

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Нижегородский хоровой
колледж имени Л.К. Сивухина»

**Рабочая программа по дисциплине
ПОД.01.05.03 «История мировой культуры»
Специальность ФГОС СПО 53.02.06 «Хоровое дирижирование
с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель»**

Нижегород
2019

Программа составлена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 53.02.06
«Хоровое дирижирование с
присвоением квалификаций
хормейстер, преподаватель» и учебным
планом НХК им. Л.К. Сивухина.
Заместитель директора ГБПОУ НХК
им. Л.К. Сивухина:

_____Мурыгина Л.В.

Программа утверждена предметно-
цикловой комиссией
общеобразовательных дисциплин
ГБПОУ НХК им. Л.К. Сивухина.
Председатель комиссии:

_____ Царегородцева А.Н.

Организация разработчик:

ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина»

Разработчик:

Царегородцева А.Н.,

преподаватель НХК им. Л.К. Сивухина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	84
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	87

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС ИОП в ОИ по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:

ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО.

ПО.00 Программа развития универсальных учебных действий (формирования общеучебных умений и навыков).

ПО.01.05 Предметная область "Искусство".

ПОД.01.05.03 История мировой культуры.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Изучение предметной области "**Искусство**" должно обеспечить: осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование профессиональных компетенций; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать **общими компетенциями (ОК)**, включающими в себя способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования в профессиональной деятельности.

Хормейстер, преподаватель должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими видам деятельности: 5.2.1. Дирижерско-хоровая деятельность.

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием исполнительского репертуара.

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 235 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов;

самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

Время изучения: 5 -9 классы.

Итоговая аттестация – итоговый урок.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	235
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	177
В том числе:	
Лабораторные работы	<i>нет</i>
Практические занятия	<i>нет</i>
Контрольные работы	16
Курсовая работа (проект)	<i>нет</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	58
<i>Итоговая аттестация в форме итогового урока</i>	

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам.

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия.

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, между самими обучающимися.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОД.01.05.03 История мировой культуры

5 класс

Наименование тем раздела	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	Содержание: Античная мифология в мировом искусстве. Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства.	1	1,2
Глава 1. Сюжеты и образы античной мифологии и	Содержание: Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея— родители верховного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотворение мира» и А. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного мифа. Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов. Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса. Окружение Зевса. Гора Олимп— место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на западном фризе Парфенона. Орел— исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Ганимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рембрандта (по выбору). Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» в картине Ж. Д. Энгра. Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Месть Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом». Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о	22	1,2

Прометее в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей («Поэма огня»». Образ Прометея— символ активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения музыкального произведения.

Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Атикой. Эрехтейон— храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты». Тритон— сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». Особенности воплощения его художественного образа. «Владыка морей» в художественном фильме А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их обсуждение).

Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии кузнечного ремесла. Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» Вергилия. Циклопы— помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). Гефест на острове Лемнос. Вулканизация.

Афина— богиня мудрости и справедливой войны. Распространение культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронте Парфенона в Акрополе. Афина— богиня мудрости, покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промехос в архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афины. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульптурная группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев Афины и мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина С. Боттичелли «Афина, умиряющая кентавра».

Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в художественной интерпретации образа. Предсказание будущего — один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Рибера «Аполлон и Марсий» (по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполлон и Дафна». Художественная интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и А. Поллайоло «Аполлон и Дафна».

Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет— покровитель искусств и творческого вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением». Балет И. Стравинского «**Аполлон Мусагет**» (хореография Дж. Баланчина). Чарующая радость жизни и творчества, воплощенная в музыке и танце. Картина А. Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и переданная в ней атмосфера творческого вдохновения.

Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях искусства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного искусства. «Орфей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мира. Рок-опера «Орфей и Эвридика» композитора А.Журбина и поэта Ю. Димитрина.

Артемиды — покровительница охоты. Вечно юная и прекрасная Артемиды (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразии художественной интерпретации образа. Кому и как покровительствует Артемиды. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И.Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемиды и спящий Эндимион».

Арес — неукротимый бог войны. Арес (Марс)— коварный и вероломный бог войны. Богиня раздора Эриды— постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особенность изображения Ареса в произведениях античного искусства. Роль Ареса в войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с греками». Широкое распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле и Реме. Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порты. Сходство его изображения с богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. Суворову М. Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс».

Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Миф о рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом». Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф о Дионисе и морских разбойниках в гомеровских гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Миф о Дионисе и Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело и картина Караваджо (по выбору).

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь Диониса. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и театральные постановки.

Афродита — богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, воплощенная в образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура Агесандра «Венера Милосская». Миф о рождении Афродиты и его вариации. Античный рельеф «Трон Людовизи». «Рождение Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос (Всенародная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об Адонисе— «прекрасном баловне Киприды».

<p>Адонис— один из самых популярных персонажей античной живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса».</p> <p>Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан за эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Картина Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс».</p> <p>В сетях Эроса. Эрот (Амур, Купидон)— юный бог любви, рожденный Афродитой. Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ Эроса в произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, натягивающий лук» Лисиппа). Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозящий Амур» (по выбору). Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки.</p> <p>Богиня цветов Флора. Флора— итальянская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов. Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии— празднества в ее честь. Образ жены художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли «Весна». Балет «Зефир и Флора» в постановке Ш. Дидло.</p>		
<p>Самостоятельная работа:</p> <p>Подготовить рассказ о сотворении мира. Ответить письменно на вопрос: чем можно объяснить происхождение мифов? Используя справочную литературу и издания по греческой мифологии, объясните смысл следующих выражений: ахиллесова пята, гордиев узел, дамоклов меч, муки Тантала, панический страх и др. Ответить на вопрос: какими были представления греков о происхождении мира? Сто об этом рассказывает античная мифология? Объяснить смысл понятий Хаос и Космос. Найти ответ на вопрос: какую роль в античной мифологии играла Земля (Гея)? Творческое задание: нарисовать рисунок о происхождении мира. Подумать, какое значение и почему имеют в нашем языке такие слова и словосочетания, как ехидна, цербер, химера, сфинкс, провалиться в тартарары, рог изобилия, находиться под эгидой. Подготовить сообщение о боге-громовержце Зевсе и окружении Зевса. Ответить на вопрос (письменно): какую роль сыграл Зевс в схватке между богами и титанами? Используя этимологический словарь и опираясь на знание греческой мифологии, объясните смысл слова титан. Кого из деятелей науки и искусства вы могли бы назвать титанами? Почему прилагательное титанический имеет синонимы – огромный, колоссальный? Познакомьтесь с поэтическим изложением мифа о Сизифе в «Одиссее» Гомера. Какую роль в судьбе Сизифа сыграл Зевс?</p> <p>Ответь на вопрос, что дал Прометей людям. Познакомьтесь самостоятельно с мифом об Атланте, брате Прометея. За что был наказан могущественный титан? Подготовить сообщение какие произведения искусства о Посейдоне — владыке морей вы знаете. Рассмотрите картину русского художника И. К. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». В чем заключена особенность воплощения этого образа? Ответить на вопрос: чем знаменит бог огня Гефест. Написать рассуждение на тему: «Афина — богиня мудрости и справедливой войны». Какие лики Аполлона вы знаете? Попробуйте объяснить смысл символических атрибутов богини Афины. Почему в древности Афины называли совоокой и пестровидной змеей? Перечислить музы Парнаса. Объяснить, что означает имя бога Аполлон Мусагет?</p> <p>Ответить на вопрос, какие музыкальные произведения посвящены Орфею и Эвридике. Составить кроссворд: «Диана — покровительница охоты». Познакомьтесь со скульптурой французского художника Жана Гудона «Диана с</p>	8	

	<p>оленем». Как изображена Диана? Какие атрибуты и почему запечатлел художник? Составить письменный ответ по теме: «Арес — неукротимый бог войны». Найти ответ на вопрос об истории создания Марсовых полей в Париже, Санкт-Петербурге и рассказать об одном из них.</p> <p>Подготовить сообщение по теме: «Триумф Диониса» или «Истоки театрального искусства» (по выбору). Описать картину Караваджо «Вакх». Найти ответ на вопрос: почему с именем бога Диониса связано рождение театрального искусства? Подготовить сообщение о том, как в Греции отмечался праздник Великих Дионисий? Каково происхождение трагедии и почему в переводе с греческого языка это слово означает песнь козлов? Ответить на вопрос: почему образ Афродиты наиболее часто встречается в произведениях искусства. Написать небольшой рассказ о том, какой представлена богиня любви и красоты в скульптурном произведении Агесандра? Найти значение имен Афродиты – Урания и Пандемос. Работа с текстом Овидия «Метаморфозы». Подготовить рассказ мифа о гордом юноше Нарциссе и нимфе Эхо. Работа с текстом Овидия «Метаморфозы» - сравнение текста с известными вам картинами К. П. Брюллова и Н. Пуссена. В каких произведениях искусства запечатлены Нарцисс, Эхо, Амур и Психея. Подготовить ответ на вопрос: почему миф об Амуре и Психее до сих пор пользуется особой популярностью? Подготовить рассказ о том, что рассказывает античная мифология о богине цветов Флоре? Работа с текстом Овидия «Фасты». Назовите произведения искусства о Богине цветов Флоре.</p>		
	Контрольные работы по пройденному материалу.	3	
<p>Глава 2. Мифология древних славян</p>	<p>Содержание:</p> <p>Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия— главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. Представления славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо».</p> <p>Перун— бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Дуб— священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца— Ильин день. Связь между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем.</p> <p>Велес. Велес— покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Причины вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. Культ святого Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого Власия на Руси.</p> <p>Дажьбог. Дажьбог— один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбога как олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца.</p> <p>Световид – один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его имени. Народные легенды о Световиде и их символический смысл. Образ Световида как олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа Световида в народных обрядах и праздниках. Слияние языческого</p>	8	1,2

божества с фольклорным образом Солнца.

Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия— обязательный атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени Макошь. Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли. Параскева Пятница— покровительница хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах.

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.

Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. Отражение в образах Купалы, Ярилы и Костромы представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. Разделение функций между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Символическое значение образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Иванова дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору).

Итоговое повторение

Самостоятельная работа:

Ответить на вопрос: почему нам интересна славянская мифология? Как она объясняет народные представления о жизни? Написать небольшое сочинение «Почему славянскую мифологию называют языческой»? Творческое задание: обратиться к произведениям фольклора (песни, пословицы, поговорки, сказки и былины) и попробуйте объяснить их языческое происхождение. Выписать в тетрадь известные вам народные обряды, праздники и игры, которые до сих пор напоминают о языческих верованиях наших предков. Творческое задание: нарисовать рисунок узора на полотенце или орнамент народного костюма в стиле традиций древних славян. Подготовить рассказ о Перуне — боге грома и молнии. Написать небольшое сочинение о том, как распространялся культ Перуна и почему он был утрачен после принятия христианства? Объяснить, почему дуб считался священным деревом Перуна? Объяснить, почему с именем Перуна связана известная поговорка «После дождичка в четверг»? Творческое задание: приведите примеры из русских народных сказок или былин (об Илье Муромце), где рассказывается о чудодейственной силе диковинной палицы (дубинки, топора, меча) в руках сказочных или былинных героев. Нарисовать атрибуты бога Перуна. Найти самостоятельно сведения о празднике Ильи-пророка. Объяснить смысл народных пословиц, связанных с этим днем: «До Ильи поп дождя не умолит, после Ильи – баба фартуком нагонит», «До Ильина дня и под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусту не сохнет», «До Ильи дождь – в закрое, после Ильи – из закрома», «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается», «Петр и Павел к ночи час прибавил. Илья -пророк – два уволок», «Знать бабу по наряду, что на Ильин день с пирогом!» Дать

3

<p>характеристику языческому богу Велесу. Ответить на вопрос: почему в древнерусских летописях Велеса называют «Скотным богом»? Написать ответ письменно в тетради и объяснить какое отношение к славянскому богу Велесу может иметь известная народная загадка: «Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат»? Объяснить, почему на славянском Олимпе богов Велесу приписывались некоторые черты греческого бога Аполлона или Пана? Как можно объяснить смысл пословицы: «Власий – сшиби рог с зимы»? Рассмотрите икону «Святые Власий и Спиридоний». Почему на иконах Власий чаще всего изображался на коне в окружении лошадей, коров, овец? Ответить на вопрос: почему наиболее почитаем на Руси был Дажьбог. Прочтите обращение Ярославны в «Слове о полку Игореве» к «пресветлому Солнцу». Почему Ярославна молит Солнце не простирать своих горячих лучей на воинов ее мужа Игоря? Вспомните загадки и народные приметы, в которых упоминается солнышко. Попробуйте объяснить их происхождение. Письменно ответить на вопрос: почему Световид является одним из главных языческих божеств. Выписать пословицы и поговорки о Макоши. Познакомьтесь с некоторыми пословицами, собранными В. И. Далем о пятнице: «Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться», «По пятницам мужики не пашут, а бабы не прядут». Какой смысл заключен в них? Составить сравнительную таблицу Лады и Афродиты. Подготовить доклады (по выбору) Купало, Ярило, Кострома.</p>		
Контрольная работа	1	1,2

6 класс

Наименование тем раздела	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	<p>Содержание: В мире библейских сюжетов и образов. Библия— величайший памятник литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник творческого вдохновения.</p>	1	1,2
Глава 1. Сюжеты и образы Ветхого Завета	<p>Содержание: Сотворение мира. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его фрески в Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ваятель Земли, обладающий безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира». Оратория И. Гайдна «Сотворение мира»— восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески Микеланджело «Сотворение Адама», «Сотворение растений и небесных светил» и «Отделение суши от воды». Картина Я. Тинторетто «Сотворение животных». Жизнь первых людей на Земле «Сотворение Евы»—фреска Микеланджело в Сикстинской капелле, ее аллегорический смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» и «Искушение Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в стихотворении И. Бунина «Искушение». Сюжет о грехопадении первых людей и его смысл. Фреска Микеланджело</p>	14	1,2

«Грехопадение и изгнание из рая». Два одновременных эпизода библейской легенды: последний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар судьбы за совершенный грех. Внутренний протест Адама, готового защитить Еву. Фреска Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая» — драматизм сюжета, безысходное отчаяние и стыд первых людей. Меч, занесенный над их головами, как символ справедливого возмездия за грехи. Библейская легенда о жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». Идея свободы человеческой личности, добровольности греха и ответственности человека за свои поступки. Противоречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьявольского» в музыке А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музыке и танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. Фрагмент «Адам и Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору).

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

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

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

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

Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи абсолютного послушания Богу и

верности данному слову. Поэтическая интерпретация образов. Картина Тициана «Жертвоприношение Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, требующим слишком дорогую жертву во имя любви к Богу.

«Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм происходящего, переданные художественными средствами. Особенности трактовки сюжета в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно страдающий Исаак — покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и небесного ангела. Изумление, скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершить этот жестокий поступок. Фрагмент «Авраам и Сарра» в художественном фильме «Библия в начале» (по выбору).

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

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

Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На пути к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход через Красное море». «Сбор манны в пустыне»— картина Н. Пуссена. Моисей

Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять заповедей, их общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и Ф.Шампеня (по выбору). Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным Богом. Сюжет «Поклонение золотому тельцу» в картине Н. Пуссена. Внимание художника к переменам в действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина Ф. Бруни «Медный змий».

Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении израильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ великого пастыря— воплощение сурового и сильного характера.

Сопоставление со скульптурой С. Эрзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору).

Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей».

Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон—судья, управляющий израильским народом. Гравюра А. Дюрера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, сверхъестественная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского «Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фонтанов Петергофа. Образ могучего

	<p>исполина-богатыря, смело шагнувшего навстречу разъяренному хищнику. Самсон и Далила. Воплощение сюжета в картинах А. Мантеньи «Самсон и Далила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Опера К. Сен-Санса «Самсон и Далила».</p> <p>Саул — царь Израиля и Давид. Саул— первый израильско-иудейский царь. Давид— его достойный преемник. Поединок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Скульптура Донателло «Давид». Лиричность и мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре Микеланджело— символ эпохи Возрождения, гимн духовному величию человека. История создания произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», их отличительные особенности (по выбору). Легенда о Давиде и Ионафане как символ истинной дружбы и верности. Картина Рембрандта «Давид и Ионафан». Картина Рембрандта «Давид и Урия». Мастерство художника в передаче душевного состояния героев. Художественный фильм «Царь Давид» (1985).</p> <p>Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. Музыкальные интерпретации псалмов. Концерт «Не отверже мене во время старости» и выраженное в нем сокровенное желание человека достойно закончить свой земной путь.</p> <p>Ода Г. Державина «Властителям и судиям» и ее сопоставление с евангельским текстом (псалом 81).</p> <p>Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона на престол Израиля. Фрагменты из повести А. Куприна «Суламифь». «Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. Притча о двух матерях («Соломоново решение») в картине Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое разрешение конфликта в картине Н. Ге «Суд царя Соломона».</p> <p>Легенда о строительстве храма в Иерусалиме, пышность и богатство его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и царица Савская. Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла Франчески.</p>		
	<p>Самостоятельная работа:</p> <p>Подготовить рассказ о сотворении мира. Ответить на вопрос – какие картины о сотворении мира вы знаете? Объяснить, что такое Ветхий Завет? Написать рассказ о жизни первых людей на Земле. Ответить письменно на вопрос: в каких художественных произведениях запечатлена жизнь первых людей на Земле? Объяснить причину разногласий между Каином и Авелем. Подготовить рассказ о Всемирном потопе. Найти в художественной литературе подтверждение о существовании этой легенды у разных народов мира. Раскрыть смысл легенды о Вавилонской башне. Объяснить смысл выражений: «вавилонское столпотворение», «смешение языков».</p> <p>Подготовить сообщение о том, какое отражение сюжет о Ветхозаветной Троице нашел в русской культуре. Раскрыть смысл сюжета о жертвоприношении Авраама. Ответить на вопрос о взаимоотношениях Иосифа и его братьев. Почему братья не любили Авраама и завидовали ему? Через какое испытание пришлось пройти Аврааму? Подготовить рассказ о Земле Обетованной. Работа с текстом «Скрижали Моисея». Объяснить, в чем сила Самсона? Описать скульптурную композицию «Самсон, раздирающий пасть льва».</p> <p>Подготовить рассказ «Саул – царь Израиля и Давид». Подготовить рассказ о псалмопевце Давиде. Объяснить, в чем мудрость Соломона? Нарисовать рисунок на любую понравившуюся тему из Библейских сюжетов. Составить кроссворд по изученным темам.</p>	5	
	<p>Контрольные работы по пройденному материалу.</p>	2	
<p>Глава 2.</p>	<p>Содержание:</p>	16	1,2

<p>Сюжеты и образы Нового Завета</p>	<p>Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Марии. Детство и юность Марии. Картина Ф. Сурбарана «Отрочество Марии». Картина Ж. де Латура «Воспитание Богоматери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». Сюжет «Обручение Марии» в картине Рафаэля. Торжественность и значительность происходящего события, переданные в образах очаровательной Марии и ее избранника Иосифа. Роль пейзажа и композиции в раскрытии сюжета.</p> <p>Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благую весть о непорочном зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы— основной источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в стихотворении М. Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска «Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство колористической гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета, оригинальность композиции и пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне».</p> <p>Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя—важнейшее событие христианской истории. Звезда Вифлеема как символ, указывающий место рождения Христа. Византийский канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. Икона «Рождество Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее погруженность в раздумья о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества Христова в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение В. Набокова «В пещере». Духовная музыка русских композиторов: «Слава в вышних Богу» Д. Бортнянского, «Рождественский концерт» В. Титова (по выбору). Особая праздничность и ликующая радость, переданные в музыкальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господне» (главы по выбору).</p> <p>Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведениях мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Рождественская звезда». Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли. Библейский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность праздника, особенности колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи. Монументальность и значительность композиции, достигнутые на основе научных исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура «Поклонение пастухов» и А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как волшебного видения, сна, происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Рождественская звезда». Художественная интерпретация сюжета древнерусским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы».</p> <p>Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Марией в Иерусалимский храм и знаменательная встреча с благочестивым старцем Симеоном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символическое звучание сцены как встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. Сюжет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Сретение» из Кашинского иконостаса и переданная в ней торжественность происходящего. Внутренний трепет юной Марии, убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благоговение Иосифа. Молитвенное и бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы</p>
---	--

«Сретение» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгорода. Символическое звучание темы Сретения во фреске Джотто «Принесение во храм». Предчувствие надвигающейся опасности, переданное в напряженном внимании, тревожных жестах и скорбных переживаниях Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в храме». Молитва ветхозаветного праведника Симеона Богоприимца «Ныне отпускаеши...», символизирующая встречу старого и нового миров (по выбору).

Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца Иисуса. Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действие, учиненное спокойным и равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение младенцев в Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. Любарского «Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет».

Драматическая напряженность сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. Картины Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет».

Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее символическое звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка. Аскетический образ жизни и мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» (по выбору).

Картина П. Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета. Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, внимающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников».

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

Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жизненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса Христа. Брак в Кане Галилейской— первое божественное проявление чудодейственной силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей впечатление радостного и оживленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — духовный центр картины. Картина И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и волнение, борьба

жизни и смерти, запечатленные художником. Сопоставление с картиной В. Поленова на тот же сюжет. Фреска Т. Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание художника не к чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности композиции произведения. Знаменательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Картина Н. Ге «Христос и Никодим», глубокий психологизм конфликта, мастерство в передаче внутреннего мира героев. Картина Я. Йорданса «Христос, просвещающий Никодима».

Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная проповедь— суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор.

Сюжет «Преображения» Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью композиции, пейзажного фона и колорита картины. Особенности интерпретации сюжета Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору).

Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне — притча о покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын»

Праздник Крещения на Руси и его отражение в картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе И.Шмелева «Лето Господне». Стихия народного праздника, воплощенная в этих произведениях. Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститесь».

Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска Джотто «Вход в Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях искусства. Предсказание о предательстве и первое причащение апостолов— два аспекта толкования сюжета. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости и смирения. История создания и дальнейшая судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная вечеря». Отступничество Иуды, истолкованное художником как реальный жизненный конфликт. Интерпретация сюжета в картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Картина Тициана «Динарий кесаря». Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся неотвратимой беды. Скорбные фигуры апостолов, погруженные в тягостные раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, изложенной Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни

«Моление о чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского сюжета. Необычность колористического решения произведений. Взятие Христа под стражу. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, благородства и предательства.

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

смерть по требованию обманутого и не понявшего его народа, его непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и благородство человеческого духа.

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

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

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

Пьета. Пьета (оплакивание)— изображение Богородицы, скорбящей над снятым с креста сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во гроб» как совершенный образ безутешного материнского страдания. Трагическое звучание темы смерти в картине А.Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность композиции, неожиданные ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета»

<p>Микеланджело как вершина человеческой трагедии, страдания и безысходной материнской скорби. История создания произведения. Совершенство мельчайших деталей скульптуры. Дальнейшее развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—1564). Особенности интерпретации темы в произведениях Джотто, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ш. Гуно — по выбору).</p> <p>Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам и его чудесное Вознесение — важнейшие темы произведений мирового искусства. Икона Дионисия «Воскрешение», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание. Особенности колористического и композиционного решения, роль художественных деталей в раскрытии сюжета. Картина А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после Воскрешения». Неожиданное, чудесное появление Христа, повергшее женщину в смятение. Фреска П. делла Франчески «Воскрешение Христа». Сюжет «Трапеза в Эммаусе» в картине Караваджо. Волнение и удивление учеников Христа, переданное энергичностью поз и жестами рук. Картина Рембрандта «Неверие апостола Фомы». Внимание художника к передаче мыслей и чувств героев. Реакция Фомы «неверующего» на неоспоримые доказательства Воскрешения. Сюжет «Вознесение Христа» в картине Эль Греко. Величие и красота образа возносящегося Христа. Одухотворенность лица, исполненного любви и милосердия к людям. Необычность освещения, нервный ритм линий, цветовые контрасты, усиливающие драматизм и торжественность происходящего.</p> <p><i>Итоговое повторение</i></p>		
<p>Самостоятельная работа:</p> <p>Подготовить рассказ о рождении и юности Марии. Объяснить, в чем заключается Благая Весть? Подготовить сообщение о чудесном рождении Христа. Написать небольшой рассказ о поклонении волхвов. Объяснить, кто такие волхвы? Дать объяснение, что такое Сретение? Ответить на вопрос: «В чем заключалась неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца Иисуса?» Ответить на вопрос, кто такой Иоанн Креститель? Описать картину А. Иванова «Явление Христа народу». Подготовить доклады о Крещении и какие традиции празднования этого праздника существуют в нашей стране? Составить кроссворд по теме «Крещение». Объяснить, что значит – творимые чудеса? Описать картину И. Крамского «Христос в пустыне». Подготовить рассказ о Нагорной проповеди. Подготовить сообщения (по выбору) о притчах Христа, их основное содержание и нравственная основа. Подготовить рассказ о Тайной вечере и найти произведения искусства об этом сюжете. Объяснить смысл легенды «Моление о чаше». Прочитать текст Библии: что есть истина? Дать описание сюжета - страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Ответить письменно на вопрос, почему Распятие – один из самых трагичных сюжетов мирового искусства? Подготовить обзор произведений искусства о «Снятии с креста». Объяснить значение слова – пьета. Творческое задание: подготовить рассказ о истории создания произведения «Пьета» Микеланджело. Подготовить рассказ о Воскрешении и Вознесении Христа. Нарисовать рисунок на понравившийся сюжет из Библии. Составить кроссворд (по желанию) по Библии.</p>	6	
<p>Контрольная работа по пройденному материалу.</p>	2	1,2

7 класс

Наименование тем раздела	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	Содержание: Вводный урок	1	1,2
Глава 1. Человек в художественных образах	<p>Содержание:</p> <p>Божественный идеал в религиях мира. История мирового искусства как поиск идеала и совершенной красоты человека. Божественный идеал. Божественный идеал в буддийской религии. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как символическое воплощение буддийского учения. Изображение Будды в облике человека. Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях. Художественный канон изображения Будды в произведениях искусства. Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском искусстве. Истоки художественного канона. Особенности первых изображений Христа на стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) как наиболее часто встречающийся христианский символ.</p> <p>Святые и святость. Образы святых — посредников между Богом и людьми, сила их воздействия на умы и сердца верующих. Прочность народных традиций, направленных на сохранение памяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. Образы первых мучеников, погибших и пострадавших за веру во времена гонений на христиан, в стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье...». Святой Себастьян в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Мантеньи, С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественной трактовке образа (по выбору). Князья Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как пример смирения, незлобивости и кротости, их христианская заповедь любви к людям. Древнерусская икона «Борис и Глеб на конях», ее символическое звучание.</p> <p>Герои и защитники Отечества. Защита Отечества как священный долг и обязанность мужчины. Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества. История жизни святого — пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам христианской веры. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло «Святой Георгий». Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, непоколебимая уверенность в победе. Картина Рафаэля «Святой Георгий». Отчаянный поединок скачущего на белом коне всадника со страшным чудовищем. Решительность и отвага доблестного воина.</p> <p>Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху Средневековья. Рыцарский кодекс чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их участие в битвах и рыцарских турнирах.</p>	8	1,2

Внешний облик, доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя Прекрасной Дамы. Мужественные деяния рыцарей в «Песни о Роланде» — величайшем памятнике средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить «милую», «нежную» Францию.

Священный идеал материнства. Вдохновенный гимн женщине-матери в произведениях мирового искусства. Культ Мадонны в западноевропейском искусстве Средних веков и Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ материнства и жертвенной любви к людям. Картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» — жемчужины коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность образов исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о счастье, земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств. «Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля — представления художника об идеальном женском образе. Особенности композиционного и колористического решения картин. Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом.

Лики женской красоты в русской живописи. Шедевры русского женского портрета — сокровенная исповедь души, искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. Рокотова, полные неизъяснимой прелести и очарования. Отсутствие светской жеманности, кокетства и демонстративного величия — главная и характерная черта портретируемых.

Внимание художника к внутреннему миру героини, тонкий лиризм и точность психологической характеристики. Особенности художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и детали. Образы романтической мечтательности, благородства и красоты в портретах О. Кипренского и К. Брюллова. Черты парадного и камерного портрета в картине К. Брюллова «Всадница».

Человек в мире природы. Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его вдохновения. Человек Возрождения — активный творец и преобразователь природы. Природа как живая, одухотворенная среда благополучного и гармоничного обитания человека.

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

Человек в художественной летописи мира. Изменение представлений человека о его месте и роли в природе, обществе, государстве. Нравственные ценности и идеалы в различные исторические эпохи и их отражение в произведениях искусства. Человек в искусстве Древней Греции — гимн величию богов и их духовной мощи. Личность государственная и общественная в эпоху Римской империи. Римский скульптурный портрет как художественное воплощение прославленных личностей: императоров и полководцев, выдающихся общественных деятелей и достойных граждан. Духовная сущность человека верующего в эпоху Средневековья, его суровый аскетический облик.

	<p>Самостоятельная работа:</p> <p>Подготовить рассказ о Божественном идеале в религиях мира. Составить сравнительную таблицу о Божественном идеале в буддийских и христианских произведениях искусства. Подготовить рассказ по теме «Святые и святость». Подготовить доклады о святых (по выбору). Написать ответ на вопрос: Кто такой Святой Себастьян? Подготовить сообщение о первых христианских святых Борисе и Глебе и объяснить, за что они были канонизированы русской православной церковью? Описать древнерусскую икону «Борис и Глеб на конях». Подготовить рассказ о Георгии Победоносце и объяснить, почему он наиболее почитаем на Руси? Дать письменное описание произведений: Донателло «святой Георгий» и Рафаэля «Святой Георгий». Подготовить рассказ о благородном рыцарстве. Нарисовать герб рыцаря. Творческое задание: написать рассказ о рыцарском турнире (от имени его участника). Составить таблицу: черты характера, присущие образу рыцаря. Работа с текстом произведения «Песнь о Роланде». Подготовить рассказ о культе Мадонны в западноевропейском искусстве. Найти материал и подготовить описание любого произведения о Мадонне. Описать образ Богородицы на Руси. Подготовить сообщения по теме: «Шедевры русского женского портрета» (по желанию учащихся). Подготовить сообщение по произведениям Ф. Рокотова, О. Кипренского, К. Брюллова, посвященным женским образам. Рассказ по теме «Человек в мире природы». Написать рассуждение о взаимодействии человека и природы. Доклады о временах года в произведениях живописи. Слушание фортепианного концерта П. Чайковского «Времена года». Слушание скрипичных концертов А. Вивальди «Времена года». Составить сравнительную таблицу о личности в искусстве Древней Греции и в Римской империи. Составить кроссворд по пройденному материалу (по желанию учащихся). Нарисовать рисунок на любую из понравившихся тем.</p>	3	
	<p>Контрольная работа по пройденному материалу.</p>	1	
<p>Глава 2. Искусств о народов мира</p>	<p>Содержание:</p> <p>Художественные символы народов мира. Мировая художественная культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении веков. Художественные символы различных стран и их особенности: Египет, Франция, США, Китай, Россия, Япония. Образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в Париже, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в Пекине. Поэтические символы народов мира и их отражение в произведения живописи, литературы, устном народном творчестве, обрядах и праздниках.</p> <p>Единство и многообразие культур. Культура народов мира — общее достояние человечества. Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран и континентов. Основные критерии, определяющие национальную самобытность народа и его культуры (географическое положение, доминирующая религия, исторические и социальные традиции, обращенность к культурам других народов и наций).</p> <p>Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, художественно отражающем представления об историческим прошлом, воссоздающем целостные картины народной жизни. Сказания о значительных исторических событиях, подвигах легендарных героев, ставших символами мужества, доблести и благородства. Героический эпос — результат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических</p>	22	1,2

произведений. Шедевры народного эпоса (обзор). Эпос народов Востока и Крайнего Севера. Олонхо — сказания якутского народа о подвигах богатырей.

Герои и темы народного эпоса. Общие черты произведений героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев. Сюжет сотворения мира и его воплощение в древнеисландском эпосе «Старшая Эдда». Выразительность и поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе. Сюжет чудесного рождения героя и его первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с трудновыполнимыми заданиями (добывание огня, изготовление орудий труда). Значительная часть эпоса — описание битвы.

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

Храмовая архитектура. Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве мироздания. Базилика — основа католического христианского храма, ее структура и назначение. Аскетизм внешнего облика. Пышность и великолепие внутреннего убранства.

Дом — жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные археологами в Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы — первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в италийском городе Помпеи. Изба — традиционный рубленый дом на Руси. Внешний вид, планировка и назначение избы. Искусство возведения избы, ее декоративное убранство. Иглу — жилище народов Гренландии, Аляски и Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера — яранги. Современное устройство яранги — жилища для оленеводов. Конический шестовой чум — жилище северных народов, особенности его внутреннего устройства.

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

Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра — замечательное явление в изобразительном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к святыне и драгоценности. Создание книжной миниатюры — сложный творческий процесс, требующий особых навыков и мастерства. Тончайший и выразительный рисунок, многокрасочность и яркая насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейзажа и архитектурных зарисовок. Условный и декоративный характер книжной миниатюры, особенности изображения человека.

Излюбленные сюжеты.

Искусство орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных процессов. Единство мотивов и ритмов. Растительный, геометрический и зооморфный орнаменты. Роль орнаментального декора в культуре Древнего Египта.

Художественные промыслы России. Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной игрушки. Женские фигурки, конь, птица — традиционные персонажи, в которых воплощена идея жизни. Особенности колорита и разнообразие типажей дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, нехарактерные особенности и постоянные образы. Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемых изделий.

Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной народной культуры. Обряд как совокупность установленных обычаев действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни народа. Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-политические праздники, их особая значимость и своеобразие. Религиозные праздники и обряды. Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. Православное богослужение и порядок его проведения.

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

Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов — странствующих актеров и музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти.

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

Искусство кукольного театра. История возникновения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древней Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в Средние века и эпоху Возрождения.

Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие музыки, звучащей в храме, на человека. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение и колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. Церковное пение как выражение стремления к гармоническому

единству человека и Бога.

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

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

Радуга русского танца. Русский танец — один из древнейших и любимых видов народного творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и чувство собственного достоинства — характерные черты русского народного танца. Языческие игрища, выступления странствующих скоморохов — основа развития искусства русского танца.

Искусство индийского танца. Происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах. Росписи пещерного храма в Аджанте, отражающие изысканные изображения апсар — небесных танцовщиц. Привилегированное положение танцора в индийском обществе. Система индийского классического танца, ее основные положения, изложенные в древнем трактате «Натьяшастра». Мудра — танцевальный язык жестов танцора, его мимика.

Страстные ритмы фламенко. Фламенко — своеобразный художественный символ Испании. Основные версии происхождения танца. Характерные особенности импровизированного мужского и женского исполнения. Фламенко — танец, выражающий богатство чувств и эмоций. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение на гитаре.

Самостоятельная работа:

Подготовить рассказ о Художественных символах народов мира. Охарактеризовать художественные символы различных стран и их особенности: Египет, Франция, США, Китай, Россия, Япония. Написать рассуждение по теме о единстве и многообразии культур. Определить основные критерии, определяющие национальную самобытность народа и его культуры (географическое положение, доминирующая религия, исторические и социальные традиции). Рассказ о героическом эпосе народов мира. Какие темы затрагиваются в героическом эпосе? Подготовить обзор о шедеврах народного эпоса. Подготовить сообщения о эпосе народов Крайнего Севера и Востока. Выявить общие черты произведений героического эпоса. Работа с текстом древнеисландского эпоса «Старшая Эдда» и карело-финского эпоса «Калевала». Раскрытие своеобразия архитектурных традиций храмового зодчества. Просмотр фильма «Азбука православия». Просмотр фильма «Храмовое зодчество Руси». Дать определение слова – базилика. Подготовить сообщение о разнообразии жилищ человека (инсула, изба, иглу, яранга, чум). Рассказ о Древнерусской иконописи. Объяснить, что значит «принцип обратной перспективы»? Подготовить сообщение о любой

8

	<p>древнерусской иконе (по выбору). Просмотр фильма «Древнерусская иконопись». Рассказ о книжной миниатюре. Творческое задание: нарисовать книжную миниатюру (по желанию). Исследовать элементы-мотивы древних орнаментов. Творческое задание: нарисовать орнамент (по желанию). Исследовать традиции народного орнамента. Подготовить доклад о художественных промыслах России. Написать сочинение на тему : «Праздник – душа народа». Подготовить сообщение о праздниках и обрядах народов мира. Составить кроссворд «Праздники». Составить таблицу: «Православные и светские праздники России». Рассказ о народном искусстве скоморохов. Знакомство с Пекинской оперой. Знакомство с историей возникновения кукольного театра. Творческое задание: подготовить небольшое кукольное представление (по желанию). Подготовить сообщение о вокальном и хоровом пении и колокольных звонах. Слушание храмовой музыки и колокольных звонов. Знакомство с песенным творчеством разных народов. Раскрытие особенностей русского танца. Подготовить сообщения о танцах народов мира. Выявить особенности индийского танца. Ответить на вопрос: какую роль играет музыкальное сопровождение на гитаре в танце фламенко? Творческое задание: подготовить и показать танец (по желанию).</p>		
	Контрольные работы по пройденному материалу.	3	1,2

8 класс

Наименование тем раздела	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	<p>Содержание: В мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические категории.</p>	1	1,2
Глава 1. Художественные представления о мире	<p>Содержание: Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона — покровителя искусств. Современные классификации искусств. Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические (литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного деления. Визуально-пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество. Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, опера). Подвижность и гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, взаимопроникновение, противоборство). Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в</p>	13	1,2

искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).

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

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира 266 (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца «Умиравший лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл,

	<p>Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление возвышенного. История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью.</p> <p>Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно значимый характер комического. Противоречия между внешними поступками и поведением человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримирымый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски.</p>		
	<p>Самостоятельная работа:</p> <p>Написать конспект «Классификация современных видов искусств». Составить таблицу деления на виды искусств: пространственные (пластические), временные и пространственно-временные (синтетические). Объяснить причины деления искусств на изобразительные и выразительные. Подготовить рассказ о тайнах художественного образа. Доказать, что искусство носит условный характер на примере различных его видов (театра, оперы, живописи). Написать мини сочинение на тему: «Художник и окружающий мир». Подготовить доклады «Судьбы великих мастеров» (о творчестве любого художника по выбору). Подготовить сообщения о низменном и возвышенном в искусстве. Подготовить обзор произведений искусства о возвышенном. Раскрыть причины трагического в древнегреческих трагедиях (Эсхил, Софокл, Еврипид). Творческое задание: написать мини сочинение о трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте. Исследовать тему комического в искусстве. Доказать общественно значимый характер комического. Дать объяснение слова «карикатура». Творческое задание – нарисовать карикатуру. Подготовить сообщения о творчестве выдающихся комиков мира (Ч. Чаплина, Ю. Никулина и др.).</p>	4,5	
	<p>Контрольная работа по пройденному материалу.</p>	1	
<p>Глава 2. Азбука искусства</p>	<p>Содержание:</p> <p>Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей времени. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью</p>	20	1,2

материально-технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов искусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии.

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий. Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения.

Стили архитектуры. Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампи́р — стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эkleктика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилизованных реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хайтек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений

современной архитектуры.

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

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

Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроения художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о

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

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи.

Жанр натюрморта и его эволюция. Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты *vanitas* («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в. Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. Жанр интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи.

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

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

Язык скульптуры. История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Скульптура, валяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка.

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений декоративно-прикладного искусства: единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими

видами искусств. Монументально-декоративное искусство: организация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы производства предметов декоративно-прикладного искусства.

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

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

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

средневекового григорианского хора к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в.

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

Самостоятельная работа:

Ответить на вопрос, почему архитектуру называют «каменной летописью мира»? Подготовить сообщение о любом архитектурном здании и истории его создания. Написать эссе о профессии архитектора. Дать характеристику архитектурных стилей. Составить таблицу «Архитектурные стили». Подготовить сообщение (по выбору учащихся) об архитектуре Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, эпохи Средневековья, Возрождения. Выявить сходства и отличия романского и готического стилей. Составить таблицу: «Архитектурные стили Нового и Новейшего времени». Подготовить доклады о стилях архитектуры: барокко, ампир, модерн, эклектика, постмодернизм, хайтек. Ответить на вопрос (письменно)- какие виды архитектуры бывают? Выявить сходство и отличия общественно, жилой, промышленной архитектуры. Объяснить понятие – ландшафтная архитектура. Найти материал о садово-парковой культуре Японии и Китая. Найти примеры французского регулярного парка и английского пейзажного парка. Просмотр фильма «парковое искусство Франции». Дать понятие слову «градостроительство». Исследовать историю градостроительства нашего города. Найти понятие – архитектурный ансамбль и привести примеры архитектурных ансамблей. Творческое задание: нарисовать архитектурное здание своей мечты. Доказать, что живопись, скульптура, графика являются древнейшими видами изобразительного искусства. Составить таблицу «Монументальные и станковые виды искусства». Подготовить доклады (по выбору) об основных видах монументального искусства (скульптуры, панно, мозаики, фрески, плакаты). Подготовить сообщения об основных видах станкового искусства (картины, статуи, бюсты, рельефы, эстампы). Подготовить рассказ о жанровом многообразии живописи. Найти Библейские и Мифологические сюжеты в живописи. Дать определение, что такое исторический и батальный жанр. Объяснить, кто такие маринисты. Привести примеры картин маринистов и подготовить сообщение по творчеству любого мариниста (по выбору). Творческое задание: создать картину морского пейзажа. Выяснить, какие виды портрета бывают? Докажите, что графика является одним

7,5

	<p>из древнейших видов искусства. Приведите примеры графики 20 века. Подготовить сообщение о создании и истории фотографии. Посетить «Нижегородский музей истории фотографии Дмитриева». Творческое задание: исследовать старые фотографии своей семьи. Подготовить доклады о истории и развитии скульптуры. Выбрать любое скульптурное изображение и описать его. Подготовить рассказ о скульптуре (по выбору) Посетить музей Нижегородских промыслов. Подготовить сообщение о нижегородских промыслах. Составить таблицу «Виды декоративно-прикладного искусства». Творческое задание: создать образец декоративного творчества (по желанию). Рассказать об истории дизайна. Подготовить сообщение о выдающихся дизайнерах нашего времени. Составить таблицу «Виды дизайна». Подготовить сообщение о развитии и истории музыкального произведения. Написать сочинение на тему «Мой любимый композитор». Написать эссе по теме: «мое любимое музыкальное произведение». Подготовить рассказ о композиторе и сыграть любое его произведение (по выбору учащихся).</p>		
	Контрольная работа	1	1,2

9 класс

Наименование тем раздела	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	<p>Содержание: Вводный урок</p>	1	1,2
Глава 1. Синтетические искусства	<p>Содержание: Пространственно-временные виды искусства. Развитие понятия о пространственно-временных (синтетических) видах искусства (обобщение ранее изученного). Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и сохранению своеобразия и самостоятельности каждого из его видов. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства (линии, звучание, краски). Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. У истоков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобытного человека. Идея синтеза искусств в эпоху Возрождения, создание сложной системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в творчестве немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв. Синтез искусств в храме (обобщение ранее изученного). Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в поэзии серебряного века, музыке А. Н. Скрябина и живописи А. В. Лентулова (по выбору). Синтетический «театр будущей эпохи» В. Э. Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза искусств в произведениях дизайна.</p> <p>Азбука театра. Театральное искусство, его особая притягательная сила. Театр как один из древнейших видов искусства. Истоки театра как вида искусства, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Рождение театра в эпоху Античности (обобщение ранее изученного). Условный характер театрального искусства на примере шекспировского театра «Глобус». Драматургия — основа театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Сиюминутность драматического действия и рождения сценического образа — главная отличительная черта театрального искусства. Зритель как активный участник происходящего на сцене.</p>	17	1,2

Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино.

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

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

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

Страна волшебная — балет. Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенное в хореографических образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные жанры классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа

классического танца. Что можно выразить и передать на языке балетного искусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель- арте. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусства. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Выдающиеся деятели балетного искусства.

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

Фильмы разные нужны... Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное кино как средство массовой информации. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. Любимые «герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современного кино: фэнтэзи, детектив, фильм ужасов, фильм катастроф, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера». Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино.

Экранные искусства: телевидение, видео. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств. Телевидение, его возникновение и этапы развития. «Закон непосредственных человеческих контактов» — главная отличительная особенность телевидения. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на ТВ. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Особенности телевизионного изображения подвижных объектов, принцип последовательной трансляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Эстетическое воздействие телевидения на человека.

Мультимедийное искусство. Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, компьютерная графика,

<p>компьютерная анимация, искусство мультимедиа, интерактивный компьютерный перформанс, веб-дизайн. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Компьютерная графика как область художественной деятельности человека. Ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, создании спецэффектов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Основные компьютерные программы, используемые для оформления и верстки книг и журналов: Photoshop, InDesign и др. Компьютерная анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Искусство мультимедиа. Соединение возможностей двумерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование человеком технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность. Веб-дизайн. Создание интернет-сайтов как образец нового направления творческой деятельности. Специфика разработки и размещения (публикации) интернет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Интернет.</p> <p>Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее начало циркового искусства, его непреходящее значение в жизни человека. Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов.</p>	
<p>Самостоятельная работа:</p> <p>Написать причины возникновения пространственно-временных видов искусств и почему они так называются? Какие черты им свойственны? Написать ответ на вопрос: что такое синтез искусств? Сопоставьте стилистику произведений различных видов пространственно-временных искусств, посвященных одной и той же проблеме (например, любви, жизни, и смерти и т.д.). Творческое задание: подготовьте сценарий театрализованного праздника (карнавала) посвященного сменам времен года. Написать эссе «В чем притягательная сила театра»? На примере одного из увиденных вами спектаклей попробуйте определить, какими именно средствами создан его художественный образ. Подготовить доклад о видах театра: драматический, оперный, балетный, музыкальный, кукольный, театр одного актера, театр абсурда (по выбору). Попробуйте определить задачи, которые приходится решать режиссеру театрального спектакля. Какие из них вы считаете наиболее важными? Подготовьте презентацию (по желанию) на тему «Слагаемые актерского искусства», отразив в ней следующие аспекты: роль актера в театре, судьба актеров в прошлом и настоящем, актер – творец сценического образа, цели актера по системе Станиславского, техника актерского мастерства (голос, мимика, пластика, жест, грим), амплуа актера. Докажите,</p>	6

	<p>что опера являет собой теснейший союз театра и музыки. Объяснить, в чем различие музыкального и драматического театра. Просмотр музыкального мультфильма французского режисера П. Рулена «Воображаемая опера» (1993). Подготовить сообщение по теме «История оперного искусства». Ответить на вопрос: что послужило причиной возникновения танца? С чем были связаны изменения, происходившие в искусстве танца на протяжении его развития? Рассуждение на тему: искусство танца присутствует в ряде современных видов спорта, например в гимнастике. Какие из них максимально приближены к искусству танца? Подготовить сообщение о истории развития балетного искусства. Просмотр балетных постановок знаменитых театров мира. Попробуйте выделить элементы классического танца в одной из известных вам балетных постановок. Ответить на вопрос: почему кадр называют «первоэлементом кинообраза», а монтаж – основой кинематографа? Подготовить сообщение о становлении и развитии кино. Заполните таблицу «Жанры игрового кино». Составьте кроссворд о кино (по желанию). Дайте характеристику видеоклипу или телепередаче с точки зрения монтажа, меняющейся дистанции (крупного или общего плана), ракурса, звучащего в нем слова. Написать мини сообщение на тему «Компьютер как инструмент художника». Подготовить доклады о знаменитых цирках мира.</p>		
	Контрольная работа по пройденному материалу.	1	
<p>Глава 2. Под сенью дружных муз...</p>	<p>Содержание: Изобразительные искусства в семье муз. Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Г. Лессинг о границах и связях живописи и скульптуры («Лаокоон»). Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. Графическая основа живописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних Античных и средневековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Живопись и художественная фотография, сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности (фрески Кносского дворца и виллы Мистерий в Помпее, скульптура Скопаса «Менада», вазопись Эвфимида «Танцор» — по выбору). Танец в скульптуре и живописи Индии («Танцовщица» из Мохенджо-Даро, «Танцующий Шива», росписи Аджанты — по выбору). Вихрь народного танца в картинах П. Брейгеля («Крестьянский танец») и Ф. А. Малявина («Вихрь»). Э. Дега — «живописец танцовщиц». «Музыкальность» живописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи Античности и Возрождения (античные мозаики и фрески, картины Х. Мемлинга «Музицирующие ангелы», Гентский алтарь братьев ван Эйков, «Портрет музыканта» Леонардо да Винчи, дьявольские музыканты и праздники дураков в творчестве И. Босха — по выбору). «Певцы изящества и красоты» в живописи XVII—XVIII вв. Диалог любви и музыки в произведениях А. Ватто («Мецетен», «Савояр с сурком»), О. Фрагонара («Шарманщица»), Д. Г. Левицкого («Портрет Г. И. Алымовой»), В. Л. Боровиковского («Портрет сестер А. Г. и В. Г. Гагариных»), В. А. Тропинина («Гитарист»). Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве художников XX в. (А. Матисс, П. Пикассо, К. С. Малевич, В. В. Кандинский, К. С. Петров-Водкин — по выбору).</p> <p>Художник в театре и кино. Театральный художник и его особая роль в создании выразительного художественного образа спектакля. Театральный художник — интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Понятие</p>	16	1,2

об искусстве сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио, видео и компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство — изобразительная режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения спектакля от вида и жанра театрального искусства. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к выбору окончательного решения. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Лучшие достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства (В. М. Васнецов, М. А. Врубель, В. А. Серов, К. А. Коровин, А. Я. Головин, А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих, М. В. Добужинский, Л. С. Бакст, Н. С. Гончарова — по выбору). Богатейшая «палитра» современной системы художественного оформления спектакля. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постановщик как создатель пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Кинодекорации и их отличие от театральных. Павильонные декорации и «натура». Выдающиеся мастера — художники кино.

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древних Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства (колонна Траяна и конные памятники Древнего Рима). Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектоническая функция скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Контраст между внешней суровостью и великолепием внутреннего убранства в византийском и древнерусском зодчестве, его глубокий символический смысл. Роль иконостаса в организации архитектурного пространства. Живопись в архитектуре барокко, невозможность четкого определения границ между различными видами искусства, стремление к полному взаимопроникновению внутреннего и внешнего пространства. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос). Архитектура — это «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий на примере шедевров мирового зодчества. Архитектура и театральное искусство. Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания универсального театра. Понятие о декорационной архитектуре.

Содружество искусств и литература. Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. Г. Лессинг о границе живописи и поэзии («Лаокоон»). «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. (Картины Э. Делакруа на сюжеты «Божественной комедии» Данте и трагедии У. Шекспира «Гамлет»; «Портрет Н. Заболоцкого» и «Портрет Струйской» Ф. С. Рокотова; «К портрету Лопухиной» Я. П. Полонского и «Портрет Лопухиной» В. Л. Боровиковского — по выбору.) Поэты - художники в истории мирового искусства (Микеланджело, М. Ю. Лермонтов, У. Блейк, М. А. Волошин — по выбору). Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации (по выбору). Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для

поэта и писателя. Поэтические образы в стихотворениях «Царскосельская статуя» А. С. Пушкина и А. А. Ахматовой. Пластическая и музыкальная интерпретация образа в скульптуре П. Ф. Соколова «Молочница с разбитым кувшином» и в романсе Ц. А. Кюи «Царскосельская статуя». Стихотворение Микеланджело «Ночь» и скульптура «Ночь» в капелле Медичи во Флоренции (по выбору). Литература и музыка. Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, мысль, чувство). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние души человека. Особенности воплощения вечных проблем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Музыкальные страницы литературных произведений (по выбору). Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет на сюжеты литературных произведений (по выбору). «Кино — видимая литература», их общность и различие. Любимые экранизации художественной классики (по выбору).

Музыка в семье муз. Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников («Сельский концерт» Джорджоне, «Давид и Саул» Рембрандта, «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» А. А. Иванова, Ф. Милле «Анжелос», И. И. Левитан «Летний вечер», «Вечерний звон» — по выбору). Портреты выдающихся композиторов (Э. Делакруа «Портрет Шопена», «Кавалер Глюк у клавирина», И. Е. Репин «Портрет М. П. Мусоргского» — по выбору). «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты Д. Уистлера («Ноктюрн в голубом и серебряном»). М. Чюрленис — поэт, художник, музыкант («Соната моря»). Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. Полифонический характер музыки композитора. «Живописная» музыка («Картинки с выставки» М. П. Мусоргского и рисунки В. А. Гартмана). Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка». Ведущая роль музыки в придворном театре французского классицизма. Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой.

Композитор в театре и кино. Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей (по выбору). Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Содружество режиссера и композитора. Музыка С. С. Прокофьева к кинофильмам С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный» и «Александр Невский» (обобщение ранее изученного). Мастера отечественной музыкальной комедии. Музыка И. О. Дунаевского к кинофильмам «Веселые ребята», «Вратарь», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга», «Весна», «Кубанские казаки» (по выбору). Понятие о «музыкальном сценарии» (на примере музыки И. О. Дунаевского к фильму «Веселые ребята» Г. В. Александрова). Жанр киномюзикла в отечественном и зарубежном кинематографе. «Вестсайдская история» как вершина жанра. Л. Миннелли в киномюзикле «Кабаре». Музыкальные киношедевры М. Леграна, Э. Морриконе и Н. Рота (по выбору). Театральные мюзиклы последних лет. Любимые мелодии отечественного кино. Саундтреки

популярных отечественных и зарубежных фильмов.

Когда опера превращается в спектакль. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера (на примере оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов»). Лучшие сцены оперы: «В келье Чудова монастыря», ария Бориса. Ф. И. Шаляпин в образе Бориса Годунова. Декорации А. Я. Головина). Понятие о музыкальной драматургии оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов декораций с художником оформителем, организация репетиций). Роль художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Основные функции дирижера в оперном спектакле. Организация работы с оркестром. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа. Выдающиеся оперные певцы (по выбору).

В чудесном мире балетного спектакля. Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и создатели балетного спектакля. Выдающиеся хореографы современности (Д. Баланчин, Ю. Н. Григорович, М. Бежар — по выбору). Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. «Балет — та же симфония». П. И. Чайковский как музыкальный реформатор балетного искусства («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» — по выбору). Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Обращение к шедеврам мировой литературной классики различных жанров (по выбору). Образы балета в поэзии А. С. Пушкина. Балет и изобразительное искусство. Балет-«ожившая скульптура», «самое красноречивое из зрелищ». Балет И. Ф. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной пластики. Танец В. Нижинского — реальное воплощение авторского замысла. «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства балета (по выбору). Музыка красок в балетном спектакле. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Л. С. Бакст как один из самых «балетных» художников («Шехеразада», «Клеопатра», «Нарцисс», «Жар-птица», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых фавна» — по выбору). Художники-декораторы современности (В. Ф. Рынди́н, С. Б. Вирсаладзе, В. Я. Левенталь, М. М. Шемякин — по выбору). Основные вехи балетного костюма: от пышных нарядов придворного танца к современным силуэтам. Художники-модельеры современности.

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

Репетиции знаменитых мастеров режиссуры (по выбору). Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Роль театрального художника и композитора в создании художественного образа драматического спектакля (обобщение ранее изученного). Премьера драматического спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые постановки драматического театра (по выбору).

Как рождается кинофильм. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Роль сценариста в создании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценариев — к литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Литературный сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (по кадровой записи съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озвучивания (запись «чистого звука» и шумов). Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Выбор съемочной техники, специальных эффектов и ракурсов. Изобразительное искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Использование приема «субъективной камеры» в творчестве С. П. Урусевского (фильм «Летят журавли»). Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Понятие об актерской кинопробе. Роль каскадеров в процессе съемок фильма. «Звезды» мирового кинематографа (по выбору). Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего проката).

Самостоятельная работа:

Написать рассуждение на тему: в чем проявляется общность изобразительных искусств? Проблемное задание: сравните живописное и графическое изображения дерева, сломанного бурей, выполненные Ж. Ф. Милле и О. Домье. Подготовить сообщение, для чего нужны художники в театре и кино? Собрать материал о творчестве одного из театральных художников-сценографов. Подготовить презентацию на тему «Художник в театре», «Художник в кино» (по выбору). Написать эссе «Архитектура – «застывшая музыка». Познакомьтесь с внешним и внутренним убранством одного из известных вам храмов и покажите его синтетический характер. Просмотр фильма об архитектуре. Написать рассуждение на тему, что в каждом архитекторе живет живописец. Аргументируйте свой ответ при помощи известных вам примеров. Творческое задание: рассмотрите архитектурные формы знаменитого «Танцующего дома» в Праге. Какие основания существуют для сравнения этого сооружения с танцем? Приведите свои аргументы «за» и «против». Подготовить сообщение к диспуту о связи между живописью и поэзией по любой из предложенных тем: «Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – живопись, которую слышат» (Леонардо да Винчи), «Живопись – немая поэзия, а поэзия – говорящая живопись» (Вольтер), «Для того, чтобы научиться смотреть картины, нужно больше времени, чем для того, чтобы научиться чувствовать поэзию» (Д. Дидро),

6

	<p>«Лирика - это в звуках выраженная жизнь души» (А. Н. Серов). Ответить на вопрос: в каких формах музыка может присутствовать в произведениях изобразительного искусства? Подготовить сообщения по темам «Музыка и живопись» и «музыка и танец». Составить кроссворд о живописи (по желанию учащихся). Написать конспект по теме «Композитор в театре и кино». Подготовить презентацию «Музыка в театре и кино» и «киномузыка» творческое задание: составить подборку музыкальных произведений или отрывков из художественных фильмов. Написать рассуждение на тему. Почему оперу относят к синтетическим видам искусства? Подготовьте творческий проект или презентацию об одной из современных оперных постановок на тему Иисус Христос и Иуда. Подготовить сообщение о балете и истории его становления. Определить роль декораций и костюмов в создании художественного образа балетного спектакля. Посетить любую постановку в драматическом театре и написать отзыв о ней. Описать основные этапы создания художественного фильма. Какова роль продюсера и режиссера в создании кинофильма?</p>		
	Итоговой урок контрольная работа	1	1,2
		Всего аудит.	177
		Всего самост.	58
		Максимальная нагрузка	235

Содержание обучения
Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся
(на уровне учебных действий)
5 класс

Вводный урок.

Античная мифология в мировом искусстве. Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства.

Глава 1. Сюжеты и образы античной мифологии

Рассказ о сотворении мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Раскрытие понятия Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. Рассказ о возникновении Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея— родители верховного греческого бога Зевса. Характеристика картины М. Чюрлениса «Сотворение мира» и А. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного мифа.

Рассказ о боге-громовержце Зевсе. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. Характеристика «Пергамских раскопок» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов.

Раскрытие особенностей изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса. Окружение Зевса.

Повествование о горе Олимп— месте вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на западном фризе Парфенона. Орел— исполнитель воли Зевса. Раскрытие сюжета о похищении Ганимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рембрандта (по выбору).

Объяснение: Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Характеристика литературной интерпретации мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» в картине Ж. Д. Энгра.

Раскрытие образа Прометея — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Месть Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом».

Рассказ о образе Прометея в «Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей («Поэма огня»).

Образ Прометея— символ активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения музыкального произведения.

Повествование о Посейдоне — владыке морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон— храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о Посейдоне и Амфитрите. Характеристика аллегорического воплощения сюжета в картине Н. Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты». Тритон— сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Описание картины И. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». Раскрытие особенностей воплощения его художественного образа. «Владыка морей» в художественном фильме А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их обсуждение).

Рассказ о боге огня Гефесте. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии кузнечного ремесла. Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» Вергилия. Циклопы— помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). Гефест на острове Лемнос. Вулканалии.

Участие в обсуждении вопроса «Почему Афина является богиней мудрости и справедливой войны». Распространение культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронте Парфенона в Акрополе. Афина— богиня мудрости, покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промахос в архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афины. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульптурная группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев Афины и мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина С. Боттичелли «Афина, усмиряющая кентавра».

Раскрытие темы «Лики Аполлона». Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Характеристика различий в художественной интерпретации образа.

Предсказание будущего — один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и Марсий» (по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»). Описание скульптурной группы Л. Бернини Рассказ о «Аполлоне и Дафне». Художественная интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и А. Поллайоло «Аполлон и Дафна».

Рассказ о Аполлоне и музах Парнаса. Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением».

Просмотр балета И. Стравинского «Аполлон Мусагет» (хореография Дж. Баланчина). Чарующая радость жизни и творчества, воплощенная в музыке и танце. Работа с энциклопедией по живописи: картина А. Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и переданная в ней атмосфера творческого вдохновения.

Рассказ о Орфее и Эвридике. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях искусства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Исследование рождения оперного искусства. «Орфей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мира. Рок-опера «Орфей и Эвридика» композитора А.Журбина и поэта Ю. Димитрина.

Характеристика Артемиды — покровительницы охоты. Вечно юная и прекрасная Артемиды (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Кому и как покровительствует Артемиды. Легенда об Актеоне. Описание росписи античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И.Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемиды и спящий Эндимион».

Повествование о Аресе — неукротимом боге войны. Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны. Рассказ о богине раздора Эриды — постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особенность изображения Ареса в произведениях античного искусства. Раскрытие роли Ареса в войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. Описание картины П. Рубенса «Битва амазонок с греками». Широкое распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле и Реме. Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порты. Сходство его изображения с богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. Суворову М. Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс».

Рассказ о триумфе Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Миф о рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом». Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Рассказ о мифе о Дионисе и морских разбойниках в гомеровских гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Изложение мифа о Дионисе и Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело и картина Караваджо (по выбору).

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». Характеристика скульптуры Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь Диониса. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и театральные постановки.

Рассказ о Афродите — богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, воплощенная в образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура Агесандра «Венера Милосская». Изложение мифа о рождении Афродиты и его вариации. Античный рельеф «Трон Людовизи». «Рождение Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос (Всенародная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об Адонисе — «прекрасном баловне Киприды». Адонис — один из самых популярных персонажей античной живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса».

Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Участие в обсуждении вопроса «Как был наказан за эгоизм Нарцисс?». Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Картина Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Описание образа Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс».

В сетях Эроса. Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ Эроса в произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, натягивающий лук» Лисиппа). Раскрытие сюжета о воспитании и наказании Амура Афродитой. Описание традиционных атрибутов и окружения Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозный Амур» (по выбору). Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки.

Рассказ о богине цветов Флора. Флора — италийская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов. Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее честь. Образ жены художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли «Весна». Балет «Зефир и Флора» в постановке Ш. Дидло.

Глава 2. Мифология древних славян

Повествование о языческой славянской мифологии в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный источник знаний о славянской мифологии. Рассказ о

происхождении языческих славянских богов и особенностях их изображения. Характеристика Пантеона славянских языческих богов. Представления славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо».

Рассказ о Перуне — боге грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». Выявление причин поклонения Перуну после принятия христианства. Дуб— священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Раскрытие смысла понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца— Ильин день. Связь между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем.

Повествование о Велесе. Велес— покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Причины вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. Культ святого Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого Власия на Руси.

Рассказ о Дажьбоге. Дажьбог— один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбога как олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца.

Повествование о Световиде – одном из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его имени. Народные легенды о Световиде и их символический смысл. Раскрытие образа Световида как олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа Световида в народных обрядах и праздниках. Характеристика слияния языческого божества с фольклорным образом Солнца.

Рассказ о Макоши. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия— обязательный атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени Макошь. Раскрытие особенностей изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли. Параскева Пятница— покровительница хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах.

Повествование о Ладе. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.

Рассказ о Купале, Ярило, Костроме. Персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. Отражение в образах Купалы, Ярилы и Костромы представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. Разделение функций между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их

символический смысл. Характеристика символического значения образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Ивана дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору).

6 класс

Вводный урок. В мире библейских сюжетов и образов.

Рассказ о Библии— величайшем памятнике литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник творческого вдохновения.

Глава 1. Сюжеты и образы Ветхого Завета

Раскрытие темы о сотворении мира. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его фрески в Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ваятель Земли, обладающий безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира». Оратория И. Гайдна «Сотворение мира»— восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески Микеланджело «Сотворение Адама»,

«Сотворение растений и небесных светил» и «Отделение суши от воды». Картина Я. Тинторетто «Сотворение животных».

Рассказ о жизни первых людей на Земле.

«Сотворение Евы»— описание фрески Микеланджело в Сикстинской капелле, ее аллегорический смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» и «Искушение Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в стихотворении И. Бунина «Искушение». Раскрытие сюжета о грехопадении первых людей и его смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». Два одновременных эпизода библейской легенды: последний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар судьбы за совершенный грех. Внутренний протест Адама, готового защитить Еву. Фреска Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая»— драматизм сюжета, безысходное отчаяние и стыд первых людей. Меч, занесенный над их головами, как символ справедливого возмездия за грехи. Повествование библейской легенды о жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». Идея свободы человеческой личности, добровольности греха и ответственности человека за свои поступки. Противоречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьявольского» в музыке А. Петрова к балету «Сотворение мира». Раскрытие темы разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музыке и танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. Фрагмент «Адам и Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору).

Рассказ о Каине и Авеле. Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и «Убитый Абель». Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в совершившем злодеянии Каине. Абель— безвинная жертва

преступления. Картины А. Лосенко «Каин» и «Авель». Темные страсти, злые помыслы души Каина и страдающая от боли и отчаяния душа Авеля. Характеристика поэтической интерпретации сюжета в поэме Д. Байрона «Каин». Сложный и мучительный путь Каина к преступлению. Каин— бунтарь, усомнившийся в величии Бога. Фрагмент «Каин и Авель» из художественного фильма «Библия в начале». Фрески Феофана Грека «Голова Авеля» и Дионисия «Авель». Кротость, смирение, покорность и доброта, переданные в произведениях.

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

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

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

Объяснение темы «Жертвоприношение Авраама». Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи абсолютного послушания Богу и верности данному слову. Поэтическая интерпретация образов. Картина Тициана «Жертвоприношение Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, требующим слишком дорогую жертву во имя любви к Богу.

Описание картины «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм происходящего, переданные художественными средствами. Особенности трактовки сюжета в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно страдающий Исаак — покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и

небесного ангела. Изумление, скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершить этот жестокий поступок. Фрагмент «Авраам и Сарра» в художественном фильме «Библия в начале» (по выбору).

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

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

Раскрытие темы «Мечты о Земле обетованной». Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На пути к Земле обетованной. Характеристика стихотворения А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход через Красное море». «Сбор манны в пустыне»— картина Н. Пуссена. Моисей. Рассказ о скрижалях Моисея. Моисей на горе Синай. Десять заповедей, их общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и Ф.Шампenea (по выбору). Обсуждение темы готовности Моисея научить людей жить по законам, данным Богом. Раскрытие сюжета «Поклонение золотому тельцу» в картине Н. Пуссена. Внимание художника к переменам в действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина Ф. Бруни «Медный змий».

Характеристика драматизма происходящего. Просьба Моисея о спасении израильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ великого пастыря— воплощение сурового и сильного характера.

Сопоставление со скульптурой С. Эрзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору).

Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей».

Раскрытие темы «Самсон, раздирающий пасть льва». Богатырь Самсон—судья, управляющий израильским народом. Гравюра А. Дюрера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, сверхъестественная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского «Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фонтанов Петергофа. Образ могучего исполина-богатыря, смело шагнувшего навстречу

разъяренному хищнику. Самсон и Далила. Характеристика воплощения II сюжета в картинах А. Мантеньи «Самсон и Далила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Опера К. Сен-Санса «Самсон и Далила».

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

Рассказ о псалмопевце Давиде. Особый поэтический дар Давида. Музыкальные интерпретации псалмов. Концерт «Не отверже мене во время старости» и выраженное в нем сокровенное желание человека достойно закончить свой земной путь.

Ода Г. Державина «Властителям и судиям» и ее сопоставление с евангельским текстом (псалом 81).

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

Рассказ легенды о строительстве храма в Иерусалиме, пышности и богатстве. Рассказ его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и царица Савская. Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла Франчески.

Глава 2. Сюжеты и образы Нового Завета

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

Раскрытие сюжета о Благой вести. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благоую весть о непорочном зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — основной источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в стихотворении М. Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благоую весть. Описание фрески II «Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство колористической гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета,

оригинальность композиции и пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне».

Повествование о чудесном рождении Христа. Приход в мир Спасителя—важнейшее событие христианской истории. Звезда Вифлеема как символ, указывающий место рождения Христа. Исследование византийского канона сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. Икона «Рождество Христово»

(круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее погруженность в раздумья о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества Христова в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение В. Набокова «В пещере». Духовная музыка русских композиторов: «Слава в вышних Богу» Д. Бортнянского, «Рождественский концерт» В. Титова (по выбору). Особая праздничность и ликующая радость, переданные в музыкальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господне» (главы по выбору).

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

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

Рассказ о бегстве в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца Иисуса. Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действие,

учиненное спокойным и равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение младенцев в Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. Любарского «Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет».

Драматическая напряженность сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. Картины Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет».

Изучение темы «Проповедь Иоанна Крестителя». Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее символическое звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка. Аскетический образ жизни и мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» (по выбору).

Картина П. Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета. Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, внимающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников».

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

Рассказ о творимых чудесах. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жизненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса Христа. Брак в Кане Галилейской— первое божественное проявление чудодейственной силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей впечатление радостного и оживленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — духовный центр картины. Картина И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и волнение, борьба жизни и смерти, запечатленные художником. Сопоставление с картиной В. Поленова на тот же сюжет. Фреска Т. Мазаччо «Чудо

со статиром». Внимание художника не к чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Раскрытие особенностей композиции произведения. Знаменательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Картина Н. Ге «Христос и Никодим», глубокий психологизм конфликта, мастерство в передаче внутреннего мира героев. Картина Я. Йорданса «Христос, просвещающий Никодима».

Повествование о Нагорной проповеди. Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная проповедь— суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор.

Раскрытие сюжета «Преображения» Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью композиции, пейзажного фона и колорита картины. Особенности интерпретации сюжета Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору).

Изучение темы «Притчи Христа». Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне — притча о покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын»

Как проходил праздник Крещения на Руси и его отражение в картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе И.Шмелева «Лето Господне». Стихия народного праздника, воплощенная в этих произведениях. Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститесь».

Рассказ о Тайной вечере. Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска Джотто «Вход в Иерусалим». Разбор интерпретации сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях искусства. Предсказание о предательстве и первое причащение апостолов— два аспекта толкования сюжета. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости и смирения. История создания и дальнейшая судьба фрески. Исследование картины Н. Ге «Тайная вечеря». Отступничество Иуды, истолкованное художником как реальный жизненный конфликт. Раскрытие интерпретации сюжета в картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Картина Тициана «Динарий кесаря». Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся неотвратимой беды. Скорбные фигуры апостолов, погруженные в тягостные раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, изложенной Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни

Изучение темы «Моление о чаше». Раскрытие роли композиции и художественных деталей в передаче библейского сюжета. Необычность колористического решения произведений. Взятие Христа под стражу. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, благородства и предательства.

Ответ на вопрос: «Что есть истина?». Иисус на суде Синедриона. Картина Н. Ге «Суд Синедриона. Повинен смерти!». Христос перед судом Пилата. Картина Тициана «Се человек» («Esse Homo»). Раскрытие психологического мастерства в создании контрастных образов Христа и его противников. Трагический конфликт,

переданный с помощью композиции, светового и колористического решения. Картина Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат». Поединок богатства, власти и сытости с духовным величием, спокойствием и гордостью. Внутренняя готовность Христа страдать и умереть за веру. Скульптура М. Антокольского «Христос перед судом народа». Объяснение готовности Христа принять мученическую смерть по требованию обманутого и не понявшего его народа, его непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и благородство человеческого духа.

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

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

Изучение темы «Снятие с креста». Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в произведениях искусства: от естественности и простоты к усложнению и большей свободе трактовки, увеличению количества персонажей. Картина «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена. Особое внимание художника к передаче чувств и

переживаний героев. Картина П. Рубенса «Снятие с креста» и выраженное в ней представление о совершенном Человеке, прекрасном даже в страдании и смерти. Образ страдальца, нашедшего успокоение в мученической смерти в картине Н. Пуссена. Картина Рембрандта «Снятие с креста» — повествование о горе и страданиях Человека, захватывающее своей простотой и искренностью. Трактовка сюжета в произведении А. ван Дейка.

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

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

7 класс

Вводный урок.

Рассказ о материале, изучаемом в учебном году. Краткая характеристика новых тем.

Глава 1. Человек в художественных образах

Раскрытие темы о божественном идеале в религиях мира. История мирового искусства как поиск идеала и совершенной красоты человека. Божественный идеал. Божественный идеал в буддийской религии. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как символическое воплощение буддийского учения. Изображение Будды в облике человека.

Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях. Характеристика художественного канона изображения Будды в произведениях искусства. Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском искусстве. Истоки художественного канона. Особенности первых изображений Христа на стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) как наиболее часто встречающийся христианский символ.

Изложение темы «Святые и святость». Рассказ об образах святых — посредников между Богом и людьми, сила их воздействия на умы и сердца верующих. Прочность народных традиций, направленных на сохранение памяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. Образы первых мучеников, погибших и пострадавших за веру во времена гонений на христиан, в стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье...». Святой Себастьян в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Мантеньи, С. Боттичелли и Тициана. Раскрытие различий в художественной трактовке образа (по выбору). Объяснение, почему князья Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как пример смирения, незлобивости и кротости, их христианская заповедь любви к людям. Древнерусская икона «Борис и Глеб на конях», ее символическое звучание.

Повествование о героях и защитниках Отечества. Защита Отечества как священный долг и обязанность мужчины. Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. Рассказ о Георгии Победоносце — мужественном воине и доблестном защитнике Отечества. История жизни святого — пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам христианской веры. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло «Святой Георгий». Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, непоколебимая уверенность в победе. Картина Рафаэля «Святой Георгий». Отчаянный поединок скачущего на белом коне всадника со страшным чудовищем. Решительность и отвага доблестного воина.

Изложение материала об идеале благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху Средневековья. Раскрытие особенностей рыцарского кодекса чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их участие в битвах и рыцарских турнирах. Описание внешнего облика, доспехов средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя Прекрасной Дамы. Мужественные деяния рыцарей в «Песни о Роланде» — величайшем памятнике средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить «милую», «нежную» Францию.

Рассказ о священном идеале материнства. Вдохновенный гимн женщине-матери в произведениях мирового искусства. Характеристика культа Мадонны в западноевропейском искусстве Средних веков и Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ материнства и жертвенной любви к людям. Картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» — жемчужины коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность образов исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о счастье,

земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств. «Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля — представления художника об идеальном женском образе. Особенности композиционного и колористического решения картин. Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом.

Изучение темы «Лики женской красоты в русской живописи». Шедевры русского женского портрета — сокровенная исповедь души, искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. Рокотова, полные неизъяснимой прелести и очарования. Отсутствие светской жеманности, кокетства и демонстративного величия — главная и характерная черта портретируемых.

Внимание художника к внутреннему миру героинь, тонкий лиризм и точность психологической характеристики. Раскрытие особенностей художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и детали. Образы романтической мечтательности, благородства и красоты в портретах О. Кипренского и К. Брюллова. Черты парадного и камерного портрета в картине К. Брюллова «Всадница».

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии человека и мира природы. Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его вдохновения. Человек Возрождения — активный творец и преобразователь природы. Природа как живая, одухотворенная среда благополучного и гармоничного обитания человека.

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

Изучение роли человека в художественной летописи мира. Исследование изменений представлений человека о его месте и роли в природе, обществе, государстве. Нравственные ценности и идеалы в различные исторические эпохи и их отражение в произведениях искусства. Человек в искусстве Древней Греции — гимн величию богов и их духовной мощи. Личность государственная и общественная в эпоху Римской империи. Работа с энциклопедией по искусству: римский скульптурный портрет как художественное воплощение прославленных личностей: императоров и полководцев, выдающихся общественных деятелей и достойных граждан. Духовная сущность человека верующего в эпоху Средневековья, его суровый аскетический облик.

Глава 2. Искусство народов мира

Изучение художественных символов народов мира. Мировая художественная культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении веков. Подготовка сообщений о художественных символах различных стран и их особенности: Египет, Франция, США, Китай, Россия, Япония. Образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в

Париже, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в Пекине. Характеристика поэтических символов народов мира и их отражение в произведениях живописи, литературы, устном народном творчестве, обрядах и праздниках.

Обсуждение вопроса о единстве и многообразии культур. Культура народов мира — общее достояние человечества. Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран и континентов. Выявление основных критериев, определяющих национальную самобытность народа и его культуры (географическое положение, доминирующая религия, исторические и социальные традиции, обращенность к культурам других народов и наций).

Рассказ о героическом эпосе народов мира. Раскрытие понятия о героическом эпосе, художественно отражающем представления об историческом прошлом, воссоздающем целостные картины народной жизни. Изучение сказаний о значительных исторических событиях, подвигах легендарных героев, ставших символами мужества, доблести и благородства. Героический эпос — результат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических произведений. Шедевры народного эпоса (обзор). Эпос народов Востока и Крайнего Севера. Олонхо — сказания якутского народа о подвигах богатырей.

Подготовка докладов : «Герои и темы народного эпоса». Общие черты произведений героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев. Сюжет сотворения мира и его воплощение в древнеисландском эпосе «Старшая Эдда». Выразительность и поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе. Исследование сюжета чудесного рождения героя и его первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с трудновыполнимыми заданиями (добывание огня, изготовление орудий труда). Значительная часть эпоса — описание битвы. Шедевры народного эпоса: «Калевала»,

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

Повествование о храмовой архитектуре. Раскрытие своеобразия архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве мироздания. Раскрытие особенностей базилики — основы католического христианского храма, ее структура и назначение. Аскетизм внешнего облика. Пышность и великолепие внутреннего убранства.

Дом — жилище человека. Описание древнейших домов человека, обнаруженных археологами в Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы — первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в итальянском городе Помпеи. Изба — традиционный рубленый дом на Руси.

Внешний вид, планировка и назначение избы. Искусство возведения избы, ее декоративное убранство. Иглу — жилище народов Гренландии, Аляски и Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера — яранги. Современное устройство яранги — жилища для оленеводов. Конический шестовой чум — жилище северных народов, особенности его внутреннего устройства.

Рассказ о древнерусской иконописи. Древнерусская иконопись — уникальное явление в мировой художественной культуре. Следование византийским канонам, выработка собственного способа отражения религиозных представлений. Объяснение исключительной роли иконы в жизни русского человека. Художественный мир иконы и его символическое звучание. Представления о времени и пространстве в иконописи. Объяснение принципа «обратной перспективы», особая роль света и цвета. Обсуждение вопроса: икона — коллективное творчество многих мастеров. Процесс создания иконы и его основные этапы.

Изучение темы «Книжная миниатюра Востока». Книжная миниатюра — замечательное явление в изобразительном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к святыне и драгоценности. Рассказ о создании книжной миниатюры. Это сложный творческий процесс, требующий особых навыков и мастерства. Тончайший и выразительный рисунок, многокрасочность и яркая насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейзажа и архитектурных зарисовок. Обсуждение условного и декоративного характера книжной миниатюры, особенностей изображения человека. Излюбленные сюжеты.

Изучение искусства орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных процессов. Единство мотивов и ритмов. Растительный, геометрический и зооморфный орнаменты. Раскрытие роли орнаментального декора в культуре Древнего Египта.

Изучение художественных промыслов России. Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной игрушки. Женские фигурки, конь, птица — традиционные персонажи, в которых воплощена идея жизни. Особенности колорита и разнообразие типажей дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, нехарактерные особенности и постоянные образы. Рассказ о гончарном искусстве Гжели, гармония синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемых изделий.

Подготовка сообщений о праздниках и обрядах народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной народной культуры. Обряд как совокупность установленных обычаев действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни народа. Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-политические праздники, их особая значимость и своеобразие. Исследование вопроса о религиозных праздниках и обрядах. Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. Православное богослужение и порядок его проведения.

Подготовка докладов о карнавалах мира. Появление карнавалов в странах Западной Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина карнавальных шествий. Выявить наиболее популярных героев итальянского карнавала. Характеристика традиций проведения венецианских карнавалов. Раскрытие особенностей бразильских карнавальных шествий, их особая зрелищность и театральность постановки. Сочетание индейских, португальских и негритянских традиций. Карнавалы различных стран мира (обзор).

Повествование о народном искусстве скоморохов — странствующих актерах и музыкантах. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произведениях устного народного творчества. Изучение судьбы скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти.

Пекинская опера. Пекинская музыкальная драма — уникальное явление в мировой художественной культуре, воплотившее лучшие традиции национального театра. История создания и основные этапы развития. Народные легенды и популярные романы с историческими и вымышленными персонажами — основа сюжетов спектаклей музыкальной драмы.

Раскрытие темы о искусстве кукольного театра. Изучение истории возникновения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древней Греции, Риме и Китае. Исследование традиций кукольного театра в Средние века и эпоху Возрождения.

Подготовить сообщение о музыке в храме. Особое эмоциональное воздействие музыки, звучащей в храме, на человека. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо. Характеристика вокального и хорового пения и колокольных звонов. Церковное пение как выражение стремления к гармоническому единству человека и Бога.

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

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

Подготовка сообщений о русском танце. Русский танец — один из древнейших и любимых видов народного творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и чувство собственного достоинства — характерные черты русского народного танца. Языческие игрища, выступления странствующих скоморохов — основа развития искусства русского танца.

Рассказ о происхождении индийского танца и его отражение в народных легендах. Росписи пещерного храма в Аджанте, отражающие изысканные изображения апсар

— небесных танцовщиц. Привилегированное положение танцора в индийском обществе. Система индийского классического танца, ее основные положения, изложенные в древнем трактате «Натьяшастра». Мудра — танцевальный язык жестов танцора, его мимика.

Характеристика испанских танцев. Фламенко — своеобразный художественный символ Испании. Основные версии происхождения танца. Характерные особенности импровизированного мужского и женского исполнения. Фламенко — танец, выражающий богатство чувств и эмоций. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение на гитаре.

8 класс

Вводный урок.

Рассказ о мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические категории.

Глава 1. Художественные представления о мире

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

Объяснение тем художественного образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Раскрытие характерных черт и свойств художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Обсуждение роли творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).

Изучение темы «Художник и окружающий мир». Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях

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

Раскрытие темы возвышенного и низменного в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Выделение основных эстетических категорий, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Подготовка сообщений о возвышенном в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира 266 (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Слушание музыки. Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца «Умиравший лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.

Обсуждение вопроса о трагическом в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни. Повторение мифа

о Дионисе и рождении трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление возвышенного. История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Работа с энциклопедией по живописи. Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью. Изучение комического в искусстве. Понятия смешного и комического. Написание небольшого рассуждения: смех — важнейшее средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно значимый характер комического. Противоречия между внешними поступками и поведением человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримируемый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски.

Глава 2. Азбука искусства

Подготовить сообщения об архитектуре. Объяснить, почему архитектуру называют «каменной летописью мира». Произведения архитектуры — памятники материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей времени. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов искусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. Составление таблицы: функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Характеристика основных этапов архитектурного строительства. Будущее профессии.

Раскрытие вопроса о художественном образе в архитектуре. Характеристика особенностей архитектурного образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия

архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий. Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Найти определение понятию - архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения.

Рассказ о стилях архитектуры. Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей. Подготовка сообщений об архитектурных стилях Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Систематизация основных типов построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Рассказ о создании греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. Архитектурные стили Средневековья. Характеристика романского стиля, основные типы сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Выделение особенностей готического стиля. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Рассказ о архитектурном стиле эпохи Возрождения. Следование идеям античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампи́р — стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Раскрытие идей рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хайтек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Раскрытие понятия об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие

дома человека. Жилые дома различных народов мира. Жилые дома А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Написание эссе о ландшафтной архитектуре. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Характеристика садово-паркового искусства Китая и Японии. Изучение европейских традиций садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых районов — главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах.

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

Изучение искусства живописи. Рассказ о видах живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Раскрытие характерных особенностей станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально смыслового настроения художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений цветовых тонов и их оттенков.

Деление цветов на теплые и холодные. Изучение понятия локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности.

Раскрытие понятия жанра в живописи. Рассказ о становлении и развитии системы жанров в истории мировой живописи. Выявление специфики деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра. Составление кроссворда: бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Составление сравнительной таблицы: разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи.

Изучение темы «Жанр натюрморта и его эволюция». Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты *vanitas* («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в. Написание мини сочинения на тему: анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. Жанр интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи.

Подготовка сообщений о искусстве графики. Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Графика — «муза XX века»? Графика в жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). Общность и различия между графикой и живописью. Выявление характерных особенностей искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях. Рассказ об основных материалах художника-графика. Задачи образного отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон,

пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Цветная ксилография японских мастеров.

Раскрытие темы рождения и истории фотографии. Фотография — зрительная память человечества. Первые дагерротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Обсуждение отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.

Рассказ о истории скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Написание рассуждения на тему: средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. Характеристика отличительных особенностей скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Скульптура, ваяние и пластика. Обсуждение вопроса: скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта (составление сравнительной таблицы). Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Систематизация видов скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания скульптурных произведений. Процесс создания

скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка.

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

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

Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров и прически. Задачи дизайнера-модельера.

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

Исследование условного характера музыкального образа. Раскрытие специфики художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном произведении. Раскрытие понятия программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Обсуждение вопроса о проблеме музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового григорианского хора к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в.

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

9 класс

Вводный урок. Рассказ о темах, которые будут изучаться в течении учебного года. Рекомендуемая литература для дополнительного чтения.

Глава 1. Синтетические искусства

Рассказ о пространственно-временных видах искусства. Развитие понятия о пространственно-временных (синтетических) видах искусства (обобщение ранее изученного). Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и сохранению своеобразия и самостоятельности каждого из его видов. Раскрытие причин тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства (линии, звучание, краски). Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. У истоков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобытного человека. Раскрытие идеи синтеза искусств в эпоху Возрождения, создание сложной системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в творчестве немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв. Синтез искусств в храме (обобщение ранее изученного). Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в поэзии серебряного века, музыке А. Н. Скрябина и живописи А. В. Лентулова (по выбору). Синтетический «театр будущей эпохи» В. Э. Мейерхольда. Изучение темы об архитектурном конструктивизме XX в. Проблема синтеза искусств в произведениях дизайна.

Изучение темы «Азбука театра». Театральное искусство, его особая притягательная сила. Написание мини сочинения по теме: театр как один из древнейших видов искусства. Изучение истоков театра как вида искусства, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Рождение театра в эпоху Античности (обобщение ранее изученного). Рассмотрение условного характера театрального искусства на примере шекспировского театра «Глобус». Драматургия — основа театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Сиюминутность драматического действия и рождения сценического образа — главные отличительная черта театрального искусства. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино.

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

Характеристика синтетического характера оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. Соединение драматургии и хореографии (балет), изобразительного искусства (костюмы, грим, декорация) и музыки. Италия — родина оперного искусства. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. Подготовка докладов об основных оперных жанрах. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные разновидности. Лирическая опера. Опера-сказка. Понятие лейтмотива в опере. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма классической оперы. Роль хорового пения в осуществлении авторского замысла и организации сценического действия. Подготовка сообщений о выдающихся реформаторах оперной сцены: К. В. Глюк, Д. Верди, Р. Вагнер, М. П. Мусоргский, Э. Уэббер (по выбору). Лучшие достижения отечественного и зарубежного оперного искусства.

Изучение темы «В мире танца». Танец — один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. Написание рассуждения по вопросу «Религиозные верования как одна из причин возникновения танца». Танец в искусстве древних цивилизаций. Исследование эволюции танца в различные культурно-исторические эпохи. Место танца в ряду других искусств. Понятие о хореографии. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. Средства выразительности танца. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Движения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца: сценический и фольклорный. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей. Рассказ о балете как виде музыкально-театрального искусства, воплощенное в хореографических образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные жанры классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа классического танца. Что можно выразить и передать на языке балетного искусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель-арте. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусства. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Выдающиеся деятели балетного искусства.

Изучение темы «Искусство кино». День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию движения (на примере произведений изобразительного искусства). Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немое кино к впечатлениям современного зрителя. Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Искусство, объединяющее

изображение, звук (слова, музыку) и действие. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств (телевидение, видео, компьютерная графика). Выдающиеся актеры и режиссеры кино. На съемочных площадках, в павильонах и мастерских киностудий. Составление кроссворда о кино. Изучение видов кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. История создания кинохроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное кино как средство массовой информации. Подготовка сообщений о выдающихся мастерах документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. Любимые «герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Повествование о шедеврах мировой мультипликации. Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современного кино: фэнтэзи, детектив, фильм ужасов, фильм катастроф, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера». Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино. Объяснение темы «Экранные искусства: телевидение, видео». Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Раскрытие синтетической природы экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств. Самостоятельно изучить тему «Телевидение, его возникновение и этапы развития.» «Закон непосредственных человеческих контактов» — главная отличительная особенность телевидения. Кинематограф и телевидение. Объяснение роли режиссера на ТВ. Изучение основных циклов телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Раскрытие особенностей телевизионного изображения подвижных объектов, принцип последовательной трансляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Эстетическое воздействие телевидения на человека. Изучение темы о мультимедийном искусстве. Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, компьютерная графика, компьютерная анимация, искусство мультимедиа, интерактивный компьютерный перформанс, веб-дизайн. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Систематизация процесса создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Компьютерная графика как область

художественной деятельности человека. Ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, создании спецэффектов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеоклипах. Подготовка сообщений о компьютерной графике и архитектурном проектировании. Рассказ об основных компьютерных программах, используемых для оформления и верстки книг и журналов: Photoshop, InDesign и др. Компьютерная анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения. Раскрытие синтетической природы компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Искусство мультимедиа. Соединение возможностей двухмерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование человеком технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. Написание рассуждения о компьютерных играх, их особой популярности и зрелищности. Веб-дизайн. Создание интернет-сайтов как образец нового направления творческой деятельности. Специфика разработки и размещения (публикации) интернет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Интернет.

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

Глава 2. Под сенью дружных муз...

Рассказ о живописи и скульптуре. Содружество «молчаливых искусств». Г. Лессинг о границах и связях живописи и скульптуры («Лаокоон»). Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. Графическая основа живописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних античных и средневековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Написание таблицы: живопись и художественная фотография (сходство и различия). Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности (фрески Кносского дворца и виллы Мистерий в Помпее, скульптура Скопаса «Менада», вазопись Эвфимида «Танцор» — по выбору). Танец в скульптуре и живописи Индии («Танцовщица» из Мохенджо-Даро, «Танцующий Шива», росписи Аджанты — по выбору). Вихрь народного танца в картинах П. Брейгеля («Крестьянский танец») и Ф. А. Малявина

(«Вихрь»). Э. Дега — «живописец танцовщиц». «Музыкальность» живописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи Античности и Возрождения (античные мозаики и фрески, картины Х. Мемлинга «Музицирующие ангелы», Гентский алтарь братьев ван Эйков, «Портрет музыканта» Леонардо да Винчи, дьявольские музыканты и праздники дураков в творчестве И. Босха — по выбору). «Певцы изящества и красоты» в живописи XVII—XVIII вв. Диалог любви и музыки в произведениях А. Ватто («Мецетен», «Савояр с сурком»), О. Фрагонара («Шарманщица»), Д. Г. Левицкого («Портрет Г. И. Алымовой»), В. Л. Боровиковского («Портрет сестер А. Г. и В. Г. Гагариных»), В. А. Тропинина («Гитарист»). Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве художников XX в. (А. Матисс, П. Пикассо, К. С. Малевич, В. В. Кандинский, К. С. Петров-Водкин — по выбору).

Изучение темы «Художник в театре и кино». Театральный художник и его особая роль в создании выразительного художественного образа спектакля. Театральный художник — интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Раскрытие понятия об искусстве сценографии. Изучение основных компонентов театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио, видео и компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство — изобразительная режиссура спектакля. Обсуждение вопроса о зависимости изобразительного решения спектакля от вида и жанра театрального искусства. Изучение особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к выбору окончательного решения. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Лучшие достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства (В. М. Васнецов, М. А. Врубель, В. А. Серов, К. А. Коровин, А. Я. Головин, А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих, М. В. Добужинский, Л. С. Бакст, Н. С. Гончарова — по выбору). Богатейшая «палитра» современной системы художественного оформления спектакля. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постановщик как создатель пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Кино декорации и их отличие от театральных. Павильонные декорации и «натура». Выдающиеся мастера — художники кино.

Изучение роли архитектуры среди других искусств. Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древних Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства (колонна Траяна и конные памятники Древнего Рима). Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Изучение вопроса - готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектурная функция скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Творческое задание: попробовать нарисовать витраж. Контраст между внешней суровостью и великолепием внутреннего убранства в византийском и

древнерусском зодчестве, его глубокий символический смысл. Раскрытие роли иконостаса в организации архитектурного пространства. Живопись в архитектуре барокко, невозможность четкого определения границ между различными видами искусства, стремление к полному взаимопроникновению внутреннего и внешнего пространства. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос). Написание мини сочинения: архитектура — это «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий на примере шедевров мирового зодчества. Архитектура и театральное искусство. Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания универсального театра. Понятие о декорационной архитектуре.

Изучение темы «Содружество искусств и литература». Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. Г. Лессинг о границе живописи и поэзии («Лаокоон»). «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Раскрытие феномена китайской и японской живописи. Объяснение способов создания художественного образа в живописи и литературе. (Картины Э. Делакруа на сюжеты «Божественной комедии» Данте и трагедии У. Шекспира «Гамлет»; «Портрет Н. Заболоцкого» и «Портрет Струйской» Ф. С. Рокотова; «К портрету Лопухиной» Я. П. Полонского и «Портрет Лопухиной» В. Л. Боровиковского — по выбору.) Поэты - художники в истории мирового искусства (Микеланджело, М. Ю. Лермонтов, У. Блейк, М. А. Волошин — по выбору). Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации (по выбору). Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта и писателя. Поэтические образы в стихотворениях «Царскосельская статуя» А. С. Пушкина и А. А. Ахматовой. Пластическая и музыкальная интерпретация образа в скульптуре П. Ф. Соколова «Молочница с разбитым кувшином» и в романсе Ц. А. Кюи «Царскосельская статуя». Стихотворение Микеланджело «Ночь» и скульптура «Ночь» в капелле Медичи во Флоренции (по выбору). Литература и музыка. Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, мысль, чувство). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние души человека. Особенности воплощения вечных проблем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Подготовка сообщений «Музыкальные страницы литературных произведений (по выбору). Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет на сюжеты литературных произведений (по выбору). «Кино — видимая литература», их общность и различие. Подготовка докладов «Любимые экранизации художественной классики» (по выбору).

Объяснение темы «Музыка в семье муз». Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников («Сельский концерт» Джорджоне, «Давид

и Саул» Рембрандта, «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» А. А. Иванова, Ф. Милле «Анжелюс», И. И. Левитан «Летний вечер», «Вечерний звон» — по выбору). Портреты выдающихся композиторов (Э. Делакруа «Портрет Шопена», «Кавалер Глюк у клавесина», И. Е. Репин «Портрет М. П. Мусоргского» — по выбору). «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты Д. Уистлера («Ноктюрн в голубом и серебряном»). М. Чюрленис — поэт, художник, музыкант («Соната моря»). Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. Полифонический характер музыки композитора. «Живописная» музыка («Картинки с выставки» М. П. Мусоргского и рисунки В. А. Гартмана). Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка». Рассказ о ведущей роли музыки в придворном театре французского классицизма. Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой.

Повествование на тему - композитор в театре и кино. Объяснение роли композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Характеристика жанра водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Подготовка сообщений «Любимые мелодии театральных спектаклей» (по выбору). Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Содружество режиссера и композитора. Музыка С. С. Прокофьева к кинофильмам С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный» и «Александр Невский» (обобщение ранее изученного). Мастера отечественной музыкальной комедии. Музыка И. О. Дунаевского к кинофильмам «Веселые ребята», «Вратарь», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга», «Весна», «Кубанские казаки» (по выбору). Понятие о «музыкальном сценарии» (на примере музыки И. О. Дунаевского к фильму «Веселые ребята» Г. В. Александрова). Характеристика жанра киномюзикла в отечественном и зарубежном кинематографе. «Вестсайдская история» как вершина жанра. Л. Миннелли в киномюзикле «Кабаре». Музыкальные киношедевры М. Леграна, Э. Морриконе и Н. Рота (по выбору). Театральные мюзиклы последних лет. Любимые мелодии отечественного кино. Саундтреки популярных отечественных и зарубежных фильмов.

Изучение темы «Когда опера превращается в спектакль». Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера (на примере оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов»). Лучшие сцены оперы: «В келье Чудова монастыря», ария Бориса. Ф. И. Шаляпин в образе Бориса Годунова. Декорации А. Я. Головина). Понятие о музыкальной драматургии оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними,

обсуждение эскизов декораций с художником оформителем, организация репетиций). Роль художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Основные функции дирижера в оперном спектакле. Организация работы с оркестром. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа. Подготовка докладов «Выдающиеся оперные певцы» (по выбору).

Рассказ о чудесном мире балетного спектакля. Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и создатели балетного спектакля. Выдающиеся хореографы современности (Д. Баланчин, Ю. Н. Григорович, М. Бежар - по выбору). Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. «Балет — та же симфония». П. И. Чайковский как музыкальный реформатор балетного искусства («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» — по выбору). Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Обращение к шедеврам мировой литературной классики различных жанров. Образы балета в поэзии А. С. Пушкина. Балет и изобразительное искусство. Балет- «ожившая скульптура», «самое красноречивое из зрелищ». Балет И. Ф. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной пластики. Танец В. Нижинского — реальное воплощение авторского замысла. Подготовка сообщений «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства балета (по выбору). Музыка красок в балетном спектакле. Характеристика роли декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Л. С. Бакст как один из самых «балетных» художников («Шехеразада», «Клеопатра», «Нарцисс», «Жар-птица», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых фавна» — по выбору). Художники-декораторы современности (В. Ф. Рындин, С. Б. Вирсаладзе, В. Я. Левенталь, М. М. Шемякин — по выбору). Основные вехи балетного костюма: от пышных нарядов придворного танца к современным силуэтам. Художники-модельеры современности.

Изучение темы «На премьере в драматическом театре». Литературный источник драматического спектакля. Обращение к мировой классике и произведениям современных писателей-драматургов. Использование литературных произведений различных жанров. Писатель — сорежиссер спектакля. Подготовка сообщений о постановках пьес А. П. Чехова в истории драматического театра (по выбору). Режиссерский замысел и основные этапы его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа. Характеристика роли репетиций в создании слаженного коллектива актеров и наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Роль театрального художника и композитора в создании художественного образа драматического спектакля (обобщение ранее изученного). Премьера драматического спектакля — итог плодотворной

деятельности, праздник всего театрального коллектива. Подготовка докладов о любимых постановках драматического театра (по выбору).

Изучение темы «Как рождается кинофильм». Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. Объяснение основных этапов работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Раскрытие роли сценариста в создании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценариев — к литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Литературный сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (по кадровой записи съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Изложение особенностей озвучивания (запись «чистого звука» и шумов). Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Выбор съемочной техники, специальных эффектов и ракурсов. Изобразительное искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Использование приема «субъективной камеры» в творчестве С. П. Урусевского (фильм «Летят журавли»). Просмотр фильма. Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Понятие об актерской кинопробе. Роль каскадеров в процессе съемок фильма. «Звезды» мирового кинематографа (по выбору). Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего проката).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся,
- рабочее место преподавателя,
- доска, мел,
- энциклопедии,
- репродукции,
- телевизор,
- DVD диски,
- компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Искусство. Вечные образы искусства. Мифология. 5 класс. Учебник. Вертикаль. Данилова Галина Ивановна-М.: Дрофа 2019
2. Искусство. 6 класс. Вечные образы искусства. Библия. Учебник. Данилова Галина Ивановна-М.: Дрофа 2019
3. Искусство. Мир и человек в искусстве. 7 класс. Учебник. Вертикаль. Данилова Галина Ивановна-М.: Дрофа 2019
4. Искусство. Виды искусства. 8 класс. Учебник. Вертикаль. Данилова Галина Ивановна-М.: Дрофа 2019
5. Искусство. Содружество искусств. 9 класс. Учебник. Вертикаль. Данилова Галина Ивановна-М.: Дрофа 2019

Дополнительные источники:

1. Л.Н. Дорохина, В.М. Макаревич, Е.В. Ширнина, С.Ю. Шокарев, Ю.В. Шуйская Мифология. Детская энциклопедия – М.: Росмэн-пресс 2009.
2. Н.И. Платонова, В.Д. Синюков Энциклопедический словарь юного художника – М.: Педагогика 1983.
3. Эрмитаж. – СПб.: Альфа-Колор, 2002.
4. М. И. Артомонов Эрмитаж. – Ленинград.: Советский художник, 1964.
5. Мифы и легенды. – М.: Слово, 2002.
6. Художники. – М.: Слово, 2002.
7. 1000 шедевров живописи. – М.: Астрель, 2002.
8. Маринисты. Энциклопедия. – М.: Олма-Пресс, 2001.
9. Энциклопедия. Театр. – М.: Олма-Пресс, 2002.
10. Энциклопедия Мировая живопись. – М.: Олма-Пресс, 2002.
11. Энциклопедия для детей. Искусство. – М.: Аванта, 2003.

12. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка. – М.: Олма Медиа Групп, 2010.
13. Энциклопедия Натюрморт. – М.: Олма-Пресс, 2002.
14. Энциклопедия для детей. Русская литература. – М.: Аванта, 2002.
15. Энциклопедия для детей. Всемирная литература. – М.: Аванта, 2001.
16. Энциклопедия Музыка. – М.: Олма-Пресс, 2003.
17. 100 знаменитых художников XIX-XX вв. – Харьков.: Фолко, 2002.
18. 100 великих музыкантов. – М.: Вече, 2002.
19. Великие художники. Альбом: Рафаэль Санти. – М.: Директ-Медиа, 2009.
20. Великие художники. Альбом: Иван Айвазовский. – М.: Директ-Медиа, 2009.
21. Великие художники. Альбом: Леонардо да Винчи. – М.: Директ-Медиа, 2009.
22. Великие художники. Альбом: Клод Моне. – М.: Директ-Медиа, 2009.
23. Великие художники. Альбом: Архип Куинджи. – М.: Директ-Медиа, 2009.
24. Великие художники. Альбом: Сандро Боттичелли. – М.: Директ-Медиа, 2009.
25. Великие художники. Альбом: Питер Рубенс. – М.: Директ-Медиа, 2009.
26. Великие художники. Альбом: Поль Гоген. – М.: Директ-Медиа, 2009.
27. Великие художники. Альбом: Иван Шишкин. – М.: Директ-Медиа, 2009.
28. Великие художники. Альбом: Диего Веласкес. – М.: Директ-Медиа, 2009.
29. Великие художники. Альбом: Валентин Серов. – М.: Директ-Медиа, 2009.
30. Великие художники. Альбом: Караваджо. – М.: Директ-Медиа, 2009.
31. Великие художники. Альбом: Иван Крамской. – М.: Директ-Медиа, 2009.
32. Великие художники. Альбом: Пьер Огюст Ренуар. – М.: Директ-Медиа, 2010.
33. Великие художники. Альбом: Исаак Левитан. – М.: Директ-Медиа, 2010.
34. Великие художники. Альбом: Рембрандт. – М.: Директ-Медиа, 2010.
35. Великие художники. Альбом: Василий Перов. – М.: Директ-Медиа, 2010.
36. Великие художники. Альбом: Винсент Ван Гог. – М.: Директ-Медиа, 2010.
37. Великие художники. Альбом: Тициан. – М.: Директ-Медиа, 2010.
38. Великие художники. Альбом: Илья Репин. – М.: Директ-Медиа, 2010.
39. Великие художники. Альбом: Поль Сезанн. – М.: Директ-Медиа, 2010.
40. Великие художники. Альбом: Алексей Саврасов. – М.: Директ-Медиа, 2010.
41. Великие художники. Альбом: Карл Брюллов. – М.: Директ-Медиа, 2010.
42. Великие художники. Альбом: Франсиско. – М.: Директ-Медиа, 2010.
43. Великие художники. Альбом: Эдгар Дега. – М.: Директ-Медиа, 2010.
44. Великие художники. Альбом: Василий Суриков. – М.: Директ-Медиа, 2010.
45. Великие художники. Альбом: Эдуард Мане. – М.: Директ-Медиа, 2010.
46. Великие художники. Альбом: Борис Кустодиев. – М.: Директ-Медиа, 2010.
47. Великие художники. Альбом: Николай Рерих. – М.: Директ-Медиа, 2010.
48. Великие художники. Альбом: Виктор Васнецов. – М.: Директ-Медиа, 2010.
49. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи и скульптуре Эрмитажа. – Ленинград: Аврора, 1978.
50. Лаковая живопись России XVIII-XIX вв. – СПб.: Искусство, 1995.
51. А. Варшавский Судьбы шедевров. – М.: Детская литература, 1984.
52. В.В. Стасов Избранные статьи о русской живописи. – М.: Детская литература, 1984.
53. В. Порудоминский Первая Третьяковка. – М.: Детская литература, 1979.

54. Е.Глушко, Ю. Медведев Словарь славянской мифологии. – НН.: Русский купец, 1996.

55. Л.Н. Дорохина, В.М. Макаревич, Е.В. Ширнина, С.Ю. Шокарев, Ю.В. Шуйская Мифология. Детская энциклопедия – М.: Росмэн-пресс, 2009.

Интернет-ресурсы:

<https://infourok.ru/> - Ведущий образовательный портал

<https://nsportal.ru/> - Социальная сеть работников образования

<https://intellect-video.com/> - онлайн архив видео материалов по гуманитарным наукам

<http://school-collection.edu.ru/> - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

<https://rusneb.ru/> - Национальная электронная библиотека

<https://lanbook.com/> - Электронная библиотечная система

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности.	Наблюдение и экспертная оценка при выполнении практических заданий в процессе освоения дисциплины.
Развить эстетический вкус, художественное мышление, способность воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармонию взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами.	Наблюдение и экспертная оценка при выполнении практических заданий в процессе освоения дисциплины.
Развить индивидуальные творческие способности, сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности; сформировать профессиональные компетенции.	Наблюдение и экспертная оценка при выполнении практических заданий в процессе освоения дисциплины.
Сформировать интерес и уважительное отношение к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.	Наблюдение и экспертная оценка при выполнении практических заданий в процессе освоения дисциплины.

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Примерные вопросы контрольных работ по учебной дисциплине «История мировой культуры»

Контрольная работа по ИМК за 1 четверть, 5 класс

1. Чем можно объяснить происхождение мифов?
2. Какую роль сыграл Зевс в схватке между богами и титанами?
3. Что означает крылатое выражение «муки Тантала»?
4. Какое участие в жизни людей принял титан Прометей?
5. Какие произведения искусства о владыке морей Посейдоне вы знаете?

Контрольная работа по ИМК за 2 четверть, 5 класс

1. Что вам известно о происхождении Гефеста?
2. Какой изображали Афину античные скульпторы и поэты?
3. Что означает имя бога Аполлон Мусагет?
4. Какое музыкальное произведение об Орфее вы знаете?
5. Почему культ богини Артемиды был популярен в Древней Греции?

Контрольная работа по ИМК за 3 четверть, 5 класс

1. Почему Дионис не сразу оказался на Олимпе?
Кому он обязан своим появлением среди олимпийских богов?
2. Почему с именем бога Диониса связано рождение театрального искусства?
3. Почему был так велик культ Афродиты в античную эпоху? Что говорят мифы и произведения искусства о ее чудесном рождении?
4. Что означают имена Афродиты – Урания и Пандемос?
5. Почему миф об Амуре и Психее до сих пор пользуется особой популярностью?
6. Что рассказывает античная мифология о богине цветов Флоре? Какие произведения искусства о ней вы знаете?

Итоговая контрольная работа по ИМК (4 четверть) 5 класс

1. Каких богов Олимпа вы знаете?
2. Объясните смысл крылатых выражений: ахиллесова пята, гордиев узел, дамоклов меч, муки Тантала, панический страх.
3. Назовите имена девяти муз.
4. Почему славянскую мифологию называют языческой?
5. Как на Руси распространился культ Перуна и почему он был утрачен после принятия христианства?
6. Почему в древнерусских летописях Велеса называют «скотьим богом»?
7. Почему Дажьбогу особенно поклонялись на Руси?

Контрольная работа по ИМК за 1 четверть, 6 класс

1. Что такое Библия? Что такое Ветхий Завет?
2. Какие картины о сотворении мира вы знаете? Опишите одну из них.
3. В каких художественных произведениях запечатлена жизнь первых людей на Земле?
4. В чем поучительный смысл легенды о Всемирном потопе?
5. Объясните смысл выражений: «вавилонское столпотворение», «смешение языков».
6. В чем причина разногласий между Каином и Авелем?

Контрольная работа по ИМК за 2 четверть, 6 класс

1. В чем поучительный смысл легенды о Всемирном потопе?
2. Через какое испытание пришлось пройти Аврааму?
3. Почему Моисей стал героем, которому было суждено спасти израильский народ из египетского плена?
4. В чем заключалась богатырская сила Самсона? Какие произведения искусства о нем вы знаете?
5. Почему израильский царь Саул потерял уважение народа?
6. Почему песни Давида пленяли царя Саула? О чем пел Давид?

Контрольная работа по ИМК за 3 четверть, 6 класс

1. Как воплощен сюжет Благовещения в известных вам произведениях искусства?
2. Что рассказывает Библия о чудесном рождении Христа?
3. Почему иудейский царь Ирод решил уничтожить младенцев? Что и как об этом рассказывает Библия?
4. Какой канон Крещения существовал в первых произведениях христианского искусства? Какие изменения он претерпел в эпоху Возрождения?
5. Почему после крещения Иисус Христос удалился в пустыню? Каким искушениям его подвергал дьявол?
6. О чем говорится в Нагорной проповеди Иисуса? Какой поучительный смысл она несет в себе?

Итоговая контрольная работа по ИМК (4 четверть) 6 класс

1. Какова библейская основа сюжета Тайной вечери?
2. Какова библейская основа и художественный канон воплощения сюжета Распятия в известных вам произведениях искусства?
3. В чем мудрость царя Соломона?
4. Какие произведения искусства о Снятии с креста вы знаете? Опишите одно из них.
5. Что такое Пьета? Какое воплощение находит этот сюжет в древнерусской иконе «Положение во гроб»?
6. Какова библейская основа для художественного сюжета Воскрешения и Вознесения Христа?

Контрольная работа по ИМК за 1 четверть, 7 класс

1. Что такое идеал? Каков идеал Человека в античности, средневековье и в эпохе Возрождения?
2. Кого христианская церковь считает первыми святыми и почему?
3. Назовите первых святых, которые были канонизированы русской православной церковью.
4. Кто такой Георгий Победоносец? Почему он стал воплощением защитника Отечества?
5. Что представлял собой идеал благородного рыцарства?
6. Какие шедевры византийской и древнерусской иконописи, запечатлевшие образ Богоматери, вы знаете?

Контрольная работа по ИМК за 2 четверть, 7 класс

1. Какие художественные символы народов мира вы знаете?
2. В чем проявляется единство и многообразие культур?
3. Что вам известно о героическом эпосе народов мира? Каковы главные темы и сюжеты произведений народного эпоса?
4. О чем рассказывается в произведении карело-финского эпоса «Калевала»?
5. Каковы особенности храмовой архитектуры христианства?

Контрольная работа по ИМК за 3 четверть, 7 класс

1. В чем заключается своеобразие жилищных построек различных народов мира? Какие виды домов вам известны?
2. Почему искусство древнерусской иконописи является уникальным явлением мировой художественной культуры?
3. Перечислите характерные особенности искусства книжной миниатюры.
4. Какие художественные промыслы нашего края вам известны?
5. Почему праздники называют душой народа? Какие праздники и обряды вам известны?
6. Какие светские и религиозные праздники вам известны?

Итоговая контрольная работа по ИМК (4 четверть) 7 класс

1. Что вам известно о возникновении драматического театра в Древней Греции? Почему трагедии и комедии стали излюбленным жанром этого театра?
2. Что вам известно о рождении оперы?
Как и почему возник музыкальный театр?
3. Какова история возникновения и развития кукольных театров?
4. Какие танцы народов мира вам известны? Как в них выражены национальные традиции?
5. Почему песню называют «душой народа»?
6. Что лежит в основе древнерусского певческого искусства?
7. Какие были самые древние лирические песни?

Контрольная работа по ИМК за 1 полугодие, 8 класс

1. Какие современные классификации видов искусства вам известны?
2. Каковы основные свойства художественного образа? В чем проявляются его типичность и индивидуальность?
3. Всегда ли возвышенное прекрасно? Может ли злое стать возвышенным?
4. Каковы законы трагического в искусстве и жизни? Аргументируйте свой ответ, приведя примеры.
5. Какая грань существует между понятиями «смешное» и «комическое»? каковы основные свойства комического образа?
6. Почему архитектуру называют «каменной летописью мира»?
7. Что такое «архитектурный ансамбль»? Приведите примеры архитектурных ансамблей городов мира.
8. Дайте характеристику готического и романского стилей архитектуры.

Контрольная работа по ИМК за 2 полугодие, 8 класс

1. Каковы характерные черты архитектурных стилей древности?
2. Какие цели и задачи решает ландшафтная архитектура? Какие типы садово-паркового искусства вам известны?
3. С чем связано деление живописи на монументальную и станковую?
4. Перечислите жанры живописи.
5. Назовите основные виды графического искусства.
6. Охарактеризуйте основные жанры и виды скульптуры.
7. Почему декоративно-прикладное искусство рассматривают как часть народного творчества?
8. Что отличает музыку от других искусств, а что роднит с ними?

Контрольная работа по ИМК за 1 полугодие, 9 класс

1. Каковы причины возникновения пространственно-временных видов искусств и почему они так называются?
2. В чем проявляется синтетический характер театрального искусства? Приведите аргументы, подтверждающие ваше мнение.
3. Почему опера являет собой теснейший союз театра и музыки? В чем общность и различие между оперным музыкальным и драматическим театром?
4. Что послужило причиной возникновения танца?
5. Какую художественную роль в балете играет классический танец?
6. Перечислите жанры мирового кинематографа.
7. Какие свойства телевидения и его выразительные возможности вы знаете?

Контрольная работа по ИМК за 2 полугодие, 9 класс

1. Что такое мультимедийное искусство?
2. Какими выразительными средствами обладает цирковое искусство?
3. В чем проявляется общность изобразительных искусств? Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами.
4. Почему архитектуру называют «застывшей музыкой»?
5. В каких формах музыка может присутствовать в произведениях изобразительного искусства?
6. Какую роль играет музыка в современном театре? Какая из ее функций (комментирующая, информирующая, иллюстрирующая) вам кажется наиболее плодотворной?
7. Что объединяет оперу и балет?
8. Почему балет называют синтетическим искусством? Какие виды художественного творчества объединяет балет?

Критерии оценивания письменных работ:

Оценка «5»

- обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделяет главные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, фактами;
- самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения, выводы;
- устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;
- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал, формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, делает собственные выводы;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
- допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4»

- обучающийся показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала;
- определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;
- в основном усвоил учебный материал, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрисубъектные связи, применять полученные знания на практике, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- ответ самостоятельный;
- наличие неточностей в изложении материала;
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
- связное и последовательное изложение;
- наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений.

Оценка «3»

- обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно;
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
- отвечает неполно на вопросы учителя;
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка «2»

- обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.