

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 555
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «БЕЛОГОРЬЕ»
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
ГБОУ школы № 555
Приморского района Санкт-Петербурга
протокол № 5 от 30.08.2024

УТВЕРЖДАЮ

ВрИО Директора ГБОУ
школы № 555
«Белогорье» Приморского
района Санкт-Петербурга

Турсукова Т.В.

Приказ № 41 от 30.08.2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
10/11 КЛАССОВ
на 2024-2025 учебный год

Составитель: Даниленко Е.С.

Санкт-Петербург

2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10-11 классов общеобразовательных организаций составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). Общим дидактическим принципом построения программы стал принцип сравнительного рассмотрения главных проблем эпохи, которые воплощены в типологически близких памятниках художественной культуры — артефактах. Например, в Древнем мире в качестве главных проблем выделены проблемы возникновения цивилизаций, проблема происхождения мира, проблема бессмертия, проблема человека.

Учитывая возрастные особенности, при изучении художественных артефактов программа предполагает значительную творческую самостоятельность в их изучении и расширении образовательной базы учащихся путем обращения к межпредметным связям. Приоритетными целями изучения МХК вообще являются: приобщение к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества через общение с искусством во всем комплексе его видов и развитие активно «мыслящего мировоззрения», формирование на основе знакомства с артефактами мировой художественной культуры умения свободно ориентироваться в ее пространстве от истоков (первобытное искусство) - Новейшего времени (вторая половина XX в.); акцентирование внимания при анализе художественно-образного содержания памятников мировой художественной культуры на общечеловеческих ценностных ориентациях, составляющих основу для формирования личностных индивидуальных мировоззренческих позиций; формирование внутренней открытости и лояльности к незнакомому и новому в сочетании с устойчивыми индивидуальными мировоззренческими позициями.

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Цель данной рабочей программы – на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное

представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового культурного процесса; систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного представления о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного культурного наследия, выявить региональные культурноисторические, эстетические традиции.

Задачи:

- повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;
- воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия обучающихся средствами искусства;
- раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;
- развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисковоисследовательской, исследовательско-творческой деятельности;
- развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства.

Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: формирование отношение к культуре как к важнейшему условию свободного разностороннего развития собственной личности;

формирование потребности в полноценном художественном общении с произведениями различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки;

формирование навыков самостоятельной художественной деятельности как неотъемлемой части своей жизни.

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность к искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается как процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении собственного своеобразия.

Построение программы «Мировая художественная культура» моделируется на основе современных педагогических принципов, среди которых для концепции программы особенно значимы:

- принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; - принцип историзма;
- принцип опоры на творческий метод (стиль);
- принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы;
- принцип художественно-педагогической драматургии урока.

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в

соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития.

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует реализации непрерывного культурологического образования.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом общее количество времени на два года обучения составляет 70 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» в 10-11 классах

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «мировая художественная культура» на этапе среднего общего образования являются:

Личностные результаты:

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности русского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного народами;
- понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; □ осознавать свою культурную и национальную принадлежность.
- готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств.
- развивать способность выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.
- воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость;

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств);
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;
- владеть основными формами публичных выступлений;

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;
- организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей знаний;
- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;
- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
- осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку;
- использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете;
- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
- логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;
- владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи;
- представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;
- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;
- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
- оценивать собственные действия, учебные достижения

Предметные результаты:

В результате изучения учебного предмета "мировая художественная культура" на уровне среднего общего образования.

Выпускник на базовом уровне научится:

- представлять культурное наследие России и других стран;

- работать с документами, критически анализировать информацию из различных источников;
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
- составлять описание культурных объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
- владеть основной современной терминологией культуроведческой науки, предусмотренной программой;
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии;
- оценивать роль личности в развитии мировой и отечественной культуры;

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать события российской и мировой культуры, выделять ее общие черты и национальные особенности;
- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении культурного наследия России и ведущих зарубежных стран;
- представлять информацию о мировой культуре в виде таблиц, схем, графиков и др.;
- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей XX века;
- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
- применять полученные знания при анализе современной культуры России; □ владеть элементами проектной деятельности.

Содержание тем учебного курса «мировая художественная культура» в 10-11 классах

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ ИСТОКОВ ДО XVII в.

I. Художественная культура древнейших цивилизаций

1. Первые художники Земли.

Значение и периодизация первобытной культуры. Синкретический характер искусства первобытного человека. Понятие о «реализме».

Произведения изобразительного искусства. Техника выполнения живописных и графических изображений. Наиболее популярные сюжеты росписей. Экспрессия и динамика в изображении крупных животных. Сцены охоты, военные эпизоды и культовые церемонии. Особенности изображения человека. Композиция в пещере Ласко (Франция) — начало сюжетной живописи. «Сражающиеся лучники» (Арана, Испания) — динамизм сцены охоты человека на оленей, разнообразие поз и ракурсов. Произведения скульптуры. «Палеолитические Венеры» — обобщенные культовые образы хранительницы очага, символы плодородия. Керамическая пластика Триполья, символическое значение декоративных узоров.

Зарождение архитектуры. Ее связь с религиозными верованиями и представлениями человека. Мегалиты — первые сооружения архитектуры, их основные разновидности: дольмены, менгиры и кромлехи. Мегалитические сооружения на острове Пасхи (Чили), Стоунхендж (Великобритания).

Театр, музыка и танец. Пантомима как одна из ранних форм театрального искусства. Интонация — основной музыкальный элемент, сложившийся в недрах пантомимы. Подражание звукам окружающей природы как одна из причин возникновения музыкального творчества. Музыкальный комплекс из костей мамонта (село Мезин в Черниговской области на Украине). Предпосылки для возникновения танца. Воинственные и погребальные танцы, связанные с магическими ритуалами, танцы-заклинания. Охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические пляски — основные виды театрального искусства.

2. Архитектура страны фараонов.

Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства Древнего Египта.

Пирамиды. Хеопса, Хефрена и Микерина — выдающиеся памятники мирового зодчества, одно из семи чудес света. История их возведения, свидетельства греческого историка Геродота. Назначение, внешний облик и внутреннее строение пирамид. Саркофаг — «жилище вечности» фараона (обобщение ранее изученного).

Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные храмы-святилища бога Амона-Ра. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности их внешнего и внутреннего облика. Оформление фасада пилонами, высокими обелисками, статуями фараона, гипостильный зал, капители колонн, фресковые и рельефные изображения. Скальный храм царицы Хатшепсут, особенности его внешнего облика (широкие террасы, пологие пандусы, белая колоннада портиков). Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность внутренней отделки храма.

Абу-Симбел — жемчужина египетского зодчества. Особенности оформления фасада, гипостильного зала, выражающие идею власти и прославления фараона Рамзеса II. История перемещения храма в XX в.

Архитектурные сооружения позднего времени. Храм бога Гора в Эдфу — выдающийся памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и внутреннего облика святилища.

3. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.

Скульптурные памятники Египта. Ритуальное назначение и связь с культом умерших. Стремление к портретному сходству — характерная особенность египетской пластики. Главные принципы скульптурного канона. Рельеф с изображением зодчего Хесиры — как один из примеров воплощения канона.

Сфинкс — знаменитый страж пирамид в долине Гиза. Сочетание элементов человеческой фигуры и животного. Особенности изображения фараона. Статуя фараона Аменемхета III, традиционность и каноничность позы, мастерская передача индивидуальных черт лица, игра светотени. Скульптурный портрет писца Каи — человека во власти фараона. Деревянная скульптура царского сановника Каапера («Сельского старосты»). Парный скульптурный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет.

Рельефы и фрески. Их назначение, расположение регистрами, символическая раскраска — характерные особенности композиций. Наиболее популярные сюжеты: сцены из загробной жизни, бальзамирование и оплакивание умерших, обряды при погребении, торжественное подношение даров. Сцены из повседневной трудовой жизни египтян. Картины пиров и развлечений правителей. Пейзажи с животными и растениями.

Сокровища гробницы Тутанхамона. Открытие английского археолога Г. Картера. Художественные достижения амарнского периода. Рельеф «Поклонение Атону», образ

Аменхотепа IV. Скульптурный портрет царицы Нефертити — символ вечной красоты и обаяния. Предметы декоративно-прикладного искусства в гробнице Тутанхамона. Золотая маска фараона — прославленный шедевр мирового искусства.

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

4. Художественная культура Междуречья.

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

Архитектура Междуречья. Зиккураты — важнейшие архитектурные сооружения, их внешний облик и назначение. Зиккурат в городе Уре — выдающийся памятник мирового зодчества. Архитектурные сооружения Вавилона (ворота Иштар).

Изобразительное искусство. Рельефы с изображением батальных сцен. «Большая львиная охота», мастерство в передаче поведения человека и животных. Рельефы мемориального характера с изображением религиозных сюжетов или исторических событий. Победные стелы царя Нарам-Сина и Хаммурапи, особенности их композиционного решения, символическое звучание. Эпизоды из придворной жизни царя и его приближенных, торжественные процессии с подношениями даров. Мозаичный штандарт из Ура (сцены военных сражений и пира по случаю одержанной победы).

Скульптурные произведения. Адоранты — изображения людей, совершающих обряд почитания божества. Фигура управляющего Эбих-иля, голова богини Иштар — скульптурные шедевры Междуречья.

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

5. Искусство доколумбовой Америки.

Значение художественной культуры народов Центральной и Южной Америки, ее оригинальный и самобытный характер. Утверждение могущества и величия священного божества, культ предков, прославление военных побед, правителей и верховной знати — главные темы искусства.

Художественная культура классического периода. Важнейшие достижения культуры ольмеков: культовые центры, ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы — всемирно известные произведения скульптуры ольмеков, их культовый характер и мастерство исполнения. Период расцвета города Теотиукана (Центральная Америка). Пирамида Солнца как монументальное архитектурное сооружение.

Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы ацтекских правителей и главный храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее условный характер. Статуя Коатли-куэ — богини земли и весеннего плодородия. Погребальные маски ацтеков, реализм в передаче лиц. Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства.

Художественная культура майя. Достижения архитектуры: величественные пирамиды и дворцы. Пирамида Кукулькана в городе Чичен-Ица (Мексика), удивительное чувство пропорций и монументальность. Многообразие архитектурных форм: астрономические обсерватории, ритуальные площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Характерные черты изобразительного искусства. Строгое следование канону. Памятники скульптуры, уникальные фресковые росписи, произведения декоративноприкладного искусства, резьба по дереву, кости и перламутру (по выбору).

Искусство инков. Древнейшие легенды о возникновении империи инков. Пирамиды как место коллективных захоронений. Храм Солнца — выдающееся сооружение инкского периода. Техника возведения храма, его декоративное убранство, святилище божества. Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиауанако. Произведения керамики и ювелирного искусства. **II. Художественная культура античности 6. Эгейское искусство.**

Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Эгейское искусство — «прекрасная прелюдия» греческой художественной культуры. Шедевры эгейской архитектуры. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Отсутствие четкой планировки, симметрии, свободное сочетание архитектурных форм. Деревянные колонны — главное украшение дворца. Необычность их форм, особенности окраски. Львиные ворота в Микенах, их внешний облик, использование «циклопической» кладки, символические рельефные изображения.

Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты торжественных церемоний и религиозных процессий, игры и развлечения детей, театральные представления и акробатические танцы. Красочность палитры, динамика композиций, тонкий художественный вкус и чувство меры. «Парижанка» и «Игры с быком» — прославленные шедевры фресковой живописи.

Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, необычность и разнообразие форм, оригинальность орнамента и живописного рисунка. Поэтическая интерпретация сюжетов в стихотворении В. Я. Брюсова «Эгейские вазы».

Ограничение в использовании цветов. «Морской стиль» в вазе «Осьминог».

7. Золотой век Афин.

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней Греции.

Афины — столица греческой цивилизации, крупнейший политический и культурный центр Эллады. «Век Перикла» — «золотой век Афин». Развитие понятия о греческой ордерной системе.

Прогулка по афинскому Акрополю. Общественный и культурный центр греческого государства. Особенности композиции. Центральный вход Пропилеи, его внешний облик и назначение. Храм Ники Аптерос с бескрылой статуей богини Победы. Статуя Афины Промехос — покровительницы греческого народа и государства. Парфенон — главный храм Акрополя, мужественная красота и величие его монументального облика. Скульптурные украшения, фриз, раскраска храма. Храм Эрехтейон — главное святилище Акрополя, его сложная асимметричная планировка, скульптуры кариатид. Театр Диониса — место для театрализованных представлений из жизни богов и людей (обобщение ранее изученного).

Искусство вазописи. Амфора из Дипилона — древнейшее произведение искусства, его назначение, особенности орнаментальных росписей. Развитие понятия о «геометрическом» стиле. Чернофигурная и краснофигурная вазопись, техника нанесения рисунка, наиболее популярные сюжеты. Эксекий — крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес художника к мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением Ахилла и Аякса, играющих в шашки. Евфроний и Дурис — выдающиеся мастера краснофигурной живописи.

8. Выдающиеся скульпторы Древней Эллады.

Курсы и коры периода архаики. Скульптурные фигуры «архаических Аполлонов» как воплощение мужского идеала красоты, молодости и здоровья. Повторяемость поз, отсутствие

индивидуализации образов. Женские фигуры кор — воплощение изысканности и утонченности. Однообразие и статичность поз, оригинальность причесок и орнаментальных узоров одежды. Неразгаданная тайна загадочных улыбок.

Скульптурные каноны Поликлета и Мирона (обобщение ранее изученного). «Дорифор» Поликлета и «Дискобол» Мирона — гимн величию и духовной мощи Человека.

Скульптурные творения Скопаса и Праксителя. Стремление к передаче энергичных действий и мира чувств человека. Высочайшее художественное мастерство и виртуозная техника обработки мрамора в произведениях Скопаса. Статуя Менады — одно из совершеннейших творений ваятеля. Пракситель — вдохновенный певец женской красоты. Скульптура Афродиты Книдской, история создания памятника. Простота и естественность позы, удивительная жизненность образа, мастерство в передаче чувств. «Отдыхающий Сатир», органическая слитность с окружающей природой, внимание к передаче внутреннего мира героя.

Лисипп и Леохар — мастера поздней классики. Фигуры богов, мифологические персонажи, могучие атлеты и суровые олимпийцы — главные герои Лисиппа. Голова Александра Македонского — вершина творчества скульптора. «Геракл, борющийся со львом», мастерство в передаче страстного накала поединка, легкость и динамичность композиции. Классический идеал красоты в творчестве Леохара. Статуя Аполлона Бельведерского, совершенство образа, его величие и одухотворенность, мастерство техники исполнения.

Скульптура эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини победы «Ники Самофракийской», мастерская передача естественного порыва движения, чувство экспрессии. Скульптурная группа «Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора и Полидора. Героическая борьба человека с роковыми обстоятельствами как основа сюжета.

9. Архитектура императорского Рима.

Значение древнеримской художественной культуры, ее периодизация.

На форумах Древнего Рима. Форум — молчаливый свидетель былого величия «вечного города» Рима, центр деловой и общественной жизни. Причины асимметричной планировки главной площади. Колонна Траяна — величественный памятник, призванный прославить мощь государства и императора. Военные походы в рельефных изображениях. Храм Сатурна.

Пантеон — «храм всех богов». Грандиозность купольного перекрытия. Основные элементы, определяющие внешний облик храма. Богатство и изысканность его внутренней отделки (глубокие ниши, пилястры, кессоны, особенности освещения).

Колизей. Величественная зрелищная постройка Древнего Рима. Внешний архитектурный облик сооружения (четыре яруса сводчатых арок, пилястры, колонны трех ордера, скульптурные украшения). Организация внутреннего пространства амфитеатра, его величие и грандиозность масштабов. Дальнейшая историческая судьба Колизея.

Триумфальные арки и общественные сооружения. Арка императора Тита, ее внешний облик, сюжеты рельефных композиций. Водопроводы-акведуки, огромные каменные мосты и дороги — вершина инженерных сооружений. Аппиева дорога, ее бытовое и стратегическое назначение. Термы — неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха и развлечений. Термы императора Каракаллы.

10. Изобразительное искусство Римской империи.

Изобразительное искусство этрусков. Изделия из керамики, мастерство и тщательность их отделки. Техника ювелирного искусства, изящество и разнообразие художественных образов, игра света и тени. Причудливые вытянутые очертания женских скульптур («вечерние тени»), проработка индивидуальных черт лица, каноничность поз. Техника бронзового литья.

«Капитолийская волчица» — скульптурный символ «вечного города». «Брут», передача индивидуальной сущности характера, стремление к портретному сходству.

Римский скульптурный портрет — одно из главных завоеваний римской художественной культуры (обобщение ранее изученного). История создания римского скульптурного портрета и его эволюция. Портретное сходство, сложность соотношений между физическим и внутренним миром человека. Повышенный интерес к личности государственной и общественной. Статуи императора и полководца Августа, императоров Марка Аврелия и Каракаллы. Реалистические портреты простых людей.

Мозаичные и фресковые композиции Рима, Помпеи и Геркуланума (по выбору). Великолепие декоративных композиций, богатство сюжетов, разнообразие художественных приемов. Фресковые росписи виллы Мистерий в пригороде Помпеи. Праздничные шествия в честь бога Диониса. Изображение танцовщиц, пейзажные зарисовки, жанровые и бытовые сцены. Искусство римской мозаики, его особая популярность. Мозаичная картина «Битва Александра Македонского с персами», мастерство в передаче общей атмосферы боевого сражения и индивидуальных черт главных персонажей.

11. Театральное и музыкальное искусство античности. Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного).

Выдающиеся трагики и комедиографы греческого театра. Эсхил — «отец греческой трагедии». Особое внимание к развитию драматического действия, введение третьего актера, неизменность характеров героев. Жизнь богов, наделенных правом вершить судьбы людей, — главная тема творчества Эсхила. Основные произведения драматурга.

Трагедии Софокла и их отличительные особенности: увеличение количества исполнителей, сокращение хоровых партий, изобретение театральных декораций. Внимание к изображению внутреннего мира героев такими, «какими они должны быть». Лучшие произведения Софокла.

«Философ на сцене» — Еврипид, огромное творческое наследие драматурга. Новаторство в области драматургической и театральной техники. Интерес автора к миру человеческих страстей и острых психологических переживаний. Современное звучание мифологических сюжетов. Изображение людей такими, «какие они есть» в действительности.

Комедийное творчество Аристофана, его сатирический и обличающий смех. Герои комедий — воспитатели афинского общества.

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных представлений, состязаний гладиаторов, укрощение диких зверей. Искусство актеров пантомимы. Роль актера в жизни римского общества. Цирковые представления, их особая зрелищность и экзотичность (обобщение ранее изученного).

Музыкальное искусство Древней Греции. Греческие мифы о рождении музыки (обобщение ранее изученного). Особое значение музыки в жизни общества. Музыка как важнейшее средство воспитания и воздействия на нравственный мир человека. Аэды и рапсоды — странствующие певцы-сказители эпических преданий, воспевающие подвиги героев и деяния богов. Хоровая и сольная, гражданская и военная лирика — основа для создания музыкальных произведений. Популярные музыкальные инструменты (фор-мингс, лира, кифара, флейта Пана и авлос). Роль музыки в античной трагедии и комедии. Теоретические школы музыкального искусства (гармоники и каноники).

Музыкальная культура Древнего Рима. Греческое влияние и проникновение музыки Востока — причина возникновения разностильного сплава музыки. Основное назначение музыки: пробуждение «изнеженных чувств», создание праздничного настроения и веселья. Особая роль учителей музыки и танцев в римском обществе. Популярность музыкальных состязаний поэтов, певцов и кифаредов. Теснейшая связь музыки и поэзии, возникновение жанров триумфальных,

застольных, свадебных и поминальных песен. Гидравлосы — водяные органы как наиболее популярные музыкальные инструменты. Роль духовых оркестров, сопровождающих военные походы римлян.

III. Художественная культура средневековья 12.

Мир византийской культуры.

Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог к развитию средневековой культуры.

Византийская архитектура. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты внешнего и внутреннего облика. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. История создания, особенности внешнего архитектурного облика, внутреннее убранство храма.

Искусство мозаики. Использование античной технологии и разработка собственных оригинальных способов ее создания. Основные темы и сюжеты, их глубокий символический смысл. Мозаики Равенны в церкви Сан Витали. Мозаики с изображением императора Юстиниана и императрицы Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип зеркальной симметрии. Мозаики церкви Успения в Никее. «Дюнамис» — совершенный пример «одухотворенной чувственности», величия и благородства.

Искусство иконописи. История происхождения икон, период иконоборчества. Роль Иоанна Дамаскина в утверждении искусства иконописи. Фронтальность изображения, строгая симметрия по отношению к центральным образам, символика цвета. Каноническое изображение Христа и Богородицы. «Сергий и Вакх» как образец ранней живописи. «Владимирская Богородица» — прославленный шедевр мирового искусства, «несравненная, чудесная, извечная песнь материнства». История создания и последующая «жизнь» иконы (обобщение ранее изученного).

Музыка Византии. Сила эмоционального воздействия церковной музыки на человека. Тропари и стихиры как основные виды церковного пения. Музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты. Жанр гимнов, его широкое распространение. Канон — музыкально-поэтическая композиция, особенности ее исполнения и построения. Введение нотного письма.

13. Архитектурный облик Древней Руси.

Основные черты древнерусского зодчества. Высокий уровень строительной техники, оригинальность решения архитектурных задач, простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. Широкое распространение на Руси крестовокупольного типа храма.

Архитектура Киевской Руси. Свидетельства митрополита Иллариона об архитектурном облике Киева — «матери городов русских». Золотые ворота — парадный въезд в город. Собор Святой Софии — главное сооружение Киевской Руси, его внешний и внутренний облик.

Архитектура Великого Новгорода. Характерные особенности новгородского зодчества: суровая простота, массивность и строгость внешнего облика, асимметрия форм. Храм Софии Новгородской, сложность планировки, пятиглавие, неровные поверхности стен, прорезанные узкими щелями окон, отсутствие декоративного убранства.

Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Характерные особенности храмового строительства. Внешний и внутренний облик Успенского собора во Владимире, особенности оформления фасада. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль — шедевр мирового зодчества, «чудо русского искусства». Простота и благородство пропорций, динамичность и асимметрия внешнего облика, изящество и красота декоративного убранства.

Архитектура Московского княжества. Следование традициям владимиро-суздальских мастеров, обращение к лучшим достижениям западноевропейского зодчества. Успенский собор Кремля — главное украшение «первопрестольной» Москвы. Цельность и динамичность объемов, геометрическая четкость членения стен, легкость и стремительность ритмов. Особенности

оформления внутреннего пространства. Новый тип шатрового храма. Церковь Вознесения в Коломенском, характерные особенности внешнего облика.

Деревянное зодчество. Технология возведения памятников деревянного зодчества. Композиция Кижского архитектурного ансамбля. «Несравненная сказка куполов» Преображенской церкви, особенности ее внешнего облика.

14. Изобразительное искусство и музыка Древней Руси.

Мозаики и фрески Киевской Софии. Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. Прославление «небесной и земной» церкви, божественности княжеской власти — главные темы мозаик и фресковых росписей. Мозаичное изображение Богоматери Оранты. Спокойный, торжественный лик, покровительствующий жест рук как олицетворение заступничества и защиты. Фресковые росписи Софийского собора, их религиозное и светское содержание.

Новгородская живопись. Экспрессивность и динамичность в выражении чувств, контрастность и насыщенность колорита, композиционная симметрия — отличительные черты новгородской школы живописи. «Ангел Златые Власы», «Спас Нерукотворный», «Устюжское Благовещение» — шедевры новгородской иконописи (по выбору).

Творчество Феофана Грека. Отличительные черты художественного стиля: энергичная и стремительная манера письма, мастерство колорита, использование светотени, объемность изображения. Неудержимый порыв страстей, суровый, грозный аскетизм образов столпников и отшельников. Изображение старца Макария Египетского. Печать страдания, сомнения и отчаяния, мольба, скорбь и надежда, запечатленные в его облике.

Изобразительное искусство Владимиро-Суздальского княжества. Икона «Дмитрий Солунский» — суровый образ христианского святого и мученика. Творения владимирских резчиков по камню, их стремление выразить собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное убранство Дмитриевского собора во Владимире. Основные сюжеты белокаменной резьбы, мастерство скульптурных украшений.

Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. Создание первого русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского Кремля. Росписи Успенского собора во Владимире (образ трубящего ангела, иконы деисусного чина). Глубина и возвышенное благородство образа «Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и собора Савви-но-Сторожевского монастыря в Звенигороде. «Звенигородский Спас» — одно из проникновенных произведений художника. «Троица» как выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и Согласия. Особенности композиции и символика цвета (обобщение ранее изученного).

Мир высокой духовности, торжество добра и идеала в творчестве Дионисия. Художественное значение фресковых росписей Кирилло-Белозерского монастыря в Ферапонтове. Праздничность и нарядность композиции «О Тебе радуется», восторженное прославление Богоматери.

Музыкальная культура Древней Руси. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры, следование византийскому канону. Музыка как составная часть церковного богослужения. Хоровые песнопения, посвященные церковным праздникам и житиям святых. «Слаженность и добротинство» — главные принципы церковного песнопения. Знаменный распев — основа древнерусского певческого искусства. Светская музыка, наиболее популярные музыкальные инструменты. Искусство колокольных звонов (обобщение ранее изученного). Скоморохи — странствующие актеры и музыканты, их особая роль в развитии русской музыкальной культуры

15. Архитектура западноевропейского средневековья.

Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных традиций, создание романского и готического стилей зодчества.

Романский стиль архитектуры. Связь средневекового зодчества с традициями римской и византийской архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений романского стиля, отсутствие декоративного убранства, арочная форма дверных и оконных проемов, использование перспективных порталов, преобладание вертикальных и горизонтальных линий. Основные типы архитектурных построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома. Базилика — господствующий тип храма, его структура, особенности освещения. Церковь Петра и Павла в монастыре Клюни (Франция) как типичный образец романских храмов. Архитектурный ансамбль в Пизе (Италия) — крупнейший памятник романского зодчества.

В замке феодала. Суровые и надежные крепости, средоточие средневековой культуры. Особые требования к выбору ландшафтной среды. Структура замка, сложность его планировки.

Секреты готического мастера. Основные периоды в развитии готической архитектуры. Готические соборы — центр общественной и духовной жизни средневекового города. Идея каркасного перекрытия зданий: система стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов. Характерные особенности оформления фасадов, богатство и разнообразие их декоративного убранства. Подчеркнутая вертикальность членений архитектурных форм, легкость и динамичность конструкций (обобщение ранее изученного).

Собор Нотр-Дам в Париже — шедевр мировой готики. Своеобразие готического стиля в архитектурных сооружениях Германии. Собор в Кельне, внешние контрасты вертикальных ритмов.

16. Изобразительное искусство средних веков. 2 часа

Условный характер изобразительного искусства, его зависимость от церковного влияния. Линейные и плоскостные начала, отсутствие перспективы, разно-масштабность фигур. Библейские сюжеты и образы — основа живописных композиций.

Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры, стремление к подчинению человеческих фигур архитектурным формам собора. Орнаментальные изображения диковинных и полуфантастических существ. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре (Франция) — вершина романского изобразительного искусства. Композиция «Христос во славе», ее символическое звучание.

Скульптура готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Преобладание религиозной тематики, обращенность к духовному миру средневекового человека. Удлиненность пропорций, симметричность форм, естественность и непринужденность поз, скользящие движения драпировок (обобщение ранее изученного). Сцены Священного Писания в скульптуре Реймского собора. «Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств и переживаний.

Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение. «Роза» — излюбленный орнамент витражных окон готики. Витражный ансамбль Шартрского собора (Франция). Композиция «Богородица в облике царицы», ее ликующе-торжественный характер, богатство и красочность колорита (обобщение ранее изученного).

17. Театральное искусство и музыка средних веков.

Литургическая драма, ее возникновение и популярность в средние века. Популярные сюжеты: евангельские повествования о рождении Христа, злодействе Ирода и Воскресении Христа. Зрелищность театрального действия, использование технических приспособлений. Условный характер литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса сценического действия из храма на улицы города. Использование церковной музыки,

авторских ремарок и вставок диалогов. Смешение трагического и комического. Миракли, моралите и мистерии как основные виды религиозных представлений.

Средневековый фарс, причины его возникновения и дальнейшие пути развития. Картина П. Брейгеля «Битва Масленицы и Поста» как художественное воплощение главного сюжета средневекового фарса. Отношение церковных властей к комическим представлениям, высмеивающим недостатки и пороки общества. Фарс «О чане», его остроумное комедийное начало и глубокий поучительный смысл.

Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. Мелодический склад и особенности его исполнения. Псалмодия как один из древнейших видов григорианского пения. Роль и значение органной музыки в церковном богослужении. Появление и развитие многоголосия, его основные жанры (кондукт и мотет). Появление первых профессиональных композиторов.

Музыкально-песенное творчество трубадуров и миннезингеров. Связь с французскими народными традициями, анонимность авторства. Разнообразие жанров песенного творчества (альба, пасторали, песни крестоносцев, диалоги, плачи, танцевальные баллады). Главная тематика песен: рыцарское воспевание Прекрасной Дамы, любовь и измена, расставание влюбленных, радость любви, очарование весенней природы. Изысканность, тонкий художественный вкус в сочинении слов и музыки. Творчество трубадура Бертрана де Вентадорна и миннезингера Тангейзе-ра (по выбору). **IV. Средневековая культура Востока 18. Индия — «страна чудес».**

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии.

Шедевры индийского зодчества. Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. Ступа в Санчи, ее назначение и особенности внешнего облика. Синтез архитектуры и пластики, нашедший воплощение в общей композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и круглой пластики. Пещерные храмы для моления (чайтья) как культовые сооружения буддизма. Чайтья в Карли, особенности оформления фасада. Храмовое строительство, южный и северный тип индийского храма. Храм Кайласанат-ха (Шивы) в Эллоре — шедевр мирового скального зодчества. Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства.

Искусство живописи. Мастерство индийских художников. Росписи в пещерных храмах Аджанты — прекрасный синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Эпизоды из жизни Будды и джайтаки — главные темы изобразительного искусства. Юноша с голубым цветком лотоса. Миниатюрная живопись Индии — иллюстрации буддийских книг и индийского эпоса «Махабхарата» и «Рамаяна». Богатство оттенков, точность и четкость рисунка, утонченность художественного вкуса.

Музыкальное и театральное искусство Индии. Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Возникновение и развитие музыкальной культуры. Рага — основа индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Особенности исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями человека. Понятие о суточном цикле раг. Вина и ситар — наиболее популярные музыкальные инструменты. Трактат «Натьяшастра» о происхождении театрального и танцевального искусства. Народные предания и легенды, героические подвиги королевских мудрецов — основа сюжетов театральных представлений. Спектакль как единство музыки, пения и танца.

Искусство индийского танца (обобщение ранее изученного).

19. Художественная культура Китая.

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры.

Шедевры китайской архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с окружающей природной средой. Типичные архитектурные сооружения:

монастыри, пещерные храмы и пагоды и роскошные дворцовые комплексы императоров. Великая Китайская стена — шедевр мирового зодчества. Грандиозность ее масштабов и величественная простота. Мемориальная башня-пагода, простота и оригинальность ее внешнего облика. Пагода Даяньта — шедевр мирового зодчества. Буддийские пещерные храмы (монастырь Юньган). Деревянные павильоны каркасной конструкции как основная форма культовых и жилых зданий в Китае. Ансамбль императорского дворца в Пекине. Храм Неба. Садово-парковое искусство. Комплекс Бейхай в «Запретном городе» Пекина (обобщение ранее изученного).

Скульптура Китая. Погребальный комплекс в провинции Шаньси. Военное войско императора, реализм и экспрессия, разнообразие движений и поз. Сцены из придворной жизни в пластике погребального ансамбля близ Сианя. Мастерство изображения животных, реальность и фантастичность образов. Теснейшая связь скульптуры с буддийской религией. Скульптурные изображения Будды и святых (боди-сатв). Статуя Будды Вайрочаны в монастыре Лун-мынь — величественный символ буддизма.

Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных произведений. Органичное слияние поэзии и живописи. Многообразие жанров: пейзаж («горы — воды», «цветы — птицы»), портрет, историко-бытовая живопись. Характерные особенности пейзажной живописи (обобщение ранее изученного). Картина Ма Юаня «Утки, скала и мейхуа», передача радостного ощущения весеннего дня и безмятежного покоя. Изображения буддийских святых, исторических и государственных деятелей, знаменитых людей — главные темы портретной живописи. Портрет поэта Ли Бо художника Лян Кая как обобщенный образ-символ творческой личности.

Пекинская музыкальная драма (обобщение ранее изученного).

20. Искусство Страны восходящего солнца (Япония).

Своеобразие и неповторимость искусства Японии (обобщение ранее изученного).

Шедевры японской архитектуры. Следование китайским традициям зодчества, выработка собственного стиля архитектуры. Буддийский монастырь Хо-рюдзи в городе Пара как первая из сохранившихся деревянных построек.

Золотой храм и пагода, их строение, особенности внешнего и внутреннего облика. Золотой павильон в Киото — классический образец японской архитектуры. Оборонительный замок в Химедзи близ Кобе («Замок Белой цапли»), сложность его планировки, легкость и изящество внешнего облика.

Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад камней и сад воды. Символическое звучание элементов садово-паркового искусства. Сад камней Реандзи в Киото — символическое воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной (обобщение ранее изученного).

Мастера японской гравюры. «Укие-э» — одно из самых значительных явлений в изобразительном искусстве. Сиюминутность мгновения, едва заметная смена чувств и эмоций в жизни природы и человека — главная задача японских художников. Разнообразием и сюжетов. Особый тип женской красоты в произведениях Китагава Утомаро. «Огия Касен», художественные особенности создания образа. Его особая выразительность и одухотворенная поэтичность. Серия картин

Кацусико Хокусая «36 видов Фудзи» (обобщение ранее изученного). Мастерство Андо Хиросигэ в передаче атмосферных эффектов снега, тумана и дождя. Серия гравюр «53 станции Токайдо».

Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение. Мастера нэцкэ — истинные психологи, тончайшие ювелиры и настоящие художники. Изысканность форм, утонченность исполнения, лаконизм и максимальное выражение красоты и благородства материала. Главные темы:

изображение людей, животных и птиц, цветов и экзотических растений, отдельных предметов. Портрет поэтессы Комати резчика Сюдзана, глубокое проникновение во внутренний мир героини.

Театральное искусство. Традиции национального театра Ноо, восходящие к мифологии, бытовым обрядам и религиозным ритуалам. Условный характер игры актеров и организации сценического действия. Японский народный театр Кабуки, его значение в истории мирового театрального искусства.

21. Художественная культура ислама.

Исторические корни и значение искусства ислама.

Шедевры исламской архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сарай, крытые рынки. Строение мечети, особенности оформления фасада. Соборная мечеть в Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе Улугбека и ШирДор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии. Минарет — характерный символ мусульманского зодчества. Оригинальность форм и неповторимость внешнего облика. Минарет аль-Мальвия (Сирия). Дворец Альгамбра (Испания), его принадлежность к мавританскому стилю архитектуры, сложность композиционного решения дворцового ансамбля, богатство и изысканность интерьеров. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) — выдающийся шедевр мирового зодчества.

Изобразительное искусство ислама. Основные виды: орнамент, каллиграфия, книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм орнаментального искусства. Использование линейно-геометрических узоров, растительных мотивов изображений животных, птиц и фантастических существ. Богатство красочной палитры, особая интенсивность света в произведениях восточного орнамента. Искусство каллиграфии. Характерные особенности арабского письма. Куфическое письмо. Мастерство книжной миниатюры (обобщение ранее изученного).

Литература Арабского Востока. Любовная лирика народов Востока и ее непреходящее мировое значение. Рудаки — основоположник персидской литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Низами и рубай Омара Хайяма (по выбору).

Своеобразие музыкальной культуры ислама. Характерные особенности культовой и светской музыки ислама (обобщение ранее изученного).

V. Художественная культура Возрождения

22. Флоренция — «колыбель» итальянского Возрождения.

Флоренция — «цветок Тосканы» и «зеркало Италии» — родина итальянского Возрождения.

Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-Мария дель Фьере — архитектурный символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола — вершина творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного дома. Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, четкая симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и вертикальных линий. Церковь Сан-Лоренцо — гениальное творение Брунеллески (по выбору).

Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник сюжетов и образов. Святой Георгий — храбрый и мужественный воин, бросающий гордый вызов противнику. История создания образа библейского героя Давида, особенности его воплощения (обобщение ранее изученного). Рельеф «Пир Ирода», мастерство в передаче внутреннего мира героев, особенности колорита и композиции. Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее совершенное произведение скульптора. Статуя Марии Магдалины — проникновенный драматический образ человеческой муки и скорби.

«Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов — главные темы произведений художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» (церковь Санта-Мария дель Кармине), ее трагический смысл и символика звучания. Фреска «Чудо со статиром» (там же), особенности ее композиционного решения, общечеловеческий смысл произведения (обобщение ранее изученного). «Мадонна с младенцем и ангелами», новизна ее художественного решения. «Троица» как одно из последних и совершенных творений художника.

В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее значение его творчества. Картина «Поклонение волхвов», особенности воплощения евангельского сюжета (обобщение ранее изученного). Картина «Благовещение» как яркий пример отточенной техники и мастерства. Динамичность композиции, богатство и звучность колорита. Возвышенная одухотворенность и драматическая экспрессия евангельского сюжета. «Оплакивание Христа» — «застывший орнамент отчаяния и скорби».

Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. Картины «Весна» и «Рождение Венеры» — лучшие творения художника (обобщение ранее изученного). Картина «Паллада и Кентавр» как прославление рода Медичи, знаменитых правителей Флоренции.

Боттичелли — блестящий мастер портрета, запечатлевший облик современников. «Портрет мужчины с медалью Козимо Медичи», глубокая психологическая характеристика образа.

23. Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения.

Мастера Проторенессанса. Художественное переосмысление христианской истории, светское начало, внимание к исторической тематике, портретному, бытовому и пейзажному жанрам. Творчество Чимабуэ — замечательный пролог в развитии итальянской живописи. Алтарная картина «Мадонна с младенцем и ангелами» (собор Санта-Мария Новелла, Флоренция), новизна в трактовке образов. Живописная школа в Сиене и ее прославленный мастер Симоне Мартини. «Благовещение», глубокий символический смысл изображенного, композиционное и колористическое решение картины. Джотто — «лучший в мире живописец». Данте и Боккаччо о творчестве Джотто. Естественная жизнь человека, проникновение в мир его чувств и переживаний, следование реалистическим традициям. Фрески в капелле дель Арена в Падуе, посвященные жизни Марии, ее родителей и Иисуса Христа. Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнская нежность, ужас предательства и измены — главные темы фресок Джотто. «Брак в Кане», «Поцелуй Иуды», «Несение креста» — лучшие творения художника (обобщение ранее изученного). «Воскрешение Лазаря», мастерство в передаче достоверности, реальности происходящего чуда. Фреска «Оплакивание Христа» как выражение всемирной скорби, отчаяния и надежды. Оригинальный архитектурный проект колокольни Джотто во Флоренции.

Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве. Основные задачи художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем на плоскости, знание строения человеческого тела. Научные трактаты об искусстве Леона Баттиста Альберти. Творчество Паоло Учелло — практическое использование приемов линейной перспективы. Картина «Битва при Сан-Романо» — результат тщательных математических расчетов художника.

Особенности трактовки библейских сюжетов. «Мадонна с младенцем, святыми Домиником и Фомой Аквинским» Фра Беато Анджелико. Религиозный сюжет как повод для выражения глубины человеческих чувств и переживаний. Картина Пьеро делла Франческа «Бичевание Христа», новизна её художественного решения.

Обращение к сюжетам и образам античной мифологии (обобщение ранее изученного). Картина А. Ман-тенья «Парнас», ее аллегорический смысл и композиционное решение.

Искусство портрета, популярность профильных портретов выдающихся деятелей эпохи. «Портрет Фе-дерико да Монтефельтро» Пьеро делла Франческа, внимание автора к изображению внутреннего мира героя, возвышенность и одухотворенность образа. Портреты Антонелло да Мессина — живые свидетели эпохи. «Портрет молодого человека в красной шапке» как возвышенно идеальный образ современника. Женские портреты Пизанелло. «Портрет принцессы из дома д'Эсте», благородство и элегантность профиля, глубокая психологическая характеристика образа.

24. «Золотой век» Возрождения.

Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы гуманизма, непоколебимой веры в творческие возможности гармонично развитого человека. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Постигание универсальных законов бытия, обобщение явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности Человека. Архитектурные творения Браманте. Использование традиций античной архитектуры и Брунелле-ски, выработка собственного стиля. Церковь Санта-Мария делла Грация в Милане. Реконструкция архитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и возведением главного христианского собора святого Петра в Риме.

Мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его творческой деятельности. Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в соборе Санта-Мария делла Грация (Милан), особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче внутреннего мира героев. «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа (обобщение ранее изученного).

«Джоконда» — прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и идеально возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джоконды. Композиционные и колористические достоинства картины. «Автопортрет» художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить их возвышенным языком искусства.

Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и основные этапы его творческой биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» — скульптурные шедевры Микеланджело (обобщение ранее изученного).

Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого архитектурного и скульптурного ансамбля. Идея трагического бессилия человека перед силой всепоглощающего времени. Отражение глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и смерти.

Росписи свода Сикстинской капеллы в Риме (обобщение ранее изученного). Фреска «Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и гнева. Работа над созданием купола Собора святого Петра в Риме.

Рафаэль — «первый среди великих». Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. Рафаэль — певец женской красоты. От «Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне» (обобщение ранее изученного).

Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», «Парнас», «Диспута» и «Юриспруденция» — лучшие фресковые работы художника, посвященные различным формам духовной деятельности человека (по выбору).

Портретное творчество Рафаэля («Автопортрет», «Портрет женщины с единорогом», «Портрет папы Льва X» — по выбору). «Портрет Анджело Дони» как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения. «Преображение Господне» — последнее произведение Рафаэля (обобщение ранее изученного).

25. Возрождение в Венеции.

Венеция — столица Позднего Возрождения, последний оплот художественной культуры Италии.

Архитектурный облик Венеции. Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность собственного архитектурного стиля. Уникальность природных условий, определивших архитектурный облик города. Венецианские дворцы, церкви и общественные здания. Площадь Сан-Марко — общественный центр Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении ее архитектурного облика. Сооружение Библиотеки, особая нарядность и праздничность здания. Андреа Палладио — крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры («Четыре книги об архитектуре»). Вилла «Ротонда» в Виченце, предместье Венеции.

Джорджоне и мастера венецианской живописи. Джованни Беллини — основоположник венецианской школы живописи. «Портрет дожа Леонардо Лоредано» как обобщенный образ человека эпохи Возрождения.

Мечты о красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы, гармония чувств и поступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза», «Сельский концерт», «Три философа» — лучшие творения художника (по выбору). Элегичность настроения и светлая поэтичность образов. Картина «Юдифь», своеобразие художественной трактовки библейского образа. «Спящая Венера» — идеальный женский образ эпохи Возрождения.

Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. Мастерство в передаче общей атмосферы своей эпохи. «Автопортрет» художника — образ творческой и деятельной личности, портрет человека, умудренного жизненным опытом. Мастерство колорита.

Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и Андромеда», «Похищение Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора» — по выбору). «Венера Урбинская» — восторженный гимн женской красоте и целомудрию. Символическое звучание картины, богатство красочной палитры.

Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание к стихии человеческих чувств («Коронование терновым венцом», «Святой Себастьян»). Картина «Динарий кесаря», ее глубокий психологический смысл, естественность и простота воплощения замысла (обобщение ранее изученного). «Кающаяся Мария Магдалина», мастерство в передаче внутреннего мира героини.

Галерея портретных образов, творческая эволюция жанра. «Портрет Ипполито Рималянди» — выразительный портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с перчаткой», трагический разлад души героя, мучительные поиски собственного «я».

Веронезе — певец праздничной Венеции. Монументально-декоративные композиции в интерьерах церквей, дворцов и вилл дождей. Многолюдные пиры и празднества — излюбленные сюжеты художника.

Библейская тематика произведений («Брак в Кане», «Пир у Симонафарисея», «Пир в доме Левия» — по выбору), их светский характер. Картина «Голгофа», необычность трактовки сюжета, композиционного и колористического решения.

Мифологическая тематика («Венера и Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение Европы», «Венера и Марс, связанные луком» — обобщение ранее изученного). Портретное творчество Веронезе (по выбору).

Трагический мир Тинторетто. Мастерство в создании монументально-декоративных композиций. Яркий реализм, интерес к изображению простых людей из народа, экспрессивность образов и глубина психологического проникновения во внутренний мир человека.

Интерес к мифологической и библейской тематике. «Тайная вечеря» — вершина трагической экспрессии. Картина «Христос перед Пилатом», особый драматизм сцены,

трагический конфликт с миром и властью. Глубокий общечеловеческий смысл монументальной композиции «Распятие», специфика композиционного и колористического решения (обобщение ранее изученного).

26. Северное Возрождение.

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. Замок Шамбор — шедевр французского Возрождения. Строгая симметрия, аскетизм в оформлении фасада, богатство и разнообразие декоративных украшений. Дворец Лувр в Париже — замечательный пример синтеза искусств, особая нарядность и красота фасадов здания. Своеобразие архитектуры Нидерландов и Германии. Дома цеховых ремесленников и ратуши как наиболее типичные постройки общественного назначения. Ратуши в Антверпене и Брюсселе. Строение и внешний облик городского дома бюргера.

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки — основоположники нидерландской школы живописи, усовершенствование технологии масляной живописи. «Гентский алтарь» Яна ван Эйка — главное творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония человека с жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его характерные особенности. Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» — глубочайшая трагедия человеческих чувств (обобщение ранее изученного).

Мастерство в искусстве портрета. Индивидуальные, парные и групповые портреты Яна ван Эйка, Ху-го ван дер Гуса и Ханса Мемлинга (по выбору). «Женский портрет» Рогира ван дер Вейдена, мастерство в передаче особенностей индивидуального облика. Парный портрет Ханса Хольбейна Младшего «Послы». Роль художественных деталей, безупречная техника, тонкий вкус в изображении фактуры предметов.

В мире фантасмагорий Босха. Многогранность его творческого дарования. Картина «Корабль дураков» как оригинальное образное решение темы людской глупости и греха.

Триптих «Сад земных наслаждений», своеобразие трактовки канонических тем сотворения мира. Символическая основа произведения, его глубокий поучительный смысл. Оригинальность композиционного и колористического решения.

Обращение к сюжетам Священного Писания. Картины «Блудный сын» и «Несение креста» (обобщение ранее изученного).

Творческие искания Брейгеля. Интерес художника к жизни простых людей. Картина «Нидерландские пословицы» — своеобразная энциклопедия народной мудрости, ее сатирическое звучание и глубокий поучительный смысл. Аллегорическая картина «Страна лентяев» как наглядное зрелище «всемирной лени».

Обращение к сюжетам евангельской истории. Картины «Вавилонская башня», «Слепые», «Избиение младенцев в Вифлееме» (обобщение ранее изученного). Символическое звучание картины «Калеки» и рисунка «Художник и знаток».

Дюрер — «художник, достойный бессмертия». Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. «Автопортреты» — своеобразные свидетели творческих исканий художника. Портретное творчество Дюрера («Портрет Освольта Креля», «Портрет венецианки», «Портрет молодого человека» — по выбору).

Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений гравюры. «Меланхолия», сложность и метафоричность воплощения замысла. Мастерство овладения искусством гравюры. Картины «Адам» и «Ева» (обобщение ранее изученного).

Интерес к изображению мира живой природы. Этюды художника («Кусок дерна», «Молодой заяц», «Крыло птицы» — по выбору).

27. Музыка и театр эпохи Возрождения.

Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном воспитании общества. Музыкальные картины жизни в поэзии Шекспира и живописных произведениях Яна ван Эйка и Паоло Веронезе. Гармонический склад музыки Ренессанса. Ведущее положение духовной музыки церковного богослужения. Основные музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и псалмы). Церковное и светское, божественное и человеческое как главное организующее начало музыкальных сочинений.

Нидерландская и фламандская композиторская школа. Разработка новых правил полифонического исполнения, классический «строгий стиль». Имитация как важнейший композиционный прием, ведущая роль тенора. Характерные черты творчества Орландо Лассо (по выбору).

Светская музыка Возрождения и ее основные жанры (мадригалы, песни, канцоны). Мадригалы на стихи Данте, Петрарки, Тассо. Песни композитора Жанекена, имитация голосов живой природы.

Начало профессионального композиторского творчества. Музыкальное наследие Палестрины. Дальнейшее формирование инструментальной музыки. Лютя, орган, клавесин, виола, различные виды флейт, скрипка — наиболее популярные музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Флорентийская каме-рата и ее роль в становлении оперного искусства. Итальянская комедия дель арте. История возникновения и значение для дальнейшего развития ее сценических традиций. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные персонажи комедии дель арте (Арлекин и Пульчинелла, купец Панталоне, доктор Бригелла, Капитан и Коломбина). Импровизация актерской игры — основа сценического действия. Спектакли комедии дель арте — синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения.

Театр Шекспира «Глобус». Расцвет английского театра эпохи Возрождения. Выдающийся актерский талант Шекспира. «Тайна драматического волшебства», трагическая и комическая направленность его творчества. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах драматурга.

Устройство театра «Глобус». Условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации сценического действия. Требования к исполнительской игре актеров. Значение шекспировского театра для дальнейшего развития театрального искусства (обобщение ранее изученного).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ XVII в. ДО СОВРЕМЕННОСТИ

I. Художественная культура XVII—XVIII вв.

1. Стилевое многообразие искусства XVII—XVIII вв.

Стили и художественные направления в искусстве. История мирового искусства — никогда не прекращающаяся смена художественных стилей. Разграничение понятий «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве.

Человек и новая картина мира. Изменение представлений человека о строении Вселенной. Человек — ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, способная управлять природой. Возможность познания законов природы на основе разума и опыта. Поэма А. Поупа «Опыт о Человеке».

Возникновение новых стилей и Возрождение. От «трагического гуманизма» Возрождения к маньеризму и барокко, исторические предпосылки их возникновения.

Характерные черты искусства маньеризма: изысканная, виртуозная техника, напряженность и вычурность образов, отказ от изображения реального мира, уход в мир фантастический и потусторонний. Изломанность, «змеевидность» линий, резкая игра световых и цветовых контрастов, неожиданное сопоставление больших и малых планов, непривычное для глаз

нагромождение и удлинение фигур, неустойчивость и сложность поз. Человек — малая песчинка в мировом хаосе.

Происхождение термина «барокко». Стремление удивить, вызвать изумление — главная цель произведений барокко. Человек как многоплановая личность со сложным миром чувств и переживаний, вовлеченная в бурный водоворот событий и страстей. Мучения и страдания человека, мистические аллегории, соотношение добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, жажда наслаждений и расплата за них — главные темы искусства барокко.

Эпоха Просвещения в истории развития искусства. Понимание мира как разумно устроенного механизма, где человеку отводится существенная организующая роль. Классицизм как художественное воплощение идей Просвещения. Обращение к античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Подчинение личных интересов общественным, чувства долгу, идеализация героических образов — главные темы искусства классицизма.

Происхождение термина «рококо». Пристрастие к изысканным и сложным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины. Задача искусства рококо — нравиться, трогать и развлекать. Сложные любовные интриги, мимолетность увлечений, дерзкие и рискованные поступки героев, авантюры и фантазии, галантные развлечения и праздники — основные сюжеты произведений рококо.

Реалистические тенденции в развитии искусства XVII—XVIII вв. Объективность, точность и конкретность в передаче событий и явлений окружающего мира, отсутствие идеализации, внимание к простонародным типам, глубокое восприятие быта и природы, простота и естественность в передаче мира человеческих чувств.

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. История проведения конкурса на создание восточного фасада дворца Лувра в Париже. Проекты Л. Бернини (барокко) и К. Перро (классицизм). Сочетание стилей барокко, рококо и классицизма в архитектурном облике Версальского дворца.

2. Искусство маньеризма.

Архитектура маньеризма. Стремление поразить внешними эффектами и оригинальной манерой. Необычность интерпретации классической ордерной системы, отказ от абсолютного совершенства архитектурных пропорций, перенасыщение декором, нарочитое чередование планов, неоправданное сопоставление больших и малых масштабов. Отсутствие четких граней между архитектурой маньеризма и ранним барокко. Церковь Иль Дезеу, особенности оформления фасада и пышность декоративного убранства интерьера. Флорентийские мастера маньеризма. Строительство административных учреждений Уффици Джорджо Вазари.

Маньеризм в изобразительном искусстве. Изысканные образы Б. Челлини. Золотая солонка с аллегорическим изображением фигур Земли и Моря — подлинный шедевр декоративноприкладного искусства. Бронзовая статуя Персея, торжествующего победу над врагом, ее символическое значение. Творчество Жана де Булоня (Джамболонья). Скульптура Меркурия, легкость и изящество парящего в воздухе божественного посланника.

Орнаментальность и декоративность, изысканность и утонченность, оригинальность образов, усложненность метафор и неожиданность парадоксов — характерные особенности живописи маньеризма. Картина «Мадонна с длинной шеей» Пармиджанино, вытянутость пропорций, несоразмерность в размещении предметов, смещение планов. Н. Хильярд «Портрет юноши среди розовых кустов», маньеризм в жанре портрета. Парадные портреты А. Бронзино («Портрет Лукреции Пачиатици»). Творчество Д. Арчим-больдо — квинтэссенция маньеризма. Галерея фантастических и причудливых образов. «Портрет Рудольфа II», удивительная метафоризация образа.

«Особенный мастер» Эль Греко. Необычность его творческой манеры. Дискуссионность вопроса о принадлежности Эль Греко к искусству маньеризма.

Сюжеты Священного Писания — основной источник творческого вдохновения Эль Греко. Картины «Поклонение пастухов», «Крещение Иисуса», «Эсполио» («Срывание одежды» — обобщение ранее изученного).

Средневековая легенда о чудесном погребении благочестивого графа и ее художественное воплощение в картине «Погребение графа Оргаса». Шедевры портретного искусства («Портрет инквизитора Нуньо де Гевара»), глубина психологической характеристики, мастерство реалистического изображения. Бурное и стремительное движение природной стихии в картине «Вид Толедо».

3. Архитектура барокко.

Характерные черты архитектуры барокко. Обилие пышных декоративных украшений, подчеркнутая театральность, искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм, создающих неповторимый облик архитектурного барокко. Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Своеобразие и национальный колорит архитектуры западноевропейского барокко.

Шедевры итальянского барокко. Творчество Л. Бернини. Италия — родина архитектурного барокко. Экспрессивность архитектурных форм в творчестве Ф. Борромини. Церковь Сант'Анжеле на площади Навона в Риме (парадность, контрастность масштабов, игра света и тени, богатство и пышность внутреннего убранства).

«Гений барокко» Лоренцо Бернини, многогранность его творческого дарования. Оформление площади перед Собором святого Петра. Создание единого ансамбля с величественной колоннадой.

«Дивное узорочье» московского барокко. Сочетание национальных традиций деревянного зодчества с лучшими достижениями западноевропейского барокко. «Нарышкинский» (московский) стиль в сооружениях дворцов и церквей, беседок и парковых павильонов. Характерные черты московского барокко. Широкое использование цветных изразцов и терракотовых орнаментальных фриз. Церковь Покрова в Филях — блестящий образец «нарышкинского» барокко. Церковь Троицы в Никитниках — уникальное сооружение московского барокко. Церковь Знамения Богородицы в Дубровицах — вершина московского барокко (по выбору).

Архитектурные творения В. В. Растрелли. Лучшие творения архитектора: Андреевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и Царском Селе, дворцы Строганова и Воронцова в Санкт-Петербурге. Собор Смольного монастыря, сочетание национальных и западноевропейских традиций барокко. Зимний дворец — гимн и эпилог истории русского барокко.

4. Изобразительное искусство барокко.

Скульптурные шедевры Л. Бернини. Мастерство в обработке мрамора и бронзы, световые эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших нюансов человеческой души. Статуя библейского пророка Давида, стремительный порыв и быстрота движения, готовность к яростной схватке с врагом и уверенность в победе. Скульптурная группа «Аполлон и Дафна», своеобразие трактовки мифологического сюжета (обобщение ранее изученного).

Алтарная композиция «Экстаз святой Терезы» — подлинный шедевр скульптурного творчества. Высшее напряжение чувств героини, ирреальность происходящего, эффект мистического видения. Фонтаны Тритона и Четырех рек в Риме, экспрессия барочной пластики.

Живопись барокко. Монументально-декоративная живопись, ее праздничный блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика. Главные темы живописи барокко: торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богоматери и святых.

Обращение к античным аллегорическим сюжетам и темам. Роспись плафона с анаграммой имени Иисуса Христа в церкви Эль Джезу (Д. Б. Гаулли). Парадная пышность и декоративность композиций Шарля Лебрена в Версале и Лувре. «Метод изображения страстей» в росписях Зеркальной галереи Версальского дворца.

Жанр парадного портрета и его особое значение. «Портрет Людовика XIV» художника Г. Риго. Помпезная напыщенность и самолюбование портретируемого, театральность и вычурность позы, высокомерие и снисходительность взгляда «Короля-Солнце».

Рубенс — «король живописи». Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». Мастер торжествующего барокко. Характерные особенности живописной манеры: свободная пластика форм, сильные цветовые эффекты, тончайшая игра красочных оттенков. «Автопортрет с Изабеллой Брант» — шедевр раннего творчества. Библейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса («Снятие с креста»). Мифологическая тематика («Союз Земли и Воды», «Битва амазонок с греками»), ее аллегорический смысл (обобщение ранее изученного).

5. Классицизм в архитектуре Западной Европы.

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры классицизма. Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное воплощение представлений об «идеальном городе», сложившемся в эпоху Возрождения. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля.

Прогулка по Версалю. Грандиозность масштабов регулярной планировки, пышное величие строгих фасадов, блеск декоративного убранства интерьеров. Версаль — зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. Архитектурный облик Версаля, созданный зодчими Луи Лево, Жюли Ардуэном-Мансаром и Андре Ленотром. Дворец Людовика XIV — главное сооружение ансамбля. Барочное оформление интерьеров. Зеркальная галерея Версальского дворца. Развитие понятия о регулярных (французских) парках. Четкость и рациональная организация планировки версальского парка (обобщение ранее изученного).

Архитектурные творения К. Рена. План восстановления лондонского Сити — центральной части английской столицы. Собор святого Павла — главное творение К. Рена, характерные особенности его внешнего и внутреннего облика. Широта и разнообразие архитектурного таланта К. Рена, непреходящее значение его творчества для последующего развития английского зодчества.

6. Шедевры классицизма в архитектуре России.

«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Трагедия великого зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее классическая ясность и четкость, праздничная нарядность и красота. Неосуществленный план перестройки Кремля. История возведения дворцового ансамбля в Царицыно.

Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова, его блистательный диалог с архитектурными сооружениями древней столицы. Путевой дворец в Твери — начало творческой биографии М. Казакова. Сооружение увеселительных строений на Ходынском поле, необычность и оригинальность архитектурного решения Петровского дворца. Проект здания Сената в Кремле, строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона», богатство и пышность интерьера Круглого зала (по выбору).

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. Кваренги, К. И. Росси и О. Монфер-ран. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, сооружения Н. А. Львова и Ч. Камерона.

Здание Двенадцати коллегий Доменико Трезини, единство композиции, рациональность планировки и строгость пропорций, особенности оформления фасада. Адмиралтейство А. Д. Захарова — визитная карточка Санкт-Петербурга. Оригинальность композиции и внешнего оформления архитектурного комплекса. Символические скульптурные украшения Ф. Ф. Щедрина. Казанский собор А. Н. Воронихина, оригинальность замысла и смелость его творческого воплощения (по выбору).

7. Изобразительное искусство классицизма и рококо.

Н. Пуссен — основоположник классицизма. Прославление героического человека, его могучего разума, способностей познания и преобразования мира в творчестве художника. Характерные черты живописных произведений: уравновешенность композиций, математически выверенная система организации пространства, четкий рисунок, чувство ритма, основанное на античном учении о музыкальных ладах. Рационализм как основополагающий принцип его художественного творчества, использование золотого сечения.

Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы живописных полотен Пуссена. Картина «Аркадские пастухи» — блистательное начало творческих экспериментов. Своеобразие интерпретации мифологических сюжетов и образов в картинах «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна» (обобщение ранее изученного). Сюжеты Священного Писания («Сбор манны в пустыне», «Суд Соломона»), своеобразие трактовки библейской тематики (обобщение ранее изученного).

Скульптурные шедевры классицизма. Антонио Канова — выдающийся скульптор классицизма. Обращение к мифологической тематике («Амур и Психея», «Амур, слетающий к Психее»), своеобразие трактовки античных сюжетов и образов (обобщение ранее изученного).

Б. Торвальдсен и его «возвышенные» шедевры античной классики («Язон с золотым руном», «Ганимед и орел Зевса», «Меркурий» — по выбору). Образ идеальной гармонии и красоты в статуе княгини М. Ф. Барятинской.

Портретная энциклопедия выдающихся людей эпохи Просвещения в творчестве Ж. А. Гудона. Портреты композитора Глюка, оратора Мирабо, комедиографа Мольера, общественных деятелей Д. Дидро, Вольтера и Ж. Ж. Руссо, американского политика Д. Вашингтона (по выбору).

Мастера «галантного жанра» (живопись рококо). Главные темы живописи: изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празднества», идиллические картины «пастушеской» жизни, мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. «Дух мелочей прелестных и воздушных» — лейтмотив творчества художников рококо. Обращение к мифологическим сюжетам и образам (обобщение ранее изученного).

А. Ватто — «поэт беспечного досуга» и «галантных празднеств». «Паломничество на остров Киферу», мастерство в передаче особой атмосферы очарования и любви. «Театр актеров» А. Ватто. Картина «Жиль» («Пьеро»), глубина ее философского и психологического обобщения.

Ф. Буше — «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и изысканного рисунка. Парадные портреты маркизы де Помпадур. Обращение к мифологической и пасторальной тематике.

8. Реалистическая живопись Голландии.

Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и безрадостный крестьянский быт, размеренная повседневная жизнь городских бюргеров, суровые северные пейзажи, безбрежные морские дали, «тихая» жизнь вещей предметного мира.

Многообразие жанров голландской живописи. Портретная живопись голландских художников (индивидуальные и групповые портреты). «Групповой портрет офицеров стрелковой роты святого Георгия» Франса Халса, глубина проникновения во внутренний мир портретируемых,

запечатленные мгновения души, оригинальность композиционного и колористического решения. «Цыганка», «Портрет молодого человека», «Мужской портрет» (по выбору).

Бытовой жанр голландской живописи. Поэтизация естественного течения повседневной жизни, стремление к изображению гротескных жизненных ситуаций. Домашняя жизнь голландского бюргера в творчестве Питера де Хоха. «Хозяйка и служанка», атмосфера тихого уюта и размеренного ритма жизни (обобщение ранее изученного). Светская направленность произведений Г. Терборха. Женские образы художника. «Бокал лимонада», язык намеков и едва уловимых жестов. Остроумные и поучительные истории в произведениях Яна Стена. «Гуляки», мастерство в создании выразительных деталей и многозначительных жестов.

Жанр натюрморта. Создание единого ансамбля предметов реального мира, обладающего скрытым назидательным смыслом. Творческое развитие традиций фламандского натюрморта. Характерные особенности натюрморта: незримое присутствие человека, атмосфера реальной человеческой жизни. Картина П. Класа «Завтрак», мастерство в изображении предметов реальной жизни человека. «Прерванные завтраки» Виллема Хеды («Ветчина и серебряная посуда»).

Пейзаж в творчестве голландских художников. Единичные проявления реальной природы, увиденной человеком в естественной жизненной ситуации. Марины, леса и равнины, зимние виды и лунные пейзажи — главные сюжеты картин. Мир повседневного бытия в произведениях Ян ван Гойена. Внутренняя жизнь природы, неукротимая борьба стихийных сил в творчестве Я. Рейсдала.

Вермер Делфтский — «величайший маг и волшебник живописи». Особенности живописной манеры художника. Неизъяснимая прелесть вдохновенного труда в картине «Кружевница». Городские пейзажи Вермера («Вид Делфта» и «Уличка»), особенности их художественной трактовки (обобщение ранее изученного).

Творчество Рембрандта — вершина реализма. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной манеры (искусство светотени, колорит). Богатство и разнообразие тематики произведений. Стремление передать духовную эволюцию человека, трагический путь познания жизни.

Мифологические и библейские сюжеты и образы («Даная», «Жертвоприношение Авраама», «Возвращение блудного сына» — обобщение ранее изученного).

Рембрандт — блестящий мастер автопортрета. Автопортреты художника — биография души и исповедь великого мастера. «Автопортрет с Саскией на коленях». Портретные шедевры Рембрандта, переданная в них динамика чувств и переживаний человека («Портрет Яна Сикса», «Портрет старушки»). Графическое наследие художника, работа в технике офорта.

9. Русский портрет XVIII в.

Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная значимость. Задачи русских портретистов.

У истоков портретного искусства. Парсуна и ее связь с традициями иконописных изображений. Характерные особенности парсунной живописи (плоскостная трактовка образов, непропорциональность форм). Парадные портреты значительных особ. «Портрет Якова Тургенева», новизна в художественной трактовке образа.

Портретное творчество И. Н. Никитина, первого «персональных дел мастера». «Портрет Петра I в круге» — «северный властелин» в ореоле власти, славы и одиночества. «Портрет напольного гетмана», его подлинно народная простота и глубина проникновения во внутренний мир героя. Теплота чувства и выражение душевной сосредоточенности в «Автопортрете с женой» А. М. Матвеева. Камерные портреты современников в творчестве А. П. Антропова. «Портрет статсдамы А. М. Измайловой», особенности психологической характеристики. Образ простой женщины-крестьянки («Портрет крестьянки в русском костюме» — по выбору).

Шедевры русских портретистов. Необыкновенная поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф. С. Рокотова. Создание камерного портрета, раскрывающего внутренний мир человека. Рокотов — блестящий мастер светотени и колорита, особенности композиционного решения живописных полотен. Женские образы Рокотова («Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой» — по выбору). «Портрет А. П. Струйской» — образ женственной грации и нравственной чистоты.

Портретная галерея Д. Г. Левицкого. «Портрет П. А. Демидова» как образец официального парадного портрета, глубина психологической характеристики персонажа. Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц — настоящий гимн вечной юности. «Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой», жизненная правдивость и очарование образов.

Портретное творчество В. Л. Боровиковского. Богатейшая палитра чувств человека, их связь с миром окружающей природы. «Портрет М. И. Лопухиной», поэтический и задушевный образ молодой женщины.

Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики.

Декоративно-монументальная скульптура Б. К. Растрелли. Бронзовый бюст Петра I — величественный образ преобразователя России. Ф. И. Шубин — «первый статуиных дел мастер». Мастерство техники исполнения скульптурных произведений, многогранность раскрытия образов. Галерея портретов влиятельных особ екатерининского времени. «Портрет Павла I», глубина психологической характеристики образа. Скульптурные портреты М. И. Козловского. «Памятник А. В. Суворову» — первый памятник «некоронованной особе» (обобщение ранее изученного).

10. Музыкальная культура барокко.

Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв.

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Трагическое мироощущение, внимание к миру глубоких чувств и эмоций человека. Человек, обуреваемый стихийными страстями, — главный объект изображения. Мелодичное одноголосие (гомофония) — основной принцип музыки барокко.

Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. Творчество К. Монтеверди — первого композитора барокко. Разнообразие его творческой деятельности (светские мадригалы, духовные сочинения, оперы). «Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди («Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи» — по выбору). Обращение к мифологическим и историческим сюжетам и образам. Оперное творчество Д. Фрескобальди, А. Скарлатти и Д. Перголези (по выбору).

Исполнительская манера мастеров барочного концерта. «Большой концерт» А. Вивальди. «Времена года», мастерская передача картин жизни природы (обобщение ранее изученного).

Бах и Гендель — музыканты барокко. Многогранность и разнообразие творческого наследия И. С. Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии. Бах — непревзойденный мастер духовной органной музыки. Глубина философских обобщений, отражение сложного и противоречивого мира бытия. «Страсти по Матфею» — грандиозное органное произведение, наполненное новым гуманистическим содержанием. Высокая месса (Месса си минор), барочный стиль музыки. Полифоническое искусство Баха (фуги).

Оркестровая музыка композитора. Бранденбургские концерты, их неповторимый тембровый облик. Сборник фуг и прелюдий «Хорошо темперированный клавир» — образец полифонической клавирной музыки. Светская вокально-инструментальная музыка Баха. «Крестьянская» и «Кофейная» кантаты, оригинальность их музыкального решения (по выбору с обобщением ранее изученного).

Г. Ф. Гендель — создатель классического типа ораторий, стройность их композиции и разнообразие ритмов. Обращение к библейским, мифологическим и светским сюжетам. Народ как главное действующее лицо, особая роль хора как выразителя исторической миссии народа. Оперы-серии в творчестве Генделя.

Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций. Партесные концерты XVII — начала XVIII в. Н. П. Дилецкий как теоретик партесного стиля пения («Музыкальная грамматика»). Повышенная экспрессивность, колористическое богатство, виртуозность исполнения, динамические контрасты, преобладание мажорных тональностей — отличительные черты русской музыки барокко.

Начало развития русской композиторской школы. Популярность песенных жанров (канты и псалмы). Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. С. Березовского (обобщение ранее изученного). Д. С. Бортнянский — признанный мастер духовного хорового концерта. **11. Композиторы Венской классической школы.**

Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики классицизма.

Глюк — реформатор оперного стиля и созданный им жанр музыкальной трагедии. Принцип главенства драмы над музыкой. «Орфей» — первая реформаторская опера Глюка. Трагедийное звучание мифологического сюжета (обобщение ранее изученного).

Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Музыка Гайдна — «музыка радости и досуга». «Лондонские симфонии» как выражение жизненной философии и мировоззрения композитора. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» (обобщение ранее изученного).

Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. «Юпитер» — «одно из чудес симфонической музыки». Концерт для фортепиано с оркестром ре-минор, героическое и лирическое начало музыки.

Оперные шедевры Моцарта («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта»). Сочинения духовной музыки (мессы, кантаты, оратории). «Реквием» — музыка, проникнутая трепетным волнением и просветленной печалью (обобщение ранее изученного).

Музыка, высекающая огонь из людских сердец (Бетховен). Судьба композитора и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму, путь смелого эксперимента и творческих поисков. Разнообразие музыкального наследия Бетховена. Симфоническая музыка композитора («Героическая симфония», Шестая («Пасторальная») и Девятая симфонии). Сонаты — шедевры мировой музыкальной культуры («Лунная соната», «Апассионата», «Аврора» — по выбору с обобщением ранее изученного).

12. Театральное искусство XVII—XVIII вв.

Западноевропейский театр барокко, его цели и задачи. Особенности сюжета (нагромождение интриг, кровавых злодейств и ужасов, фантастических эпизодов, резких контрастов и неожиданных финалов). Противоречивость и сложность характеров героев. Трагикомедия — излюбленный жанр театра барокко. Характерные черты организации театрального действия: зрелищность и эффектность происходящего на сцене, виртуозная игра актеров, торжество живописи, смена перспективных декораций, сложная машинерия.

Творчество испанского драматурга Кальдерона, его вклад в развитие театра барокко. Пьеса «Жизнь есть сон», идея призрачности и мгновенности жизни человека.

«Золотой век» французского театра классицизма. Н. Буало об основных принципах драматургии классицизма (трактат «Поэтическое искусство»). Творчество П. Корнеля и принципы классицизма («Сид»). Ж. Расин — мастер «галантной трагедии». Обращение к античным и библейским

сюжетам, создание галереи женских образов. Конфликт между желаемым и действительным, чувством и долгом — основа сценического действия.

Мольер — создатель классицистской комедии, бытописатель нравов современного общества. «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой» — лучшие творения комедиографа (по выбору с обобщением ранее изученного).

Конфликт между чувством и долгом в трагедиях Вольтера. Воспитание идеалов добра и справедливости. Трактат «Парадокс об актере» Д. Дидро. Основные требования к искусству игры актеров. П. О. Бомарше и его трилогия о цирюльнике Фигаро («Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и «Преступная мать» — по выбору).

Пути развития русского драматического театра. Предпосылки возникновения русского драматического театра (игры ряженых, искусство скоморохов, народный театр Петрушки — обобщение ранее изученного). Рождение русского драматического театра («Эсфирь, или Артаксерксово действо»). «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича. Первый общественный театр Петра I.

Школьный театр и его характерные особенности. Драматургия Ф. Прокоповича (трагикомедия «Владимир»). Развитие театра народной драмы («Лодка» и «Царь Максимилиан» — обобщение ранее изученного).

Театр «охочих комедиантов» Ф. Г. Волкова, его роль в создании профессионального театра в России. Творчество А. П. Сумарокова и его вклад в развитие русской трагедии классицизма. Комедийное творчество Д. И. Фонвизина (обобщение ранее изученного).

И. А. Дмитревский — театральный педагог, ведущий актер первого русского театра. Возникновение и развитие театра крепостных актеров. Театр графа Н. П. Шереметева. Актерское мастерство П. И. Ковалевой (Жемчуговой).

II. Художественная культура XIX в.

13. Феникс романтизма.

Романтизм. История происхождения термина. Соотношение понятий «романтика» и «романтизм». Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVIII — начала XIX в.

«Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма). Исторические корни романтизма и классическая немецкая философия. Идея изменчивости, подвижности и текучести жизни. Сложность и противоречивость искусства романтизма. Эстетические принципы романтизма: неприятие реальной жизни, исключительность романтического героя, природа как выражение стихийного начала, культ прошлого, интерес к фольклору, экзотика дальних стран.

Значение романтизма. Идея «раскованности человеческого духа» (Ф. Шеллинг) и особой ценности человеческой личности. Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран. Хронологические рамки европейского романтизма, его возрождение в искусстве неоромантизма второй половины XIX и XX вв.

14. Изобразительное искусство романтизма.

Герой романтической эпохи (портретная живопись). Исключительная ценность человеческой личности, ее порыв к неограниченной свободе и творческому самовыражению. «Автопортрет» Э. Делакруа в костюме Гамлета как выражение романтической мечты художника. Запечатленное мгновение творческого порыва и вдохновения в «Портрете Ф. Шопена». Портрет как состояние души композитора. Портретная галерея Ф. Гойи. «Портрет доньи Исабель Ковос де Порсель» — романтическое воплощение испанского национального характера.

Романтический портрет О. А. Кипренского. «Портрет Е. В. Давыдова» — образ человека героической эпохи. Оригинальность колористического и композиционного решения картины. Серия карандашных портретов героев Отечественной войны 1812 г. Образы поэтов и писателей

пушкинского окружения. «Портрет А. С. Пушкина» — «питомца чистых муз» (обобщение ранее изученного). Очарование женских портретов художника.

Романтические характеры в портретах К. П. Брюллова. Умение мастера воплотить «душу оригинала» (В. Г. Белинский). «Портрет писателя Н. Кукольника», глубина проникновения во внутренний мир героя. Особенности композиционного и колористического решения.

В борьбе со стихией (пейзажная живопись романтизма). Излюбленный тип романтического пейзажа. Трагическое понимание бытия, идея неустойчивости человеческой жизни. Сцены кораблекрушений и стихийных природных катаклизмов, грозящих человеку неотвратимыми катастрофами. Созвучие природы с миром переживаний и чувств романтического героя. Драматизм сцены терпящих бедствие людей среди волн океана в картине Т. Жерико «Плот «Медузы». Природная стихия огня, воды и снежной бури в творчестве У. Тёрнера. «Пейзажикатастрофы» и «пейзажи-очарования». «Снежная буря во время перехода Ганнибала», глубокий символический смысл картины, особенности ее композиционного и колористического решения (обобщение ранее изученного). Мир природы и человека в творчестве К. Д. Фридриха. Романтическая символика картин. «Монах на берегу моря», тема трагической затерянности человека в беспредельном мироздании.

Русская пейзажная живопись романтизма. И. К. Айвазовский — «моря пламенный поэт». Романтический идеал прекрасной и одухотворенной природы. Человек перед лицом разбушевавшейся стихии в картинах «Девятый вал» и «Волна» (по выбору с обобщением ранее изученного).

История глазами романтиков. Обращение к сюжетам и образам средневековой эпохи и современности. Судьба народа родной страны в творчестве Ф. Гойи. Картина «Расстрел повстанцев» — обвинительный акт художника против зла и насилия. Мастерство в передаче реальных масштабов народной трагедии. Патриотический порыв участников июльской революции в картине Э. Делакруа «Свобода, ведущая на баррикады». От реалистического факта к аллегорическому образу и всеобъемлющему обобщению.

Экзотика Востока. Э. Делакруа — подлинный первооткрыватель Востока в мировой живописи («Резня в Хиосе», «Охота на львов в Марокко», «Ма-роканец, седлающий коня» — по выбору). Картина «Алжирские женщины» и ее глубокое символическое звучание. Изысканность колорита, мастерство в передаче света и тени.

15. Реализм — художественный стиль эпохи.

Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. Воспроизведение жизни такой, «как она есть». Хронологические рамки реализма. Философия позитивизма — основа эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в искусстве. Творческие принципы реализма в декларации Г. Курбе.

Художественные принципы реализма. «Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ художественного обобщения. Критическая направленность реализма, понятие о критическом реализме. Демократичность — важнейший эстетический принцип реалистического искусства.

Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм как бунт против официально признанного классицизма и естественный процесс рождения внутри кризиса романтизма. Разграничение реализма и романтизма. Общие черты и различие в отношении к действительности и в особенностях изображения человека.

Реализм и натурализм. Литературно-художественное движение «натуральной школы». Э. Золя как наиболее известный сторонник натурализма («Экспериментальный роман»).

Реализм и художественная фотография. Изобретение фотографии — настоящий переворот в области реалистического искусства. Интерес фотографии к «вещественности» окружающего мира (обобщение ранее изученного).

Дальнейшие пути развития реалистического искусства (неореализм, сюрреализм и социалистический реализм XX в.).

16. Изобразительное искусство реализма.

Интерес к жизни человека простого сословия. Задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Достижения французских и русских художников-реалистов. Картина Г. Курбе «Дробильщики камня», ее реалистическая основа и глубокий обобщающий смысл. Крестьянская тема в творчестве Ф. Милле. Картина «Сборщицы колосьев», тема мирного крестьянского труда, единства человека и природы.

Русские женщины-крестьянки в творчестве А. Г. Венецианова («Жница», «Кормилица с ребенком»), «Девушка с васильками», «Девушка в платке» — обобщение ранее изученного). Крестьянские типы в произведениях И. Н. Крамского («Полесовщик», «Мина Моисеев»). Картина Н. А. Ярошенко «Кочегар» — первое изображение рабочего человека в русском искусстве.

Бытовые картины жизни. Картина Г. Курбе «Похороны в Орнане» и ее роль в становлении реализма в изобразительном искусстве. Своеобразный «групповой портрет» французского общества середины XIX в., глубина художественного обобщения.

Реальная жизнь героев разных общественных сословий в творчестве П. А. Федотова («Завтрак аристократа», «Игроки», «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Анкор, еще анкор!», «Вдовушка» — по выбору). Купеческое и мещанское сословие в картине «Сватовство майора». Сочувственное отношение к народу в творчестве В. Г. Перова («Проповедь на селе», «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Утопленница», «Последний кабак у заставы», «Сельский крестный ход на Пасхе» — по выбору). Трагизм неизбежного человеческого горя в картине «Проводы покойника».

Мастера реалистического пейзажа. Французский пейзажист К. Коро, оригинальность его живописной манеры. Картина «Порыв ветра» как одна из наиболее драматичных композиций художника.

Скромные, неброские картины русской природы в творчестве Ф. А. Васильева («Мокрый луг», «Перед грозой», «Сосновая роща у болота», «В Крымских горах» — по выбору). Картина «Оттепель», ее глубокий символический смысл, особенности композиционного и колористического решения. И. И. Шишкин — певец русского леса (обобщение ранее изученного). Реалистические пейзажи И. И. Левитана, их лирическая и социальная направленность. Скорбная тема народного страдания в картине «Владимирка».

История и реальность. Цели и задачи исторической живописи. Изображение исторических событий через психологическую драму народа или отдельной выдающейся личности. Актуальность звучания произведений евангельской тематики. Критическая направленность литографий О. Домье. «Улица Трансно-нен» как авторский протест против террора и кровопролития. Историческая основа произведения.

Русские мастера исторической живописи, их глубокий интерес к национальной истории, обращение к важнейшим переломным событиям русской истории. Драматически напряженное столкновение самодержца Петра I и его сына в картине Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе».

Исторические полотна И. Е. Репина («Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Заседание Государственного совета» — по выбору). Галерея типов крестьянской деревни в картине «Крестный ход в Курской губернии», глубина исторических обобщений, особое внимание к индивидуальным характеристикам героев.

Великая летопись настоящего и прошлого России в творчестве В. И. Сурикова («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин» — по выбору). Страницы героического прошлого русского народа в картине «Покорение Сибири Ермаком».

17. «Живописцы счастья» (художники импрессионизма).

«Салон Отверженных». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» — решительный вызов официально признанному искусству. Сопратники и единомышленники Э. Мане (К. Моне, К. Писсарро, П. Ренуар, А. Сислей, Э. Дега). Поиски новых путей в живописи. Отличие от романтиков и реалистов, повышенный интерес к современности.

Художественные искания импрессионистов. Картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца» и ее роль в возникновении и становлении импрессионизма. Подвижность и изменчивость мира — главный объект изображения. Работа на пленэре — одно из важнейших требований импрессионизма. Мастерство в передаче света и цвета, особое предпочтение светлым тонам солнечного спектра. Работа в технике пастели, новые возможности в использовании цвета (фактура пастелей Э. Дега). Декоративность и сложная симфония красок в композиции Э. Дега «Голубые танцовщицы». Создание праздничной, феерической атмосферы балетного танца. Техника передачи света в живописных полотнах К. Моне («Сток сена в Живерни») и О. Ренуара («Качели»). Творческие поиски в области живописных композиций (Э. Мане «Балкон», К. Моне «Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», Э. Дега «Абсент» — по выбору).

Пейзажи впечатления. Стремление художников запечатлеть малейшие изменения в состоянии природы, постоянно меняющийся ритм ее жизни. «Подлинная феерия» красок и света в картине К. Моне «Вокзал Сен-Лазар». Городские пейзажи в творчестве К. Писсарро («Наводнение в Пор-Марли» и «Оперный проезд в Париже»). Повседневная атмосфера суетной жизни большого города.

Жизнь и Человек в произведениях импрессионистов. Повышенное внимание художников к жизни и интересам простого человека. О. Ренуар — блестящий бытописатель нравов французского общества. Трепетное биение современной жизни в произведениях художника. Атмосфера непринужденной радости и беззаботного веселья в картине «Бал в Мулен де л а Галетт». Мастерство в создании женских портретов («Портрет актрисы Жанны Самари»).

Последователи импрессионистов. Творчество неоимпрессионистов. Пуантилизм Ж. Сера и П. Синья-ка, оригинальность их творческого метода. Картина Ж. Сера «Воскресная прогулка. Гран-Жатт» как воплощение творческих исканий автора. Постимпрессионизм П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека. Глубоко индивидуальный характер творчества каждого из художников. Поиски нового композиционного решения картин, способов передачи цвета и света в творчестве П. Сезанна («Натюрморт с корзиной фруктов»). Глубокий философский смысл и эмоциональность произведений В. Ван Гога («Звездная ночь»). Жизнь природы и человека в творчестве П. Гогена («Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»).

К. Коровин, В. Серов и И. Грабарь — последователи импрессионизма в русской живописи.

18. Многообразие стилей зарубежной музыки.

Западноевропейская музыка романтизма. Музыка как выражение эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая, универсальная роль музыки. Расширение границ словесной и музыкальной изобразительности в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза (по выбору). Создание программной музыки романтизма. Связь музыки с произведениями изобразительного искусства. Фортепианные пьесы Ф. Листа «Обручение» (по картине Рафаэля «Обручение Марии») и «Мыслитель» (по скульптуре Микеланджело).

Внимание композиторов к сфере человеческих чувств и переживаний. Человек, способный выразить «мировую скорбь», — главный герой романтической музыки. Природа и Человек в музыкальных произведениях романтиков (Р. Шуман «Манфред», симфония Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» — по выбору). Воспроизведение исторического прошлого (картин средневековья). Мир мистификаций и фантастики в музыке романтиков (опера К. М. фон Вебера «Вольный стрелок», оперный цикл Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — по выбору).

Красота и самобытность народного искусства — основа для создания музыкальных произведений. Песенные циклы Ф. Шуберта («Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»), Ф. Мендельсона («Песни без слов»), Ф. Листа («Венгерские рапсодии»), И. Брамса («Венгерские танцы»), мазурки, полонезы и вальсы Ф. Шопена (по выбору).

Изменения в системе музыкальных жанров. Особая популярность лирических миниатюр. Циклы музыкальных миниатюр Ф. Шуберта («Экспромты» и «Музыкальные моменты»). Этюды Ф. Шопена, Р. Шумана и Ф. Листа (по выбору). Обновление традиционных жанров классицизма (Восьмая «Неоконченная» симфония Ф. Шуберта, сонаты и прелюдии Ф. Шопена — по выбору).

Веризм в итальянском оперном искусстве как одна из поздних ветвей музыки романтизма. Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло. Реализм Д. Верди и Ж. Бизе (по выбору).

Музыка импрессионизма. Лирическая созерцательность, неопределенность мелодических звучаний, чередование и неожиданная смена высоких и низких регистров — характерные черты музыки импрессионизма. Тончайшие нюансы впечатлений и настроений человеческой души в музыке К. Дебюсси и М. Равеля. Симфоническая прелюдия К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», новаторство музыки, ее связь с живописными и поэтическими образами. Мир природы и человека в произведениях М. Равеля («Отражения», «Зеркала», «Игра воды», «Ночной Гаспар» — по выбору).

19. Русская музыкальная культура.

Русская музыка XIX в. — яркая и блистательная эпоха в развитии музыкальной культуры.

Русская музыка романтизма. Элегическая созерцательность, глубокое проникновение в сферу человеческих чувств и переживаний. Романсово-песенное творчество А. А. Алябьева («Зимняя дорога», «Два ворона», «Соловей»), А. Е. Варламова («Красный сарафан», «На заре ты ее не буди...»), «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий»), А. Л. Гурилева («Матушка-голубушка», «Не шуми ты, рожь», «Колокольчик») и А. Н. Верстовского (музыкальные баллады «Черная шаль», «Три песни скальда») — по выбору.

Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского. Опера «Русалка» как глубоко новаторское произведение.

М. И. Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово-песенное творчество М. И. Глинки — шедевр камерной вокальной классики.

Фольклорные традиции в симфонической музыке (увертюра-фантазия на русские темы «Камаринская», воплощение народных испанских мотивов в увертюрах-фантазиях «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» — по выбору).

Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа, глубина проникновения в суть русского характера, особая роль хора в организации сценического действия. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, добре и зле.

«Могучая кучка». М. А. Балакирев — организатор и вдохновитель дружеского союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие, красочность и простота музыкальных произведений А. П. Бородина. Жанровое разнообразие творчества композитора. «Князь Игорь» — ярчайшее достижение русского оперного искусства.

Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области симфонической и оперной музыки. Творческое воплощение лучших традиций народного искусства (фортепианная сюита «Картинки с выставки»). Песенно-романсовое творчество, обращение к шедеврам поэтической лирики. Оперное творчество Мусоргского («Борис Годунов» и «Хованщина»). Комическая опера «Сорочинская ярмарка» (по выбору с обобщением ранее изученного).

Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова. Симфонические картины «Садко» и «Антар», мастерство в передаче фантастических, сказочных сюжетов. Восточные мотивы в сюите «Шехеразада».

Обращение к героическим страницам исторического прошлого России в операх «Псковитянка», «Царская невеста» и «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» (по выбору с обобщением ранее изученного). Мир русских народных сказок в операх «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и «Кашей Бессмертный» (по выбору с обобщением ранее изученного). Фантастический мир гоголевских героев в операх «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством».

Романсовое творчество Римского-Корсакова («Редет облаков летучая гряда», «Ненастный день потух», «Не ветер, вея с высоты...») — по выбору).

Творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Заслуги Чайковского в области симфонической музыки, разработка жанра программной симфонической поэмы («фантазии» или «увертюры-фантазии»). Шедевры симфонической музыки (Четвертая, Пятая и Шестая симфонии).

Оперы Чайковского («Евгений Онегин» и «Пиковая дама») — непревзойденные образцы лирико-психологической музыкальной драмы (по выбору с обобщением ранее изученного).

Балетная музыка композитора, ее подлинно новаторский характер. Музыкальные образы «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» (по выбору с обобщением ранее изученного).

Фортепианные пьесы «Детские альбом» и «Времена года» как музыкально-живописные картины композитора) по выбору с обобщением ранее изученного).

Романсы П. И. Чайковского («День ли царит», «То было раннею весной...», «Благословляю вас, леса...», «Средь шумного бала» — по выбору). Вариации русских народных песен («Кабы знала я, кабы ведала», «Я ли в поле да не травушка была»).

20. Пути развития западноевропейского театра.

«Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. Драма В. Гюго «Эрнани» — заметная веха в истории западноевропейского романтического театра. Основные художественные принципы театра романтизма, определенные его теоретиком Л. Тиком. Роль творческого наследия Шекспира в развитии театра романтизма. Мелодрама как наиболее популярный жанр романтического театра, ее характерные особенности (обобщение ранее изученного).

«Сила страсти» и дух героики в игре выдающихся актеров-романтиков (Э. Кин, Ф.-Ж. Тальма, Э. Рашель, Ф. Леметр — по выбору). Эффектная зрелищность и пышная декоративность романтического театра. Роль пейзажа в организации сценического фона действия. Использование специальных постановочных эффектов (звукового оформления, пиротехники и освещения).

«Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Бытовые драмы из современной жизни городских рабочих и буржуа — основа сюжетов реалистического театра. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. «Жизнь на подмостках, жизнь без лжи, жизнь с ее добродушием и страстями» — главная формула Э. Золя. Актеры натуралистического театра (А. Антуан).

Скандинавский реалистический театр. Драматургия Г. Ибсена, Б. Бьернсона и А. Стриндберга (по выбору). Г. Ибсен как теоретик и практик театрального искусства, создатель новой социально-психологической драмы.

Реализм и символизм в театральном искусстве Англии. Драматургия Б. Шоу и Д. Голсуорси, внимание авторов к острым социальным проблемам. Своеобразие творчества немецкого драматурга Г. Гауптмана.

21. Русский драматический театр.

Театр романтизма. Разрушение канонов классицизма. Переводные мелодрамы — основа репертуара русского романтического театра. Водевиль как наиболее популярный жанр русского театра, его характерные особенности. Актерское мастерство В. Н. Асенковой. Романтические коррективы в жанре трагедии. Крупнейшие театры России.

Выдающиеся актеры романтической сцены: П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин. Своеобразие актерской манеры исполнения. Е. С. Семенова — «единодержавная царица трагической сцены» (А. С. Пушкин).

Русский реалистический театр. В. Г. Белинский как теоретик русского реалистического театра. Драматургическая деятельность А. С. Грибоедова («Горе от ума»), А. С. Пушкина («Борис Годунов») и Н. В. Гоголя («Ревизор») — начало развития русского театра реализма (по выбору с обобщением ранее изученного).

М. С. Щепкин — выдающийся реформатор русской театральной сцены, его актерское мастерство, утверждение реалистических принципов. Судьба актера, основные этапы его творческой биографии. Роль Фамусова и Городничего — творческие вершины актерского мастерства. «Жизнь в образе», поиски сценической правды. Разнообразие актерских амплуа.

«Русский национальный театр» А. Н. Островского, его значение для дальнейшего развития реалистического театра (обобщение ранее изученного). Изображение будничной, повседневной жизни обыкновенного человека. Пьесы Островского — «пьесы жизни» (Н. А. Добролюбов). Выдающиеся актеры театра А. Н. Островского (Л. П. Никулина-Косицкая, П. А. Стрепетова, А. Е. Мартынов, П. М. Садовский, М. Г. Савина, Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова — по выбору).

Театр второй половины XIX в. Драматургия Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова и А. К. Толстого (по выбору с обобщением ранее изученного).

Театр А. П. Чехова. К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и рождение Художественно-Общедоступного театра (с 1919 г. — МХАТ).

III. Художественная культура XX в.

22. Искусство символизма.

Художественные принципы символизма. Непримиимый конфликт с искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и невидимым. Учение Платона и его интерпретация понятия «символ». Символ в искусстве. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и различие между символом и аллегорией.

Мастера живописи символизма. Темы и сюжеты произведений символизма. Античные мотивы в творчестве Пюви де Шаванна («Видение античности», «Священная роща» — по выбору). Картина «Бедный рыбак» как отражение творческого кредо художника. Глубина проникновения во внутренний мир героев, символическое звучание произведения. Мифологический и сказочный мир Г. Моро. Образы-символы в картине «Саломея, танцующая перед Иродом». Мир фантазмагорий и таинственных видений в творчестве О. Редона. «Музыкальная живопись» М. Чюрлениса (обобщение ранее изученного). Символические представления о строении Вселенной, таинство мироздания в картине «Рех».

Символизм в творчестве М. А. Врубеля. Особенности художественной манеры живописца. Мифологические и сказочные персонажи художника («Царевна-Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», «Снегурочка» — по выбору). Язык символов и метафор в картинах «Демон сидящий» и «Сирень». Черты символизма в портретном творчестве М. Врубеля («Портрет С. И. Мамонтова»).

Мир утонченной мечты в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова. «Мелодия грусти старинной» в картинах «Осенний мотив», «Дама в голубом», «Изумрудное ожерелье», «Реквием» (по выбору). Женские образы художника. Картина «Водоем» как символ внутреннего покоя и душевного равновесия человека.

Творчество художников «Голубой розы» (П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, Н. П. Крымов, М. С. Сарьян, А. В. Фонвизин — по выбору).

23. Триумф модернизма.

От символизма к модернизму. Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики символизма и модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века».

Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. Интерес художников к экзотике Востока и традициям японского искусства.

Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое воплощение в творчестве Анри ван де Велде. Функциональность, ориентированность на использование и применение в быту — характерная примета стиля модерн.

Модерн в изобразительном искусстве. Характерные черты живописи модерна. Образный строй Г. Климта и особенности его живописной манеры. Декоративность, красочность и стремительность ритмов в картине «Поцелуй».

Графика рекламных плакатов, театральных афиш и книжных иллюстраций в творчестве А. Тулуз-Лотрека (афиши «Амбассадер», «Аристид Брюан», «Диван Жапоне» — по выбору), О. Бердсли (иллюстрации к пьесе О. Уайльда «Саломея») и А. Мухи (произведения для театра «Ренессанс»).

Художественное объединение «Мир искусства» (Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, А. Я. Головин, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих — по выбору). Театрально-декорационное творчество художников (обобщение ранее изученного).

Скульптура модерна, язык аллегорий и символов. Античная тема в произведениях Э. А. Бурделя («Геркулес, стреляющий из лука»). Экспрессия чувств и подвижность форм в творчестве А. С. Голубкиной (горельеф «Волна», «Березка»). Памятник Н. В. Гоголю в Москве работы Н. А. Андреева. Мастерство в передаче внутреннего духовного мира писателя.

Смелые эксперименты в искусстве фотографии. Художественная фотография А. Стиллица и Н. А. Петрова (по выбору).

Модерн в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. «Поэмы из стекла» Э. Галле. Интерьеры Ч. Р. Макинтоша, универсальность его художественного мастерства. «Пламенеющее» стекло Л. К. Тиффани (по выбору).

24. Архитектура: от модерна до конструктивизма.

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых материалов и новых технологий. Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров

зданий (витражи, панно, скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани). Органическое единство архитектуры с окружающей средой.

Мастера и шедевры зарубежной архитектуры. «Каталонский модернизм» А. Гауди (от средневековой готики к модернизму). Роль символов и аллегорий в творчестве архитектора. Дом Висенса и мотивы арабских сказок. Дом Батло как художественная метафора мира живой природы. Дом Мила, своеобразие внешнего и внутреннего облика сооружения. Идея синтеза искусств в оформлении парка Гюэль. Язык аллегорий в архитектурном убранстве собора Саграда Фамилия (по выбору с обобщением ранее изученного).

В. Орта — «совершенный зодчий» искусства модерн. Природные орнаменты в архитектурном облике дома Тасселя.

От усложненных форм и декоративных украшений модерна к функционально оправданным и четким конструкциям. Небоскребы Л. Салливена — подлинный переворот в искусстве архитектуры. Идея органической архитектуры Ф. Л. Райта, ее всемирное признание и практическое воплощение. Вилла Э. Кауфмана «Над водопадом» как подлинный шедевр архитектуры. Творчество В. Гропиуса — зримый символ индустриальной эпохи. Баухауз — главное творение зодчего (обобщение ранее изученного).

Конструктивизм Ле Корбюзье, создателя «всемирного стиля» архитектуры XX столетия. Поиск простых форм и правильной системы пропорций. Художественные принципы Корбюзье («Путь к архитектуре»). Вилла «Савой» в Пуасси, изысканное совершенство форм и четкость пропорций. Разработка теории жилища для человека («машины для жилья»). Жилой дом в Марселе как своеобразная модель идеального жилища для человека. Заслуги Корбюзье в области градостроения (обобщение ранее изученного).

Архитектурные достижения России. Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки, отели, частные особняки и массовые зрелищные сооружения). Характерные черты архитектуры русского модерна. Архитектурные сооружения Ф. О. Шехтеля в Москве (особняки З. Г. Морозовой и А. И. Дерожинской, здание Ярославского вокзала и МХАТа — по выбору).

Особняк А. Н. Рябушинского — высшее достижение русской архитектуры эпохи модерн. Конструктивная архитектура Ф. И. Шехтеля. Модерн в архитектуре Санкт-Петербурга (Ф. И. Лидваль и И. А. Фомин). Тяготение к классицизму — характерная особенность их творчества.

Модерн — база для формирования и развития архитектуры конструктивизма. Творчество А. В. Щусева, В. Г. Шухова, братьев Л. А., В. А. и А. А. Весниных, М. Я. Гинзбурга и И. И. Леонидова (по выбору). «Возлюбленная Архитектура» К. С. Мельникова, смелость и новизна его архитектурных проектов. Дом в Кривоарбатском переулке, павильон декоративных искусств в Париже, клубы для рабочих как практическое воплощение идеи конструктивной архитектуры (по выбору).

25. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.

Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. Программность искусства XX в. (манифесты и декларации художников).

Мастера зарубежной живописи.

Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе «Заметки художника»). Противопоставление живительных сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа. «Роскошь, покой и нега», «Радость жизни», «Пастораль», «Красные рыбки», «Мастерская художника» (по выбору).

Примитивизм в изобразительном искусстве. Развитие художественных традиций П. Гогена. Непосредственность восприятия окружающего мира и его наивное отражение. Поэтичность и

образность художественных полотен А. Руссо («Муза, вдохновляющая поэта», «Портрет Джозефа Бруммера» — по выбору). Сцены провинциального быта в произведениях М. Шагала («Продавец скота», «Я и деревня», «Над Витебском», «Окно на даче», «Над городом», «Прогулка» — по выбору). Человек и природа, мотивы крестьянской жизни в творчестве Н. Пироманишвили («Рыбак», «Гумно», «Натюрморт», «Кутеж с шарманщиком», «Сборщики винограда», «Крестьянка с детьми, идущая за водой», «Дворник» — по выбору).

У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий. Натюрморты, пейзажи и портреты — излюбленные жанры художников-кубистов. «Авиньонские девушки» П. Пикассо — программная картина кубизма. «Голубой» и «розовый» периоды творчества («Скрипка и виноград», «Танец с покрывалами», «Гитара и скрипка», «Фабрика», «Автопортрет» — по выбору). Шаг от кубизма к абстрактному искусству. Серия натюрмортов Ж. Брака, смелые эксперименты с коллажем («Португалец», «Пейзаж», «Натюрморт» — по выбору).

Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Тревога художников за судьбу человека. Духовная драма человека в трагически сложном мире. Мгновение и вечность, смерть и жизнь, страх и надежда, толпа и одиночество — главные темы творчества Ф. Ходлера, Э. Мунка, Д. Энсора, Э. Нольде (по выбору с обобщением ранее изученного). Особая выразительность и страстная напряженность графических серий К. Коль-виц. Монумент в Гюстрове Э. Барлаха — скорбная память о павших и грозное предостережение от бессмысленных войн.

Художественные манифесты футуризма. Провозглашение культа современности, яростный протест против классических традиций. Мир скоростных технологий, урбанизация жизни как главные объекты изображения. Динамизм, энергия и яркость красок в творчестве У. Боччони («Город поднимается», триптих «Состояния души» — по выбору).

Дадаизм в живописи. Отказ от идеи «сотворения произведения искусства», полемика с современным и классическим искусством. Предметы повседневного обихода («готовые продукты») — главные объекты изображения. Утрата утилитарных функций, неожиданность и абсурдность их художественного звучания. Оригинальные парадоксы и алогизмы в творчестве М. Дюшана («Фонтан», «Джоконда», «Сушилка для бутылок», «Велосипедное колесо» — по выбору).

Сюрреализм в живописи (П. Клее, Р. Магритт, М. Эрнст — по выбору). «Манифест сюрреализма» А. Бретона. Автоматизм, образы сновидений, «обманки», «реальность ассоциативных форм» как основные принципы сюрреализма. Реальность и сверхреальность С. Дали. Логические парадоксы, противоречия, случайные ассоциации, «тревожная игра» воображения в произведениях С. Дали («Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны в Испании», «Осенний каннибализм», «Сон», «Сновидение, вызванное полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», «Плывающий жираф» — по выбору). Религиозная тематика в творчестве С. Дали (обобщение ранее изученного).

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

26. Мастера русского авангарда.

Абстракционизм В. Кандинского (импресси, импровизации и композиции). Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», экспрессия цвета, ритмов и линий.

Супрематизм К. Малевича. Экспериментальные поиски художника в области абстрактных форм. Черный квадрат — ключевой образ супрематической живописи. («Супрематизм», «Девушки в поле», «Косарь», «Крестьянка» — по выбору).

«Аналитическое искусство» П. Филонова. Ощущение движения, «атомы и молекулы» предметных форм, особенности изображения человека. («Крестьянская семья», «Формула мировой революции», «Формула империализма» — по выбору).

В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма. «Контррельефы» Татлина. Проект памятника III Интернационалу.

27. Зарубежная музыка XX в.

Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Развитие классико-романтической направленности в музыке. Новые принципы организации музыки: атональность и додекафония.

Трагические конфликты, социальные противоречия эпохи и их эмоциональное выражение в музыке экспрессионизма. Творчество Г. Малера. Симфония-кантата «Песнь о земле» как музыкальное отражение глубокой безысходности и печального прощания с жизнью. Безграничная любовь ко всему живому на земле. Творчество А. Шенберга. Атмосфера душевной подавленности, трагического мироощущения человека. Сочетание вокального речитатива и драматической декламации (речевое пение) в вокальном цикле «Лунный Пьеро» (по выбору).

Духовная музыка О. Мессиана («Рождество Христово», «Явление Предвечной церкви») и К. Пендерец-кого («Страсти по Луке», оратория «Магнификат» — по выбору).

Фольклорные традиции в музыке. Неофольклоризм Б. Бартока (сборник «Двадцать венгерских народных песен» — по выбору). «Бразильские бахи-аны» Э. Вила-Лобоса. Отражение сложной природы бразильского фольклора. Песенная и инструментальная музыка кантри и ее истоки. Музыка «вестерн», ее главные темы и герои. Фолк-рок Б. Дилана.

Искусство джаза и его истоки. Спиритчуэлс, блюзы и регтайм — основа джазовых композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся исполнители: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Б. Гудмен, Г. Миллер, Э. Фицджералд, Д. Гершвин — «король джаза» («Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс» — по выбору). Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернштейна.

Рок-музыка — уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная музыка рок-н-ролла и ее популярный исполнитель Э. Пресли. Рок-музыка «Битлз» (The Beatles), «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones), «Пинк Флойд» (Pink Floyd), «Куин» (Queen) — по выбору. Классические традиции в искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос — Суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Хард-рок «Лед Зеппелин» (Led Zeppelin), «Дип Пепл» (Deep Purple) и «Блэк Сэббат» (Black Sabbath) — по выбору.

28. Русская музыка XX столетия.

Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы в «Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Глубина проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее изученного).

Музыкальное творчество С. В. Рахманинова. Органичное соединение русских и европейских традиций. Красота мелодий, их неповторимый образный строй. Создание стиля фортепианной музыки («Рапсодия на тему Паганини», «Вариации на тему Шопена», «Музыкальные моменты», концерты, сонаты, прелюдии — по выбору). Развитие традиций древнерусской колокольной музыки в поэме «Колокола». Духовная хоровая музыка («Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение» — по выбору с обобщением ранее изученного).

Многообразие творческого наследия И. Ф. Стравинского. Русская тематика в балетной музыке («Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная» — по выбору с обобщением ранее изученного). Самобытность творческого поиска, богатство и красота мелодических решений. Смелые эксперименты и поиски новых форм («Свадебка», «История солдата» — по выбору). Новаторский характер оперного искусства («Царь Эдип» и «Похождения повесы» — по выбору). Духовная тематика в творчестве Стравинского («Симфония псалмов»).

Дух новаторства в творческом наследии С. С. Прокофьева. Смелость и неожиданность в построении мелодий, логичность форм и оригинальность ритмов. «Скифская сюита», обращение к языческой тематике и ее образное воплощение в музыке. Оперная и балетная музыка С. Прокофьева («Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Ромео и Джульетта», «Война и мир» — по выбору). Музыка к кинофильмам («Александр Невский» и «Иван Грозный» — по выбору с обобщением ранее изученного).

Музыкальное творчество Д. Д. Шостаковича. Симфонические произведения — вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм. Седьмая симфония («Ленинградская») — символ борьбы с фашизмом. Образ бесчеловечной разрушительной силы в теме нашествия. Борьба народа за независимость, страстная воля к победе (обобщение ранее изученного). Оперное и балетное творчество («Нос», «Катерина Измайлова», «Леди Макбет Мценского уезда», «Золотой век» — по выбору). Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям (обобщение ранее изученного).

Г. Свиридов — выдающийся мастер хоровой музыки. Музыкальные интерпретации поэтического творчества С. А. Есенина, В. В. Маяковского и Б. Л. Пастернака. Камерная вокальная музыка на стихи Микеланджело, У. Шекспира и Р. Бернса (по выбору). Пушкинская тема в творчестве Г. Свиридова (хоровой концерт «Пушкинский венок» и оркестровый цикл к повести «Метель» — по выбору). Мастерство в передаче атмосферы пушкинской эпохи.

Феномен массовой песни 30—50-х годов. Песенная классика А. В. Александрова, И. О. Дунаевского, В. Соловьева-Седого, Т. Хренникова, М. Блантера (по выбору с обобщением ранее изученного).

Музыкальный авангард. А. Шнитке, Э. Денисов и С. Губайдулина. Сочетание классических и современных традиций в музыке композиторов.

Музыкально-поэтическое творчество бардов (Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Визбор — по выбору с обобщением ранее изученного).

29. Зарубежный театр XX в.

Основные пути развития зарубежного театра. Поиск новых форм общения со зрителем и новых средств художественной выразительности.

Интеллектуальный театр и новая драматургия. Г. Ибсен, Г. Гауптман, Р. Роллан и их влияние на развитие театрального искусства. Интеллектуальный театр Б. Шоу — театр высоких идей, способный научить мыслить и действовать. «Сверхчеловек» — главный герой драматургии, сложность и противоречивость его внутреннего мира. Парадокс как основа организации сценического действия. «Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца» — лучшие произведения Б. Шоу, особенности их сценического воплощения.

Экспрессионизм на театральной сцене Германии. «Драмы крика». «Маленький человек», раздавленный обстоятельствами жизни, его страх и беспомощность перед реальной действительностью.

Творческие новации Г. Крэга и его вклад в театральное искусство. Символическая направленность творчества. Осуществление реформы сценического пространства. Особая зрелищность спектаклей, роль освещения, цвета и декораций. Искусная имитация, представление образа — основа актерского мастерства.

Сюрреализм в театральном искусстве Франции. Обращение к сферам человеческого подсознания. Драматургическое творчество Ж. П. Сартра. Пьеса «Мухи» и ее глубокий символический смысл.

Театр абсурда. Алогичность и ирреальность окружающего мира. Идеи обреченности «маленького» человека, сознание абсолютной пустоты и бессмысленности жизни. Пьесы Э.

Ионеско — решительный вызов реалистическому театру. Мастерство в организации сценического действия. Широкое использование фарса, буффонады, комизма и гротеска.

Эпический театр Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной системе Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического.

Творческие эксперименты П. Брука, поиски новых форм синтетического театра. Способы организации сценического действия. Внимание режиссера к классическому наследию У. Шекспира и А. Чехова.

Зарубежный театр последних лет. Д. Стрелер, П. Штайн и Е. Гротовский — выдающиеся режиссеры современности. Современная тематика и развитие классических традиций театрального искусства.

30. Русский театр XX в.

Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых сценических решений.

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники театрального искусства. Жизненный и творческий путь великих реформаторов театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского» («Моя жизнь в искусстве»). Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества актера и режиссера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные постановки и роли Станиславского на сцене Московского художественного театра (по выбору с обобщением ранее изученного).

Модерн в балете М. М. Фокина. Реформы в области балетного искусства. Идея синтеза искусств и ее практическое воплощение на балетной сцене. Противопоставление балета строгой академичности форм, использование новых постановочных принципов, отказ от многозначности танцевального образа, особая изобразительность, зрелищность и тонкая стилизация балетных спектаклей. Хореографический и живописный модерн М. Фокина и Л. Бакста. Лучшие постановки М. Фокина («Шопениана», «Павильон Армиды», «Египетские ночи» — по выбору). «Русские сезоны» С. П. Дягилева в Париже и их триумфальное шествие по странам Европы («Шехеразада», «Жар-птица», «Петрушка», «Жизель», «Дафнис и Хлоя» — по выбору). Лучшие исполнители: И. Рубинштейн, С. Лифарь, В. Нижинский, А. Павлова (по выбору с обобщением ранее изученного).

Театральный авангард В. Э. Мейерхольда. Мечта режиссера о радикальном обновлении русского театра. Мейерхольд — неутомимый экспериментатор, теоретик и практик сценического действия. Театральные постановки «Балаганчика» и «Незнакомки» по произведениям А. А. Блока. Двойственность и абсурдность происходящего на сцене, самоирония и гротеск героев, открытый контакт со зрительным залом, необычность костюмов, музыки и декораций. Творчество Мейерхольда в советский период. Значение творческой деятельности для дальнейшего развития театрального искусства.

Камерный театр А. Я. Таирова — театр преображенной действительности. Следование романтическим традициям, широкое использование художественных символов. Задачи режиссера и требования к игре актеров. Возрождение искусства пантомимы. Особенности декорационного оформления спектаклей.

Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Новые темы и образы. Обращение к классическому наследию прошлого. Театр 50—90-х годов. Творческие поиски и достижения (по выбору с обобщением ранее изученного).

Отечественный театр последних лет. Режиссерская деятельность О. Н. Ефремова, Ю. П. Любимова, Л. А. Додина, П. Н. Фоменко, М. А. Захарова, О. П. Табакова, Р. Г. Виктюка (по выбору).

31. Становление и расцвет зарубежного кинематографа.

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер. Творчество Ж. Мельеса — новый шаг в истории киноискусства. Производство фильмов с короткими бытовыми сценами. Эффекты «стоп-кадра» и двойной экспозиции — главные открытия Мельеса. Использование различных объективов, деформирующих линз, фотомонтажа. Первые попытки создания звукового кино и цветного изображения. Экранизации литературных произведений — основа репертуара Мельеса. «Путешествие на Луну» — фантастическая феерия и своеобразная пародия на театральные зрелища.

Выдающиеся достижения американского кино. От волшебных зрелищ к реалистическому кино. Фильмы Д. У. Гриффита. Богатство и разнообразие жанров: драмы из жизни фермеров, комедии, мелодрамы, исторические эпопеи, литературные экранизации. Широкое использование крупного плана, параллельного монтажа, особая драматизация действия, съемки на открытых сценических площадках. Фильмы Гриффита — «театр человеческого лица», требования к игре актеров. Лучшие фильмы режиссера: «Рождение нации», «Нетерпимость», «Сломанные побеги», «Америка» (по выбору).

Великий немой. Выразительные возможности первых шедевров немого кино. Ч. С. Чаплин — великий комик мирового экрана. Основные этапы его кинематографической деятельности. Актерская маска Чаплина. Лучшие фильмы и роли («Малыш», «Золотая лихорадка», «Новые времена» — по выбору, с обобщением ранее изученного).

Рождение звукового кино. «Певец джаза» — первый звуковой фильм. Начало кинематографической индустрии — «золотой век» Голливуда. Разнообразие жанров: фильмы ужасов, вестерн, гангстерские боевики. Звезды Голливуда. «Путевка в жизнь» режиссера Н. В. Экка — первый звуковой фильм России.

Киноавангард XX в. Экспрессионизм в творчестве немецких кинематографистов. Атмосфера жестокости, тревоги и мистики. Страх и растерянность человека, живущего в уродливом мире насилия и лжи. Картина Р. Вине «Кабинет доктора Калигари». Особенности развития действия, мастерская игра актеров (по выбору).

Сюрреализм Л. Бунюэля. Совмещение реального и нереального. Мир подсознательных ассоциаций и сновидений человека как главный объект изображения. Картина «Андалузский пес» — соединение логических парадоксов, противоречий и случайных ассоциаций.

Неореализм итальянского кино. Фильм Р. Росселлини «Рим — открытый город» — программный фильм итальянского неореализма. Трагизм военных событий и героическая деятельность участников национального Соппротивления. Режиссерские работы Дж. Де Сантиса, В. Де Сика, Л. Висконти и М. Антониони (по выбору).

Рождение национального кинематографа. Киношедевры стран Западной Европы. Французский кинематограф В. Роже, Ж. Л. Годара, Р. Клера, Ж. Кокто. Кинематограф стран Скандинавии. Фильмы И. Бергмана. Творчество английского режиссера А. Хичкока — «короля страха». Достижения польских кинематографистов (А. Вайды и К. Занусси).

Режиссеры американского кино: Вуди Аллен, Ф. Ф. Коппола, С. Кубрик, Д. Кэмерон, С. Поллак, М. Скорсезе, С. Спилберг, О. Стоун, К. Тарантино, М. Форман (по выбору).

Всемирная известность фильмов японского режиссера А. Куросавы. Достижения индийских кинематографистов. Творчество Р. Капура (по выбору).

Кинематограф стран Латинской Америки (по выбору).

32. Шедевры отечественного кино.

Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, фильмы-репортажи. Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экранизации произведений русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я. А. Протазанова, Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору).

Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — выдающееся открытие отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ подавленной революции, неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как одно из достижений С. Эйзенштейна (обобщение ранее изученного).

Феномен советской музыкальной комедии. Героизм трудовых будней — главная тема киноискусства 30-х годов. Комедии Г. В. Александрова («Волга-Волга», «Веселые ребята», «Цирк») и И. А. Пырьева («Трактористы», «Свинарка и пастух», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки» — по выбору с обобщением ранее изученного).

Фильмы о Великой Отечественной войне. Их роль в воспитании патриотизма и веры в победу над фашизмом. Лучшие фильмы о войне («Повесть о настоящем человеке», «Молодая гвардия», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека», «Восхождение», «Завтра была война» — по выбору).

Кинематограф последних лет. Киноискусство А. А. Тарковского, Э. А. Рязанова, Н. С. Михалкова, П. Е. Тодоровского, В. Ю. Абдрашитова, Л. И. Гайдая, Г. Н. Данелия, Л. А. Кулиджанова, К. Г. Муратовой, В. И. Хотиненко (по выбору с обобщением ранее изученного).

Тематическое планирование по «мировой художественной культуре» в 10 классе (1 час в неделю/всего 34 часа)

№ п/п	Название темы	Кол-во часов
	Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций	5
1	Искусство первобытного человека	1 час
2	Художественная культура Древней Азии	1 час
3	Архитектура Древнего Египта.	1 час
4	Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.	1 час
5	Искусство Мезоамерики.	1 час
	Художественная культура античности	6
7	Эгейское искусство	1 час
8	Архитектурный облик Древней Эллады. Афины	1 час
9	Изобразительное искусство Древней Греции	1 час
10	Архитектурные достижения Древнего Рима	1 час
11	Изобразительное искусство Древнего Рима	1 час
12	Театр и музыка античности.	1 час
	Художественная культура средневековья	11
14	Мир византийского искусства.	1 час
15	Архитектура западноевропейского Средневековья.	1 час
16	Изобразительное искусство Средних веков.	1 час
17	Театр и музыка Средних веков.	1 час
18	Художественная культура Киевской Руси	2 час

19	Развитие русского регионального искусства.	2 час
20	Искусство единого Российского государства	2 час
21	Театр и музыка Древней Руси	1 час
	Средневековая культура Востока	4
23	Искусство Индии	1 час
24	Искусство Китая	1 час
25	Искусство Страны восходящего солнца.	1 час
26	Искусство исламских стран	1 час
	Художественная культура Возрождения	8
28	Изобразительное искусство Ренессанса и Раннего Возрождения.	1 час
29	Архитектура итальянского Возрождения.	1 час
30	Титаны высокого Возрождения	2 часа
31	Мастера венецианской живописи	1 час
32	Искусство Северного Возрождения.	1 час
33	Музыка и театр эпохи Возрождения	1 час
34	Обобщающий урок	1 час
	ИТОГО:	34 часов

Тематическое планирование по «мировой художественной культуре» в 11 классе (1 час в неделю/всего 34 часов)

№.№ п/п	Название темы	Кол-во часов
I Искусство Нового времени (20 час)		
1	Искусство барокко.	1 час
2	Архитектура барокко.	1 час
3	Изобразительное искусство барокко.	1 час
4	Реалистическая живопись Голландии	1 час
5	Музыкальная культура барокко	1 час
6	Художественная культура классицизма и рококо	1 час
7	Классицизм в архитектуре Западной Европы	1 час
8	Изобразительное искусство классицизма и рококо	1 час
9	Композиторы Венской Классической музыки	1 час
10	Композиторы Венской классической школы.	1 час
11	Шедевры классицизма в архитектуре России	1 час
12	«Архитектурный театр» Москвы: В.И. Баженов и М.Ф. Казаков	1 час
13	Искусство русского портрета	1 час
14	Неоклассицизм и академизм в живописи	1 час
15	Живопись романтизма.	1 час
16	Романтический идеал и его отражение в музыке	1 час

17	Зарождение русской классической музыкальной школы М.И. Глинка	1 час
18	Реализм – направление в искусстве второй половины XIX века. Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма	1 час
19	Русские художники-передвижники. Изобразительное искусство русского реализма.	1 час
20	Развитие русской музыкальной культуры во второй половине XIX века	1 час

II Искусство конца XIX – XX века (14 часов)

21	Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи	1 час
22	Формирование стиля модерн в европейском искусстве	1 час
23	Символ и миф в живописи и музыке	1 час
24	Художественные течения модернизма в живописи	1 час
25	Русское изобразительное искусство XX века	1 час
26	Искусство советского периода	1 час
27	Архитектура XX века	1 час
28	Театральная культура XX века	1 час
29	Шедевры мирового кинематографа	1 час
30	Шедевры отечественного кино	1 час
31	Музыкальная культура России XX – XXI столетия	1 час
32	Стилистическое многообразие западноевропейской музыки	1 час
33	Обобщающее повторение. Сочинение – размышление: «Что есть красота?»	1 час
34	Повторительно-обобщающий урок: Мировая художественная культура от XVII века до современности	1 час
	ИТОГО:	34 часов

