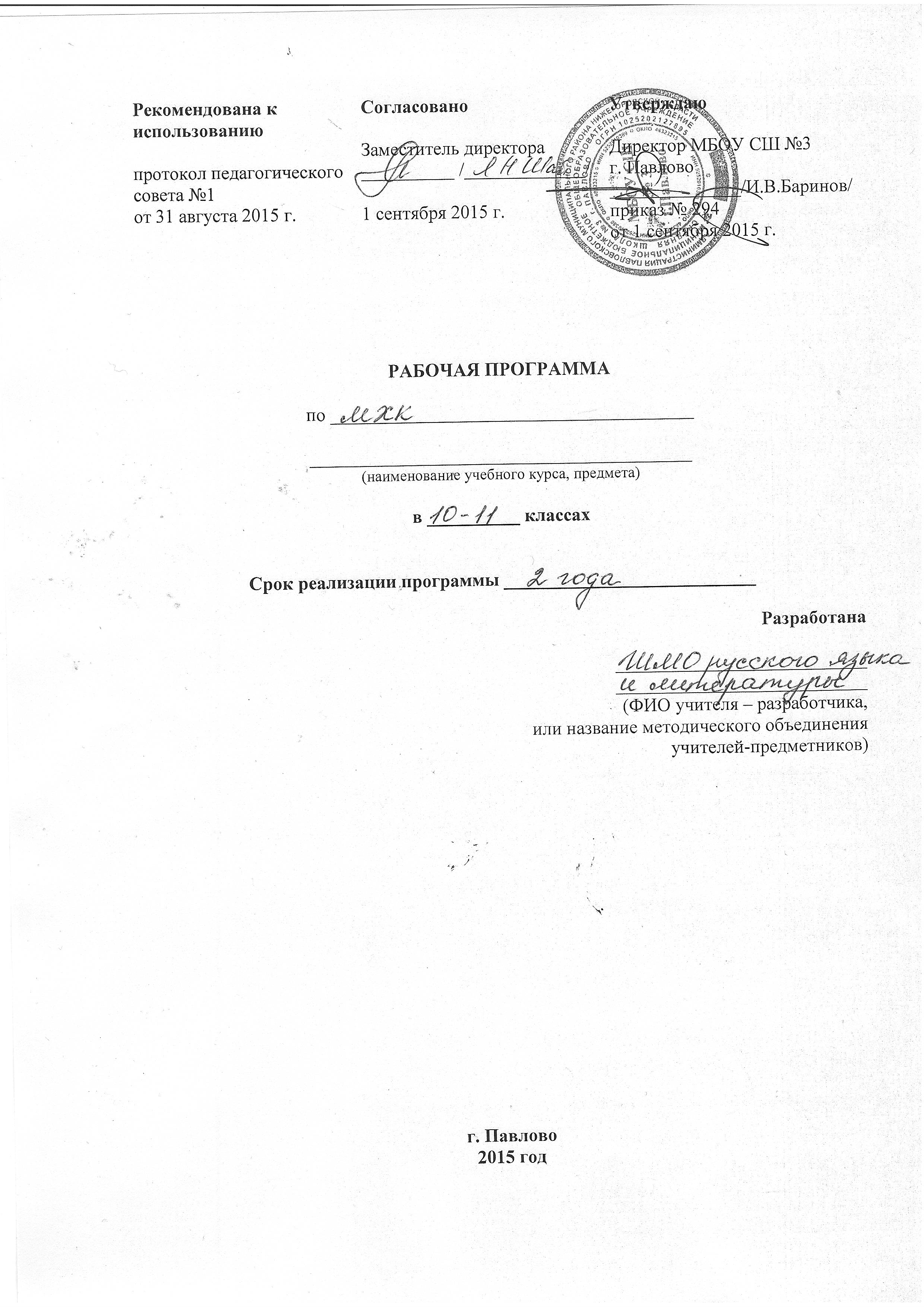
****

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на основе следующих документов:

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утвержден Приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г.)

3. Федеральный базисный учебный план (утвержден Приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 г.).

4. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная культура: Факультативный курс. 5-9 кл.; Курс для школ и классов гуманитарного профиля. 10-11 кл./ Состав. Г.И.Данилова. – 4-е изд., стереотип, М.: Дрофа, 2008 г.

5. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.И.Данилова – 6-е изд., стереотип.. М., Дрофа, 2008 г.

6. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 кл. учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.И.Данилова. – 3-е изд., пересмотр. М.,Дрофа, 2007.

Изучение МХК в соответствии с «Программами для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная культура: Факультативный курс. 5-9 классы. Курс для школ и классов гуманитарного профиля. 10-11 классы. / Сост. Г.И.Данилова – 4-е издание стереотип. – М., Дрофа, 2008.» предполагается в рамках базового и профильного курсов. В соответствии с учебным планом 10-11 кл. на Мировую художественную культуру отводится 1 час в неделю, следовательно предмет должен преподаваться на базовом уровне.

В связи с этим календарно-тематический план составлен в объеме 34 часа в каждом классе.

Структура курса:

10 класс. «Художественная культура: от истоков до XVII в.».

11 класс. «Художественная культура: от XVII в. до современности»

Образовательные цели и задачи курса:

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззре­ния и стиля выдающихся художников-творцов;

- формирование и развитие понятий о художест­венно-исторической эпохе, стиле и направлении, по­нимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации;

- осознание роли и места Человека в художествен­ной культуре на протяжении ее исторического разви­тия, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;

- постижение системы знаний о единстве, много­образии и национальной самобытности культур раз­личных народов мира;

- освоение основных этапов развития отечествен­ной (русской и национальной) художественной куль­туры как уникального и самобытного явления, имею­щего непреходящее мировое значение;

- знакомство с классификацией искусств, пости­жение общих закономерностей создания художест­венного образа во всех его видах;

- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целост­ной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели и задачи курса:

- помочь школьнику выработать прочную и устой­чивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нрав­ственную опору и духовно-ценностные ориентиры;

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства;

- развитие способностей к художественному твор­честву, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведе­ниями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследователь­ских, индивидуальных, групповых и консультатив­ных видах учебной деятельности. Эта работа осу­ществляется на основе конкретно-чувственного восп­риятия произведения искусства, развития способнос­тей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита твор­ческих проектов, написание рефератов, участие в на­учно-практических конференциях, диспутах, дискус­сиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработан­ных в системе школьного образования и воспитания.

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и темати­ческий подходы к изучению курса обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно но­вом уровне с учетом ранее изученного. Например, если античная мифология в 5 классе изучается в нравствен­но-эстетическом аспекте, то в 10 классе античность осознается как уникальная культурно-историческая эпоха, колыбель человеческой цивилизации.

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по своей сути, так как рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литера­туры, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Во-первых, программа раскрывает родство различных видов искусства, объединенных ключевым понятием художественного образа. Во-вто­рых, в ней особо подчеркнуты практическая направ­ленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью.

Принцип вариативности. Изучение МХК - про­цесс исключительно избирательный. Он предусмат­ривает возможность реализации на основе различных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учите­ля вносить изменения в распределение часов на изу­чение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор л методическое решение, сделанное учителем, должно соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образова­тельной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов (особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количест­ва часов, но и возможностью выбора.

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на про­тяжении всего учебного времени направлять и разви­вать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, лич­ными интересами и вкусами. Возможность выбора в основной и профильной школе - залог успешного развития творческих способностей школьников.

II. Требования к уровню подготовки учащихся

Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, сформулированным в федеральном государственном стандарте общего образования:

* 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;
* осознавать свою культурную и национальную принадлежность.

В результате изучения курса мировой художественной культуры

ученик должен:

знать / понимать:

* основные виды и жанры искусства;
* изученные направления и стили мировой художественной культуры;
* шедевры мировой художественной культуры;
* особенности языка различных видов искусства.

уметь:

* узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.
* устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
* пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
* выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:

* выбора путей своего культурного развития;
* организации личного и коллективного досуга;
* выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
* попыток самостоятельного художественного творчества.

Результатом преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура» должен явиться эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных произведений через постижение ими целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению духовности на основе мирового, отечественного, регионального культурного наследия/

III. Календарно-тематическое планирование. 10 класс.

№	Тема урока	Кол-во час.	Тип урока	Содержание урока	Виды учебной деятельности		Планируемые результаты	Д/задание	Дата проведения урока		
План	Факт	
1. **Художественная культура древнейших цивилизаций – 6 ч. (5 ч. + 1 ч. контроля).**											
1.	Первые художники Земли	1	Урок-лекция	Значение и периодизация первобытной культуры. Синкретический характер искусства первобытного человека. Понятие о «реализме». Зарождение архитектуры. Театр, музыка и танец.	Составление конспекта. Индивидуальная работа. Работа в парах. Работа со справочниками и словарями.	Уметь выполнять учебные задания.		Подготовить презентацию о первых художниках Земли. Пар.2, воп. и зад. № 1,2,3			
2.	Архитектура страны фараонов	1	Урок-конференция	Основные направления архитектуры: Абу-Симбел – жемчужина египетского зодчества; архитектурные сооружения позднего времени.	Подбор информации по теме. Развернутые ответы на вопросы.	Уметь пользоваться различными источниками информации, уметь выполнять учебные задания		Выписать из учебника основные понятия по теме. Выучить их. Пар.3, в и з. 1,2			
3.	Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.	1	Урок-путешествие	Скульптурные памятники Египта, рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка Др.Египта.	Усвоение терминов, основных понятий, связанных с темой.	Уметь выполнять учебные задания		Пар.4 Подготовить доклады на предоставленные темы.			
4.	Художественная культура Междуречья.	1	Урок-лекция	Значение и важнейшие достижения художественной культуры Междуречья. Архитектура Междуречья. Изобразительное и музыкальное искусство.	Доклад по теме. Устное выступление. Составление конспекта.	Уметь строить устное и письменное высказывание		Пар.5, в и з. 1,3,4. Задания по выбору			
5.	Искусство доколумбовой Америки.	1	Урок –конференция	Художественная культура классического периода. Искусство ацтеков. Художественная культура майя. Искусство инков.	Устное выступление	Знать харак.особен. и основные этапы развития определенной культурно-исторической эпохи.		Подготовиться к проверочной контрольной работе по разделу.			
6.	Контрольная работа по теме «Художественная культура древних цивилизаций».	1	Урок контроля	Письменный ответ на вопрос	Письменный контроль Индивидуальная работа	Выработать навык письменно излагать мысли Уметь применять полученные знания на практике		Пар.6, конспект.			
	1. **Художественная культура античности - 7 ч. (6 ч. + 1 ч. контроля)**										
7.	Эгейское искусство	1	Урок-лекция	Шедевры эгейской архитектуры, фрески Кносского дворца, вазопись стиля Камарес.	Составление конспекта. Индивидуальная работа. Работа по справочной литературой	Уметь выполнять учебные задания		Пар.7. Т/з – заочная экскурсия.			
8.	Золотой век Афин	1	Урок –путешествие	Афины – столица греческой цивилизации. Прогулка по афинскому Акрополю. Искусство вазописи.	Творческая работа	Знать шедевры мировой худож. культуры. Уметь выполнять учебные и творческие задания.		Пар.8 . Подготовить выступление о выдающихся скульптурах Древней Эллады.			
9.	Выдающиеся скульптуры Древней Эллады	1	Урок-лекция	Куросы и коры периода архаики. Скульптурные творения Скопаса и Праксителя. Лисипп и Леохар – мастера поздней классики. Скульптура эллинизма.	Чтение, конспектирование. Составление тезисов.	Знать шедевры мировой художественной культуры. Уметь выполнять учебные задания.		Пар.9, в. и з. № 1,2,3, и/зад.			
10.	Архитектура императорского Рима	1	Урок-конференция	Исторические памятники Рима: Колизей, Пантеон, триумфальные арки и общественные сооружения, их художественное и архитектурное своеобразие.	Работа с источниками информации. Участие в обсуждении содержания и выразит. средств худ.произведения.	Знать шедевры мир.худож. культуры. Уметь выполнять учебные и творческие задания.		Пар.10 – пересказ, презентация на выбранную тему.			
11.	Изобразительное искусство Римской империи	1	Круглый стол	Изобразительное искусство этрусков, римский скульптурный портрет, мозаичные и фресковые композиции.	Работа со справочниками и словарями. Подготовка презентаций (по выбору).	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников.		Пар.11, реферат, доклад, сообщения по выбору.			
12.	Театральное и музыкальное искусство античности	1	Урок-исследование	Рождение греческого театра. Выдающиеся трагики и комедиографы греческого театра. Театральное и цирковое искусство Др.Рима. Музыкальное искусство Древней Греции и Др.Рима.	Доклады, сообщения, рефераты.	Проводить самостоятельную исследовательскую работу		. Подготовка к контрольной работе.			
13.	Контрольная работа по теме «Художественная культура античности».	1	Урок контроля	Письменный ответ на вопрос	Письменный контроль Индивидуальная работа	Выработать навык письменно излагать мысли Уметь применять полученные знания на практике		Пар.12, вопросы и задания			
			3. Художественная культура средневековья – 7 час. (6 ч. + 1 ч. контроля)								
14.	Мир византийской культуры	1	Урок-беседа	Византийская архитектура, искусство мозаики, искусство иконописи. Музыка Византии.	Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и синтез. Построение связного рассказа.	Уметь пользоваться основной искусствоведческой терминологией.		Пар.13, в. и з. (№1 –письм., 2,3,4 – уст.), презентация на тему «Путешествие по одному из древнерусских городов».			
15.	Архитектурный облик Древней Руси.	1	Урок-семинар	Архитектура Киевской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура Московского княжества. Деревянное зодчество.	Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и синтез.	Уметь выполнять учебные и творческие задания		Пар.14, в. и зад. (№ 1 – сравн. анализ, № 2 – уст.), т/зад. – рассказ о композиции, красках и образном строе «Троицы» Андрея Рублева или об особенностях его икон. С/раб. – скоморох.			
16.	Изобразительное искусство и музыка Древней Руси.	1	Урок-семинар	Мозаики и фрески Киевской Софии. Новгородская живопись. Творчество Феофана Грека. Изображение искусства Владимиро-Суздальского княжества. Творчество А.Рублева и Дионисия.	Работа с источниками информации. Библиографический поиск. Работа со справочниками.	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников.		Пар.15 в. и зад. (№ 1- письм., № 2 – уст., и/зад.)			
17.	Архитектура западноевропейского Средневековья	1	Урок-исследование	Романский стиль архитектуры, замок феодала, секреты готического мастера.	Исследовательский, художественно-практический вид деятельности.	Проводить самостоятельную исследовательскую работу		Пар.16			
18.	Изобразительное искусство средних веков	1	Урок-беседа	Скульптура романтического стиля, скульптура готики. Искусство витража.	Построение связного рассказа. Индивидуальная и групповая работа.	Знать характерные особенности и основные этапы развития определен. культурно-исторической эпохи, стилей и направлений МХК.		Подготовиться к семинару по пар.17 (и/зад., за. в парах)			
19.	Театральное искусство и музыка средних веков.	1	Урок-семинар	Литургическая драма, Средневековый фарс. Достижения музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров и миннезингеров.	Подбор информации по теме. Работа со справочниками и словарями.	Знать основные средства выразительности разных видов искусства.		Подготовка к контр. работе			
20.	Контрольная работа по теме «Художественная культура Средневековья».	1	Урок контроля	Письменный ответ на вопрос	Письменный контроль Индивидуальная работа	Выработать навык письменно излагать мысли Уметь применять полученные знания на практике		Пар.18 изучить, в.и з. № 1,4 – ус., и/зад. – древн. народ. эпос «Махабхарата».			
1. **Средневековая культура Востока – 5 час. (4 ч. + 1 ч. контроля).**											
21.	Индия – страна чудес	1	Урок-конференция	Шедевры индийского зодчества. Искусство живописи. Музыкальное и театральное искусство Индии. Искусство индийского танца.	Подбор информации по теме. Развернутые ответы на вопросы.	Знать шедевры мировой худ.культуры. Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников.		Пар.19, в. и з. (№ 1,2 – ус.), доклад или сообщ. на одну из тем (стр.205).			
22.	Художественная культура Китая	1	Урок-беседа	Шедевры китайской архитектуры. Скульптура Китая. Жанры китайской живописи. Пекинская музыкальная драма	Участие в обсуждении содержания и выразительных средств худож. произведения. Работа со справочниками и словарями.	Знать шедевры мировой худ.культуры. Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников.		Подготовиться к семинару по парагр.20. Распределить темы.			
23.	Искусство Страны восходящего солнца (Япония)	1	Урок-семинар	Шедевры японской архитектуры. Садово-парковое искусство. Мастера японской гравюры. Скульптура нэцкэ. Театральное искусство.	Работа со справочниками и словарями. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств художественного произведения.	Уметь устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства. Знать шедевры мировой художественной культуры. Уметь выполнять учебные задания.		Тв.задания (соч.-эссе «Мои размышления в японском саду камней»). Параг.21, воп. и зад. 1,3.			
24.	Художественная культура ислама	1	Урок-беседа	Шедевры исламской архитектуры. Изобразительное искусство ислама. Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной культуры ислама.	Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и синтез. Подробный пересказ.	Знать основные средства выразит. разных видов искусства. Уметь соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-историч. эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором.		Подготовиться к контр.работе.			
25.	Контрольная работа по теме «Средневековая культура Востока».	1	Урок контроля	Письменный ответ на вопрос	Письменный контроль Индивидуальная работа	Выработать навык письменно излагать мысли Уметь применять полученные знания на практике		Парагр.22, подготовиться к диспуту. И/зад, тв.зад., в. и з. № 1, 2,			
1. **Художественная культура Возрождения – 10 час. (9 ч. + 1 ч. контроля).**											
26.	Флоренция – «колыбель» итальянского Возрождения	1	Урок-диспут	Флорентийское чудо Брунеллески. Скульптурные шедевры Донателло. Настоящий переворот в живописи (Мазаччо). В мире образов Боттичелли.	Развернутые ответы на вопросы. Оценка своих работ.	Знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры		Парагр.23, вопр. и зад.			
27.	Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения	1	Урок-беседа	Мастера Проторенессанса. Джотто – «лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения.	Составление плана параграфа. Устное выступление.	Знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры		Параг. 24, вопр. и зад. 1,3,4,5; презентации по выбр.темам			
28,, 29	«Золотой век» Возрождения	2	Урок-конференция	Архитектурные творения Браманте. Мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль – «первый среди великих».	Работа с источниками информации. Владение способами самоконтроля, взаимоконтроля, самооценки. Защита презентации.	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников		Параг. 25, вопр. и зад. 1,3; тв.зад.			
30, 31	Возрождение в Венеции	2	Круглый стол	Архитектурный облик Венеции. Джорджоне и мастера венецианской живописи. Художеств. мир Тициана. Веронезе – певец праздничной Венеции.	Творческая работа. Развернутые вопросы на ответы.	Знать шедевры мировой худож.культуры. Уметь выполнять учебные и творческие задания.		Параг.26; подготовиться к семинару, составить экспозиции выставки, написать кр.аннотации к экспонатам.			
32.	Северное Возрождение	1	Урок-семинар	Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие искания Брейгеля. Дюрер – «художник, достойный бессмертия».	Творческая работа. Индивидуальная и групповая работа. Работа со справочной литературой.	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников. Уметь выполнять учебные и творч. задания.		Подготовиться к к/работе			
33.	К/работа по теме «Художественная культура Возрождения»	1	Урок контроля	Письменный ответ на вопрос	Письменный контроль Индивидуальная работа	Выработать навык письменно излагать мысли Уметь применять полученные знания на практике		Параг.27, вопр. и зад. 1,2,3; доклады, сообщения, рефераты, презентации.			
34.	Музыка и театр эпохи Возрождения.	1	Урок-диалог	Музыкальная культура Возрождения. Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира «Глобус»	Доклады, сообщения, рефераты. Подготовка и защита презентаций.	Проводить самостоятельную исследовательскую работу		И/з – рассказ о театр.постановках или экранизациях произведений Шекспира. Экскурсия в шекспировский театр «Глобус». Искусство декламации произведений Шекспира.			

III. Календарно-тематическое планирование. 11 класс.

№	Тема урока	Кол-во час.	Тип урока	Содержание урока	Виды учебной деятельности		Планируемые результаты	Д/задание	Дата проведения урока		
План	Факт	
I. Художественная культура XVII—XVIII вв.											
1.	Стилевое многообразие искусства XVII—XVIII вв.	1	Урок конференция.	Рассмотреть возникновение новых стилей и Возрождение; человек и новая картина мира; взаимопроникновение и обогащение художественных стилей.	Составление конспекта. Индивидуальная работа. Работа в парах. Работа со справочниками и словарями.	Уметь выполнять учебные задания.		Гл.1, вопр. и зад., тв. мастерская			
2.	Искусство маньеризма.	1	Семинар.	Рассмотреть архитектуру маньеризма; маньеризм в изобразительном искусстве; «Особенный мастер» Эль Греко	Подбор информации по теме. Развернутые ответы на вопросы.	Уметь пользоваться различными источниками информации, уметь выполнять учебные задания		Гл.2, вопр. и зад., тв. мастерская			
3.	Архитектура барокко.	1	Круглый стол.	Рассмотреть характерные черты архитектуры барокко; шедевры итальянского барокко; «дивное узорочье» московского барокко; архитектурные творения В.В. Растрелли.	Усвоение терминов, основных понятий, связанных с темой.	Уметь выполнять учебные задания		Гл.3, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения.			
4.	Изобразительное искусство барокко.	1	Круглый стол	Рассмотреть характерные черты архитектуры барокко; шедевры итальянского барокко; «дивное узорочье» московского барокко; архитектурные творения В.В. Растрелли.	Доклад по теме. Устное выступление. Составление конспекта.	Уметь строить устное и письменное высказывание		Гл.4, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения.			
5.	Классицизм в архитектуре Западной Европы.	1	Семинар	Рассмотреть архитектурные творения К.Рена; прогулки по Версалю	Устное выступление	Знать харак.особен. и основные этапы развития определенной культурно-исторической эпохи.		Гл.5, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
6.	Шедевры классицизма в архитектуре России.	1	Семинар	Рассмотреть «Архитектурный театр» Москвы; «строгий, стройный» вид Петербурга	Индивидуальная и групповая работа	Уметь выполнять учебные задания. Уметь работать со справочной литературой.		. Гл.6, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
7.	Изобразительное искусство классицизма и барокко.	1	Семинар	Н.Пуссен – основоположник классицизма; мастера «галантного жанра»; скульптурные шедевры классицизма.	Составление конспекта. Индивидуальная работа. Работа по справочной литературой	Уметь выполнять учебные задания		Гл.7, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
8.	Реалистическая живопись Голландии.	1	Семинар	Рассмотреть многообразие жанров голландской живописи; творчество Рембрандта – вершина реализма	Индивидуальная и групповая работа.Творческая работа	Знать шедевры мировой худож. культуры. Уметь выполнять учебные и творческие задания.		Гл.8, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
9.	Русский портрет XVIII в.	1	Семинар	Рассмотреть истоки портретного искусства; шедевры русских портретистов; мастеров скульптурного портрета	Чтение, конспектирование. Составление тезисов.	Знать шедевры мировой художественной культуры. Уметь выполнять учебные задания.		Гл.9, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
10.	Музыкальная культура барокко.	1	Семинар	Рассмотреть «взволнованный стиль» барокко в итальянской опере; Бах и Гендель – музыканты барокко; русская музыка барокко.	Работа с источниками информации. Участие в обсуждении содержания и выразит. средств худ.произведения.	Знать шедевры мир.худож. культуры. Уметь выполнять учебные и творческие задания.		Гл.10, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
11.	Композиторы Венской классической школы.	1	Семинар	Рассмотреть классический символизм Гайдна; Глюк – реформатор оперного стиля; музыкальный мир Моцарта	Работа со справочниками и словарями. Подготовка презентаций (по выбору).	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников.		Гл.11, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
12.	Театральное искусство XVII—XVIII вв.	1	Семинар	Рассмотреть западноевропейский театр барокко; «золотой век» французского театра классицизма; пути развития русского драматического театра.	Доклады, сообщения, рефераты.	Проводить самостоятельную исследовательскую работу		Гл.12, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения. Подготовиться к контрольной работе.			
13.	Контрольная работа по теме «Художественная культура XVII—XVIII вв.	1	Урок контроля	Письменный ответ на вопрос	Письменный контроль Индивидуальная работа	Выработать навык письменно излагать мысли Уметь применять полученные знания на практике					
			II. Художественная культура XIX в.								
14.	Феникс романтизма	1	Урок-лекция	Рассмотреть историю происхождения термина «романизм».	Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и синтез. Построение связного рассказа.	Уметь пользоваться основной искусствоведческой терминологией.		Гл.13, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
15.	Изобразительное искусство романтизма	1	Урок-лекция	Рассмотреть героя романтической эпохи; история глазами романтиков.	Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и синтез.	Уметь выполнять учебные и творческие задания		Гл.14, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
16.	Реализм- художественный стиль эпохи.	1	Семинар	Рассмотреть художественные принципы реализма; романтизм и реализм, их связь и отличие; реализм и натурализм	Работа с источниками информации. Библиографический поиск. Работа со справочниками.	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников.		Гл.15, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
17.	Изобразительное искусство реализма.	1	Семинар	Рассмотреть интерес к жизни человека простого сословия. Бытовые картины жизни.	Исследовательский, художественно-практический вид деятельности.	Проводить самостоятельную исследовательскую работу		Гл.16, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
18.	«Живописцы счастья» (художники импрессионизма).	1	Семинар	Рассмотреть художественные искания импрессионализмов; «салон отверженных»; пейзажи впечатления.	Построение связного рассказа. Индивидуальная и групповая работа.	Знать характерные особенности и основные этапы развития определен. культурно-исторической эпохи, стилей и направлений МХК.		Гл.17, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
19.	Многообразие стилей зарубежной музыки.	1	Круглый стол	Рассмотреть западноевропейскую музыку романтизма; музыка импрессионализма.	Подбор информации по теме. Работа со справочниками и словарями.	Знать основные средства выразительности разных видов искусства.		Гл.18, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
20.	Русская музыкальная культура.	1	Круглый стол	Рассмотреть русскую музыку романтизма; М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики; «Могучая кучка».	Индивидуальная работа Подбор информации по теме	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников		Гл.19, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
21.	Пути развития западноевропейского театра.	1	Семинар	Рассмотреть «порыв духа и страсти души» в театре романтизма; «торжество правды и истины» в реалистическом театре	Подбор информации по теме. Развернутые ответы на вопросы.	Знать шедевры мировой худ.культуры. Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников.		Гл.20, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения Подготовиться к контрольной работе.			
22.	Русский драматический театр. Контрольная работа по теме «Художественная культура XIX в.»	1	Урок контроля	Рассмотреть театр драматизма; русский реалистический театр. Письменный ответ на вопрос	Письменный контроль Индивидуальная работа	Выработать навык письменно излагать мысли Уметь применять полученные знания на практике		Гл.21, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
	III. Художественная культура XX в.												Урок контроля
23.	Искусство символизма.	1	Урок-лекция	Рассмотреть художественные принципы символизма; мастера живописи символизма	Работа со справочниками и словарями. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств художественного произведения.	Уметь устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства. Знать шедевры мировой художественной культуры. Уметь выполнять учебные задания.		Гл.22, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
24.	Триумф модернизма*.*	1	Урок-беседа	От символизма к модернизму; модерн в изобразительном искусстве.	Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и синтез. Подробный пересказ.	Знать основные средства выразит. разных видов искусства. Уметь соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-историч. эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором.		Гл.23, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
25.	Архитектура: от модерна до конструктивизма*.*	1	Урок-беседа	Рассмотреть идеи и принципы архитектуры начала XX века; мастера и шедевры зарубежной архитектуры; архитектурные достижения России.	Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и синтез. Подробный пересказ.	Знать основные средства выразит. разных видов искусства. Уметь соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-историч. эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором.		Гл.24, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
1. Художественная культура Возрождения – 10 час. (9 ч. + 1 ч. контроля).											
26.	Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.	1	Семинар	Рассмотреть разнообразие художественных направлений изобразительного искусства	Развернутые ответы на вопросы. Оценка своих работ.	Знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры		Гл.25, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
27.	Зарубежная музыка XX в..	1	Семинар	Рассмотреть музыкальный мир XX века. Стили и направления; искусство джаза и его истоки; рок-музыка.	Составление плана параграфа. Устное выступление.	Знать шедевры мировой худ.культуры. Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников		Гл.26, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
28	Мастера русского авангарда	1	Семинар	Рассмотреть абстракционализм В. Кандинского; супрематизм К.Малевича; «Аналитическое искусство»; В. Татлин – основоположник живописного конструктивизма.	Подбор информации по теме. Развернутые ответы на вопросы.	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников.		Гл.27, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
29	Русская музыка xx в.	1	Семинар	Рассмотреть традиции романтизма и символизма в творчестве А.Н. Скрябина; многообразие творческого наследия И.Ф. Стравинского; дух новаторства в творческом наследии С.С. Прокофьева; музыкальное творчество Д.Д. Шостаковича.	Творческая работа. Развернутые вопросы на ответы.	Знать шедевры мировой худож.культуры. Уметь выполнять учебные и творческие задания.		Гл.28, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
30.	Зарубежным театр XX в.	1	Урок-беседа	Рассмотреть интеллектуальный театр и новую драматургию; экспрессионализм на театральной сцене Германии; творческие новации Г. Крэга; сюрреализм в театральном искусстве Франции; театр абсурда; эпический театр Б. Брехта; творческие эксперименты П.Брука; зарубежный театр последних лет.	Творческая работа. Индивидуальная и групповая работа. Работа со справочной литературой.	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников. Уметь выполнять учебные и творч. задания.		Гл.29, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
31.	Русский театр XX в	1	Семинар	Рассмотреть работу К.С. Станиславского и В.И. Немирович-Данченко как основоположники театрального искусства; модерн в балете М.М. Фокина; театральный авангард В.Э. Мейерхольда; камерный театр А.Я. А.Я. Таирова; театр в годы ВОВ; отечественный театр последних лет.	Индивидуальная и групповая работа	Уметь выполнять учебные задачи		Гл.30, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
32.	Становление и расцвет зарубежного кинематографа.	1	Семинар	Рассмотреть рождение и первые шаги кинематографа; выдающиеся достижения американского кино; великий немой; рождение звукового кино; киноавангард XX в; неореализм итальянского кино; рождение национального кинематографа; режиссеры американского кино (по выбору).	Доклады, сообщения, рефераты. Подготовка и защита презентаций.	Проводить самостоятельную исследовательскую работу		Гл.31, вопр. и зад., тв. мастерская, рефераты, доклады, сообщения			
33.	Шедевры отечественного кино.		Семинар	Рассмотреть первые шаги отечественного кино; картина С.М. Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин»; феномен советской музыкальной комедии; фильмы о ВОВ; кинематограф последних лет.	Подбор информации по теме. Развернутые ответы на вопросы.	Уметь осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников.		Задания по выбору. Подготовиться к контрольной работе.			
34.	Контрольная работа по теме «Художественная культура XX в.»		Урок контроля	Письменный ответ на вопрос	Письменный контроль Индивидуальная работа	Выработать навык письменно излагать мысли Уметь применять полученные знания на практике					

IV. Содержание курса

10 класс

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 декоративно-прикладного 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 Промахос — покровительницы греческого народа и государства. Парфенон — главный храм Акрополя, мужественная красота и величие его монументально­го облика. Скульптурные украшения, фризы, 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 крас-нофигурной живописи.

8. Выдающиеся скульпторы Древней Эллады.

Куросы 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 великолепия «вечного города» Рима, центр деловой и общественной жизни. Причи­ны асимметричной планировки главной площади. Ко­лонна Траяна — величественный памятник, призван­ный прославить мощь государства и императора. Во­енные походы в рельефных изображениях. Храм 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 ордеров, 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-куполь-ном 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 Дамаски-на в утверждении искусства иконописи. Фронталь­ность изображения, строгая симметрия по отноше­нию к центральным образам, символика цвета. Кано­ническое изображение Христа и Богоматери. «Сергий и Вакх» как образец ранней живописи. «Владимир­ская Богоматерь» — 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 крестово-купольного 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 Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. «Звени­городский Спас» — одно из проникновенных произве­дений художника. «Троица» как выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и Согласия. Особен­ности композиции и символика цвета (обобщение ра­нее изученного).

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 доброчинство» — 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.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 «Богоматерь 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, злодейтве Ирода и Воскресении Христа. Зрелищность теат­рального действа, использование технических при­способлений. Условный характер литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса сценического действа 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 Тангейзера (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 (чайтьи) как культовые со­оружения буддизма. Чайтья в Карли, особенности оформления фасада. Храмовое строительство, южный и северный тип индийского храма. Храм Кайласанатха (Шивы) в Эллоре — шедевр мирового скального зодчества. Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства.

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 par. 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. Разнообразие тем 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 действа. 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-сараи, крытые рынки. Строение мечети, особенности оформления фасада. Соборная мечеть в Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии. Минарет — характерный символ мусульманского зодчества. Оригинальность форм и неповторимость внешнего облика. 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 Сан-та-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. Мантенья «Парнас», ее аллегорический смысл и компози­ционное решение.

Искусство портрета, популярность профильных портретов выдающихся деятелей эпохи. «Портрет Фе-дериго 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, Мике-ланджело и Рафаэль. Постижение универсальных за­конов бытия, обобщение явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности Человека. Архитектурные творения Браманте. Использо­вание традиций античной архитектуры и Брунеллески, выработка собственного стиля. Церковь Сан-та-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 всесокрушающего 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 Риминальди» — 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 дожей. Многолюдные пиры и празднества — излюбленные сюжеты художника.

Библейская тематика произведений («Брак в Ка­не», «Пир у Симона-фарисея», «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, Хуго 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. Лют­ня, орган, клавесин, виола, различные виды флейт, скрипка — наиболее популярные музыкальные инст­рументы эпохи Возрождения. Флорентийская камерата и ее роль в становлении оперного искусства. Итальянская комедия делъ 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 действа. 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 действа. Требования к исполни­тельской игре актеров. Значение шекспировского те­атра для дальнейшего развития театрального искус­ства (обобщение ранее изученного).

11 класс

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 Джезу, 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 декоративно-прикладного 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, смешение планов. Н. Хильярд «Порт­рет юноши среди розовых кустов», маньеризм в жан­ре портрета. Парадные портреты А. Бронзино («Порт­рет Лукреции Пачиатичи»). Творчество Д. Арчимбольдо — 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 Аньезе 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 фризов. 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).

1. ***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 великолепие 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.

1. ***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. Монферран. 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 «персонных 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 статс-дамы 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 статуйных 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. Бранденбург- ские 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 («Мусикийская 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 действа: 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 («Се- вильский 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. «Пейзажи-катастрофы» 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», «Мароканец, 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 неизбывного 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. Соратники 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 («Стог 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 Га- летт». 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 деве Февронии» (по выбору с обобщением ранее изу­ченного). Мир русских народных сказок в операх «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой пе­тушок» и «Кащей Бессмертный» (по выбору с обобще­нием ранее изученного). Фантастический мир гого­левских героев в операх «Майская ночь» и «Ночь пе­ред Рождеством».

Романсовое творчество Римского-Корсакова («Ре­деет 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-пси- хологической 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. Асенко- вой. 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. Непри­миримый 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 фантасмагорий и таинственных видений в творчестве О. Редона. «Музыкальная живопись» М. Чюрлениса (обобщение ранее изученного). Символические пред­ставления о строении Вселенной, таинство мирозда­ния в картине «Rex».

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-Лот- река (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 («Ге­ракл, 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. Стиглица 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. Тиф- фани (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. Пиросманишвили («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. Кольвиц. 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», «Пылающий 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 (импрессии, 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. Пендерецкого («Страсти по Луке», оратория «Магнификат» — по выбору).

Фольклорные традиции в музыке. Неофольклоризм Б. Бартока (сборник «Двадцать венгерских на­родных песен» — по выбору). «Бразильские бахианы» 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. Спиричуэлс, 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. Герш- вин — «король джаза» («Рапсодия в блюзовых то­нах», опера «Порги и Бесс» — по выбору). Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна.

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» (Lead 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. Зарубежным 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 Сопротивления. 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).

V.Формы и средства контроля.

1. *Устный контроль:*

* фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний;
* индивидуальный опрос;
* собеседование по теме,

1. *Письменный контроль:*

- Контрольные работы 10 класс - уроки 6,13,20,25, 33

11 класс – уроки 13,22, 34.

10 класс

Контрольная работа №1

Вариант 1

* 1. Каковы главные причины возникновения художественного искусства.
  2. Расскажите о древнейших сооружениях архитектуры.
  3. Возникновение письменности.
  4. Дайте характеристику искусству ацтеков.

Вариант 2

1. Что представляло собой древнее искусство?
2. Что вы можете рассказать о возникновении танца, музыки, театра.
3. Египетские пирамиды.
4. Дайте характеристику художественной культуре майя.

Контрольная работа №2

Вариант 1

1. Дайте характеристику театральному и музыкальному искусству Античновти.
2. Римская скульптура.
3. Греческий театр.

Вариант 2

1. Дайте характеристику античному искусству.
2. Римская архитектура.
3. Музыкальное искусство Древней Греции.

Контрольная работа №3

Вариант 1

1. Дайте характеристику византийской архитектуре
2. Архитектура Великого Новгорода.
3. Творчество Феофана Грека..

Вариант 2

1. Возникновение иконописи.
2. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.
3. Творчество А.Рублева.

Контрольная работа №4

Вариант 1

1. Дайте характеристику индийскому зодчеству.
2. Изобразительное искусство Арабского Востока.
3. Садово-парковое искусство Японии..

Вариант 2

1. Дайте характеристику японской архитектуре.
2. Индийская живопись.
3. Скульптура Китая.

Контрольная работа №5

Вариант 1

1. Творчество Джотто.
2. Дайте характеристику фреске Микеланджело «Страшный суд».
3. Архитектурные творения Брунеллески..

Вариант 2

1. Творчество Ботичелли.
2. Охарактеризуйте картину Леонардо да Винчи «Джоконда».
3. Архитектура Венеции эпохи Возрождения (16 век)..

11 класс

Контрольная работа №1

Вариант 1

1. Особенности стиля рококо.

2. Архитектура классицизма Западной Европы.

3. Творчество Рембрандта *—* вершина реализма.

4. Дайте характеристику творчества любого драматурга XVII—XVIII вв.

Вариант 2

1. Что представляло собой искусство маньеризма?
2. Архитектура барокко.
3. Портретное творчество В. Л. Боровиковского
4. Дайте характеристику творчества любого композитора Венской классической школы.

Контрольная работа №2

Вариант 1

1. Назовите особенности романтического стиля в искусстве XIXв.
2. Дайте характеристику творчества любого художника-реалиста
3. М. И. Глинка — основоположник русской музы­кальной классики.
4. Русский реалистический театр.

Вариант 2

1. Дайте характеристику художественным принципам реализма .
2. Дайте характеристику творчества любого художника-импрессиониста.
3. Творчество П. И. Чайковского.
4. Театр второй половины XIX в.

Контрольная работа №3

Вариант 1

1. Дайте характеристику творчества одного из художников «Голубой розы»

2.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).

3. Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Творчество Э.Нольде.

4. Многообразие творческого наследия И. Ф. Стра­винского.

5. Рождение и первые шаги кинематографа

Вариант 2

1. Дайте характеристику творчества одного из представителей символизма в литературе.
2. Мастера и шедевры зарубежной архитектуры начала XX в. (по выбору).
3. Сюрреализм в живописи. Творчество С.Дали
4. Музыкальное творчество Д. Д. Шостаковича.
5. Отечественный кинематограф последних лет.

VI. Перечень учебно-методических средств обучения.

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная культура: Факультативный курс. 5-9 кл.; Курс для школ и классов гуманитарного профиля. 10-11 кл./ Состав. Г.И.Данилова. – 4-е изд., стереотип, М.: Дрофа, 2008 г.

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.И.Данилова – 6-е изд., стереотип.. М., Дрофа, 2008 г.

3. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 кл. учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.И.Данилова. – 3-е изд., пересмотр. М.,Дрофа, 2007.

4. Мировая художественная культура: Программы и методические рекомендации для 8-11 классов средней: базовый и профильный уровни образования/автор-составитель В.Г.Маранцман.- Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2006.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.fondcultura.ru/index.htm –   нормативные документы, программы, тематическое и поурочное планирование, контроль знаний по МХК, галерея, схемы, карты, таблицы
2. http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по МХК (поиск произведений искусства по времени, стране, стилю и др.).
3. http://www.school.edu.ru/catalog (мировая художественная культура) Энциклопедии и библиотеки
4. http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии. Есть библиотека текстов и галерея изображений
5. http://www.artwoman.info/ - на сайте представлена скульптура и живопись, посвященная, по мнению авторов, женской красоте.

6. http://www.wonder.moost.ru/ - «Семь чудес света» - небольшие тексты, небольшие изображения.

7. http://www.wco.ru/icons/ - «Виртуальный каталог икон» - изображений много, есть увеличение до разных размеров.

8. http://www.middleeast.org.ua/ — информационный центр "Ближний Восток” (история и культура Ближнего Востока).

9. http://www.museum.ru - портал музеев России, поисковик, переход на официальные сайты музеев городов России.

10. http://www.tretyakov.ru - официальный сайт Третьяковской галереи. Поиск по залам, по художникам и по произведениям.

11. http://www.museum.ru/gmii/ — сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (история, коллекции, музей личных коллекций).

12. http://kizhi.karelia.ru/ - сайт государственного музея-заповедника Кижи. Туристические компании, фотографии и виртуальные путешествия

13. http://spbcity.info/ - фотографии Санкт-Петербурга по темам.

14. http://www.suzdals.ru/ - фотографии Суздаля.

15. http://moscow.photobase.ru/ - фотопутеводитель по Москве.

16. http://eurotour.narod.ru/index.html - виртуальные путешествия по странам мира.

17. http://www.travellinks.ru/Virtual_journey/ - виртуальные путешествия по странам мира (фотографии).

18. http://kinoafisha.spb.ru/forum/?X=909002823 – форум по киноискусству.

19. http://forum.funkysouls.com – форум с обсуждением музыки всех направлений.