

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА"

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА"

Личностные результаты:

- формирование мировоззрения, представления о формах бытия искусства;
- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство;
- накопление опыта эстетического переживания;
- формирование творческого отношения к проблемам;
- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности;
- подготовка к осознанному выбору индивидуальной и образовательной или профессиональной траектории.
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, толерантности, приверженности национальным, этническим и региональным культурным ценностям.

Метапредметные результаты:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
- поиск причинно-следственных связей;
- поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства;
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
- применение методов познания через художественный образ;
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
- выбор целей и задач и их применение на практике;
- развитие самостоятельности в оценке достигнутых результатов.

Предметные результаты:

- наблюдение (восприятие) объектов искусства;
- восприятие смысла художественного образа, произведения искусства;
- представление места и роли искусства в жизни человека и общества;
- усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;
- осознание ценности искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям, культурным традициям родного края;
- уважение и осознание ценности культуры других народов, освоение ее духовного потенциала;
- формирование коммуникативной, информационной компетентности; овладение культурой устной и письменной речи; описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведения искусства;
- развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;
- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведением искусства;
- реализация творческого потенциала; использование выразительных средств искусства в собственном хореографическом творчестве.

Названные достижения проявляются как в учебных ситуациях (в устных и письменных ответах, подготовленных материалах, создаваемых танцевально-художественных композициях и т. д.), так и во внешкольной деятельности, общении со сверстниками и людьми старших поколений в окружающей среде.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА"

5 КЛАСС

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. МИФОЛОГИЯ

I. Сюжеты и образы античной мифологии

Введение. В мире античной мифологии. Сотворение мира. Мифология как система образов и представлений о жизни. Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства. **НРЭО:** *Религиозная жизнь Челябинска: мир и толерантность.*

Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея — родители верховного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотворение мира» и А. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного мифа. Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов. Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса. Окружение Зевса. Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на западном фризе Парфенона. Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Ганимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рембрандта (по выбору). Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» в картине Ж. Д. Энгра.

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Мечь Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом». Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей («Поэма огня»)». Образ Прометея — символ активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения музыкального произведения. **НРЭО:** *«Прометей» Скрябина в исполнении музыкантов Челябинска.*

Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон — храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты».

Тритон— сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». Особенности воплощения его художественного образа. «Владыка морей» в художественном фильме А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их обсуждение).

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

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

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

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

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

Артемида — покровительница охоты. Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Кому и как покровительствует Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И. Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и спящий Эндимион». Арес— неукротимый бог войны. Арес (Марс)— коварный и вероломный бог войны. Богиня раздора Эрида— постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особенность изображения Ареса в произведениях

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

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

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь Диониса. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и театральные постановки. **НРЭО:** *мотивы античной мифологии в декоративных барельефах Театра ЧТЗ в Челябинске.*

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

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

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

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

II. Мифология древних славян

Введение. Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. Представления славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо». **НРЭО:** *Традиционные праздники «семьи народов» на Южном Урале.*

Перун— бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». Причины поклонения Перуну после принятия христианства.

Дуб— священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца— Ильин день. Связь между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем.

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

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

Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия— обязательный атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени Макошь. Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли.

Параскева Пятница— покровительница хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах.

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. Отражение в образах Купалы, Ярилы и Костромы представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. Разделение функций между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Символическое значение образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Ивана дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору).

6 КЛАСС

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. БИБЛИЯ

I. Сюжеты и образы Ветхого Завета

Введение. В мире библейских сюжетов и образов. Библия— величайший памятник литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник творческого вдохновения.

Сотворение мира. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его фрески в Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ваятель Земли, обладающий безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира». Оратория И. Гайдна «Сотворение мира»— восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески Микеланджело «Сотворение Адама», «Сотворение растений и небесных светил» и «Отделение суши от воды». Картина Я. Тинторетто «Сотворение животных».

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

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

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

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

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

Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи абсолютного послушания Богу и верности данному слову. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» (диалогичность повествования). Символический

смысл поэтических образов. Картина Тициана «Жертвоприношение Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, требующим слишком дорогую жертву во имя любви к Богу. «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм происходящего, переданные художественными средствами. Особенности трактовки сюжета в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно страдающий Исаак — покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и небесного ангела. Изумление, скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершить этот жестокий поступок. Фрагмент «Авраам и Сарра» в художественном фильме «Библия в начале» (по выбору).

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

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

Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На пути к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход через Красное море». «Сбор манны в пустыне» — картина Н. Пуссена. Моисей, показывающий людям, кому они обязаны столь щедрым подарком. Картина Н. Пуссена «Моисей, источающий воду из скалы» — рассказ художника о страданиях людей на пути к Земле обетованной.

Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять заповедей, их общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и Ф.Шампеня (по выбору). Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным Богом. Сюжет «Поклонение золотому тельцу» в картине Н. Пуссена. Внимание художника к переменам в действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина Ф. Бруни «Медный змий». Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении израильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ великого пастыря— воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со скульптурой С. Эрзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору). Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей».

Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон— судья, управляющий израильским народом. Гравюра А. Дюрера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, сверхъестественная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского «Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фонтанов Петергофа. Образ могучего исполина-богатыря, смело шагнувшего навстречу разъяренному хищнику. Самсон и Далила. Воплощение сюжета в картинах А. Мантеньи «Самсон и Далила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Опера К. Сен-Санса «Самсон и Далила».

Саул — царь Израиля и Давид. Саул— первый израильско-иудейский царь. Давид— его достойный преемник. Поединок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Скульптура Донателло «Давид». Лиричность и мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре Микеланджело— символ эпохи Возрождения, гимн духовному величию человека. История создания произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», их

отличительные особенности (по выбору). Легенда о Давиде и Ионафане как символ истинной дружбы и верности. Картина Рембрандта «Давид и Ионафан». Картина Рембрандта «Давид и Урия». Мастерство художника в передаче душевного состояния героев. Художественный фильм «Царь Давид» (1985).

Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. Картина Рембрандта «Давид перед Саулом». Книга псалмов, или Псалтырь, ее художественное своеобразие и особая популярность на Руси. Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. Березовского. Концерт «Не отверже мене во время старости» и выраженное в нем сокровенное желание человека достойно закончить свой земной путь. **НРЭО:** *исполнение Духовного концерта Березовского челябинскими музыкантами (Академический хор В. Михальченко)*. Ода Г. Державина «Властителям и судиям» и ее сопоставление с текстом псалма 81.

Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона на престол Израиля. Фрагменты из повести А. Куприна «Суламифь». «Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. Притча о двух матерях («Соломоново решение») в картине Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое разрешение конфликта в картине Н. Ге «Суд царя Соломона». Легенда о строительстве храма в Иерусалиме, пышность и богатство его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и царица Савская. Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла Франчески.

II. Сюжеты и образы Нового Завета

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

Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благую весть о непорочном зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — основной источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в стихотворении М. Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска «Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство колористической гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета, оригинальность композиции и пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне».

Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя — важнейшее событие христианской истории. Звезда Вифлеема как символ, указывающий место рождения Христа. Византийский канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. Икона «Рождество Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее погруженность в раздумья о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества Христова в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение В. Набокова «В пещере». Духовная музыка русских композиторов: «Слава в вышних Богу» Д. Бортнянского, «Рождественский концерт» В. Титова (по выбору). Особая праздничность и ликующая радость, переданные в музыкальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господне» (главы по выбору). **НРЭО:** *«Под сенью куполов»: Христорождественский собор Челябинска.*

Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведениях мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Рождественская звезда». Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли. Библейский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность празднества, особенности колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи.

Монументальность и значительность композиции, достигнутые на основе научных исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура «Поклонение пастухов» и А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как волшебного видения, сна, происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Рождественская звезда». Художественная интерпретация сюжета древнерусским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы».

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

Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца Иисуса. Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действие, учиненное спокойным и равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение младенцев в Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. Любарского «Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет». Драматическая напряженность сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. Картины Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет».

Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее символическое звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка. Аскетический образ жизни и мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» (по выбору). Картина П. Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета. Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, внимающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников».

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

Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жизненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса

Христа. Брак в Кане Галилейской— первое божественное проявление чудодейственной силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей впечатление радостного и оживленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — духовный центр картины. Картина И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и волнение, борьба жизни и смерти, запечатленные художником. Сопоставление с картиной В. Поленова на тот же сюжет. Фреска Т.Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание художника не к чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности композиции произведения. Знаменательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Картина Н. Ге «Христос и Никодим», глубокий психологизм конфликта, мастерство в передаче внутреннего мира героев. Картина Я.Йорданса «Христос, просвещающий Никодима».

Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная проповедь— суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение.

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

Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне — притча о покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын»— человек перед мучительным выбором своей дальнейшей судьбы. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына»— духовное завещание художника грядущим поколениям. Идея всепрощающей любви к униженному и страждущему человеку, мастерство ее художественного воплощения. Притча о слепом и поводыре и ее евангельский источник. Картина П. Брейгеля «Слепые». Обобщенный образ духовной слепоты, берущей верх над слепотой физической. Картина Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и фреска Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных».

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

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

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

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

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

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

Пьета. Пьета (оплакивание)— изображение Богородицы, скорбящей над снятым с креста сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во гроб» как совершенный образ безутешного материнского страдания. Трагическое звучание темы смерти в картине А. Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность композиции, неожиданные ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» Микеланджело как вершина человеческой трагедии, страдания и безысходной материнской скорби. История создания произведения. Совершенство мельчайших деталей скульптуры. Дальнейшее развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—1564). Особенности

интерпретации темы в произведениях Джотто, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ш. Гуно — по выбору).

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

7 КЛАСС

МИР И ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ

I. Мир и Человек в художественных образах

Введение. В мире художественной культуры. Художественная культура народов мира. Роль и место человека в художественной культуре народов мира. Изменение понятия «культура» с течением времени. Самобытность российской культуры.

Божественный идеал в религиях мира. История мирового искусства как поиск идеала и совершенной красоты человека. Божественный идеал. Божественный идеал в буддийской религии. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как символическое воплощение буддийского учения. Изображение Будды в облике человека. Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях. Художественный канон изображения Будды в произведениях искусства. Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском искусстве. Истоки художественного канона. Особенности первых изображений Христа на стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) как наиболее часто встречающийся христианский символ. Облик Доброго Пастыря в мозаиках Равенны. Образ Христа в произведениях средневекового искусства. Художественный канон Божественного идеала в исламской религии. Орнамент и каллиграфия как символическое воплощение религиозных воззрений мусульман. Преобладание геометрических узоров и растительных мотивов, их особая роль в оформлении культовых сооружений (мечетей, дворцов, медресе).

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

Герои и защитники Отечества. Защита Отечества как священный долг и обязанность мужчины. Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества. История жизни святого — пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам христианской веры.

Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло «Святой Георгий». Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, непоколебимая уверенность в победе. Картина Рафаэля «Святой Георгий». Отчаянный поединок скачущего на белом коне всадника со страшным чудовищем. Решительность и отвага доблестного воина. «Чудо Георгия о змие» — одна из любимых тем древнерусского искусства. Иконы «Чудо Георгия о змие» с парящим на белом коне всаднике, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее и в Псковском историко-архитектурном заповеднике. Образ святого Георгия в военной геральдике и государственной гербовой системе России. Герб города Москвы.

Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый в народе защитник земли Русской. «Житие князя Александра Невского» — основные вехи героической жизни легендарного воина. Образ Александра Невского в произведениях искусства. Фильм «Александр Невский» режиссера С. Эйзенштейна. Художественное решение массовых сцен, мастерство в передаче внутреннего мира главного героя. Музыка С. Прокофьева как воплощение главной идеи фильма — защиты земли Русской от неприятеля. Единство зрительных и музыкальных образов. «Идеи стойкости, мужества, отваги» в триптихе П. Корина. Духовная связь времен, непобедимость русского народа, красота родной земли, воплощенные в произведении. Особенности композиционного и колористического решения картины. Образ Александра Невского — центральная часть триптиха. Особенности воплощения образа в эскизе росписи Владимирского собора в Киеве, выполненном В. Васнецовым.

Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху Средневековья. Рыцарский кодекс чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя Прекрасной Дамы. Мужественные деяния рыцарей в «Песне о Роланде» — величайшем памятнике средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить «милую», «нежную» Францию.

Священный идеал материнства. Вдохновенный гимн женщине-матери в произведениях мирового искусства. Культ Мадонны в западноевропейском искусстве Средних веков и Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ материнства и жертвенной любви к людям. Картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» — жемчужины коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность образов исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о счастье, земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств. «Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля — представления художника об идеальном женском образе. Особенности композиционного и колористического решения картин. Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом. Икона «Богоматери Владимирской» — один из лучших образцов византийской живописи. Чудодейственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости святой печали», «извечная песнь материнства», запечатленные в этом образе. Основные типы изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи: Богоматерь Знамение, Оранта, Одигитрия, Елеуса. Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» — шедевр мировой живописи. Новое звучание темы материнства в русском искусстве XX в. Картина К. Петрова-Водкина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые взаимоотношения человека с миром, ощущение гармонии «планетарного бытия». Возвышенный и поэтический образ матери, его душевная чистота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери — выражение решимости уберечь сына от лишений и невзгод. Тема материнства в художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического решения произведения.

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

к внутреннему миру героинь, тонкий лиризм и точность психологической характеристики. Особенности художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и детали. Образы романтической мечтательности, благородства и красоты в портретах О. Кипренского и К. Брюллова. Черты парадного и камерного портрета в картине К. Брюллова «Всадница». Романтическое повествование о безмятежных радостях жизни и красоте мира, цельность и красочность композиции. Величавая славянка в творчестве А. Венецианова. Многообразие характеров русских крестьянок, занятых привычной нелегкой работой, их одухотворенность и яркая индивидуальность. Женщина как хранительница лучших традиций крестьянской жизни. Портреты В. Тропинина как воплощение подлинной женской красоты. «Кружевница» — шедевр портретного искусства. Гармоничность образа, особенности композиции, характерные детали и их смысл, светотеневая передача иллюзорности пространства. Трагическая судьба женщины в русской живописи второй половины XIX в. Картина П. Федотова «Вдовушка». Возвышенно-идеальные и земные черты одинокой скорбящей женской души. **НРЭО** *Практическая работа по материалам экспозиции ЧММИ*

Человек в мире природы. Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его вдохновения. Отношение к природе как к грозной и стихийной силе в искусстве древнейших эпох. Человек Возрождения — активный творец и преобразователь природы. Природа как живая, одухотворенная среда благополучного и гармоничного обитания человека. Изменение представлений человека о природе в XVII в. Человек — ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, управляющая миром. Расширение представлений человека о природе в XVIII в. Человек как часть природы (А. Поуп. Поэма «Опыт о Человеке»). Особенности взаимоотношений человека и природы в наше время. Проблема защиты окружающей среды в произведениях современного искусства. Времена года. Смена времен года, запечатленная в разных видах искусств. Философское осмысление темы как смены периодов человеческой жизни. Музыкальные картины годичного круговорота тепла и холода, расцвета и увядания природы в фортепианном цикле «Времена года» П. Чайковского. Весна как символ обновления жизни природы и человека. Картины весеннего пробуждения природы в музыке к балету «Весна священная» И. Стравинского. Театральные декорации к балету «Поцелуй Земле» Н. Рериха. Картины знойного лета в творчестве И. Шишкина («Рожь») и великолепие осени в произведениях И. Левитана («Золотая осень»). Мотивы и образы зимней природы в скрипичных концертах А. Вивальди «Времена года» и картине «Охотники на снегу» П. Брейгеля.

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

Портрет как зеркальное отражение души человека. Человек и новая картина мира в искусстве XVII—XVIII вв. Теснейшая связь человека с окружающей средой. Интерес к изображению социального превосходства верхушки общества и повседневной жизни простого человека. Поиски героической, общественно значимой личности в искусстве XVIII в. Романтическая мечта о свободной личности и ее конфликт с обществом. Исключительные герои в исключительных обстоятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски идеала, жизнь в сфере эмоций и чувств. Человек в искусстве XX столетия. Человек и невиданные достижения прогресса. Человек перед сложнейшими жизненными и социальными проблемами, бегство в мир грез и иллюзий.

II. Художественная культура народов мира

Художественные символы народов мира. Мировая художественная культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении веков. Художественные символы различных стран и их особенности: Египет, Франция, США, Китай, Россия, Япония. Образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в Париже, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в Пекине. Поэтические символы народов мира и их отражение в произведениях живописи, литературы, устном народном творчестве, обрядах и праздниках.

Единство и многообразие культур. Культура народов мира — общее достояние человечества. Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран и континентов. Основные критерии, определяющие национальную самобытность народа и его культуры (географическое положение, доминирующая религия, исторические и социальные традиции, обращенность к культурам других народов и наций).

Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, художественно отражающем представления об историческом прошлом, воссоздающем целостные картины народной жизни. Сказания о значительных исторических событиях, подвигах легендарных героев, ставших символами мужества, доблести и благородства. Героический эпос — результат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических произведений. Шедевры народного эпоса (обзор). Эпос народов Востока и Крайнего Севера. Олонхо — сказания якутского народа о подвигах богатырей. Нартский эпос кавказских народов о доблестном племени богатырей, живших в древние времена и боровшихся с чудовищами, великанами и драконами. Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и эпос киргизского народа «Манас». Литературные интерпретации народного эпоса. Поэма грузинского поэта Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло. Развитие эпических традиций в русской музыкальной культуре. Песенная симфония А. Бородина «Богатырская», эпические оперы М. Мусоргского «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», оперы-былины и оперы-сказки Н. Римского-Корсакова «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Псковитянка». Эпическая тема в произведениях русской живописи (В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, Н. Рерих, К. Коровин, Е. Кибрик и К. Васильев).

Герои и темы народного эпоса. Общие черты произведений героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев. Сюжет сотворения мира и его воплощение в древнеисландском эпосе «Старшая Эдда». Выразительность и поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе. Сюжет чудесного рождения героя и его первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с трудновыполнимыми заданиями (добывание огня, изготовление орудий труда). Значительная часть эпоса — описание битвы. Гибель героя в неравной схватке с противником. Русские былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Илья Муромец — идеал русского богатыря, наделенного сверхъестественной силой, отвагой и находчивостью. Верность дружбе, великодушие и честь — главные качества героев народного эпоса. Их готовность прийти на помощь, защитить слабых и обиженных, помочь влюбленным. Верная и преданная дружба Гильгамеша и Энкиду («Эпос о Гильгамеше»), поэтические достоинства и художественное своеобразие «плача Гильгамеша».

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

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

крестово-купольного типа храма как символа христианского православия. Символика православного храма (количество венчающих куполов, особенности формы и цвета купола). Шатровые храмы с восьмигранным остроконечным завершением — уникальные сооружения русского культового зодчества. Церковь Вознесения в Коломенском. Интерьер православного храма, его символическое звучание. Традиции буддийской храмовой архитектуры. Борободур (остров Ява, Индонезия) — крупнейший памятник мирового храмового зодчества. Символическая роль скульптуры и рельефов, призванных воплощать буддийское «постижение истины».

Культовые постройки ислама. Мечеть— основное сооружение мусульман. Тип колонной арабской мечети-крепости, окруженной глухими стенами. Соборные мечети и их общественное назначение. Башни-минареты и их культовая роль. Минарет Кутб-Минар (Индия)— шедевр мусульманской архитектуры. Особенности архитектуры медресе— культовых учебных заведений. Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии. **НРЭО Храмовая архитектура Южного Урала.**

Дом— жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные археологами в Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы— первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в италийском городе Помпеи. Изба — традиционный рубленый дом на Руси. Внешний вид, планировка и назначение избы. Искусство возведения избы, ее декоративное убранство. Иглу— жилища народов Гренландии, Аляски и Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера— яранги. Современное устройство яранги — жилища для оленеводов. Конический шестовой чум— жилище северных народов, особенности его внутреннего устройства. Юрты— основной тип жилища народов Средней Азии и Монголии. Жилища народов Африки, их неожиданные архитектурные решения и формы (шар, цилиндр, усеченный конус). Традиционные японские дома. Раздвижные створки, служащие наружными стенами, отсутствие окон, дверей. Особенности внутреннего убранства. Сад — естественное продолжение японского дома.

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

Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра— замечательное явление в изобразительном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к святыне и драгоценности. Создание книжной миниатюры— сложный творческий процесс, требующий особых навыков и мастерства. Тончайший и выразительный рисунок, многокрасочность и яркая насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейзажа и архитектурных зарисовок. Условный и декоративный характер книжной миниатюры, особенности изображения человека. Излюбленные сюжеты. Шедевры художника К. Бехзада, создавшего утонченный декоративный язык миниатюрной живописи. Мягкий и звучный колорит его произведений, виртуозное мастерство композиции, красота и музыкальность линий, глубокое проникновение в духовный мир образов. Искусство индийской книжной миниатюры (монгольская школа).

Скульптура Тропической и Южной Африки. Самобытность культуры народов Африки. Деревянная скульптура как воплощение народных представлений о жизни в ее настоящем и прошлом. Выразительность и экспрессивность силуэта, декоративность, монохромность. Традиционные маски народов Африки, их символическое значение, отражающее религиозные представления. Использование масок во время традиционных обрядов и празднеств. Маски, связанные с культом животных — покровителей рода или племени. Скульптурные произведения Бенина и города-государства Ифе (Нигерия). Особенности изображения человека, стремление к художественному обобщению, отказ от воплощения конкретных и индивидуальных черт.

Искусство орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных процессов.

Единство мотивов и ритмов. Растительный, геометрический и зооморфный орнаменты. Роль орнаментального декора в культуре Древнего Египта. Символическое значение знаков-иероглифов в орнаментальных композициях (крылатый жук-скарабей, пучки цветов лотоса и папируса, солнечные диски, ладья). Орнаментальное искусство Древней Греции. Краснофигурная и чернофигурная вазапись. Восточный орнамент. Каллиграфия. Арабеска. Испано-мавританский декор. Русский народный орнамент — наследие наших предков. Прялка как отражение сложнейшей космогонической системы мира. Система изображения солярных знаков. Характерные орнаменты резных и расписных русских прялок. Традиционный цветочный орнамент — основа композиции русских народных вышивок, павловских головных платков и жостовских подносов.

Художественные промыслы России. Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной игрушки. Женские фигурки, конь, птица— традиционные персонажи, в которых воплощена идея жизни. Особенности колорита и разнообразие типажей дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее характерные особенности и постоянные образы. Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемых изделий. Искусство жостовских росписей: импровизация, игра света и тени, мастерство передачи ритма и цвета. Излюбленные сюжеты и образы городецкой росписи и их символический смысл. Искусство хохломы: красочность узоров и лаконичность форм, уникальность использования традиционных линий иконописи и рукописной миниатюры.

Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной народной культуры. Обряд как совокупность установленных обычаев действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни народа. Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-политические праздники, их особая значимость и своеобразие. Религиозные праздники и обряды. Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. Православное богослужение и порядок его проведения. Церковная служба как своеобразный синтез искусств, «храмовое действо». Понятие о трех «кругах времени» и недельном круге в православном богослужении. Внутреннее убранство храма (иконы, фрески, предметы церковной утвари), вокальная и хоровая музыка, колокольные звоны. Особое значение и роль священного слова молитвы. «Двунадесятые» праздники православия. Паломничество в Мекку (хадж)— особый обряд поклонения главным святыням ислама. Основные этапы хаджа и его символическое значение.

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

Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов— странствующих актеров и музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство скоморохов, народных потешников, сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы и комические сценки. Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, крестьянских свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов — пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра. Тема скоморошества в различных видах искусства.

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

спектаклей музыкальной драмы. Особое исполнительское мастерство актеров, их основные сценические амплуа. Условный характер театральных декораций и реквизита.

Символическое звучание музыкальных инструментов. Символика традиционных костюмов и театрального грима. Синтетический характер пекинской музыкальной драмы.

Искусство кукольного театра. История возникновения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древней Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в Средние века и эпоху Возрождения. Любимые герои кукольного театра (Пульчинелла, Полишинель, Панч, Гансвурст, Карагез— по выбору). Петрушка — наиболее популярный герой кукольного театра в России. Традиции русского бродячего кукольного театра. Кукольный театр теней (ваянг) в Индонезии, его происхождение. Произведения классической литературы — основа сюжета театрального действия. Особая роль ведущего (даланга)— искусного импровизатора и актера. Символическое назначение кукол. Роль оркестра в организации спектакля.

Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие музыки, звучащей в храме, на человека. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение и колокольные звоны— основа музыкальной традиции православия. Церковное пение как выражение стремления к гармоническому единству человека и Бога. Знаменный распев — основа древнерусского певческого искусства. Партесное (многоголосное) пение. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку: Д. Бортнянский, А. Гречанинов, П. Чесноков, П. Чайковский и С. Рахманинов. Культовая музыка ислама, ее строгий регламентированный характер. Выразительный и динамичный голос муэдзина — служителя ислама, призванный донести смысловое значение призыва к молитве (азан). Театральный характер церемонии азана. Мелодичные декламации священного Корана — особый вид культовой музыки. Дикр. Характерные особенности буддийской музыки. Особое отношение к звуку в буддийской религии. Молитвы-заклинания, сопровождающие обряды богослужения, их символический смысл и значение. Музыкальные инструменты буддийского богослужения.

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

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

Радуга русского танца. Русский танец— один из древнейших и любимых видов народного творчества, его многовековая история и традиции. Широка движений, молодецкая удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и чувство собственного достоинства — характерные черты русского народного танца. Языческие игрища, выступления странствующих скоморохов — основа развития искусства русского танца. Хоровод— простейшая форма народного танца. Сочетание пения и драматического действия. Девичьи хороводы и их характерные особенности. Сеяние и обработка льна, прядение и ткачество— традиционные сюжеты девичьих хороводов. Ведущая и организующая роль «хороводницы». Разнообразие рисунков хоровода («репье», «змейка», «витье веревки», «крест» и «полукруг»). Пляски-кадрили и переплясы— вольные импровизированные танцы. Трепак— популярная мужская пляска, ее характерные особенности.

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

Синтетический характер индийского танца. Использование музыки, поэзии, драматического искусства и пантомимы, связь с живописью, скульптурой и архитектурой. Танец как составная часть храмовых обрядов. Светский, придворный характер современного индийского танца. Особое значение костюма.

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

Под звуки тамтама (танцы народов Африки). Традиционные танцы народов Африки — неотъемлемая часть их образа жизни. Удивительное чувство ритма и особенности пластики — главная особенность африканского танца. Гармоничность, выразительность движений и жестов танцоров, их горделивая осанка, степенная и плавная походка. Африканский танец — синтез многих искусств. Коллективный характер африканского танца, особенности его исполнения. Имитация трудовых процессов, обрядовые эпизоды, различные виды национальной борьбы — основные сюжеты африканских танцев. Разнообразие видов и форм танцев («танцы отдыха», развлекательные соревнования-игрища, танцы ремесленников, магические, ритуальные танцы-заклинания от злых духов). Магические обрядовые танцы народов Центральной Африки. Символические танцы-первоплощения в животных.

8 КЛАСС

ВИДЫ ИСКУССТВА

Введение. В мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. Тайны искусства. Азбука искусства. Основные эстетические категории.

I. Художественные представления о мире

Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона. Музы — дочери Зевса и богини памяти Мнемозины. Атрибуты муз. Современные классификации искусств. Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические (литература, театр, опера, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк); условный характер подобного деления. Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия); условный характер этого деления.

Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Художественный образ — наглядное выражение идеи при помощи средств искусства. Процесс создания художественного образа. Особенности его восприятия. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Разумное соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Творческая фантазия художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшего средства постижения художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, балета, живописи).

Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Как рождается художник и что питает его вдохновение. Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Различие между автором и героем его произведения. Талант и мастерство художника. Талант — необходимая предпосылка художественного творчества. Важнейшие составляющие таланта и особенности его проявления в детстве (на примере творческой судьбы В. А. Моцарта). Понятие мастерства в художественном творчестве. Одаренность художника. Секреты художественного творчества. А. Пушкин о процессе художественного творчества. Особая роль вдохновения в

создании произведения искусства. Рождение замысла будущего произведения и его реальное воплощение.

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь с достижением идеала, воплощением заветной мечты. Статья Ф.Шиллера «О возвышенном». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (король Лир). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве*. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни (Пергамский алтарь, рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари»). Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере хореографической миниатюры «Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой).

Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи. Офорты Ф. Гойи «Капричос»: сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание; сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в проявлении трагического в искусстве и жизни. Специфические законы существования трагического в искусстве. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии*. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Катарсис. Трагическое как проявление возвышенного. История трагической и возвышенной любви Франческа и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (У. Блейк «Вихрь влюбленных») и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини». «Реквием» В. А. Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой страданием.

Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно значимый характер комического. Градации комического. От дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Комический эффект искусства карикатуры. Непримиимый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в произведениях искусства. Выдающиеся комики мира*. Ч. Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски.

II. Азбука искусства Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники материальной и духовной жизни общества. Место архитектуры среди других видов искусства. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и художественных средств — ее основная цель. Архитектура как выражение основных идей времени. «Прочность, польза, красота». Витрувий об основных составляющих архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Элементы архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в

различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси. Расширение задач архитектора в наши дни. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии.

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий.

Средства создания архитектурного образа. Симметрия, ритм, пропорции, нюансы и контрасты, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Пропорции человеческого тела в архитектуре. Принцип золотого сечения. Архитектурный ансамбль*. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое. Принцип динамического равновесия. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения.

Стили архитектуры. Архитектурный стиль— совокупность элементов и признаков, характерных для множества памятников. Идея преемственности архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его особенности. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима, ее важнейшие качества. Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. Изобретение бетона. Строительство дорог. Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампи́р— стиль эпохи Наполеона — выражение идей государственного могущества и воинской силы. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хай-тек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Культовые постройки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, музеи, концертные и выставочные залы, павильоны и стадионы. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома народов мира. Жилые дома, созданные А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, туннели, вокзалы, метро. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Сады в исламских странах. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Современное садово-парковое искусство. Градостроительство. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых

районов — главные задачи современного градостроения. Современный город и его проблемы. Исторические типы планировки города. Структура современного города. Мечта о создании идеального города и ее реальное воплощение в оригинальных проектах.

Язык изобразительного искусства*. Как понять изображение. Живопись, скульптура, графика — виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в существующих классификациях. Изобразительные искусства — пространственные и пластические. Особенности создания художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника. Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Роль композиционного замысла художника, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Светотень. Эксперименты импрессионистов. Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве.

Искусство живописи. Живопись — художественное изображение реального и воображаемого мира на плоскости с помощью цветных материалов, один из основных видов искусства. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроения художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень — закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс — основные градации светотени. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности. Характер мазка и обработка красочной поверхности — способы достижения выразительности живописи.

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Традиционные жанры. Любимые жанры мастеров живописи. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажной живописи, ее разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Парадные (фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты *vanitas* («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в. Анималистический жанр как древнейший жанр

живописи. Цели и объекты изображения. Жанр интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи.

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

Художественная фотография. История фотографии*. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информации, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.

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

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений декоративно-прикладного искусства: единство

пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение выразительных средств и художественного содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств. Монументально-декоративное искусство: организация материальной среды (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы производства предметов декоративно-прикладного искусства — художественная резьба, художественная роспись, литье, ковка, чеканка, кружевоплетение, вышивка и ткачество.

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

Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные культурно-исторические эпохи. Музыка и характер ее воздействия на переживания и эмоции человека (лирическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук — «первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания— инфразвуки и ультразвуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств. Музыка — царица всех искусств.

Художественный образ в музыке. Условный характер музыкального образа. Специфика художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном произведении. Понятие программной музыки. Двойственность музыкального образа. Временной характер музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового григорианского хора к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в. Музыкальная драматургия.

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

9 КЛАСС

1. Пространственно-временные искусства.

Характеристика синтетических видов искусства. Возможность использования и свободного варьирования средств выразительности различных искусств в художественном творчестве. Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. Различие между понятиями «синтетические искусства» и «синтез искусств». Органическое единство художественных средств и образных элементов в различных искусствах. Синтетическая природа пространственно-временных искусств и их характерные особенности. Истоки синтетической сущности пространственно-временных искусств. Синкретический характер искусства (на примере ритуальных действий первобытного человека). Коллективный, массовый характер синтетических видов искусства. Активизация роли публики: хеппенинг и перформанс в качестве примеров популярного синтетического действия. Внутреннее единство пространственно-временных видов искусства (на примере синтеза театра и кино). Особенности построения пространственно-временных отношений в синтетических искусствах. Художественная выразительность временных элементов и пространственных объемов в различных видах искусства. Проблема границ и взаимодействия искусств. История развития художественного творчества как встречный и взаимный процесс: от синкретизма к образованию отдельных видов искусства и от отдельных искусств — к их синтезу. Причины взаимодействия, сотрудничества искусств (родство, общность художественных образов, целостность неделимой природы искусств). Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и одновременно сохранению своеобразия и самостоятельности каждого вида. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Многообразие форм взаимодействия искусств. Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. Особенности современного процесса размежевания и сближения синтетических искусств. Человек в мире пространственно-временных искусств.

2. Азбука театра. Законы театрального искусства. Особая притягательность театрального искусства и сила его воздействия на человека. Театр как один из древнейших видов искусства и художественный документ эпохи. Рождение театра в эпоху Античности. Сиюминутность действия и рождения сценического образа — главная отличительная черта театрального искусства. Условный характер театрального искусства на примере шекспировского театра «Глобус». Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Средства художественной выразительности театрального искусства (слово, мизансцены, сценическое движение, мимика, жесты и позы актеров). Специфика сценического пространства и времени (история вопроса и современность). Роль выразительных средств в создании художественного образа театрального спектакля. Театр среди других искусств. Синкретический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы).

Диалог театра, литературы и кино. Ю. М. Лотман о специфике театрального искусства и кинематографа.

3. Актер и режиссер в театре. Секреты актерского мастерства. Актер— «единственный царь и владыка сцены». Актер и его роль в создании сценического образа. Слагаемые актерского мастерства: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной роли, включать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Амплуа актера (комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженер, трагест). Профессия актера: от древности до современности. К. С. Станиславский об основных принципах актерской игры. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Внутреннее и внешнее перевоплощение актера — вершина актерского мастерства. Искусство перевоплощения в игре выдающихся театральных актеров. Искусство режиссуры. Режиссер — профессия XX в. Основные задачи режиссера и его роль в создании театрального спектакля. В. И. Немирович-Данченко об искусстве режиссера. Режиссер как интерпретатор драматургического материала. Актерская трактовка и режиссерская концепция. Сценическая история театральных постановок (на примере творчества В. Э. Мейерхольда). Выдающиеся режиссеры прошлого и современности.

4. Синтез искусств в опере. Опера— союз музыки и театра. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. Театральная условность в оперном и драматическом театре: общность и различия. Выразительные средства оперного искусства. Драматические функции сольных вокальных форм (арии, романса, песни, речитатива). Роль хоровых и массовых сцен в опере. Роль оркестра в воплощении авторского замысла. Увертюра. Лейтмотив.

5. Основные оперные жанры: опера – seria, опера – buffa. Из истории оперного искусства. Рождение оперы как особого вида искусства. Италия — родина оперного искусства. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери— пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От *drama per musica* к опере-серия и опере-буффа. Основные оперные жанры. Опера-буффа и ее национальные разновидности. Лирическая опера. Складывание национальных оперных школ. Выдающиеся реформаторы оперной сцены.

6. Шедевры отечественного и зарубежного оперного искусства. Достижения отечественного и зарубежного оперного искусства. Оперные шедевры: Моцарт «Волшебная флейта», Россини «Севильский цирюльник», Верди «Аида», Вагнер «Кольцо нибелунгов», Глинка «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», Бородин «Князь Игорь», Мусоргский «Борис Годунов», Римский-Корсаков «Садко», Чайковский «Евгений Онегин», Прокофьев «Любовь к трём апельсинам». Различные сценические версии опер. Характерные особенности современного оперного искусства (обогащение выразительных средств, изменение роли оркестра, балета и хора, новые подходы к классическому наследию, манере исполнения, смелые эксперименты в подборе репертуара, декораций и реквизита).

7. Хореографическое искусство. Синтез искусств в балете. Создатели балетного спектакля. Искусство хореографии и его выразительные средства. Место танца среди других искусств. Почему художественный язык танца понятен всем без перевода? Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Жест и ритм — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Балльные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей.

Из истории возникновения и развития танца. Танец— древнейший вид искусства, его роль в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций. Экспрессия танца в изобразительном искусстве. Эволюция танца в различные культурно-исторические эпохи. Взаимосвязь танцевального искусства с духовной жизнью народа и историей.

8. Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенного в хореографических образах. Страна волшебная— балет. Что и как можно выразить на языке

балета? Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности.

Классический танец— основа балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные формы классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа классического танца.

Из истории балетного искусства. Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Первые балеты и исполнители. Причины расхождения танцевального и балетного искусства. Смена стилей и направлений в истории балета. Ж. Новер— выдающийся реформатор балетного искусства. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Формирование жанра от дивертисмента к современному балетному спектаклю.

9. Романтический балет. Противопоставление реального мира миру фантастики и экзотики. Первый романтический балетмейстер Филипп Тальони, поставивший балеты «Сильфида» (1832) и «Дева Дуная» (1838) со своей дочерью Марией Тальони в главной роли. Хореографы романтизма Жан Коралли (1779–1854), Жюль Перро и Артюр Сен-Леон. Героини балетов - сильфиды и лесные духи виллисы, персонажи кельтского и германского фольклора. Облик танцовщицы в белом тюнике, воплощавший неземное существо с веночком на голове и крылышками за спиной - творение французских художников-костюмеров И.Леконта, Э.Лами, П.Лормье. Белый цвет – цвет абсолюта, выражающий романтическую тоску по идеалу. Повышение роли кордебалетного танца, слияние в единое целое танца и пантомимы. Развитие пальцевой техники, благодаря чему новым танцевальным стилем становится воздушная полетность движений. Опора на литературный первоисточник (Эсмеральда, 1844, по В.Гюго, Корсар, 1856 по Дж.Г.Байрону), Катарина, дочь разбойника, Ц.Пуни, 1846). Повышение роли музыки, прежде балетная музыка часто была сборной, она служила фоном и ритмическим сопровождением танца, создавала настроение спектакля. Формирование музыкальной драматургии балетного спектакля (музыкальные и хореографические лейтмотивы, интонационная выразительность мелодии давала героям музыкальные характеристики). Вершина романтического балета – «Жизель» (1841), поставленная на сцене Парижской оперы Ж.Коралли и Ж.Перро по либретто Т.Готье на музыку А.Адана.

10. Из истории русского балета. Творческие поиски «Русских сезонов».

Основание российским деятелем театра и искусства Сергеем Павловичем Дягилевым балетной антрепризы, выросшей из «Русских сезонов» 1908 года. Функционирование на протяжении 20-ти сезонов вплоть до смерти в Дягилева 1929 году. Большой успех за рубежом, особенно во Франции и Великобритании, значительное влияние не только на хореографию, но и на развитие мирового искусства в целом. Плеяда одарённых танцовщиков и хореографов — Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Михаил Фокин, Серж Лифарь, Джордж Баланчин. Работа над декорациями и костюмами соратников Дягилева по «Миру искусства» Леона Бакста и Александра Бенуа. Позднее — Пабло Пикассо, Андре Дерен, Коко Шанель, Анри Матисса и русских авангардистов — Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Наума Габо, Антуана Певзнера. Плодотворное сотрудничество Дягилева с известными композиторами тех лет — Рихардом Штраусом, Эриком Сати, Морисом Равелем, Сергеем Прокофьевым, Клодом Дебюсси, — и в особенности с Игорем Стравинским. Основное направление хореографии «сезонов» — стремление раздвинуть рамки классического балета. Эксперименты с танцевальными формами Нижинского, «богатая пластика» Фокина, «ломаные и вычурные формы» движений Мясина, окончательный отказ Баланчина от правил академического танца, стилизованное и экспрессионистское звучание его балетов.

11. Драматический балет Леонида Лавровского.

Хореодрама («драмбалет») как жанр балетного спектакля, в котором элементы драматической игры превалируют над чисто хореографическими выразительными средствами, а танец используется не столько для демонстрации техники и физических возможностей исполнителя, сколько пытается выразить развитие событий и отношения между действующими лицами при помощи выразительной пантомимы — мимики и жестов.

Наивысший расцвет жанра драматического балета – спектакль Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта» на музыку С.Прокофьева. История создания балета. Премьера в Кировском театре. Образ Джульетты в исполнении Галины Улановой. Особенности музыкально-хореографической драматургии балета Лавровского.

12. Балетный театр Юрия Григоровича.

Значение творчества Ю.Н.Григоровича в истории развития балетного искусства России. Постановки балетмейстера в различных театрах. Экранизации балетов. Знакомство с балетами «Каменный цветок» С.Прокофьева и «Спартак» А.Хачатуряна. Великие танцовщики Н.Бессмертнова, В.Васильев, Е.Максимова, Л.Семеняка, М.Плисецкая в балетах Ю.Григоровича. Декларация симбиоза советского драмбалета и до того отвергавшегося балетного симфонизма в постановке Ю.Григоровичем балета Прокофьева «Каменный цветок», ставшего поворотным пунктом в развитии хореографического искусства СССР второй половины XX века. Многолетнее творческое сотрудничество балетмейстера с Симоном Вирсаладзе — художником-постановщиком, ответственным за многие художественные и концептуальные решения в постановках Григоровича и позднее, вместе с ним, изменившим эстетику балета Большого театра.

13. Творческие поиски балетмейстеров современности.

Пути развития современного балетного искусства. Выдающиеся деятели балетного искусства. Выразительные возможности балета. Модерн-хореография, её истоки и история. Рождение на рубеже XIX—XX веков свободного пластического танца — нового вида танца (творчество Айседоры Дункан). Выдвижение новой философской и художественной, основанной на античном идеале гармонического развития человека, концепции «танца будущего». Танец как выражение личности, отражение неповторимой человеческой индивидуальности, инструмент самопознания. Появление термина «Танец модерн» (в США) для обозначения сценической хореографии, отвергающей традиционные балетные формы. Общим для представителей танца модерн, независимо от того, к какому течению они принадлежали и в какой период провозглашали свои эстетические программы, было намерение создать новую хореографию, отвечающую, по их мнению, духовным потребностям человека XX века. Основные её принципы: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. Резкость изломанных линий, нарочитая огрублённость форм, стремление вскрыть бессознательные мотивы поступков человека, «показать истинную сущность его души» — всё это составляет основу современной хореографии.

14. Искусство кинематографа. Первые шаги кинематографа. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. День рождения десятой музы — Кино (открытие братьев Льюмьер). Мировой и отечественный кинематограф: имена и открытия. История кинематографа: от Великого немого до современного кино. Средства выразительности кино. Специфика киноязыка. Кино — искусство кадра и монтажа, плана и ракурса. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Временное и пространственное измерение экрана (на примере известных киношедевров). Ритм, цвет и свет в киноискусстве. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств (телевидение, видео, компьютерная графика). Кино в диалоге искусств. Синтетическая природа кинематографа и особенности его взаимодействия с другими искусствами. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зрителя. Живопись и кинематограф. Музыка как постоянный спутник кинематографа. Театр и кино: общее и различия. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Будущее кинематографа.

15. Виды кино и их жанровое разнообразие. Шедевры мирового кинематографа. Художественное (игровое) и документальное (неигровое) кино: общее и принципиальные различия. Сюжет — основа игрового кино. Документальное кино как средство массовой информации и вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее основные образы и сюжеты. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное (образовательное).

Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. «Герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Многообразие жанров игрового кино. Становление жанров игрового кино. Сложность жанровой классификации кино и ее основные принципы. Эпические, лирические и драматические жанры. Традиционные жанры (эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм). Популярные жанры современного кино (фэнтэзи, детектив, фильм ужасов, фильм-катастрофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера»). Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино.

16. Синтетическая природа экранных искусств. Экранные искусства: телевидение, видео. Свойства телевидения и его выразительные возможности. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств.

17. Телевидение, история его возникновения и этапы развития. Эфирное, кабельное и спутниковое телевидение. Основные свойства телевидения: импровизационность, эффект присутствия, закон непосредственных человеческих контактов, документальность. Кинематограф и телевидение. Система выразительных средств малого экрана. Роль режиссера на ТВ. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Возможности цифрового телевидения и телевидения высокой четкости. Интернет-телевидение. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Эстетическое воздействие телевидения на человека.

Мир видеоискусства. Основные направления видеоискусства: рекламная, музыкальная и событийная видеография. Жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика создания, связь с киноискусством. Постановочные, анимационные и информационные рекламные видеоролики. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Будущее экранных искусств.

18. Мультимедийное искусство. Виды компьютерного искусства. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Компьютер как инструмент художника. Виды мультимедийного искусства: компьютерная графика, компьютерная анимация, компьютерная музыка, интерактивный компьютерный перформанс. Компьютерная графика, ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, кино, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Компьютерная анимация — искусство создания движущихся изображений. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания виртуальной реальности. Web-дизайн. Интернет-сайты как образец нового направления творческой деятельности. Компьютерные технологии в руках художника. Цифровые компьютерные технологии — бесценный ресурс для медиа-художников и людей, занимающихся искусством. Возможность самовыражения, творческого поиска, мгновенной фиксации меняющихся мыслей, образов и ассоциаций. Наиболее популярные компьютерные программы на службе у художников. Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Преимущества компьютера в цифровой живописи, литературном творчестве, создании фильмов. Основные направления в развитии современного компьютерного искусства. Может ли компьютер заменить человека в художественном творчестве? Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность.

19. Зрелищные искусства: цирк и эстрада. В мире циркового искусства. Зрелищные искусства и их характерные отличия. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Зрелищные искусства и культура зрелищ. Цирк как одно из древнейших искусств.

Развитие цирковых жанров от Античности до наших дней. Объединяющее начало циркового искусства. Цирк в содружестве с другими искусствами. Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, дрессуры, музыкальной эксцентрики и иллюзионизма. «Звезды» манежа. Искусство эстрады. Эстрада как вид искусства, его происхождение. Разнообразие выразительных средств эстрады. Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов. Артист эстрады как создатель ярких и незабываемых сценических образов (на примере творчества выдающихся мастеров). Современные тенденции развития эстрадного искусства.

II. «Под сенью дружных муз»

1. Изобразительные искусства в семье муз. Содружество изобразительных искусств. Живопись и графика. Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. «Скульптурная» живопись О. Домье. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Изобразительные искусства и фотография. Живопись, графика, скульптура и художественная фотография, их сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Освоение фотохудожниками метафорического языка живописи.

2. Изобразительные искусства и танец: общее и различия. Пластика как объединяющее начало между этими искусствами. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности. Пластический язык изобразительного искусства рубежа XIX—XX вв. (на примере абстрактного искусства). Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой. «Ожившие скульптуры» В. Ф. Нижинского.

3. Художник в театре и кино. Искусство сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио-, видео- и компьютерных технологий. Изобразительная режиссура спектакля. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Зависимость изобразительного решения спектакля от вида и жанра театрального искусства. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к окончательному решению. Богатейшая палитра современной системы художественного оформления спектакля. Театральный художник, его особая роль в создании выразительного художественного образа спектакля. Художник-сценограф как интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Роль художника-осветителя в создании сценического образа. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Художник кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Основные этапы становления профессии художника-постановщика как создателя пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма (на примере творчества выдающихся мастеров). Кинодекорации, их отличие от театральных. Павильонные декорации и натура. Выдающиеся художники кино. Архитектура среди других искусств.

4. Архитектура и изобразительные искусства. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и Древней Греции. Статуя в гробнице фараона и в античном храме. Значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства (колонна Траяна и конные памятники Древнего Рима). Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектоническая функция скульптуры в готическом храме. Живопись в архитектуре барокко, стремление к полному взаимопроникновению внутреннего и внешнего пространства. «Живопись, поглотившая архитектуру» в творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос).

5. Архитектура — «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Музыка форм и линий (на примере шедевров мирового зодчества). Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитектура и театральное искусство. Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания универсального театра. Декорационная архитектура.

6. Содружество искусств и литература. «Слова и краски издавна в родстве...» Литература— универсальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика— «самая литературная живопись». Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации. «Стань музыкою, слово...» Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем в музыке и литературе. Музыкальные страницы литературных произведений. Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература, театр и кинематограф. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет. «Кино — видимая литература». Любимые экранизации художественной классики.

7. Музыка в семье муз. Музыка и изобразительные искусства. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи (на примере интерпретации музыки изобразительными средствами). Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты в творчестве известных художников. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. «Живописная» музыка. Музыка — душа танца. Музыка— «невидимый танец», танец— «немая музыка». Особенности восприятия музыки и танца в искусстве древних цивилизаций. Своеобразие национальных традиций в танцевальной музыке народов мира. Роль ритмического рисунка танца в формировании танцевальных музыкальных жанров. Специфика инструментального звучания и особенности ее воздействия на музыкальный облик танца. Музыка и хореография в балетном и оперном спектакле.

8. Композитор в театре и кино. Задачи композитора в театральном спектакле. Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Единство драматического действия и музыки. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей (по выбору). Зачем нужна музыка в фильме. Музыка кинофильма — ключ к раскрытию его художественного содержания и авторского замысла. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Музыка как элемент кинематографической полифонии. Содружество режиссера и композитора. Мастера отечественной музыкальной комедии. Жанр киномузыки в отечественном и зарубежном кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино и их создатели. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам.

Когда опера превращается в спектакль. Творцы оперного спектакля. Синтез в оперном спектакле. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Роль композитора, создающего музыку по законам театральной драматургии. Специфика и природа оперной музыки, ее отличие от концертной музыки. Требования к написанию либретто. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера (на примере творчества М. П. Мусоргского). Органическое слияние музыки, пения и танца в оперном спектакле. Роль художника в оформлении оперного спектакля:

от знакомства с либретто— к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Сценография современной оперы. Основные функции дирижера и организация его работы с оркестром. Роль режиссера и актера в опере. Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (анализ оперной партитуры, создание концепции оперного спектакля, сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров - исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов декораций с художником-оформителем, организация репетиций). Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку. Роль пластики и дикции в актерском исполнении. Выдающиеся оперные певцы.

Создание балетного спектакля. И рождается чудо спектакля... Балетный спектакль— содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Драматургия балетного спектакля. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Шедевры мировой литературной классики в балете. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. Балет и изобразительное искусство. «Жизнь в танце» исполнителей балета. Музыка красок в балетном спектакле. Выдающиеся хореографы современности. Роль актера (танцовщика) в воплощении сценического замысла. «Петрушка» — шедевр балетного искусства, пример синтеза искусств. Специфика балета: отсутствие литературного, живописного и музыкального первоисточника. Идея авторского замысла и ее оригинальное воплощение в русских народных традициях (С. П. Дягилев). Характерные особенности музыки и хореографии спектакля и их новаторский характер (И. Ф. Стравинский и М. М. Фокин). Создание живописного образа спектакля (А. Н. Бенуа). Актерское мастерство главных исполнителей (Т. П. Карсавина, В. Ф. Нижинский, А. А. Орлов). «Петрушка» — признанная классика мирового балетного искусства.

9. На премьерe в драматическом театре. Искусство быть зрителем. Театральный зритель — не пассивный созерцатель, а полноправный участник сценического действия, его соавтор, критик и активный художник. Особенности взаимоотношений театра и публики. Режиссер на репетиции. Режиссерский замысел и основные этапы его воплощения. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение сути конфликта— начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценических образов. Роль репетиций в создании слаженного коллектива и наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство создания мизансцен. Постановка массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Премьера драматического спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник для всего театрального коллектива. Любимые драматические постановки.

10. Как рождается кинофильм. К экрану путь нелегок и нескор... Кинофильм— результат творческих усилий большого коллектива его создателей. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажный, монтажно-тонировочный. Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, подборе творческого коллектива, решении вопросов о размещении рекламы и будущем прокате). Роль сценариста в создании кинофильма. Рабочий сценарий, отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Рабочий сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Выбор природы для съемок, подбор актеров и проведение кинопроб. На съемочной площадке. Кинорежиссер— создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (покадровая запись съемок, определение метража каждой сцены, характера освещения, особенностей работы оператора). Мастерство кинооператора в создании фильма. Выбор съемочной техники и ракурсов, технологии создания специальных эффектов. Изобразительное искусство— источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение.

Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Особенности съемки трюковых сцен и роль каскадеров в процессе съемок фильма. Использование спецэффектов. «Звезды» мирового кинематографа. Монтаж и озвучивание фильма. Роль монтажера в определении порядка следования кадров и их продолжительности, отборе дублей и поиске оптимальных ритмических решений фильма. Специфика современного компьютерного монтажа и его выразительные возможности. Определение метража будущей картины. Особенности тонировки (озвучивания) картины. Роль звукооператора в создании фонограмм (диалогов, музыкального фона, шумовых эффектов) будущего фильма. Продвижение фильма к зрителю (промоушн), организация и проведение рекламной кампании.

11. Взаимодействие искусств в будущем. Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Искусство в современном информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. Новые горизонты рекламы, промышленного и бытового дизайна. Научные достижения современности и их использование в создании произведений искусства. Компьютерное искусство как объединяющее начало в перспективном развитии отдельных видов искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, создания театральных декораций, мультипликации, музыкальных клипов. Возможности электронной музыки в передаче различных звуковых эффектов (сочинение, исполнение, импровизация). Цифровая фотография и ее новые технические возможности. Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Обращение к вечным проблемам бытия и актуальным вопросам настоящего и будущего. Кино XXI в. Создание Академии дигитального (цифрового) Голливуда. Зритель как творческий соавтор фильма. Видеоарт и экспериментальный кинематограф. Будущее эстрады и шоу-бизнеса. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия. Художественное творчество — залог успешного развития искусства в будущем. Вечная и неослабевающая роль художника-творца.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ п/п	Тема	часы	Основные виды учебной деятельности обучающихся
5 класс (35 ч.)			
Раздел 1. Вечные образы искусства. Мифология			
1	Сюжеты и образы античной мифологии	27	<ul style="list-style-type: none"> • Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • высказывать суждения о творческой работе одноклассников; • уметь видеть в обычном, будничном необыкновенное, особенное, оригинальное; • собирать информацию, изучать исторический материал; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства • Осознавать значение искусства в жизни современного человека; • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении искусства; • знать специфику и характер древнего искусства; • понимать роль искусства в освоении человеком мира,

			<p>познании природы;</p> <ul style="list-style-type: none"> • видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох; • различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; • различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений
2	Мифология древних славян	8	<ul style="list-style-type: none"> • Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • высказывать суждения о творческой работе одноклассников; • уметь видеть в обычном, будничном необыкновенное, особенное, оригинальное; • собирать информацию, изучать исторический материал; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства • Осознавать значение искусства в жизни современного человека; • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении искусства; • знать специфику и характер древнего искусства; • понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; • видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох; • различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; • различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений

6 класс (35 ч.)			
Раздел 2. Вечные образы искусства. Библия			
3	Сюжеты и образы Ветхого Завета	15	<ul style="list-style-type: none"> • Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • высказывать суждения о творческой работе одноклассников; • уметь видеть в обычном, будничном необыкновенное, особенное, оригинальное; • собирать информацию, изучать исторический материал; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства • Осознавать значение искусства в жизни современного человека; • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении искусства; • знать специфику и характер древнего искусства; • понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; • видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох; • различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; • различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений
4	Сюжеты и образы Нового Завета	20	<ul style="list-style-type: none"> • Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • высказывать суждения о творческой работе одноклассников; • уметь видеть в обычном, будничном необыкновенное, особенное, оригинальное; • собирать информацию, изучать исторический материал; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства • Осознавать значение искусства в жизни современного человека;

			<ul style="list-style-type: none"> • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении искусства; • знать специфику и характер древнего искусства; • понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; • видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох; • различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; • различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений
--	--	--	--

7 класс.

Мир и Человек в искусстве (35ч)

5.	I. Мир и человек в художественных образах	10	<ul style="list-style-type: none"> • анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • высказывать суждение о творческой работе одноклассников; • эмоционально воспринимать народное искусство во всем его многообразии; • рассуждать об истоках национальных традиций, основе профессиональных школ; • осознавать единство формы и содержания в изделиях народного искусства; • передавать особенности народных (региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства; • применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза изображений; • воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; • самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и пр.; • принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта,
----	---	----	--

			<p>мебели и т. д.)</p> <p><i>Предметные</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; • знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведениях искусства; • видеть разницу в изображении человека, природы, быта и исторических событий в искусстве разных эпох; • воспринимать и анализировать связи произведения искусства с культурными и историческими событиями; • осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природе, явлениям, в воспитании эстетического вкуса, в морально- нравственной позиции личности; • осознавать значение искусства в жизни современного человека; • знать причины возникновения искусства; • понимать роль искусства в освоении человеком мира, оснании природы; • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • использовать древние символические образы в собственной творческой деятельности, уметь наделять их смыслом, передавать информацию; • оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений
6.	II. Художественная культура народов мира	25	<ul style="list-style-type: none"> • анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • понимать причины возникновения искусства; • понимать специфику языка народного искусства, фольклорных традиций народов мира; • осознавать единство формы и содержания в изделиях народного искусства; • участвовать в коллективной художественно-творческой деятельности (игры, обряды, изготовление предметов быта и др.); • раскрывать взаимосвязь народного искусства с мировой художественной культурой;

		<ul style="list-style-type: none"> • передавать особенности народных (региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности; • самостоятельно исследовать с помощью сети Интернет многообразие современной этнической музыки (звучание народных инструментов, характерный ритмический рисунок, манера исполнения и т. п.); • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства; • применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза изображений; • воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; • самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и пр.; • принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, мебели и т. д.) • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • использовать древние символические образы в собственной творческой деятельности, уметь наделять их смыслом, передавать информацию; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; • оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры; • различать в общих чертах специфику и виды храмовой живописи и архитектуры; • создавать в рисунке, живописи, художественном конструировании образы храмов разных религий; • исполнять отдельные образцы музыки народов мира в соответствии с их жанровой основой; • собирать и классифицировать художественную коллекцию песен, танцев, обрядовых действий, • музыкальных инструментов народов мира, предметов быта, интерьера; • участвовать в создании простейших аранжировок музыки народов мира с помощью готовых шаблонов;
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства; • осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства; • самостоятельно определять разновидности народного танца; • изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных и балльных танцев
8 класс (70 часов)			
7.	Раздел 1. Художественные представления о мире	8	<p>Знать специфику разных видов искусства.</p> <p>Понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы.</p> <p>Видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох и стран.</p> <p>Различать тему, сюжет и содержание произведения искусства, различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл;</p> <p>Эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства.</p> <p>Владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса.</p> <p>Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; высказывать суждение о творческой работе одноклассников; эмоционально воспринимать народное искусство во всем его многообразии;</p> <p>осознавать единство формы и содержания в изделиях народного искусства;</p> <p>самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства;</p> <p>применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза изображений;</p> <p>воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий;</p> <p>самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и пр.;</p> <p>принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, мебели и т. д.)</p> <p>Различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведениях искусства; видеть разницу в изображении человека, природы, быта и исторических событий в искусстве разных эпох; воспринимать и анализировать связи произведения искусства с культурными и историческими событиями; осознавать значение искусства в жизни современного человека; понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы;</p>

			рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве;
8.	Раздел 2. Азбука искусства	62	<p>Иметь представление об отличительных признаках видов архитектуры, видов и жанров изобразительного искусства, знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении искусства.</p> <p>Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя.</p> <p>Наблюдать, описывать и интерпретировать произведения архитектуры, скульптуры, живописи.</p> <p>Знать отдельные произведения выдающихся зарубежных мастеров архитектуры и изобразительного искусства прошлого и настоящего времени.</p> <p>Воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства.</p> <p>Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими образами искусства</p> <p>Проявлять эмоциональную отзывчивость к художественным и музыкальным произведениям при их восприятии.</p> <p>Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства.</p> <p>Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений музыкального, поэтического, изобразительного искусств к изучаемой теме</p> <p>Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки, искусства и литературы</p> <p>Знать специфику разных видов искусства. Понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы.</p> <p>Видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох и стран.</p> <p>Различать тему, сюжет и содержание произведения искусства, различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл;</p> <p>Эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства.</p> <p>Владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса.</p> <p>Защищать проекты (самостоятельно подготовленные доклады, рефераты), представлять сообщения по выбранным темам.</p> <p>Объяснять значение понятий культура, искусство.</p> <p>Классифицировать искусства, объяснять их деление на пространственные или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические (литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Объяснять деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, опера).</p> <p>Систематизировать информацию в форме таблицы.</p>

		<p>Характеризовать художественный образ, проводить сравнение и анализ произведения.</p> <p>Раскрывать значение понятий: типизация, метафоричность, иносказательность, условность в искусстве, талант, мастерство, вдохновение. Составлять творческий портрет любимого художника. Объяснять категории возвышенного и низменного, трагического и комического в искусстве.</p> <p>Называть произведения и их авторов, приводить примеры на разные стили архитектуры и аргументировать свою точку зрения.</p> <p>Характеризовать художественный образ, проводить сравнение и анализ произведений, выделяя средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб.</p> <p>Раскрывать значение понятий: архитектура, тектоника, ритм в архитектуре, фактура материала, золотая пропорция, ордерная система, «римская ячейка», базилика, неф, апсида, трансепт, вимперг, готическая роза, пинакль, перспективный портал, ребристый свод, нервюра,</p> <p>Различать и выделять функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Различать элементы архитектуры: столб, перекладина, арка.</p> <p>Анализировать архитектуру с точки зрения стилевой принадлежности.</p> <p>Различать и приводить примеры разных видов архитектуры.</p> <p>Характеризовать традиции садово-паркового искусства в различных странах мира.</p> <p>Различать типы исторических планировок городов: радиальную, радиально-кольцевую, прямоугольную, лучевую и т.д.</p> <p>Называть архитектурные сооружения исторического Челябинска и их создателей.</p> <p>Раскрывать значение понятий: монументальная, станковая, декорационная и декоративная живопись, мозаика, витраж, фреска, панно, плафон.</p> <p>Называть произведения и их авторов, приводить примеры на разные стили живописи и аргументировать свою точку зрения.</p> <p>Характеризовать художественный образ, проводить сравнение и анализ произведений, выделяя средства создания живописного образа: колорит, перспектива, композиция, светотень, фактура.</p> <p>Раскрывать значение понятий: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, мифологический жанр, анималистический жанр.</p> <p>Анализировать живописные произведения с точки зрения их стилевой принадлежности.</p> <p>Различать жанры и приводить примеры на разные жанры живописи.</p> <p>Характеризовать художественный образ, проводить сравнение и анализ произведения.</p> <p>Раскрывать значение понятий: графика, рисунок, эстамп, соус, офорт, акватинта, ксилография, литография, линогравюра, гравировка, линия, штрих, тон, силуэт.</p> <p>Разрабатывать путеводитель по графическим произведениям <i>ЧГМИ</i></p>
--	--	---

		<p>Рассуждать о роли графики в жизни современного человека.</p> <p>Раскрывать значение понятий: дагеротип, фотография, фрагмент, фотомонтаж, ракурс, план, ритм в фотографии.</p> <p>Раскрывать значение понятий: скульптура, монументальная, станковая скульптура, скульптура малых форм, глиптика, кинетическая скульптура, монументально-декоративная скульптура, рельеф, барельеф, горельеф, контррельеф.</p> <p>Называть произведения скульптуры и их авторов, приводить примеры на разные стили, жанры скульптуры и аргументировать свою точку зрения.</p> <p>Характеризовать художественный образ, проводить сравнение и анализ произведений, выделяя средства создания скульптурного образа: пластику (объём и форму), ритм и движение, светотень и цвет.</p> <p>Анализировать скульптурные произведения с точки зрения их стилевой принадлежности.</p> <p>Различать произведения ДПИ с точки зрения их принадлежности к различным народным промыслам России.</p> <p>Определять особенности художественных образов каслинского литья и златоустовской гравюры. Отбирать и систематизировать информацию в форме презентации.</p> <p>Объяснять причины возникновения дизайна как вида искусства.</p> <p>Раскрывать значение понятий: дизайн, промышленный дизайн, дизайн среды, графический дизайн, арт-дизайн, фитодизайн.</p> <p>Объяснять различие дизайна и ДПИ.</p> <p>Раскрывать значение понятий: интонация, мелодия, гармония, муз.фактура, лад, тембр, ритм, темп, регистр, звукоизобразительность, программность, симфония, соната, концерт, квартет, опера, романс, мюзикл, сюита.</p> <p>Называть муз.произведения и их авторов, приводить примеры произведений на жанры музыки и аргументировать свою точку зрения.</p> <p>Характеризовать художественный образ, проводить сравнение и анализ произведений, называя средства выразительности.</p> <p>Анализировать скульптурные произведения с точки зрения их стилевой принадлежности.</p> <p>Отбирать и систематизировать информацию в форме презентации.</p> <p>Иметь представление об отличительных признаках видов и форм хореографического искусства, знать особенности отражения действительности в танцевальном произведении.</p> <p>Проводить простейший анализ хореографических постановок, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя.</p> <p>Наблюдать, описывать и интерпретировать произведения хореографического искусства.</p> <p>Знать отдельные произведения выдающихся зарубежных мастеров хореографии прошлого и настоящего времени.</p> <p>Находить ассоциативные связи между художественными образами танца и других видов искусства.</p> <p>Проявлять эмоциональную отзывчивость при их восприятии балетных постановок.</p>
--	--	---

			<p>Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и хореографического искусства.</p> <p>Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений к изучаемой теме.</p> <p>Защищать проекты (самостоятельно подготовленные хореографические постановки, доклады, рефераты), представлять сообщения по выбранным темам.</p>
9 класс. Содружество искусств (35ч.)			
9.	I. Синтетические искусства	12	<ul style="list-style-type: none"> • Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • знать особенности драматического и музыкального театра, специфику деятельности их создателей; • участвовать в исполнении фрагментов опер (мюзиклов, театрализации современных песен и др.); • принимать участие в постановке школьных театральных спектаклей или их фрагментов в качестве актера, режиссера, художника, композитора, звукорежиссера, аранжировщика, ведущего, музыкального или литературного редактора (по выбору учащегося); • участвовать в создании экранного произведения (видеофильм, видеоряд, видеоклип) в качестве актера, режиссера, сценариста, музыкального редактора и т. д.; • участвовать в исполнении различных танцев (по выбору); • разрабатывать проекты различных классных и школьных мероприятий (тематических, конкурсных, итоговых, юбилейных и т. д.) с применением возможностей кино-, театрального и хореографического искусства; • сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной деятельности по созданию кино-фильма (видеоклипа, видеоряда и т. д.), в постановке театрального спектакля (фрагмента, мюзикла), современного танца; • самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для оформления иллюстрированных журналов и т. д.; • принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, мебели и др.) • Эмоционально воспринимать выдающиеся произведения пространственно-временных искусств и давать им эстетическую оценку; • исследовать истоки возникновения пространственно-временных искусств; • знать основные средства художественной выразительности киноискусства, специфику кино-языка; • понимать особенности деятельности создателей фильма (сценариста, художника, актера и др.); • рассуждать о значении театра в жизни современного общества; • знать драматургические основы театрального искусства; • воспринимать оперу как вид музыкально-театрального

			<p>искусства; осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства;</p> <ul style="list-style-type: none"> • самостоятельно определять разновидности танца; • понимать искусство танца как способ выражения художественных образов в движении; • изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных и балльных танцев; • собирать коллекцию выдающихся произведений экранного театрального и хореографического искусства прошлого и современности; • находить в сети Интернет информацию о современных театральных и хореографических постановках, экранизациях литературных произведений; • рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных деятелях прошлого и современности в области кино, театра и хореографии; • постигать особенности изображения подвижных объектов с помощью ТВ; • осознавать потенциал цифрового ТВ для современного качества изображения; • анализировать современные телепередачи познавательного, досугового и другого характера с позиций эстетических идеалов и художественной ценности; • размышлять о позитивном и негативном воздействии ТВ на эмоциональное состояние человека и духовно-нравственное состояние общества; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в пространственно-временных искусствах; • воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; • осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-либо виде пространственно-временных искусств (по выбору)
10.	II. Под сенью дружных муз...	23	<ul style="list-style-type: none"> • Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временных искусств; • осознавать значение литературы и изобразительного искусства для воплощения музыкальных образов; • воспринимать слово и звук как «первозлемент» образного смысла; • участвовать в коллективной художественной деятельности при подготовке и проведении литературно-музыкальных композиций; • эмоционально воплощать отдельные литературные и музыкальные образы в различных видах художественного творчества;

		<ul style="list-style-type: none"> • находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции музыку, раскрывающую или дополняющую литературные образы; • участвовать в разработке и оформлении коллективного проекта с применением ИКТ; • создавать различные изделия декоративно-прикладного искусства для оформления класса, школы и др.; • принимать участие в разнообразной художественно-творческой деятельности в отдельных видах искусств; • воплощать творческие замыслы на основе применения современных технических приемов пространственно-временных искусств; • знать особенности драматического и музыкального театра, специфику деятельности их создателей; • участвовать в создании экранного произведения (видеофильм, видеоряд, видеоклип) в качестве актера, режиссера, сценариста, музыкального редактора и т. д.; • принимать участие в постановке школьных театральных спектаклей или их фрагментов в качестве актера, режиссера, художника, композитора, звукорежиссера, аранжировщика, ведущего, музыкального или литературного редактора (по выбору учащегося); • участвовать в исполнении фрагментов опер (мюзиклов, театрализации современных песен т. д.); • участвовать в исполнении различных танцев (по выбору); • разрабатывать проекты различных классных и школьных мероприятий с применением возможностей кино-, театрального и хореографического искусства; • сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной деятельности по созданию кинофильма (видеоклипа, видеоряда и т. п.), в постановке театрального спектакля (фрагмента, мюзикла), современного танца; • осознавать возможности современных технологий для самостоятельного художественного творчества; самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и пр.; • принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, мебели и т. д.); • понимать позитивную (информационную) и негативную (внушающую) роль визуальных синтетических искусств. • Знать особенности деятельности создателей фильма (сценариста, художника, актера и др.); • собирать коллекцию выдающихся произведений экранного театрального и хореографического искусства прошлого и современности; • рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных деятелях прошлого и современности в области кино, театра и хореографии;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • находить в сети Интернет информацию о современных театральных и хореографических постановках, экранизациях литературных произведений; • осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-либо виде пространственно-временных искусств (по выбору); • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; • понимать и анализировать сценографию, костюмы, грим и т. д. после просмотра спектакля; • понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма; • выполнять раскадровку для анимационного сюжета; • создавать декорации, костюмы, грим для школьного спектакля или фильма; • создавать развернутый сюжет придуманной истории в раскадровке; • создавать фотоколлаж на заданную тему.
--	--	---