

Российская федерация
Калининградская область
МО «Славский муниципальный округ Калининградской области»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»

РАССМОТРЕНО
Руководитель МО:
Г.А. Буткевичене
Протокол № 5
от « 30 » 05 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР:
М.А. Ярославцева
Протокол № 5
от « 30 » 05 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор:
Т.А. Авдеенко
Приказ № 51/4
От « 30 » 05 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Введение в курс «Мировая художественная культура»
11 класс
на 2023 - 2024 учебный год

Составитель:
Буткевичене Галина Альбертовна
учитель русского языка и литературы
высшая квалификационная категория

п. Тимирязево 2023

Пояснительная записка

Рабочая программа по МХК для 10-11 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VI классов образовательных организаций, а также для VII классов, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2016/2017 учебном году);
- Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»;
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15(с изменениями от 26.01.2016г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждений» (с изменениями).

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

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой культуры
- воспитание человека, интегрированного в современную культуру

- Посредством уроков МХК приобщить учащихся к искусству, богатству русской и зарубежной культуры с последующей интеграцией полученных знаний в другие предметы
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
- Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре как части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях художественной культуры освоения художественного опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса учащихся, повышение уровня их художественного развития.

Задачи реализации данного курса:

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества;
- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков;
- воспитание художественного вкуса;
- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
- формирование умений и навыков художественного самообразования.

.Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей выявить историческую логику развития художественного мышления через знакомство с выдающимися достижениями культуры, раскрыть его закономерности, показать основные этапы и периоды становления систем художественно-образного видения мира в разные эпохи у различных народов Земли.

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения МХК В 10-11 классе

Предметными результатами являются:

- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;
- знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства;
- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
- Художественные особенности культур разных стран мира
- · Различать стили и направления в искусстве
- · Различать художественные особенности творчества художников
- · Основные памятники культуры
- · Теорию анализа художественного произведения

Метапредметными результатами являются:

- освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;
- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.

Личностными результатами являются:

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов;
- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию.

Программа «Мировая художественная культура. 10—11 классы» является переработанным вариантом программы «Мировая художественная культура. 10-11 классы». Содержание программы соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта общего образования и реализовано в учебно-методическом комплекте «Мировая художественная культура. 10—11 классы».

Общим дидактическим принципом построения программы стал принцип сравнительного рассмотрения главных проблем эпохи, которые воплощены в типологически близких памятниках художественной культуры — артефактах. Например, в Древнем мире в качестве главных проблем выделены проблемы возникновения цивилизаций, проблема происхождения мира, проблема бессмертия, проблема человека.

Таким образом, программа для 10—11 классов рассчитана как для учащихся, уже знакомых с основами мировой художественной культуры (6—9 классы), так и для учащихся, впервые приступивших к ее изучению (10—11 классы, базовый уровень). Учитывая возрастные особенности, при изучении художественных артефактов программа предполагает значительную творческую самостоятельность в их изучении и расширении образовательной базы учащихся путем обращения к межпредметным связям.

Основным видом искусства для создания эмоциональной среды урока по-прежнему остается изобразительное искусство (архитектура, скульптура, живопись), дополненное чтением фрагментов произведений литературы и прослушиванием музыки.

Вместе с тем программа рассчитана на активное использование знаний, полученных учащимися на уроках в области гуманитарного знания.

Цели: приобщение к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества через общение с искусством во всем комплексе его видов и развитие активно «мыслящего мировоззрения», формирование на основе знакомства с артефактами мировой художественной культуры умения свободно ориентироваться в ее пространстве от истоков (первобытное искусство) до Новейшего времени (вторая половина XX в.); акцентирование внимания при анализе художественно-образного содержания памятников мировой художественной культуры на общечеловеческих ценностных ориентациях, составляющих основу для формирования личностных индивидуальных мировоззренческих позиций; формирование внутренней открытости и лояльности к незнакомому и новому в сочетании с устойчивыми индивидуальными мировоззренческими позициями.

Задачи:

- дать представление об особенностях мировой художественной культуры на важнейших исторических этапах ее развития в процессе изучения артефактов от истоков (первобытное искусство) до Новейшего времени (вторая половина XX в.) и выявления главных проблем каждой эпохи:

первобытное

общество

- раскрыть особенности художественного освоения мира на примере

петроглифов, орнаментальных узоров, образцов пещерной живописи и мегалитических сооружений (менгиры, дольмены, кромлехи);

- выделить в качестве главной особенности первобытного интеллекта синкретичность мышления;

- акцентировать внимание на том, что результатом осмысления законов природы на ранней стадии развития человеческого общества стали первые художественные модели мироздания, воплощенные в главном типе мегалитических построек — кромлехах (Нью-Грендж, Стоунхендж);

Древний

мир

- выявить влияние природных условий (река, пустыня, море) на формирование типов древнейших цивилизаций (Месопотамия, Древний Египет, Античный мир);

- выделить в качестве главной идеи эпохи проблему познания мира, выраженную в мифологической форме мышления;

- выявить на примере сравнительного анализа основных мифологических систем Древнего мира (Древний Египет, Древняя Греция, Мезоамерика, Зороастризм) как объективную диалектическую догадку общую многоэтапную логику мифологической версии происхождения мира — движение от хаоса к упорядоченному космосу (небо — земля — подземный мир);

- определить особенности мифологической модели поведения человека Древнего мира — поддержание мирового порядка, устроенного богами (Древний Египет, Мезоамерика), участие человека в миротворении (Древняя Греция), личная ответственность за «качество мира» (Зороастризм);

- доказать, что выдающиеся памятники художественной культуры Древнего мира (архитектурные ансамбли, изобразительное искусство, скульптура, литературные произведения) отображают главные проблемы эпохи, в которых мифология и искусство выступают как неразрывное целое;

- показать на примере сравнительного анализа культовых сооружений Древнего мира (древнеегипетский храм в Карнаке и Парфенон на Афинском Акрополе в Древней Греции), что в конструктивных особенностях храма воплощена не только художественная модель мироздания, но и особенности мифологического мышления;

- выделить в качестве важнейшей проблемы Древнего мира — проблему бессмертия, которую человек этого времени решал как культурологическое бессмертие, сохранившееся в памяти потомков («Книга мертвых», «О все видавшем...»);

- показать, что художественная культура Древней Греции и Древнего Рима, несмотря на явные различия в культурологическом пространстве античного мира, является неразрывным целым, в котором человек стал «мерой всех вещей»;

- подвести к итоговому выводу о том, что произведения искусства, созданные в Древнем мире, составляют не только часть общечеловеческой культуры, но и оказывают огромное влияние на ее дальнейшее развитие;

Средние

века

- показать, что культурологическую базу Средних веков составляют два типа культуры — восточный и западноевропейский;
 - объяснить, что древнейший и средневековый периоды в истории цивилизаций Востока (Индия, Китай, Япония) составляют неразрывный процесс, основанный на сохранении традиций и культе предков;
 - акцентировать внимание на том, что переход от языческого многобожия Древнего мира к монорелигиям во многом определил особенности художественной культуры Средних веков, которые нашли выражение в новой главной идее эпохи — познание высшей реальности;
 - объяснить, что появление мировых религий (буддизм, христианство, ислам) вызвало изменения не только художественной картины мира, но и модели поведения средневекового человека;
 - доказать, что в художественной культуре Древней и Средневековой Индии, Китая и Японии, Западной Европы, Древней Руси и арабско-мусульманского мира, несмотря на их различия, существует культурологическое единство, основанное на общечеловеческих нравственно-эстетических ценностях, разработанных в моно (конфуцианство) и мировых религиях (буддизм, христианство, ислам);
 - выяснить, что содержание памятников художественной культуры народов стран Востока, Западной Европы, Древней Руси и арабско-мусульманского мира, созданных в Средние века, во многом определяется каноническими книгами мировых религий — буддийский канон, Библия, Коран;
 - показать, что изображение картины мира, созданной в религиозных системах, нашло отображение в культовых памятниках архитектуры (буддийский храм, христианский собор, исламская мечеть), основанных на общности пространственных ориентаций по сторонам света и символической связи между небом и землей;
 - выявить и акцентировать внимание на том, что религиозно-мистическая форма мышления в художественной культуре Средних веков является определяющей доминантой, в которой осуществляются и главная идея эпохи (познание высшей реальности), и модель поведения средневекового человека (восстановление утраченного единства с Богом);
- эпоха** **Возрождения**
- показать, что художественная культура эпохи Возрождения занимает пограничное положение между художественной культурой Средневековья и художественной культурой Нового и Новейшего времени, являясь исторически необходимым и закономерным воплощением перехода от религиозного мышления к светскому;
 - показать на примере выдающихся произведений литературы, архитектуры, скульптуры и живописи, созданных титанами Возрождения, особенности перехода к новой форме искусства, а также возрастающую роль художественно-творческой личности как новое понимание гуманистического отношения к самому себе, выраженного в личностной свободе и свободе мышления и творчества. («Делай, что хочешь, твори добро». *Ф. Рабле.*);

Новое и Новейшее время

- определить типологию Нового и Новейшего времени как закономерный этап в истории мировой художественной культуры, характерный только для Западной Европы и России;
- объяснить, что единство и разнообразие художественной культуры Нового и Новейшего времени определяется формированием европейских государств (национальные школы) и активным вхождением России в европейскую художественную культуру;
- акцентировать внимание на появлении новых главных идей эпохи — познание окружающей действительности и познание самого себя, выраженных в новой светской рационально-эстетической (XVII—XIX вв.) и субъектно-объектной (XX в.) форме познания;
- выявить отличительные особенности художественной культуры Нового и Новейшего времени, главными из которых являются: появление и сосуществование стилей (барокко, классицизм), творческих методов (романтизм, реализм) и направлений (импрессионизм, сюрреализм и т. д.), профессионализация искусства (Академии художеств), выравнивание и жанровое разнообразие искусства (в литературе, живописи, музыке), появление новых синтетических видов искусства (опера, кино) — от художественной культуры предшествующих исторических периодов;
- определить литературу, живопись и музыку как виды искусства, способные наиболее ярко выразить проблемы эпохи, и как главные составляющие художественной культуры Нового и Новейшего времени;
- показать на примере отечественного искусства советского времени социальную направленность искусства XX в.

Способы и формы контроля и оценивания образовательных достижений:

- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
- контроль учителя

Формы контроля:

Наблюдение, самостоятельная работа, тест, сопоставление с образцом, взаимооценка(ученик-ученик), проект.

Рабочая программа по МХК (10-11 класс) составлена на основе «Программы по мировой художественной культуре ,10-11 класс общеобразовательных учреждений под редакцией Солодовникова Ю.А.»

Данная авторская программа построена с использованием УМК:

Мировая художественная культура. 10 кл класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений / Солодовников Ю.А.-М, 2020.

- Федеральный базисный план отводит 35 часов для образовательного изучения МХК в 10 классе и 34 часа для образовательного изучения МХК в 11 классе из расчёта 1 час в неделю классе (*35(34) учебных недель*), (*количество контрольных работ-4*)
В соответствии с этим реализуется в 10 классе в объеме 35 часов, в 11 классе в объеме 34 часа.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

10 класс (35 часов)

Часть I
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
И АНТИЧНОГО МИРА

Древний Египет. Месопотамия. Древняя Греция. Древний Рим, Мезоамерика
Познание мира, или О том, как был получен ответ на главный вопрос эпохи
«Что есть мир?»

Раздел 1
ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ С ПРИРОДОЙ

«Доистория» человечества и духовно-практическая деятельность в первобытном обществе. Задача освоения окружающего мира и его познания через начальные формы художественного творчества. Появление изображения как величайшее открытие первобытного человека.

Земной шар — арена действия первобытного человека. Очаги первобытной культуры на территории Франции, Испании, Англии, России и других современных государств, несовпадение временных рамок появления и развития этих очагов. Археологические и этнографические источники знаний о первобытном человеке (стоянки, захоронения, предметы быта и ритуалов, фрагменты культовых сооружений). Их научное значение для выявления общих закономерностей развития первобытной культуры.

Особенности мировоззрения первобытного человека. Формирование культа богини-матери и восприятие всеобщности природных явлений, растений, животных и людей, порожденных ею. Выделение человека из царства природы, но сохранение чувства родства со всеми живыми существами. Оформление этих отношений через сакральные знаки (дерево, камень, пещера). Необходимость самосохранения и самовывживания у первобытного человека. Способы воздействия человека на природу и подчинение природных явлений его собственным потребностям. Магия и шаманизм: обряды, ритуалы, жертвоприношения. Синкретический характер магического воздействия на природу: заклинание (слово), музыкальное и ритмическое сопровождение (звук), боевая и ритуальная раскраска (цвет), обряды и танцы (движение). Первоначальные формы познания сил природы — тотемизм, фетишизм, анимизм.

Элементы художественного творчества в деятельности первобытного человека: петроглифы, наскальные рисунки, «палеолитические Венеры». Относительность и условность применения понятия «искусство» по отношению к первобытной культуре. Примеры первобытного искусства, найденные на скалах Тассилин-Анжер в Сахаре, в пещерах Фон де Гом во Франции и Альтамира в Испании. «Художественное совершенство» и

«профессионализм» росписи в пещере Альтамира («Стадо бизонов»). Начало изображения человека в женских статуэтках из Виллендорфа.

Мегалитические постройки первобытного человека — менгиры, дольмены, кромлехи. Стоунхендж — выдающийся памятник мегалитической эпохи на территории Южной Англии. Религиозное содержание Стоунхенджа: культ смерти (ритуальное кремирование) и культ плодородия (чередование столпообразных и ромбовидных валунов).

Тема 2. «Земля возлюбленная...» (1 ч)

Возникновение древнейшей цивилизации на берегах Нила и географическое положение Египта. Следы деятельности человека в долине Нила с конца V тыс. до н. э. Первые захоронения и первые верования. Археологические находки — фигурки животных из глины и слоновой кости, расписные сосуды с несложным орнаментом, палетки для совершения культовых обрядов. Рельефы палеток («Охотничья палетка» и «Палетка коршунов») как источник знаний об архаическом периоде в истории Древнего Египта. Их сходство с первобытной культурой.

Тема 3. Между Тигром и Евфратом (1 ч)

Природные условия и географическое положение Передней Азии. Значение рек Тигра и Евфрата для возникновения и развития древнейших цивилизаций. Двуречье, или Месопотамия, — древнегреческое название территории, расположенной между Тигром и Евфратом. Древнейшие племена Месопотамии (шумеры, хетты, ассирийцы) и древнейшие ее города-государства (Урук, Ур, Лагаш, Вавилон, Ниневия). Упоминания об этих городах в книгах Библии и в названиях бедуинских племен. Геродот о достижениях «земли Вавилонской» или «Ассирийской» в их сравнении с цивилизацией Древнего Египта.

Тема 4. Детство человечества (1 ч)

Море и острова как особенности географического положения античных цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима. Относительная «молодость» этих цивилизаций по сравнению с древнейшими цивилизациями Ближнего Востока — Древним Египтом и Месопотамией. Быстрое усвоение древними эллинами научных и художественных достижений высокоразвитых соседей и необычайный взлет собственной культуры.

Древнегреческая цивилизация и основные источники ее изучения (мифология, литература, архитектура, скульптура)

Раздел

2

ХРАМ И КОСМОС

Тема 5. «Книга, упавшая с небес» (1 ч)

Формирование мифологических представлений древних египтян и закрепление их в «Текстах пирамид», «Текстах саркофагов» и «Книге мертвых». Отсутствие сводного канонического «труда» о системе мироздания в целом. Местные культы и первые боги. Фиванская триада: Амон, олицетворяющий солнце, его жена Мут, олицетворяющая небо, их сын Хонсу — бог луны. Мемфисская триада: Птах, создающий мир силой своей

мысли, его жена Сохмет — богиня войны и палящего солнца, их сын Нефертум — бог растительности. Возрастание влияния Гелиополя, крупнейшего религиозного центра, и разработка «официальной версии происхождения мира». Выделение «энеады» (гелиопольской девятки) в ранг общеегипетских богов. Состав Великой девятки богов: Атум-Ра, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Сет, Нефтида

Тема 6. Вершина греческой классики (1 ч)

Древнегреческий храм, его место и значение в религиозной, политической и общественной жизни полиса. Историческое развитие художественного облика храма — от простейшего «храма в антах» к «периптеру», окрыленному или окруженному со всех сторон колоннами. Отражение мифологической идеи борьбы в архитектурном ордере — противопоставление горизонтали и вертикали, силы и тяжести, сжатия и сопротивления. Система древнегреческих ордеров (дорический, ионический, коринфский), легенда о происхождении коринфского ордера. Древнегреческий ордер и проблема человека как «меры всех вещей». Соразмерность пропорций древнегреческого храма с человеком, его связь с окружающей средой и пространством. («Для храмов и жертвенников подходящее место то, которое видно отовсюду, но где мало ходят, потому что приятно, увидав храм, помолиться, приятно подойти к нему, находясь в чистоте». *Сократ.*) Ориентация храма в пространстве (восток — боги живые, запад — герои мертвые, вход в храм с востока, освещение через проем двери или через отверстие в крыше).

Перикл и строительство Афинского Акрополя. Значение Акрополя как центра духовной и религиозной жизни Афин. Участие Фидия в разработке художественного ансамбля и его основных частей (пропилеи, храм Ники Аптерос, Парфенон, Эрехтейон). Особенность планировки ансамбля, взаимосвязь построек, последовательность зрительных впечатлений. Архитектурные пропорции Парфенона (план (периптер), соотношение колонн, сочетание дорического и ионического ордера в одном здании). Статуи Фидия на Акрополе — Афина Промехос (воительница) и Афина Парфенос (дева). Рельефное изображение Фидия и Перикла на щите Афины. Судьба Фидия.

Тема 7. Восхождение к Солнцу (1 ч)

Географическое положение, климатические и природные контрасты Центральной Америки. Ацтеки, инки и майя, их роль в освоении местности и развитии цивилизации. Образование особой культурной области — Мезоамерики. Общие корни космогонических представлений ацтеков, инков и майя. Использование ацтеками мифологических представлений инков и майя для оправдания своего превосходства над другими племенами индейцев.

Космогонические представления древних ацтеков о происхождении мира и этапах его творения. Абсолютное бытие верховного дуального существа «Владыка всего подобного ночи и ветру», никогда не утрачивающего своего единства. Появление первой божественной и одновременно человеческой

пары — Тонакатекутли и Тонакасиуатля, создателей всего сущего. Отсутствие специального культа этих богов. Рождение четырех сыновей Тескатлипоков (белого, черного, красного, синего).

Раздел

3

В ПОИСКАХ БЕССМЕРТИЯ

Тема 8. Подготовка к вечности (1 ч)

Идея смерти и воскресения в древнеегипетских мифах. Культ Осириса, связь его образа с земледельческим циклом: сев — похороны Осириса, всходы — возрождение Осириса, жатва — умерщвление Осириса.

Отношение древних египтян к земной жизни и необходимость подготовки к вечной жизни после смерти. «Многосоставная» сущность человека (тело — Хет, двойник — Ка, душа — Ба, тень — Хейбет, имя — Рен). Значение имени в мифологических воззрениях египтян. Назвать имя — продлить существование предмета. Забота о сохранении собственного имени в памяти потомков. Вера в телесное воскресение после смерти и задача сохранения тела. Повторение мифа об Осирисе в обряде мумификации. Перевоз мумии на специальной барке через Нил к месту захоронения — символ перехода от одной формы бытия к другой. Наличие особой касты людей, совершающих мумификацию, захоронение, поминальные обряды. Описание обряда мумификации в «Истории» Геродота.

Тема 9. Царство мрачного Аида (1 ч)

Разработанность древнегреческой мифологии по сравнению с мифологическими системами других древнейших цивилизаций, отношение человека Древнего мира к ним как к достоверному источнику знаний. Художественно-поэтическая интерпретация мифов в трудах древнегреческих историков, писателей и поэтов. Первое систематическое изложение древнегреческой мифологии в «Теогонии» Гесиода и «Мифологической библиотеке» Аполлодора.

Космические первоначала — Тартар, Хаос, Эрос. Появление Геи, олицетворяющей землю, и Урана, олицетворяющего небо. Рождение первых поколений древнегреческих богов — уранидов и кронидов. Зевс и Гера — родоначальники третьего поколения богов. Участие человека (поколение героев) в процессе мироустройства. Установление Зевсом мирового космического порядка. Формирование олимпийского пантеона и распределение сфер влияния между олимпийцами (Зевс — небо и земля, Посейдон — океан и море, Аид — подземное царство).

Понимание Тартара как безграничного пространства, скрытого в недостижимой глубине космоса. Проблема смерти и бессмертия в древнегреческой мифологии. Бесконечное умирание и бесконечное воскрешение природы в мифах об Аиде и Персефоне.

Смутное представление древних греков о царстве Аида, составленное по рассказам Геракла, Одиссея, Орфея, сумевших спуститься в царство Аида и выбраться оттуда. География подземного царства (Океан, омывающий землю, подземные реки — Ахеронт, Кокит, Лета, Асфоделевый луг и

Острова блаженных в Элизиуме).

Проблема смерти и бессмертия в древнегреческой мифологии.

Раздел

4

БОГИ. ГЕРОИ. ЧЕЛОВЕК

Тема 10. Маска Агамемнона (1 ч)

Личность Гомера. Отсутствие достоверных сведений о Гомере еще в Античности. Легенда о его врожденной слепоте. Спор семи античных городов (Смирна, Хиос, Колофон, Саламия, Родос, Аргос, Афины) за право называться родиной Гомера. Единство древних источников в указании последнего местопребывания Гомера и его смерти на острове Иос.

Содержание «Илиады». Короткий временной отрезок действия, чередование картин битв («Битва за стену», «Битва при кораблях», «Приречная битва») с картинами мирной жизни («Изготовление оружия»).

Боги в поэме Гомера, их роль в судьбе Трои. Сочувствие и помощь грекам со стороны Посейдона, Афины, Геры. Сочувствие и помощь троянцам со стороны Афродиты, Аполлона, Ареса. Углубление Гомером по сравнению с мифами человеческих качеств олимпийских богов и усложнение психологических мотивов их поступков. Участие богов в троянских событиях («Собрание богов», «Битва богов»).

Тема 11. В поисках идеала (1 ч)

Скульптура Древней Греции в собраниях современных музеев. Вопросы и загадки: мрамор или бронза? Природный цвет или раскраска? Подлинник или копия? Искусство или ремесло? Расцвет скульптуры в изобразительном искусстве Древней Греции, тесная связь представлений об идеально-прекрасном человеке с образами греческой мифологии и отражение их в греческой пластике. («Человек есть мера всех вещей». *Протагор*.)

Тема 12. Римский феномен (1 ч)

Легенда о Ромуле и Реме и основание Рима. («Древности прощительно, мешая человеческое с божественным, возвеличивать начала городов». *Тит Ливий*.) Завоевание римлянами Италии, Западного и Восточного Средиземноморья.

Художественная культура греков и римлян, сходство их мифологических представлений. Трансформация имен греческих богов в римские, их более жесткий и приземленный характер по сравнению с греческими. Аналитическое и трезвое познание мира, отличающее искусство римлян от древнегреческой культуры. Пантеон — храм всех богов.

Римская республика и Римская империя. Рим — «столица мира». Идея прославления римской государственности, римской идеологии и римского образа жизни. Римское строительство (Аппиева дорога) и римские изобретения (римский бетон, купол, арка). Римские форумы эпохи республики (*Forum Romanum*) и эпохи империи (форум Цезаря, форум Августа, форум Траяна), их значение в общественной жизни и место в ансамбле города.

Театр, его место в системе художественной культуры Древнего Рима и

жизни древних римлян. Рождение лозунга «Хлеба и зрелищ!». Амфитеатр Флавиев Колизей — выдающийся архитектурный памятник Римской империи. Конструкция Колизея, особенности художественного образа, его современное состояние

Заключение

УРОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА

Тема 13. Потеря гармонии (1 ч)

Художественная культура позднего Рима и начало всеобщего кризиса и распада Римской империи. Усиление социальных противоречий — контраст между бедностью и богатством, частая смена «солдатских» императоров, неспособность удержать огромные массы в повиновении. Художественное своеобразие «Портрета императора Филиппа Аравитянина».

Потеря авторитета римского пантеона богов и проникновение на территорию Рима новых восточных культов. Римское язычество и начало проникновения христианской идеологии. Преследования христиан при императорах Нероне и Диоклетиане и первые христианские мученики (святой Варфоломей, святой Себастьян, святая Варвара, Параскева Пятница и др.). Быстрое распространение идей христианства и всеобщее предчувствие перемен. Отражение новых тенденций в портрете Максимиана Дазы. Легализация христианства в 311 г., признание его государственной религией в 313 г., разделение в 395 г. Римской империи на Западную и Восточную.

Упадок, исчезновение и «открытие» древних культур как историческая закономерность. Значение достижений художественной культуры древнейших цивилизаций в прошлом и настоящем человечества.

Часть

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
Южная (Индия) и Восточная (Китай, Япония) Азия. Западная Европа. Древняя Русь. Западная Азия, Северная Африка и Испания (арабо-мусульманский мир)

Познание высшей реальности, или О том, как был получен ответ на главный вопрос эпохи «В чем смысл жизни?»

Введение

ОСЕВОЕ ВРЕМЯ

Тема 1. Непрерывность движения (1 ч)

Древний мир и Средние века, Восток и Запад, их противопоставление как социокультурных миров европейского и неевропейского типа. Хронологические рамки Средних веков, условность термина. Феодализм — экономический признак Средних веков. Особенности Средних веков в истории культуры Западной Европы, Древней Руси и стран Южной (Индия) и Восточной (Китай, Япония) Азии, Западной Азии, Северной Африки и Испании (арабо-мусульманский мир).

Раздел

В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ

Тема 2. Колесо бытия (1 ч)

Возникновение поселений в долинах рек Инда и Ганга. Древнейший (Хараппа, Мохенджо-Даро) и ведический периоды в истории Индии. Археологические открытия начала XX в. в Мохенджо-Даро и полное отсутствие материальных свидетельств ведического периода. Знания о культуре ведического периода, собранные в древнейшем памятнике индийской литературы — Веды (что значит «ведаю», «знаю»). Священный характер текстов Вед, переданных богом Брахмой. Основные космогонические представления в «Гимне о сотворении мира» — поиск первопричин существующего миропорядка, идея цикличности времени (возвращение к хаосу) и кругооборота даров между богами и людьми (жертвоприношения).

Концепция мироздания в поздневедический период. Абсолютное бытие неопределимой и невыразимой сущности, правящей миром. Ее проявление в ипостасях трех богов — Брахма, Вишну, Шива (Тримурти). Их главенствующее положение и особые функции в мироздании (Брахма — создатель мира, Вишну — хранитель мира, Шива — разрушитель мира).
Приоритет Брахмы как демиурга.

Древняя Индия накануне формирования буддизма. Существование института отшельников, ищущих убежища от мирской суеты в тихих рощах и лесах. Аскетическая практика и отношение к ней окружающего населения. Личность царевича Гаутамы Сиддхартхи, ставшего Буддой. Историческая и легендарная основа его биографии. Буддийская традиция его жизнеописания.

Религиозно-этическая основа буддизма

Тема 3. Великие мудрецы Китая (1 ч)

Древний Китай и его место в художественной культуре Востока. Восприятие Древнего Китая как Поднебесной империи и Срединной земли, со всех сторон окруженной морем. Религиозные представления Древнего Китая — диалектическое взаимодействие вечных первоначал (светлого мужского начала Ян, олицетворяющего небо, и темного женского начала Инь, олицетворяющего землю). Символическое изображение неба в виде круга и земли в виде квадрата. Значение культа предков в художественной культуре Китая.

Эпоха «борющихся царств» и появление мудрецов «ши», их обостренное чувство ответственности за все происходящее. Участие «ши» в качестве советников при императорских дворах. Выдающиеся «ши» древности Лао Цзы и Конфуций.

Лао Цзы — основатель философской системы даосизма. Легендарная биография Лао Цзы и предание о появлении его трактата «Дао дэ дзин», или «Канон Пути и Благости». Центральная категория учения Лао Цзы — Дао. Существование Дао в виде Абсолюта, не имеющего собственной формы, но дающего начало всему мирозданию

Тема 4. Проповедник из Галилеи (1 ч)

Палестина в истории цивилизаций и в истории культуры. Древнееврейские племена и основание древнееврейского государства на

территории Палестины. Проблема избранности сынов Израилевых и начало их ветхозаветной истории.

Моисей и его миссия. Избранность Моисея богом Яхве и начало исхода сынов Израилевых из Египта. Синайское законодательство и появление Священного Писания, или Закона Божия. Десять заповедей, или «Скрижали Завета», их общечеловеческий, нравственно-этический смысл. Сорокалетнее странствие израильтян по пустыне. «Медный Змий». Наставление Моисея «Не забывать Господа и жертвоприношение». Смерть Моисея. Иисус Навин и вступление израильтян в Землю обетованную.

Законы природы и Промысл Божий. Богословское понимание Бога как вечного и неизменного единства трех существ (ипостасей) — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Разработка теории спасения человечества через Мессию. Библейские пророчества в книгах Ветхого Завета (первое жертвоприношение Адама и Евы, несение Исааком хвороста для собственного жертвенника, сон Иакова, восхождение Илии на небо, Иона во чреве китовом). Малахия — последний ветхозаветный пророк и предсказание появления Предтечи. 400-летний промежуток между ветхозаветной и новозаветной историей.

Основные предвестия и деяния Иисуса Христа в повествованиях евангелистов (Благовещение, Рождество в Вифлееме, поклонение волхвов, избиение младенцев и бегство в Египет, возвращение в Галилею, Крещение Иисуса Христа в водах Иордана Иоанном Крестителем, избрание апостолов и начало проповеднической деятельности, Преображение, Въезд Иисуса Христа в Иерусалим и начало Страстной недели, Тайная вечеря, предательство Иуды, осуждение Синедрионом на смертную казнь, Суд Понтия Пилата, Несение и Воздвижение креста, Распятие, Положение во гроб, Снятие с креста, Воскресение, Сорок дней земного бытия Иисуса Христа после Воскресения и Сошествие Святого Духа на апостолов).

Основные проблемы христианской морали — идеал человека и свобода личности, нравственность, долг и совесть как этические категории. Вопрос о смысле жизни. Нагорная проповедь и основные заповеди Иисуса Христа (не убивай, не противься злему, просящему у тебя дай, люби ближнего своего, чти отца своего и мать свою). Их преемственность с законами Моисея и новый, общечеловеческий гуманистический смысл. Вопрос об истине.

Канонические представления об облике Иисуса Христа, его превращение из религиозного символа в общечеловеческий знак. («Иероглиф, понятный всем». *И. Н. Крамской.*)

Тема 5. Взгляд сквозь небо (1 ч)

Ведущее значение культовой архитектуры в художественной системе Средневековья и пути формирования христианского храма (древнееврейская скиния, подземные катакомбы, храмы-базилики). Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме.

Художественно-образная основа христианской культовой архитектуры. Крест — символ христианства и основа плана христианских храмов. Трактовка храма как символа гармонии небесного и земного до грехопадения

человека и процесса его очищения через жертвенную миссию Иисуса Христа. Новое понимание храма не как жилища Бога, а как места общения с Ним. Воплощение образа Царства Божия в архитектурной символике храма (четыре стены — четыре части света, три части храма (притвор, храм, алтарь) — единство телесного и духовного, восточная часть — область света, страна живых, западная — страна мертвых). Сакральное понимание процесса строительства храма не снизу вверх, от фундамента к куполу, а сверху вниз, подобно Богу, сотворившему небо и простершему его над землей. Трактовка внутреннего пространства храма как расширяющегося в стороны и вверх, невозможность охватить его пространство с одной точки. Символика движения и особенности освещения внутреннего пространства христианского храма. Купол как символ небесного свода. Собор Святой Софии в Константинополе — выдающийся образец византийской крестово-купольной архитектуры.

Раздел

3

ВЫБОР ВЕРЫ

Тема 6. Каменная летопись (1 ч)

Славянские племена до принятия христианства. Пантеон языческих славянских богов — Сварог, Хорс, Дажьбог (солнечные божества), Перун (бог грозы), Велес (покровитель скотоводства). Мокошь (Макошь) — единственное женское божество, покровительница прядения и ткачества. «Низшая мифология» славян — леший, водяной, полудница, роженица. Образ русалки — обобщение древнеславянских водяных духов (берегинь, водяниц).

Распространение христианства на территории древнеславянских племен. Осознание необходимости принятия новой религии как предпосылки дальнейшего развития государственности. «Повесть временных лет» о выборе веры. Официальное признание христианского мировоззрения и закрепление его законодательными актами. Крещение Руси в 988 г. Взаимодействие христианства и язычества (с одной стороны, трансформация языческих верований и обычаев в христианскую мифологию и обрядность, с другой, — преследование язычников и уничтожение их материальной культуры — капищ, идолов, музыкальных инструментов). Значение принятия христианства в историческом развитии духовной культуры России.

Архитектура — один из ведущих видов искусства в художественной культуре Древней Руси, ее историческое развитие от Киевской Руси к объединению Владимиро-Суздальской Руси, Новгородского и Псковского княжеств в единое Московское государство.

Религиозное, историческое и эстетическое содержание древнерусской архитектуры, ее взаимосвязь с русской природой. Архитектурные формы древнерусских храмов, их историческое развитие от купольных к шатровым. Культ церковных праздников и святых и связь с ним названий храмов («Успение Богоматери» — Успенский собор, «Преображение Господне» — Преображенский, «Георгий Победоносец» — Георгиевский собор). Византийские (собор Святой Софии в Киеве), романские (Дмитриевский и

Успенский соборы во Владимире) влияния и строительные идеи мастеров Возрождения (Архангельский собор Московского Кремля) как истоки своеобразия древнерусской архитектуры.

Тесная связь древнерусской архитектуры и народного быта. Деревянная крестьянская изба (сруб) и квадратные в плане одноглавые церкви (церковь Спаса на Нередице и церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде). Русское военное оружие и шлемовидные купола российских храмов (Успенский собор Московского Кремля). Кокошники как элемент женской одежды и архитектурное украшение (церковь Преображения на острове Кижи). Шатер в древнерусской архитектуре (церковь Вознесения в селе Коломенском). Образ белого лебедя в русских сказках и архитектуре (церковь Покрова Богородицы на реке Нерль).

Древнерусская архитектура и национальная история (церковь Вознесения возведена в память рождения царя Ивана IV Грозного, собор Василия Блаженного в Москве — памятник взятия Казани).

Тема 7. «Умозрение в красках» и храмовое действо (1 ч)

Религиозная живопись Древней Руси, ее связь с христианским мировоззрением. Значение и место религиозных сюжетов в пространстве храма, их расположение в соответствии с храмовым канонem (купол — Христос Вседержитель, окруженный серафимами; подкупольный барабан — апостолы; паруса — евангелисты, стены — святые, деятели церкви, сюжеты и притчи Иисуса Христа). Мозаика и фрески как выразительные средства в пространстве собора Святой Софии в Киеве. Отказ от мозаики и переход к фресковой и темперной технике. Иконописание, содержание и характер иконописного образа и его ориентация на догматы православной веры. Иконопись как специфический эффект живописи, возникшей вместе с христианством.

Картина и икона. Задача картины — запечатлеть окружающий мир, задача иконы — символически изобразить святого или события из священной истории (Священного Писания), создать святой образ — изображение, в котором за красками, расположенными в соответствии с определенной системой приемов и средств живописи, присутствует некое таинство, а также помочь молитве обращающегося к Богу. Основное отличие от иллюзорной, пространственной трактовки обозреваемого вещественного мира светской живописи иконы состоит в догматической глубине, а не в зрительно-иллюзорном воспроизведении пространства на плоскости. Роль Византии в разработке эстетики и символики средневековой иконы. Иконоборчество в истории религиозного искусства.

Православная икона, ее догматическое содержание. Понятие иконописного канона как непреложного, незыблемого и вечного. Особенности трактовки времени, пространства, объема, света и цвета в иконе. Противоречие между эстетическим началом (красота иконы) и религиозным чувством (молитва). Догматический смысл иконы как предмета культа (таинственно содержит в себе присутствие того, кого она изображает; священные события и праздники показывают не событие (как

это было), а то, что оно означает в своей глубине; иконы святых лиц передают не характерные черты святого, а духовное состояние, в котором пребывает святой в небесной жизни).

Художественно-образная основа иконы как предмета искусства; ее композиционные особенности (обратная перспектива, множественность точек зрения, разномасштабность, разновременность, рассеянное освещение, плоскостность и отсутствие объема). Темы и сюжеты древнерусской живописи (жизнь Иисуса Христа, Богородицы, наиболее чтимых святых — Параскевы Пятницы, Николая Угодника и др.). Житийные иконы и правила их чтения. Богородица Владимирская и ее значение в истории России. Чудотворность иконы, день поминания. Символика цвета в изображении Богородицы (голубой — чистота, невинность; красный — одежда царицы). Князь Борис и Глеб в русской истории и православной иконе. Формирование пантеона национальных святых (Александр Невский, Дмитрий Донской, царевич Дмитрий, Сергей Радонежский и др.).

Иконостас как русское явление. Его догматический смысл, структура, художественные особенности. Историческое развитие иконостаса от алтарной преграды к многоярусной стене. Трактовка ее как преграды, одновременно разделяющей и объединяющей два мира — земной и Божественный, дольний и горний, непознаваемая сущность Троицы и познаваемый мир. Главная идея иконостаса — становление церкви во времени. «Чтение» иконостаса сверху вниз и снизу вверх. Последовательность рядов, или чинов, от верхнего ряда (праотеческий, пророческий, праздничный, деисусный, местный). Царские врата в иконостасе и их значение. Живописная символика и расположение сюжетов на Царских вратах («Тайная вечеря», «Благовещение», «Евангелисты»).

Единство православного храма и русского иконостаса. Повторение в структуре иконостаса символики храма. Общность философско-религиозной идеи — выразить порядок и предопределенность движения Божественного Откровения к человеку и восхождение человека по пути познания Бога и личного спасения. Иконостас Благовещенского собора в Московском Кремле и его значение в русском религиозном искусстве. Феофан Грек и Андрей Рублев.

Деятельность Феофана Грека в России. Новгородский период в его творчестве. Цикл росписей церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Образ Христа Пантократора, серафимов и ветхозаветных праведников в подкупольном пространстве. Остатки фресок, изображающих Богородицу и ангелов с трубами на сводах и стенах. Философские идеи в цикле росписей придела Святой Троицы на хорах церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Образ центрального ангела, олицетворяющего Иисуса Христа. Отражение идеи отрешенности от мира и устремленности к Богу в образах столпников (Даниила и Симеона Старшего) и отшельников (Макария Египетского).

Андрей Рублев, его выдающееся значение в древнерусском искусстве. «Троица» — самое совершенное произведение Андрея Рублева. Отражение

в нем взглядов Сергия Радонежского о единстве и согласии, о прекращении междоусобиц, об объединении русских земель. Многозначность смыслов иконы «Троица» — догматический, социально-исторический, эстетический. Символика деталей (иконные горки, светозарные палаты, древо жизни, жертвенная чаша). Свет и цвет в живописном строе иконы. Главная особенность русской иконы времен Андрея Рублева (XIV—XV вв.) — ее внутренняя духовность, т. е. светоносность (иконописные изображения источают свет изнутри в отличие от светской живописи европейских стран эпохи Возрождения, в которой изображения освещены внешним светом).

Музыка в системе православия как часть синтетического религиозного действия. Особенности православной церковной музыки — преимущественно хоровое пение, отсутствие музыкальных инструментов. Звучание человеческого голоса и храмовое пространство.

Тема 8. Духовное делание (1 ч)

Семьсот лет развития древнерусской литературы как единый историко-культурный процесс. Истоки и почва «внезапного скачка» (культура славянских племен, высокий уровень русского фольклора, проникновение на Русь с X в. болгарской письменности и литературы, потребность в церковной литературе с принятием христианства). Особенности древнерусской литературы: отсутствие авторского начала, соотношение правды и вымысла, сюжетная и историческая взаимосвязь отдельных произведений, «анфиладный принцип» построения (Д. С. Лихачев).

Сходство житийной литературы с житийной иконой. Византийская легенда «Чудеса святого Георгия» и древнерусская икона «Чудо Георгия о змие». Житие русских святых Бориса и Глеба в литературе и живописи. Собираение и составление житий при русских монастырях. Образ святого, праведника, мученика в древнерусской литературе как образец духовного делания и пример для подражания. Включение в житийную литературу биографий исторических духовных деятелей русской церкви. Епифаний Премудрый и его «Житие Сергия Радонежского». Историческая правда о деятельности преподобного Сергия и легендарные свидетельства его святости. Образ Сергия Радонежского в русских иконах. Идеализация героя — общая задача древнерусской литературы

Тема 9. Слепок вечности (1 ч)

Первоначальные молитвы Мухаммеда, выбор им для молитвы уединенного места без обозначения определенного направления. «Ночное путешествие в Иерусалим», совершенное Мухаммедом накануне хиджры и рассказанное им в Коране. Первоначальная обращенность молящегося в сторону Иерусалима. Строительство дома пророка в Медине, восстановление направления молящегося в сторону Мекки и устройство в доме пророка ниши для фиксации этого направления. Канонизация дома пророка после его смерти и начало разработки принципов и норм культового здания для религиозных потребностей мусульманской религии.

Мечеть, или масджид, — место, где совершаются земные поклоны. Канонические архитектурные формы мечети (прямоугольный двор,

окруженный галереями; многоколонный зал для совершения молитв; пространственная ориентация (кибла) в сторону Мекки; михраб (ниша в стене, указывающая киблу). Наличие в архитектурном ансамбле мечети внутреннего двора с фонтаном и садом, орошаемом четырьмя ручьями, текущими из центра. Восприятие ансамбля как зримого воплощения рая, описанного в Коране.

Раздел

4

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПЕРЕВОРОТ

Тема 10. Прорыв в действительность (1 ч)

Средневековая Италия накануне перемен. Выделение на ее территории культурных центров (Рим, Падуя, Флоренция, Верона). Гуманистические тенденции в художественной культуре Италии конца XIII — начала XIV в. Проторенессанс в истории Возрождения и его особенности (сохранение религиозности, но усиление интереса к реальной жизни и реальному человеку).

Данте Алигьери — «последний поэт Средневековья и в то же время первый поэт Нового времени» (*Ф. Энгельс*). «Божественная комедия» — основное произведение Данте. Происхождение названия («комедия» — традиционное средневековое обозначение произведения с трагическим началом и счастливым концом в противоположность «трагедии» — произведению с благополучным началом и несчастливым концом; «божественная» — эпитет, по преданию, прибавленный Боккаччо, чтобы отметить совершенство поэтического творения Данте). Особенности «Божественной комедии», сам «замысел которой гениален» (*А. С. Пушкин*) («жанр видений», сочетание средневековых и античных источников, научные и религиозные представления — сумма всех знаний того времени). Значение числа 3 в структуре поэмы (три части — ад, чистилище, рай; число Божественной Троицы; 33 песни каждой части; 34 песни «Ада» как представление о неправильности одного элемента, не разрушающего общей гармонии целого, выраженного числом 100, суммой всех стихов поэмы).

Образ поэта — героя «Божественной комедии» (талант, отмеченный Богом; пророк, обличающий зло; его общечеловеческая миссия — показать исторический путь человечества в прошлом, настоящем и будущем). Личный, интимный характер повествования. Три части поэмы — три мира, окружающие Данте (ад внешней жизни, чистилище внутренней борьбы, рай веры, не покидающей поэта). Образ Вергилия, проводника Данте, ощущение преемственности с великим прошлым.

Расцвет живописи и ее равноправие по отношению к литературе. Данте и Джотто. Роспись капеллы дель Арена в Падуе — наиболее полно сохранившийся цикл фресок Джотто. История строительства капеллы и происхождение названия. Архитектурный облик капеллы (удлиненное здание, напоминающее романский храм, с ровными, гладкими стенами). Посвящение капеллы религиозным праздникам — Благовещению и

Тема 11. Величавая беседа равных (1 ч)

Высокое Возрождение в Италии. Рим как центр культуры и Ватикан как центр католицизма. Слияние религиозной и светской политики в деятельности пап римских эпохи Возрождения, осознание ими роли искусства как мощного средства формирования идеологии. Государственные и личные заказы пап римских. Их роль как меценатов искусства эпохи Высокого Возрождения в Италии.

Сикстинская капелла в Ватикане. Папа римский Сикст IV — первый заказчик строительства Сикстинской капеллы. Сходство внешнего и внутреннего облика Сикстинской капеллы с капеллой дель Арена в Падуе.

Росписи стен Сикстинской капеллы и ее исполнители: Пинтуриккьо, Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли, Козимо Росселли, Доменико Гирландайо, Антонио Туччи, Лука Синьорелли. Общая стилистика их творческой манеры. Вертикаль и горизонталь в цикле росписей стен Сикстинской капеллы. Трактовка вертикали как развития времени от нулевого к вечности (нижний ярус — нулевое время, средний ярус — историческое время, верхний ярус — вечное время). Трактовка горизонтали — содержание фресок «исторического времени». Левая, северная стена — «История жизни Моисея», правая, южная стена — «История жизни Иисуса Христа». Ветхозаветные и новозаветные параллели в расположении сюжетов («Путешествие Моисея в Египет» — «Крещение Христа», «Испытание Моисея» — «Искушения Христа», «Переход через Красное море» — «Призвание первых апостолов», «Моисей на горе Синай» — «Нагорная проповедь», «Наказание бунтующих» — «Передача ключей», «Смерть Моисея» — «Тайная вечеря») и их смысловые взаимосвязи.

Тема 12. Борьба за разум (1 ч)

Ваганты, трубадуры и миннезингеры — характерное явление художественной культуры Средних веков. Их происхождение, социальное положение и характеристика. Вольнолюбивые, антиклерикальные, сатирические мотивы в поэзии бродячих певцов, разнообразие форм и ритмическая свобода их поэтического творчества. Внешняя вульгарность, обилие простонародных и непристойных выражений в их поэзии, скрывающих внутреннюю чистоту их духовного мира. Прославление радостей полноценной мирской жизни в творчестве вагантов как предпосылки для развития гуманизма эпохи Возрождения.

Экономическое, политическое и художественное развитие Германии и Нидерландов. Особенности развития гуманизма в этих странах. Взаимодействие итальянского и Северного Возрождения. Критический анализ действительности как способ утверждения новых идей. Обращение к традиционным средневековым жанрам «смеховой культуры», освобождение их от религиозной окрашенности. Себастьян Брант — родоначальник немецкой бюргерской литературы. Эразм Роттердамский — ученый-гуманист Северного Возрождения. Краткие биографические

сведения об этих писателях (знание античных авторов, владение латинским языком, занятия многими науками). Общие черты в их мировоззренческой позиции. Творческое наследие Себастьяна Бранта и Эразма Роттердамского, имевшее значительный общественный резонанс.

«Корабль дураков» Себастьяна Бранта и «Похвала глупости» Эразма Роттердамского как начало литературы о глупцах. «Похвала» и «прославление» пороков современного писателям общества — сатирический прием новой, гуманистической литературы

Заключение

ПОРТРЕТ ЭПОХИ

Тема 13. Радостное свободомыслие (1 ч)

Человек эпохи Возрождения как философская проблема, его оценка гуманистами Возрождения. Способность человека к преобразованию природы и созиданию самого себя. Сравнение этих качеств с креативностью Творца в трудах Пико делла Мирандолы «О достоинстве человека» и Марсилио Фичино «Комментарий на „Пир“ Платона».

Новое понимание человека эпохи Возрождения в отличие от понимания человека Античного мира и человека Средних веков. Освобождение художника от цеховой зависимости, осознание новой роли художника и его права на свободу в творчестве. Признание общественной значимости и социальной активности искусства. «Титанизм» художественно-творческой личности (дарование во многих областях творчества (литература, скульптура, живопись, архитектура); грандиозность замыслов (масштабность и монументальность живописных циклов, литературных произведений); виртуозный артистизм и совершенство исполнения (по выражению Микеланджело, не видно «пота и крови» подготовительной работы), творческое долголетие (способность активно трудиться до последних дней жизни)).

Обмирщение религиозного искусства в эпоху Возрождения. Тема Богоматери — одна из ведущих в творчестве художников. Популярность сюжета. Связь сюжета и назначения произведения (алтарный образ) со средневековыми традициями. Новая, гуманистическая трактовка религиозного сюжета и образа Богоматери как общечеловеческой темы материнства. Мадонны Леонардо да Винчи («Мадонна Бенуа», «Мадонна в гроте») и Рафаэля Санти («Мадонна Конестабиле», «Мадонна со щегленком»), светская, почти портретная трактовка образов, их жанровый земной характер, композиционная ясность, уравновешенность при возвышенности и одухотворенности образов, значение светотени и пейзажных фонов. «Сикстинская мадонна» Рафаэля — «вещь поистине единственная в своем роде» (*Джордано Вазари*).

Христианская мифология в творчестве Джорджоне («Юдифь») и Тициана («Динарий кесаря»). Трактовка библейских сюжетов как событий из жизни реальных людей, отвечающих представлениям гуманистов Возрождения о человеке. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

11 класс

Часть

III

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Западная

Европа.

Россия

Познание действительности, или О том, как был получен ответ на главный вопрос эпохи «Каков мир, окружающий меня?»

Введение

ПРАВО НА ПОЗНАНИЕ

Тема 1. Потерянный рай (1 ч)

Конец эпохи Возрождения и значение буржуазных революций (Нидерландской и Английской) в изменении социальной истории общества. Формирование европейских государств (Италия, Франция, Голландия, Испания, Фландрия (Южные Нидерланды), Германия) нового типа, их роль в общественной истории.

Раздел

1

БЕССМЕРТИЕ СТАРОГО МИФА

Тема 2. Мрамор гибкий, как воск (1 ч)

Представление о мире как безграничной изменчивой стихии, ощущение его противоречивой сложности, пришедшей на смену идеологии Возрождения. Место человека в этом мире, его соотношение со средой, природой, обществом и государством. Поступки человека — конечный результат воздействия на него многообразных внешних и внутренних сил, а не выражение его воли.

Тема 3. Солнце над небом Франции (1 ч)

Западная Европа XVII в. и усиление политического и культурного влияния Франции. Тесная взаимосвязь религиозной и светской власти в политической структуре государства. Кардинал Ришелье и король Людовик XIII, кардинал Мазарини и король Людовик XIV. Усиление королевской власти и формирование абсолютной монархии. Понимание роли искусства в обосновании идеологии монархического режима, ее отражение в последнем большом стиле Западной Европы — классицизме.

Тема 4. Рождение музыки (1 ч)

Развитие идей гуманизма в музыкальной эстетике конца XVI — начала XVII в. Правдивая, сильная, драматическая передача человеческих чувств и поиски новых форм синтеза искусств — поэзии, музыки, театра. Обращение к проблемам синтеза в музыкальной культуре Античности.

Исторические предпосылки появления оперы в музыкальной культуре Италии. «Камерата» графа Джованни Барди и Якоппо Корси во Флоренции, их музыкальные искания. Винченцо Галилей и его сочинение «Диалог о старинной и современной музыке». Первые оперы флорентийской камераты — «Дафна» и «Эвридика». Миф об Орфее и торжество новых идей в творчестве Клаудио Монтеверди. Краткие биографические сведения о композиторе. Опера Монтеверди «Орфей»

Раздел

2

НАВСТРЕЧУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

Тема 4. Живописцы реального мира (1 ч)

Реализм как тенденция и направление в искусстве XVII в. Истоки реализма в культуре Античности, Средневековья и Возрождения. Реформа Караваджо и признание эстетической ценности реальной действительности. Трактовка библейских и евангельских сцен как жизненно достоверных прозаических явлений. Живописные композиции Караваджо «Положение во гроб», «Успение Марии». Отсутствие в этих произведениях следования иконографическим образцам, приближение духовного начала к житейским мотивам, простонародная внешность персонажей. Влияние Караваджо на искусство XVII в. и распространение «караваджизма».

Тема 6. Художник и его модель (1 ч)

Концепция человека в художественной культуре XVII в., ее отличие от концепции человека эпохи Возрождения. Развитие жанра портрета, его расцвет и место в системе искусств Нового времени. Разнообразие социальных типов и психологических характеристик в жанровом портрете. Новые отношения заказчика и художника.

Диего Веласкес и его место в искусстве Испании XVII в. Народная культура и жанр «бодегонес» («Завтрак», «Продавец воды в Севилье») в творчестве Веласкеса. Влияние Караваджо и сохранение национальной специфики в этих произведениях Веласкеса. Соединение жанра «бодегонес» и мифологической темы в произведении художника «Вакх». Концепция человека в портретном творчестве Веласкеса, его представления о достоинстве и чести. Парадные портреты Филиппа IV, графа Оливареса, папы Иннокентия X, их особенности: постановка фигуры, реалистическая точность внешнего сходства модели, беспощадность психологической характеристики

Тема 7. Цирюльник из Севильи (1 ч)

Самостоятельное значение XVIII в. в истории художественной культуры Западной Европы и зарождение идей Просвещения, их общность в художественной культуре стран Западной Европы XVIII в. Распространение идей Просвещения, возможность «обмена» ими между странами Западной Европы через драматургию и музыкальный театр. Появление нового героя — выходца из третьего сословия. Его обобщающий образ в личности Фигаро. «Интернациональность» Фигаро как отражение общеевропейских качеств в облике человека и возрастающей роли представителя третьего сословия

Раздел

3

СТОЛКНОВЕНИЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Тема 8. Театр на мольберте (1 ч)

Английское Возрождение и национальный театр. Его ведущая роль в культуре и его состояние до Шекспира (быт, нравы, характер актерской среды, народность театральных представлений). Эпоха Возрождения в Англии и Уильям Шекспир — актер, драматург, поэт. Истоки драматургии Шекспира (усвоение английского фольклора и богатство народного языка; широта творческого диапазона — от комедий через «исторические хроники»

к трагедиям). Театр «Глобус». Социальные, политические, философские проблемы времени в произведениях Шекспира («Ромео и Джульетта» — трагедия любви; «Гамлет» — трагедия личности; «Король Лир» — трагедия власти).

Зарождение идей Просвещения в английской художественной культуре XVIII в. Гуманистическая основа Просвещения — вера в неограниченные возможности человеческого разума и преобразующую роль искусства. «Критическая» основа английского Просвещения как средства социального переустройства общества. Популярность театра, ведущее положение литературы и возрастающая роль искусства живописи.

Тема 9. Гений французской революции (1 ч)

Франция в конце XVIII — начале XIX в. Неустойчивость монархического режима, необходимость перемен и обновления, усиление буржуазии.

Археологические раскопки на территории Рима и новое осмысление античного наследия в трудах И. И. Винкельмана «История искусств древности» и «Мысли о подражании греческим образцам». Пробуждение нового (после эпохи Возрождения) интереса к наследию Античности. Программное произведение А. Р. Менгса «Парнас», его переключки с «Парнасом» Рафаэля. Стремление к революционным преобразованиям и поиски примеров для подражания в истории республиканского Рима

Тема 10. Романтическая битва (1 ч)

Историческая ситуация в Западной Европе начала XIX в. Усиление кризисных явлений в общественной идеологии, их проявление в творчестве учеников Давида: А. Л. Жироде («Сцена потопа») и Антуана Гро («Наполеон на Аркольском мосту», «Бонапарт, посещающий зачумленных в Яффе»). Ощущение враждебности государства к человеку и формирование нового мировоззрения — романтизма. Освободительные движения в Западной Европе. Появление нового героя — борца за свободу. Личность лорда Дж. Г. Байрона. Ощущение враждебности окружающей среды и ее трагическое столкновение с человеческой личностью. Автобиографичность «Странствий Чайльда Гарольда». Байрон и освободительная борьба Греции.

Раздел

4

РОССИЯ НА ПУТИ К ЕВРОПЕ

Тема 11. Парадиз, не хуже Версальского (1 ч)

Западная Европа и Древняя Русь в XVII в. Особенности их художественной культуры этого периода (светский характер художественной культуры Западной Европы и религиозный характер культуры Древней Руси). Необходимость для России перехода к новому художественному мышлению от средневековой системы. Обмирщение религиозного искусства России в XVII в., сходство этих процессов с Проторенессансом в Италии. Отражение интереса к реальной жизни в цикле фресок церкви Ильи-пророка в Ярославле, соединение церковной традиции с «фряжским письмом» в иконах Симона Ушакова («Спас Нерукотворный», «Насаждение древа государства Российского», «Троица Ветхозаветная»), «значительное социальное расширение» (Д. С. Лихачев) тем и сюжетов в древнерусской

литературе. Светский характер и начало формирования автобиографического жанра в выдающемся произведении XVII в. «Житие протопопа Аввакума». Тема 12. Укротители злонравия (1 ч)

Восхождение на престол Екатерины II, прозванной современниками Великой. Соединение монархической власти и идей Просвещения в годы ее правления. Строительная, образовательная и просветительская деятельность Екатерины II как наследницы Петра I. Увековечивание образа Петра I в конной статуе Э. М. Фальконе «Медный всадник».

Осознание роли искусства как художественного документа. Гравюры петровского времени. Изображение людей новой эпохи в творчестве первых русских портретистов — Ивана Никитина, Андрея Матвеева. Необходимость наличия учебного заведения европейского типа для воспитания собственных художественных кадров. Учреждение Академии «трех знатнейших художников» при императрице Елизавете Петровне. Окончательное формирование устава Академии художеств, просветительских и воспитательных задач при Екатерине Великой. Строительство здания Академии художеств на берегах Невы по проекту архитекторов А. Ф. Кокоринова и Ж. Б. М. Валлен-Деламота. Черты классицизма во внешнем облике здания, практический характер расположения внутренних помещений. Роль Академии художеств в воспитании художественных кадров как представителей дворянской культуры

Тема 13. Слава сограждан наших (1 ч)

Конец эпохи Екатерины Великой и начало XIX в. в русской истории. Личность Александра I и укрепление авторитета России среди европейских стран. Отечественная война 1812 г. Рост национального самосознания, усиление патриотизма, народности в период Отечественной войны 1812 г. Освобождение России от наполеоновского вторжения. Просветительский классицизм как возможность возвышенной интерпретации героических страниц отечественной истории средствами архитектуры и скульптуры.

Прославление военной мощи Российского государства в архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга. А. Д. Захаров и его работа над ансамблем Адмиралтейства. Значение центрального входа, решенного в виде триумфальной арки. Скульптурная программа украшения здания Адмиралтейства. Раскрытие его главной функциональной и общественной значимости в рельефе И. И. Тербенева «Заведение флота в России».

Заключение

КОНЦЫ И НАЧАЛА

Тема 14. Пути русской живописи (1 ч)

Просветительский классицизм и новые тенденции в русской художественной культуре первой половины XIX в. Ведущая роль Академии художеств в подготовке профессиональных кадров, прямое знакомство ее стипендиатов с наследием античной и мировой культуры в художественных центрах Западной Европы — в Италии и во Франции. Усвоение «уроков» античной и мировой культуры и сосуществование различных тенденций в творчестве русских художников.

Карл Брюллов и Александр Иванов — крупнейшие представители русского искусства. Общее и различное в их образовании и творческой судьбе (воспитанники Академии художеств, продолжение образования в Италии, поездки по культурным и художественным центрам Западной Европы). Основные произведения К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» и А. А. Иванова «Явление Христа народу» («Явление Мессии»). Поиск художниками значительной темы для передачи актуальных проблем времени. Тема трагического взаимодействия человека и стихии в произведении К. П. Брюллова. Сочетание традиционных академических схем в построении композиции полотна и романтические контрасты света и тени. Возвышенное и низменное человеческой природы в интерпретации образов картины «Последний день Помпеи».

Часть

IV

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

Западная Европа. Россия. Мировая культура

Познание самого себя, или О том, как был получен ответ на главный вопрос эпохи «Каков я сам, живущий в этом мире?»

Введение

ЖИТЕЙСКАЯ ДРАМА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»

Тема 1. Обличительное направление в искусстве (1 ч)

Художественная культура России накануне социальных преобразований 60-х гг. XIX в. Отказ от идеалов просветительского классицизма и переход от поэтического реализма А. Г. Венецианова к реализму обличительному. Усиление роли литературы в формировании общественного мнения, ее чуткость к рождающимся новым тенденциям. Появление необычной для русской литературы новой темы — темы «маленького» человека». Неспособность нового героя противостоять обстоятельствам жизни в рассказах Н. В. Гоголя «Шинель» и А. С. Пушкина «Станционный смотритель». Развитие темы «маленького человека» в романах А. С. Даргомыжского «Червяк» и «Титулярный советник». Г. И. Успенский и его очерки «Нравы Растеряевой улицы».

Раздел

1

«ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Тема 2. Талантливость, бьющая ключом (1 ч)

Социальные потрясения и общественно-политические события в России середины XIX в. Отмена крепостного права 1861 г. Усиление социального неравенства, зарождение общественно-освободительного движения народолюбцев. Расцвет русской журналистики и влияние «толстых» журналов на формирование общественного мнения. Авторитет журнала «Современник». Н. Г. Чернышевский. Изложение нового понимания искусства как «правды жизни» в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и представление о прекрасном будущем общества и государства в образах новых героев и «пророческих снах».

Академия художеств в Санкт-Петербурге и ее лидирующее положение в области художественного образования в России. Отсталость эстетической программы академии и необходимость реагировать на новые демократические веяния в искусстве. Присуждение академических наград русским жанристам.

Тема 3. Приговор явлениям жизни (1 ч)

Анализ состояния современного общества в русской литературе второй половины XIX в. Панорама крестьянской жизни в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Новые герои в романах И. С. Тургенева «Отцы и дети» (Базаров), И. А. Гончарова «Обломов» (Штольц), пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» (Лопухин). Их отношение к культуре прошлого, прагматизм, рационализм, стремление к разрушению как способ самоутверждения. Раздумья русских писателей о конфликте поколений как конфликте культур.

Панорама социальной жизни в творчестве художников-передвижников, многообразие тем и образов. Обличительные произведения В. Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах» и продолжение этой темы в грандиозном полотне И. Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии». Отклик на реформу 1861 г. в произведении Г. Г. Мясоедова «Чтение манифеста 10 февраля 1861 г.» и тема социального расслоения и безысходности жизни в полотнах И. М. Прянишникова «Порожняки» и В. Г. Перова «Последний кабак у заставы», «Проводы покойника» и «Тройка. Ученики мастеровые везут воду».

Тема 4. Осмысление истории (1 ч)

Интерес к русской истории и осмысление эпохи Петра I и Екатерины Великой в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Развитие исторической науки в трудах С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. Интерпретация одного из сюжетов русской истории в произведении К. А. Флавицкого «Княжна Тараканова». Академизм и романтизм композиционных приемов. Неисторичность в характеристике образа, натурализм деталей. Бытовая трактовка истории в полотнах В. Г. Шварца «Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче» и «Иван Грозный у тела убитого им сына».

Тема 5. Иероглиф, понятный всем (1 ч)

Вопросы религии в общественной мысли второй половины XIX в. Распространение исторических книг Д. Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса Христа» и Э. Ренана «История христианства». Личная религиозность русских художников и их отношение к церкви как организации, к религии как мировоззрению, к личности Иисуса Христа. Невозможность решения общечеловеческих проблем в жанровых произведениях социальной направленности художников-передвижников. Выбор личности Иисуса Христа как «знака, иероглифа, понятного всем» (И. Н. Крамской). Выделение из евангельской биографии Иисуса Христа ситуаций, связанных с раскрытием человеческих черт. («Если бы Христос делал только чудеса, летал по воздуху и воскрешал мертвых, его бы оставили в покое»).

И. Н. Крамской.) Нравственно-этические проблемы в жанровой живописи передвижников на религиозные темы.

Тема выбора пути в произведении И. Н. Крамского «Христос в пустыне».

Раздел

2

ПОВОРОТ СТОЛЕТИЙ

Тема 6. От правды жизни к правде искусства (1 ч)

Особенности художественной культуры России конца XIX — начала XX в. Связующие и разделительные тенденции переходного периода между столетиями. Попытка создания нового большого стиля в искусстве, обозначение процесса интенсивного поиска термином «модерн», что значит «новый, современный». Первые проявления стиля модерн в архитектуре (гостиница «Метрополь» и особняк А. В. Морозова в Москве). Возникновение новых художественных центров (имение С. И. Мамонтова в Абрамцево) и художественно-производственных мастерских (имение княгини М. К. Тенишевой в селе Талашкино Смоленской области), активное участие в них русских художников. Петербургская линия модерна и деятельность объединения художников «Мир искусства» в области журнальной графики, театрално-декорационного искусства (антреприза С. П. Дягилева) и живописи

Тема 7. Величавые образы будничной жизни (1 ч)

Жан Мореас и его «Манифест символизма». Проникновение идей символизма в русскую художественную культуру начала XX в. Новое отношение к творчеству, искусству, личности и формирование символизма как особой формы миропонимания (*А. Белый*), его сходство с романтизмом. Идеологическая основа символизма: раскрытие внутреннего мира человека через смысловые ассоциации. А. А. Блок и его поэма «Двенадцать». Символизм в русском изобразительном искусстве. К. С. Петров-Водкин и цветовая символика его полотна «Купание красного коня». Особая роль М. А. Врубеля в формировании эстетики символизма в живописи.

Академическое образование М. А. Врубеля и начало поиска собственного пути

Тема 8. Взыскующая Бога Русь (1 ч)

Традиции передвижничества в раннем произведении М. В. Нестерова «За приворотным зельем». Неудовлетворенность художника социально-тематической тенденциозностью русского искусства и поиск собственной темы. Религиозные искания русской интеллигенции и вопрос о вере в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и сочинениях Л. Н. Толстого «В чем моя вера» и «Исповедь». Совпадение личного мировоззрения М. В. Нестерова с религиозными исканиями эпохи и первые его произведения («Христова невеста» и «Пустынник»).

Разработка М. В. Нестеровым религиозной темы в цикле картин «Труды и дни Сергия Радонежского». Личность преподобного Сергия Радонежского и значение Троице-Сергиевой лавры как центра духовной жизни России. «Видение отроку Варфоломею» и начало работы над циклом картин «Труды

и дни Сергия Радонежского». Литературность сюжета и его обобщенная символическая интерпретация средствами живописи

Раздел

3

БУНТ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ

Тема 9. Схватить мгновение (1 ч)

Определяющая роль искусства Франции в европейской художественной культуре второй половины XIX в. Значение Парижа в консолидации художественных сил. Импрессионизм как художественное явление, его проявление в искусстве живописи.

Изучение влияния световоздушной среды и работа на пленэре (на открытом воздухе вне стен мастерской) в творчестве художников первой половины XIX в. Неосознанный импрессионизм в этюдах А. А. Иванова («Ветка»), пейзажах художников «барбизонской школы» («Дубы» Теодора Руссо), творчестве английского художника Уильяма Тёрнера.

Парижские художественные Салоны, их роль в формировании художественного вкуса публики, в признании или непризнании художника. Активный протест молодого поколения против «салонного» направления в искусстве. Работы Эдуара Мане «Завтрак на траве», «Олимпия» — декларативно приниженная эстетизация тем и сюжетов эпохи Возрождения

Тема 10. После импрессионизма (1 ч)

Распад группы импрессионистов и появление новых творческих индивидуальностей. Их условное обозначение как постимпрессионистов, т. е. следующих за импрессионистами. «Непрофессионализм» (отсутствие академической школы), богатый жизненный опыт и позднее начало творческой деятельности будущих постимпрессионистов. Стремление в Париж, быстрый отклик на новые художественные явления и усвоение их. Разработка постимпрессионистами собственных взглядов на природу искусства, их реализация в индивидуальной творческой практике.

Постимпрессионизм как художественное явление (сознательный протест против творческих установок импрессионизма, разработка индивидуального творческого метода, отсутствие стремления к объединению).

Тема 11. Освобождение от формы (1 ч)

Начало XX в. в художественной культуре Западной Европы и России. Потеря национальных признаков искусства, формирование общеевропейской мировой художественной культуры. Сознательный, декларативно-эпатирующий отказ от традиций предшествующих столетий, поиски нового языка искусства и новых форм в искусстве. Разнообразие и кратковременность художественных течений и направлений, их деление на два потока — возрастание субъективного отношения к предметному миру (экспрессионизм, фовизм, сюрреализм); анализ и окончательный отказ от предметного мира (кубизм, конструктивизм, абстракционизм).

Начало разрушения формы предмета и произвольная цветовая моделировка в деятельности группы фовистов

Тема 12. Действительность, сотканная из фантазий (1 ч)

Зигмунд Фрейд и его теория психоанализа. Влияние фрейдизма на творческую практику искусства: литературу, поэзию, кино, живопись. Предшественники сюрреализма. Джоржо де Кирико. Воплощение идеи вечности и метафизики времени и пространства в его композициях «Меланхолия и тайна улицы», «Радости и загадки странного часа», «Гектор и Андромаха». Достоверность, предельная реалистичность изображаемого в сочетании с крайней геометризацией и застылостью форм. Уничтожение европейской культуры через разложение искусства в творчестве дадаистов. Марсель Дюшан и его «Источник» (писсуар на постаменте как произведение искусства). Использование форм детского рисунка и экспериментаторских идей в творчестве Т. Тцара, К. Швингера, Ф. Пикабиа.

Раздел

4

КРОВАВОЕ КОЛЕСО ИСТОРИИ

Тема 13. Агитация за счастье (1 ч)

Социальные потрясения начала XX в. в России. 9 января 1905 г. и революционные события 1905—1907 гг. Документально-художественное отражение этих событий в рисунке В. А. Серова «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» и М. В. Добужинского «Городская идиллия. Умиротворение». Призыв к грядущим переменам в поэме М. Горького «Песня о Буревестнике». Выдвижение новой политической силы пролетариата и оценка его будущей роли во всемирной истории В. И. Лениным.

Первая мировая война и Февральская буржуазная и Октябрьская социалистическая революции 1917 г. в России. Провозглашение нового социалистического государства и начало строительства нового общества

Тема 14. «Мы наш, мы новый мир построим...» (1 ч)

Художественная культура России между двумя мировыми войнами. Окончание Гражданской войны, образование СССР и переход к мирному строительству. Отражение новых реалий жизни в поэме В. В. Маяковского «В. И. Ленин». Образ новой России в полотнах К. С. Петрова-Водкина «Петроградская Мадонна», К. Ф. Юона «Новая планета», Б. М. Кустодиева «Большевик». Монументальность этих полотен и аллегорический художественный язык. Образ нового человека в скульптуре И. Д. Шадра «Сеятель», А. Т. Матвеева «Октябрь», полотнах Б. В. Иогансона «Рабфак идет», А. Н. Самохвалова «Девушка в футболке», Г. Г. Рязского «Делегатка». Осмысление революционной истории эпохи в «военной серии» М. Б. Грекова «В отряд к Буденному», «Трубачи Первой Конной армии», А. А. Дейнеки «Оборона Петрограда», К. С. Петрова-Водкина «1919 год. Тревога», «Смерть комиссара».

Тема 15. Чтобы помнили (1 ч)

Тоталитарные режимы Западной Европы первой половины XX в. (Германия, Испания) и формирование идеологии фашизма, направленной на провозглашение национализма, на порабощение народов и уничтожение созданных ими духовных ценностей. Агрессивная политика Германии и начало Второй мировой войны. Нападение Германии на СССР и быстрое

продвижение фашистской армии в сторону Москвы. Отчаянное сопротивление русских городов и сел, организация партизанских отрядов. Лозунг «Дальше отступать некуда, за нами Москва!» и решительный поворот военных действий. Начало разгрома фашистской армии и превращение военных действий на территории СССР в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.

Перестройка всей художественной жизни и новые задачи искусства. Агитационно-массовый характер плакатов «Родина-мать зовет!» И. М. Тоидзе, «Отстоим Москву!» Н. Н. Жукова, «Воин Красной Армии, спаси!» В. Т. Корецкого. Обобщенно-символический характер выразительных средств. Роль фронтовых газет, фронтовой поэзии (К. Симонов), фронтовой песни (А. Фатьянов), политической карикатуры (Б. Ефимов).

Заключение

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Тема 16. Динамика мировой художественной культуры и культуры личности (1 ч)

Эхо войны или ее продолжение в событии 6 и 9 августа 1945 г. — атомная бомбардировка США японских городов Хиросима и Нагасаки. Вопрос о гуманизме, науке и прогрессе и оценка трагического события в произведении-свитке японских художников Ири Маруки и Тошико Акамацу. Сложность оценки художественной культуры XX в., несмотря на сравнительно небольшую временную ототдаленность от современного поколения. Вечный вопрос о природе человека: способен ли он к совершенствованию? Вечный вопрос о природе искусства: способно ли оно к благотворному воздействию? Вечный вопрос о движении культуры — прогресс или регресс? Многообразие проявлений мировой культуры Новейшего времени

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

10 класс

**Художественная культура Древнего мира, Средних веков и эпохи
Возрождения
(35 часов)**

№ п/п	1-е полугодие Художественная культура древнейших цивилизаций и античного мира	Количество часов	
		Раздел	Тема
	Введение. Путешествие в страну мегалитов	1	
1	Тема 1. Священные камни Стоунхенджа		1
	Раздел 1. Жизнь вместе с природой	3	
2	Тема 2. «Земля Возлюбленная...»		1
3	Тема 3. Между Тигром и Евфратом		1
4	Тема 4. Детство человечества		1
	Раздел 2. Храм и космос	3	
5	Тема 5. «Книга, упавшая с небес»		1
6	Тема 6. Вершина греческой классики		1
7	Тема 7. Восхождение к солнцу		1
	Раздел 3. В поисках бессмертия	3	
8	Тема 8. Подготовка к вечности		1
9	Тема 9. Царство мрачного Аида		1
10	Тема 10. «О все видавшем...»		1
	Раздел 4. Боги. Герои. Человек	3	
11	Тема 11. Маска Агамемнона		1
12	Тема 12. В поисках идеала		1
13	Тема 13. Римский феномен		1
	Заключение. Уроки художественной культуры Древнего мира	1	
14	Потеря гармонии		1
	Дискурсы и практикумы	2	
15	1. Диалектические законы происхождения мира в мифологических системах Древнего мира		1

16	2. Художественная модель мироздания и ее воплощение в архитектуре Древнего мира		1
Всего		16	16
	2-е полугодие Художественная культура Средних веков и эпохи Возрождения		
	Введение. Осевое время	1	
1	Тема 1. Непрерывность движения		1
	Раздел 1. В поисках смысла жизни	4	
2	Тема 2. Колесо бытия		1
3	Тема 3. Великие мудрецы Китая		1
4	Тема 4. Проповедник из Галилеи		1
5	Тема 5. Последний пророк Аллаха		1
	Раздел 2. Гармония пространства	4	
6	Тема 6. Вырубленные в скале		1
7	Тема 7. Рукотворная Вселенная		1
8	Тема 8. Взгляд сквозь небо		1
9	Тема 9. Слепок вечности		1
	Раздел 3. Выбор веры	3	
10	Тема 10. Каменная летопись		1
11	Тема 11. «Умозрение в красках» и храмовое действо		1
12	Тема 12. Духовное делание		1
	Раздел 4. Величайший переворот	3	
13	Тема 13. Прорыв в действительность		1
14	Тема 14. Величавая беседа равных		1
15	Тема 15. Борьба за разум		1
	Заключение. Радостное свободомыслие	1	
16	Тема 16. Портрет эпохи		1
	Дискурсы и практикумы	2	
17	1. Мировые религии и великие книги человечества		1
18	2. Античное наследие и его роль в процессе перехода от		1

	религиозного мировоззрения к светскому		
Всего		18	18
	Итоговое занятие	1	
19	Самостоятельная работа учащихся		1
Итого	Количество учебных недель	35	35

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

11 класс

Художественная культура Нового и Новейшего времени
(35 часов)

№ п/п	1-е полугодие Художественная культура Нового времени (XVII — первой половины XIX в.)	Количество часов	
		Раздел	Тема
	Введение. Право на познание	1	
1	Тема 1. Потерянный рай		1
	Раздел 1. Бессмертие старого мира	3	
2	Тема 2. Мрамор, гибкий как воск		1
3	Тема 3. Солнце над небом Франции		1
4	Тема 4. Рождение музыки		1
	Раздел 2. Навстречу Просвещению	3	
5	Тема 5. Живописцы реального мира		1
6	Тема 6. Художник и его модель		1
7	Тема 7. Цирюльник из Севильи		1
	Раздел 3. Столкновение с действительностью	3	
8	Тема 8. Театр на мольберте		1
9	Тема 9. Гений Французской революции		1
10	Тема 10. Романтическая битва		1
	Раздел 4. Россия на пути к Европе	3	
11	Тема 11. «Парадиз, не хуже Версальского»		1
12	Тема 12. Укротители злонравия		1

13	Тема 13. Слава сограждан наших		1
	Заключение. Концы и начала Древнего мира	1	
14	Тема 14. Пути русской живописи		1
	Дискурсы и практикумы	2	
15	1. Стиль и метод в художественном «портрете» эпохи		1
16	2. Жанр и его историческое значение в художественной культуре Нового времени		1
Всего		16	16
	2-е полугодие Художественная культура Новейшего времени (второй половины XIX — первой половины XX в.)		
1	Введение. Житейская драма «маленького человека»	1	
	Тема 1. Обличительное направление в искусстве		1
	Раздел 1. «Что делать?»	4	
2	Тема 2. Талантливость, бьющая ключом		1
3	Тема 3. Приговор явлениям жизни		1
4	Тема 4. Осмысление истории		1
5	Тема 5. Иероглиф, понятный всем		1
	Раздел 2. Поворот столетий	3	
6	Тема 6. От правды жизни к правде искусства		1
7	Тема 7. Величавые образы будничной жизни		1
8	Тема 8. Взыскующая Бога Русь		1
	Раздел 3. Бунт против реальности	4	
9	Тема 9. Схватить мгновение		1
10	Тема 10. После импрессионизма		1
11	Тема 11. Освобождение от формы		1
12	Тема 12. Действительность, сотканная из фантазий		1
	Раздел 4. Кровавое колесо истории	3	
13	Тема 13. Агитация за счастье		1
14	Тема 14. «Мы наш, мы новый мир построим...»		1
15	Тема 15. Чтобы помнили		1

	Заключение. Между прошлым и будущим	1	
16	Тема 16. Динамика мировой художественной культуры и культуры личной		1
	Дискурсы и практикумы	1	
17	Антитезы художественной культуры Новейшего времени. Цитаты в художественной культуре XX в. Искусство и новые технологии		1
Всего		18	18
	Итоговое занятие	1	
18	Самостоятельная работа учащихся		1
Итого	Количество учебных недель	34	34

