

Министерство Просвещения Российской Федерации

Министерство образования и спорта Республики Карелия

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

**«Средняя общеобразовательная школа №1» Кемского муниципального района
(МБОУ СОШ №1)**

Принята на заседании
методического совета
протокол № 1 от 31 августа 2023 года

Утверждена
приказом № 294 от 14 сентября 2023 года
директор МБОУ СОШ №1 Е.Е. Куроптева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса «Искусство (МХК)»
для обучающихся 10 классов

Разработчик:
Григорьева Наталья Витальевна,
учитель русского языка и литературы,
высшая квалификационная категория

г. Кемь

2023

Пояснительная записка

Учебный курс «Искусство (МХК)» призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его духовно-нравственных идеалов. Он пробуждает интерес школьников к миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс. В ходе занятий у учащихся формируются потребности в различных способах творческой деятельности, вырабатываются навыки межличностного общения, активного диалога с произведениями искусства. Приобщение учащихся к шедеврам мировой художественной культуры, ставшим ценнейшим достоянием человечества, — это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса МХК, выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования.

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10 классов составлена на основе:

1. Программы для общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И. - М.:Дрофа, 2012.

2. Учебника Даниловой Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. Базовый уровень. Москва, изд-во «Дрофа», 2020г.

Программа ориентирована на УМК «МХК для 10-11 классов» под редакцией Г.И. Даниловой.

Цели и задачи учебного курса

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

Изучение учебного курса направлено на достижение следующих целей:

- 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.

Задачи:

- повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;

- воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия обучающихся средствами искусства;
- раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;
- развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-исследовательской, исследовательско-творческой деятельности;
- развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства.

Общая характеристика учебного предмета

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о ее месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщенного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более четкого осознания своей национальной и культурной принадлежности. Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатленные в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приемов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры XX века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что дает возможность по достоинству оценить ее масштаб и общекультурную значимость.

В курс X класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций», «Художественная культура Античности», «Художественная культура Средних веков», «Художественная культура средневекового Востока» и «Художественная культура Возрождения».

Место предмета в учебном плане

На изучение учебного курса выделяется 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

Содержание курса

I. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций

1. *Искусство первобытного человека.* Значение и периодизация первобытной культуры. Причины возникновения художественного творчества. Синкретический характер искусства первобытного человека. Художественный образ как средство отражения и познания окружающего мира. Первые художники Земли. Мир в произведениях изобразительного искусства. Эволюция пещерной живописи в эпоху палеолита и мезолита. Наиболее популярные сюжеты: сцены охоты, военные эпизоды и культовые церемонии. Экспрессия и динамика в изображении крупных животных. Особенности изображения человека. Композиция в пещере Ласко (Франция) — начало сюжетной живописи. Первые произведения скульптуры. «Палеолитические Венеры» — обобщенные культовые образы хранительницы очага, символы плодородия. «Сражающиеся лучники» (Арана, Испания): динамизм сцены охоты человека на оленей, разнообразие ракурсов. Особенности художественного языка изображений в эпоху неолита. Керамическая пластика Триполья, символическое значение декоративных узоров. Древнейшие сооружения человечества. Зарождение архитектуры и ее связь с религиозными верованиями и представлениями человека. Мегалитическая архитектура: дольмены, менгиры и кромлехи. Стоунхендж (Великобритания) — выдающийся памятник мегалитической архитектуры. Музыка, танец и пантомима. Причины возникновения музыкального творчества. Пантомима как одна из ранних форм театрального искусства. Интонация, ритм и мелодия — основные музыкальные элементы, сложившиеся в недрах пантомимы. Подражание звукам природы. Музыкальный комплекс из костей мамонта (с. Мезин в Черниговской обл. на Украине). Предпосылки возникновения танца. Воинственные и погребальные танцы, связанные с магическими ритуалами, танцы-заклинания. Охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические пляски — основные виды театрального искусства.

2. *Художественная культура Древней Передней Азии.* Значение и важнейшие достижения художественной культуры Междуречья. Возникновение письменности: от пиктографии к клинописи шумеров. Библиотека царя Ашшурбанипала — первое в мире систематизированное собрание книг. «Эпос о Гильгамеше» как выдающийся памятник мировой литературы (обобщение ранее изученного). Прославление силы и могущества человека — ведущая тема искусства. Архитектура Месопотамии. Зиккураты как символическое воплощение устройства мира. Зиккурат в городе Уре — выдающийся памятник мирового зодчества. Сводчато-арочные конструкции (висячие сады Семирамиды). Архитектурные сооружения Вавилона (ворота Иштар). Изобразительное искусство. Рельефы и мозаики — главное украшение парадных залов дворцов. Их основная тематика и назначение. Тема военного сражения и одержанной победы в мозаичном штандарте из Ура. Искусство мелкой пластики: адоранты — изображения людей, совершающих обряд почитания божества. Скульптура сановника Эбихиля как пример утонченной проработки деталей. Рельефы мемориального характера с изображением религиозных сюжетов или исторических событий (победная стела царя Хаммурапи: ее символическое звучание и особенности композиционного решения). Искусство ассирийских рельефов: мастерство в изображении человека и животного (композиция «Большая охота на львов»). Развитие традиций ассирийского рельефа в скульптуре Древнего Ирана. Музыкальное искусство. Особая роль храмовых музыкантов-жрецов в жизни общества. Основное назначение музыки — доставлять наслаждение богам и царям, утешать души верующих. Популярные музыкальные инструменты (арфа, барабан, тарелки, двойной гобой, продольные флейты). Арфа в виде головы быка — замечательное произведение искусства.

3. *Архитектура Древнего Египта.* Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» фараонов.

Возведение пирамид — главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Отражение в них представлений об устройстве Вселенной, веры египтян в загробную жизнь и божественную силу фараона. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — выдающиеся памятники мирового зодчества. Назначение пирамид, история их возведения и исторические свидетельства. Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные храмы-святилища бога Амона-Ра. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности их внешнего и внутреннего облика. Оформление фасада пилонами, высокими обелисками, статуями фараона, гипостильный зал, капители колонн, фресковые и рельефные изображения. Скальный храм царицы Хатшепсут, особенности его внешнего облика (широкие террасы, пологие пандусы, белая колоннада портиков). Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность внутренней отделки храма. Архитектурные сооружения Позднего царства. Храм бога Гора в Эдфу — выдающийся памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и внутреннего облика святилища.

4. *Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.* Скульптурные памятники. Назначение скульптуры, ее связь с культом умерших (обряд мумификации), строгая подчиненность канону. Характерные особенности египетской пластики (фризовое построение композиции, строгость линий и четкость контура, обобщенность объемов, знаковая выразительность силуэтов). Особенности изображения бога, фараона и человека. Статуя фараона Аменхета III как пример канонического воплощения образа фараона. Человек во власти фараона (скульптурный портрет писца Каи). Мастерство в передаче портретного сходства и индивидуальных черт в деревянной скульптуре царского сановника Капера («Сельского старосты»). Шедевры круглой скульптуры: парный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет. Рельефы и фрески. Их назначение, расположение регистрами, символическая раскраска — характерные особенности композиций. Наиболее популярные сюжеты: сцены из загробной жизни, бальзамирование и оплакивание умерших, обряды при погребении, торжественное подношение даров. Сцены из повседневной трудовой жизни египтян. Картины пиров и развлечений правителей. Пейзажи с животными и растениями. Сокровища гробницы Тутанхамона. Открытие английского археолога Г. Картера. Художественные достижения амарнского периода. Рельеф «Поклонение богу солнца Атону», образ Аменхотепа IV. Скульптурный портрет царицы Нефертити — символ вечной красоты и обаяния. Предметы декоративно-прикладного искусства в гробнице Тутанхамона. Золотая маска фараона — прославленный шедевр мирового искусства. Музыка, театр и поэзия. Картины музыкальной жизни в настенных изображениях и поэтических произведениях. Барельефы и фресковые росписи с группами арфистов, флейтистов, танцоров и певцов. «Песнь арфиста» в переводе А. А. Ахматовой. Наиболее популярные музыкальные инструменты (арфы, флейты, сисстры и барабаны). Особая роль профессиональных музыкантов в жизни древнеегипетского общества.

5. *Художественная культура Мезоамерики.* Значение художественной культуры народов Центральной и Южной Америки, ее оригинальный и самобытный характер. Утверждение могущества и величия священного божества, культ предков, прославление военных побед, правителей и верховной знати — главные темы искусства. Художественная культура классического периода. Важнейшие достижения культуры ольмеков: культовые центры, ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы — всемирно известные произведения скульптуры ольмеков, их культовый характер и мастерство исполнения. Период расцвета города Теотиуакана (Центральная Америка). Пирамида Солнца как монументальное архитектурное сооружение. Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы ацтекских правителей и главный храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее условный характер. Статуя Коатликуэ — богини земли и весеннего плодородия. Погребальные маски ацтеков, реализм в передаче лиц. Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства. Художественная культура майя. Достижения архитектуры: величественные пирамиды и дворцы.

Многообразие архитектурных форм: астрономические обсерватории, ритуальные площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Дворцовый комплекс в городе Паленке (полуостров Юкатан) и его главные украшения — дворец и ступенчатая пирамида Надписей. Шедевры декоративного убранства и их символический смысл. Характерные черты изобразительного искусства. Строгое следование канону. Памятники скульптуры, уникальные фресковые росписи, произведения декоративно-прикладного искусства, резьба по дереву, кости и перламутру (по выбору). Художественная культура инков. Древнейшие легенды о возникновении империи инков. Пирамиды как место коллективных захоронений. Храм Солнца — выдающееся сооружение инкского периода. Техника возведения храма, его декоративное убранство, святилище божества. Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиауанако. Произведения керамики и ювелирного искусства.

II. Художественная культура Античности

6. *Эгейское искусство*. Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Эгейское искусство — «прекрасная прелюдия» греческой художественной культуры. Шедевры архитектуры. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Отсутствие четкой планировки, симметрии, свободное сочетание архитектурных форм. Деревянные колонны — главное украшение дворца. Необычность их форм, особенности окраски. Львиные ворота в Микенах, их внешний облик, использование «циклопической» кладки, символические рельефные изображения. Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты торжественных церемоний и религиозных процессий, игры и развлечения детей, театральные представления и акробатические танцы. Красочность палитры, динамика композиций, тонкий художественный вкус и чувство меры. «Парижанка», «Дельфины», «Игра с быком» — прославленные шедевры фресковой живописи. Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, необычность и разнообразие форм, оригинальность орнамента и живописного рисунка. Поэтическая интерпретация сюжетов в стихотворении В. Я. Брюсова «Эгейские вазы». Ограничение в использовании цветов. «Морской стиль» в вазе «Осьминог». Значение эгейского искусства и его вклад в сокровищницу мировой художественной культуры.

7. *Архитектурный облик Древней Эллады*. Архитектура архаики: греческая ордерная система. Становление демократических городов-государств и их влияние на развитие храмового зодчества. «Прочность, польза и красота» (формула Витрувия) — главные принципы греческих архитекторов. Создание ордерной системы и ее воплощение в культовых сооружениях. Архитектура классики: афинский Акрополь. «Век Перикла — золотой век Афин». Акрополь — общественный и культурный центр греческого государства. Асимметричность композиции ансамбля. Пропилеи: архитектурный облик и назначение. Храм Ники Аптерос. Статуя Афины Парфенос (скульптор Фидий) как одно из величественных украшений Акрополя. Парфенон — архитектурный центр афинского Акрополя (мужественная красота и благородство пропорций). Скульптурные украшения, фриз, раскраска храма. Храм Эрехтейон — главное святилище Акрополя, его сложная асимметричная планировка, скульптуры кариатид. Театр Диониса — место для театрализованных представлений из жизни богов и людей (обобщение ранее изученного). Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь. Особенности развития архитектуры в эпоху эллинизма. Создание величественных ансамблей, грандиозных памятников и новых типов общественных сооружений (библиотек, мусейонов, гимнасий). Возведение «чудес света» — Мавзолея в Галикарнасе, Колосса Родосского и Фаросского маяка. Слияние восточных и античных традиций как отличительный признак архитектуры эллинизма. Монументальный характер Большого алтаря Зевса в Пергаме, его назначение и особенность композиции. Скульптурное убранство, его основная тематика и мастерство художественного воплощения.

8. *Изобразительное искусство Древней Греции*. Скульптура и вазопись архаики. Курорсы и коры. Искусство вазописи. Скульптурные фигуры «архаических Аполлонов» как

воплощение мужского идеала красоты, молодости и здоровья. Повторяемость поз, отсутствие индивидуализации образов. Женские фигуры кор — воплощение изысканности и утонченности. Однообразие и статичность поз, оригинальность причесок и орнаментальных узоров одежды. Неразгаданная тайна загадочных улыбок. Искусство вазописи. Амфора из Дипилона — древнейшее произведение искусства, его назначение, особенности орнаментальных росписей. Развитие понятия о «геометрическом» стиле. Чернофигурная и краснофигурная вазопись, техника нанесения рисунка, наиболее популярные сюжеты. Эксекий — крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес художника к мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением Ахилла и Аякса, играющих в шашки. Евфроний и Дурис — выдающиеся мастера краснофигурной живописи. Изобразительное искусство классического периода. Искусство вазописи краснофигурного стиля. «Прилет первой ласточки» Евфрония как совершенный образец краснофигурной живописи. Расцвет искусства скульптуры (мастерство в передаче портретных черт и эмоционального состояния человека). Идеал физической силы и духовной красоты Человека в творениях Мирона («Дискобол»). «Дорифор» — скульптурный «канон» Поликлета. Творения Праксителя («Афродита Книдская»), Лисиппа («Геркулес, борющийся со львом») и Леохара («Аполлон Бельведерский») — по выбору. Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини победы Ники Самофракийской, мастерская передача естественного порыва движения, чувство экспрессии. Скульптурная группа «Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора и Полидора. Героическая борьба человека с роковыми обстоятельствами как основа сюжета.

9. *Архитектурные достижения Древнего Рима.* Архитектура периода Римской республики. На форумах Древнего Рима. Форум — молчаливый свидетель былого величия «вечного города» Рима, центр деловой и общественной жизни. Причины асимметричной планировки главной площади. Колонна Траяна — величественный памятник, призванный прославить мощь государства и императора. Военные походы в рельефных изображениях. Храм Весты на Бычьем рынке. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Водопроводы-акведуки, огромные каменные мосты и дороги — вершина инженерных сооружений. Аппиева дорога, ее бытовое и стратегическое назначение. Колизей. Величественная зрелищная постройка Древнего Рима. Внешний архитектурный облик сооружения (четыре яруса сводчатых арок, пилястры, колонны трех ордера, скульптурные украшения). Организация внутреннего пространства амфитеатра, его величие и грандиозность масштабов. Дальнейшая историческая судьба Колизея. Пантеон — «храм всех богов». Грандиозность купольного перекрытия. Основные элементы, определяющие внешний облик храма. Богатство и изысканность его внутренней отделки (глубокие ниши, пилястры, кессоны, особенности освещения). Триумфальные арки и общественные сооружения. Арка императора Тита, ее внешний облик, сюжеты рельефных композиций. Термы — неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха и развлечений. Термы императора Каракаллы.

10. *Изобразительное искусство Древнего Рима.* Римский скульптурный портрет — одно из главных достижений римской художественной культуры (обобщение ранее изученного). История создания римского скульптурного портрета и его эволюция. Портретное сходство, сложность соотношений между физическим и внутренним миром человека. Повышенный интерес к личности государственной и общественной. Статуи императора и полководца Августа, императоров Марка Аврелия и Каракаллы. Реалистические портреты простых людей («Сириянка»). Фресковые и мозаичные композиции Рима, Помпей и Геркуланума (по выбору). Величие декоративных композиций, богатство сюжетов, разнообразие художественных приемов. Фресковые композиции виллы Мистерий в пригороде Помпей. Праздничные шествия в честь бога Диониса. Изображение танцовщиц, пейзажные зарисовки, жанровые и бытовые сцены. Искусство римской мозаики, его особая популярность. Мозаичная картина «Битва

Александра Македонского с персами», мастерство в передаче общей атмосферы боевого сражения и индивидуальных черт главных персонажей.

11. Театр и музыка Античности. Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного). Трагики и комедиографы греческого театра. Эсхил — «отец греческой трагедии». Особое внимание к развитию драматического действия, введение третьего актера, неизменность характеров героев. Жизнь богов, наделенных правом вершить судьбы людей, — главная тема творчества Эсхила. Основные произведения драматурга. Трагедии Софокла и их отличительные особенности: увеличение количества исполнителей, сокращение хоровых партий, изобретение театральных декораций. Внимание к изображению внутреннего мира героев такими, «какими они должны быть». Лучшие произведения Софокла. «Философ на сцене» — Еврипид, огромное творческое наследие драматурга. Новаторство в области драматургической и театральной техники. Интерес автора к миру человеческих страстей и острых психологических переживаний. Современное звучание мифологических сюжетов. Изображение людей такими, «какие они есть» в действительности. Комедийное творчество Аристофана, его сатирический и обличающий смех. Герои комедий — воспитатели афинского общества. Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных представлений, состязаний гладиаторов, укрощение диких зверей. Искусство актеров пантомимы. Искусство катарсиса. Роль актера в жизни римского общества. Цирковые представления, их особая зрелищность и экзотичность (обобщение ранее изученного). Музыкальное искусство Античности. Греческие мифы о рождении музыки (обобщение ранее изученного). Особое значение музыки в жизни общества. Музыка как важнейшее средство воспитания и воздействия на нравственный мир человека. Аэды и рапсоды — странствующие певцы-сказители эпических преданий, воспевающие подвиги героев и деяния богов. Хоровая и сольная, гражданская и военная лирика — основа для создания музыкальных произведений. Популярные музыкальные инструменты (формингс, лира, кифара, флейта Пана и авлос). Роль музыки в античной трагедии и комедии. Музыкальная культура Древнего Рима. Греческое влияние и проникновение музыки Востока — причина возникновения разностильного сплава музыки. Основное назначение музыки: пробуждение «изнеженных чувств», создание праздничного настроения и веселья. Особая роль учителей музыки и танцев в римском обществе. Популярность музыкальных состязаний поэтов, певцов и кифаредов. Теснейшая связь музыки и поэзии, возникновение жанров триумфальных, застольных, свадебных и поминальных песен. Роль духовых оркестров, сопровождающих военные походы римлян.

III. Художественная культура Средних веков

12. Мир византийской культуры. Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог к развитию средневековой культуры. Достижения архитектуры. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты внешнего и внутреннего облика. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. История создания, особенности внешнего архитектурного облика, внутреннее убранство храма. Мерцающий свет мозаик. Использование античной технологии и разработка собственных оригинальных способов ее создания. Основные темы и сюжеты, их глубокий символический смысл. Мозаики Равенны в церкви Сан Витали. Мозаики с изображением императора Юстиниана и императрицы Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип зеркальной симметрии. Искусство иконописи. История происхождения икон, период иконоборчества. Роль Иоанна Дамаскина в утверждении искусства иконописи. Фронтальность изображения, строгая симметрия по отношению к центральным образам, символика цвета. Каноническое изображение Христа и Богородицы. «Владимирская Богородица» — прославленный шедевр мирового искусства, «несравненная, чудесная, извечная песнь материнства». История создания и последующая «жизнь» иконы (обобщение ранее изученного). Музыкальная культура. Сила

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

13. *Архитектура западноевропейского Средневековья.* Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных традиций, создание романского и готического стилей зодчества. Романский стиль архитектуры. Связь средневекового зодчества с традициями римской и византийской архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений романского стиля, отсутствие декоративного убранства, арочная форма дверных и оконных проемов, использование перспективных порталов, преобладание вертикальных и горизонтальных линий. Основные типы архитектурных построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома. Базилика — господствующий тип храма, его структура, особенности освещения. Архитектурный ансамбль в Пизе (Италия) — крупнейший памятник романского зодчества. Замки феодалов — оборонительные сооружения и важнейшие центры средневековой культуры. Особые требования к выбору ландшафтной среды. Структура замка, сложность его планировки. Архитектура готики. Основные периоды в развитии готической архитектуры. Готические соборы — центр общественной и духовной жизни средневекового города. Идея каркасного перекрытия зданий: система стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов. Характерные особенности оформления фасадов, богатство и разнообразие их декоративного убранства. Подчеркнутая вертикальность членений архитектурных форм, легкость и динамичность конструкций (обобщение ранее изученного). Собор Нотр-Дам в Париже — шедевр мировой готики. Своеобразие готического стиля в архитектурных сооружениях Германии. Собор в Кельне, внешние контрасты вертикальных ритмов.

14. *Изобразительное искусство Средних веков.* Условный характер изобразительного искусства, его зависимость от церковного влияния. Линейные и плоскостные начала, отсутствие перспективы, разномасштабность фигур. Библейские сюжеты и образы — основа живописных композиций. Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры, стремление к подчинению человеческих фигур архитектурным формам собора. Орнаментальные изображения диковинных и полуфантастических существ. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре (Франция) — вершина романского изобразительного искусства. Композиция «Христос во славе», ее символическое звучание. Скульптура готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Преобладание религиозной тематики, обращенность к духовному миру средневекового человека. Удлиненность пропорций, симметричность форм, естественность и непринужденность поз, скользящие движения драпировок (обобщение ранее изученного). «Всадник» собора в Марбурге. Сцены Священного Писания в скульптуре Реймского собора. «Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств и переживаний. Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение. «Роза» — излюбленный орнамент витражных окон готики. Витражный ансамбль Шартрского собора (Франция). Композиция «Богородица в облике царицы с младенцем Христом на коленях», ее ликующе-торжественный характер, богатство и красочность колорита (обобщение ранее изученного).

15. *Театр и музыка Средних веков.* Литургическая драма, ее возникновение и популярность в Средние века. Популярные сюжеты: евангельские повествования о рождении Христа, злодействе Ирода и Воскресении Христа. Зрелищность театрального действия, использование технических приспособлений. Условный характер литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса сценического действия из храма на улицы города. Использование церковной музыки, авторских ремарок и вставок-диалогов. Смешение трагического и комического. Миракли, моралите и мистерии как основные виды религиозных представлений. Средневековый фарс, причины его возникновения и дальнейшие пути развития. Картина П. Брейгеля «Битва Масленицы и Поста» как

художественное воплощение главного сюжета средневекового фарса. Отношение церковных властей к комическим представлениям, высмеивающим недостатки и пороки общества. Фарс «О чане», его остроумное комедийное начало и глубокий поучительный смысл. Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. Мелодический склад и особенности его исполнения. Псалмодия как один из древнейших видов григорианского пения. Роль и значение органной музыки в церковном богослужении. Появление и развитие многоголосия, его основные жанры (кондукт и мотет). Появление первых профессиональных композиторов. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. Связь с французскими народными традициями, анонимность авторства. Разнообразие жанров песенного творчества (альба, пасторали, песни крестоносцев, диалоги, плачи, танцевальные баллады). Главная тематика песен: рыцарское воспевание Прекрасной Дамы, любовь и измена, расставание влюбленных, радость любви, очарование весенней природы. Изысканность, тонкий художественный вкус в сочинении слов и музыки. Творчество трубадура Бертрана де Вентадорна и миннезингера Тангейзера (по выбору).

16. Художественная культура Киевской Руси. История развития художественной культуры средневековой Руси: ее теснейшая связь с языческой культурой и важнейшими историческими событиями. Развитие и творческое переосмысление художественных традиций Византии и Западной Европы. Создание самобытных памятников как результат интенсивных духовных и художественных поисков ее творцов. Мировое значение древнерусского искусства. Архитектура Киевской Руси. Свидетельства митрополита Иллариона об архитектурном облике Киева — «матери городов русских». Золотые ворота — парадный въезд в город. Собор Святой Софии — главное сооружение Киевской Руси, его внешний и внутренний облик. Основные черты древнерусского зодчества. Высокий уровень строительной техники, оригинальность решения архитектурных задач, простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. Широкое распространение на Руси крестово-купольного типа храма. Зодчество Великого Новгорода и его характерные особенности: суровое величие, строгая простота и асимметричность объемов. Смешанная кладка из местного камня и плинфы, одно- и пятиглавие луковичной и шлемовидной формы куполов, трехлопастное завершение фасадов, декоративное украшение барабанов, великолепие и пышность интерьеров. Храм Святой Софии как ярчайший образец новгородского зодчества периода Киевской Руси. Изобразительное искусство. Мозаики и фрески Киевской Софии. Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. Прославление «небесной и земной» церкви, божественности княжеской власти — главные темы мозаик и фресковых росписей. Мозаичное изображение Богородицы Оранты. Спокойный, торжественный лик, покровительствующий жест рук как олицетворение заступничества и защиты. Фресковые росписи Софийского собора, их религиозное и светское содержание. Искусство иконописи XI—XII вв. Общий характер изображений (монументальность, лаконизм, обобщенность, особая величавость и мощь). Икона «Святые апостолы Петр и Павел» (из Софии Новгородской) — один из лучших образцов иконописи. Иконы «Спас Нерукотворный» и «Ангел Златые Власы» (смиренная кротость, благородство и выразительность образов, идеальная симметрия, лаконичная сдержанность в подборе колорита, использование светотени).

17. Развитие русского регионального искусства. Ослабление власти киевского князя и дробление Древнерусского государства на мелкие и удельные княжества. Искусство периода феодальной раздробленности. Искусство Великого Новгорода. Усиление демократических тенденций и создание самобытного искусства. Церковь Спаса Преображения на Нередице — яркий памятник новгородского зодчества. Характерные особенности композиции, сдержанность и простота оформления фасадов, объемно-пространственное решение интерьера. Шедевры фресковых росписей. Новый тип церкви Рождества Богородицы в Перыни, Спаса Преображения на Ковалеве, Федора Стратилата на

Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице, Петра и Павла в Кожевниках (по выбору). Формирование Новгородской школы иконописи. Творчество Феофана Грека. Отличительные черты художественного стиля: энергичная и стремительная манера письма, мастерство колорита, использование светотени, объемность изображения. Неудержимый порыв страстей, суровый, грозный аскетизм образов столпников и отшельников. Изображение старца Макария Египетского. Печать страдания, сомнения и отчаяния, мольба, скорбь и надежда, запечатленные в его облике. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Характерные особенности храмового строительства. Внешний и внутренний облик Успенского собора во Владимире, особенности оформления фасада. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль — шедевр мирового зодчества, «чудо русского искусства». Простота и благородство пропорций, динамичность и асимметрия внешнего облика, изящество и красота декоративного убранства. Икона «Дмитрий Солунский» — суровый образ христианского святого и мученика. Творения владимирских резчиков по камню, их стремление выразить собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное убранство Дмитриевского собора во Владимире. Основные сюжеты белокаменной резьбы, мастерство скульптурных украшений. Искусство Московского княжества. Рост и усиление Москвы в годы правления Ивана Калиты. Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Начало каменного строительства. Возведение белокаменного Кремля. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. Создание первого русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского Кремля. Росписи Успенского собора во Владимире (образ трубящего ангела, иконы деисусного чина). Глубина и возвышенное благородство образа «Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. «Звенигородский Спас» — одно из проникновенных произведений художника. «Троица» как выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и Согласия. Особенности композиции и символика цвета (обобщение ранее изученного).

18. Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования государства. Создание архитектурно-художественного ансамбля Московского Кремля. Успенский собор — главное украшение «первопрестольной» и образец для возведения соборных храмов. Новизна архитектурного решения итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Храмы Соборной площади Московского Кремля. Становление общерусского стиля в изобразительном искусстве. Мир высокой духовности, торжество добра и идеала в творчестве Дионисия. Художественное значение фресковых росписей храма Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Праздничность и нарядность композиции «О Тебе радуется», восторженное прославление Богородицы. Искусство периода утверждения государственности. Москва (Третий Рим) как центр христианского мира. Присоединение новых земель, рост городского строительства, поиск новых архитектурных решений. Москва — крупнейший центр обще-русской культуры. Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма. Церковь Вознесения в Коломенском как одно из высших достижений русских зодчих. Основные направления в развитии изобразительного искусства (Годуновская и Строгановская школы живописи). Искусство России на пороге Нового времени. XVII век — эпоха крутого перелома в отечественной истории и развитии художественной культуры. Вопрос о канонизации культового зодчества. Возведение Теремного дворца в Московском Кремле. Характерные особенности архитектуры XVII в. на примере московских церквей Троицы в Никитниках и Покрова в Филях. Мастерство деревянного зодчества на примере сооружений северных земель и дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. Изменения в изобразительном искусстве и их отражение в творчестве Симона Ушакова. Искусство парсуны.

19. Театр и музыка. Возникновение профессионального театра. Народное творчество, праздники и обрядовые действия — истоки русского театра. Общий характер

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

IV. Художественная культура средневекового Востока

20. *Художественная культура Индии.* Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры архитектуры. Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. Ступа в Санчи, ее назначение и символический смысл. Синтез архитектуры и пластики, нашедший воплощение в общей композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и круглой пластики. Пещерные храмы для моления (чайтья) как культовые сооружения буддизма. Чайтья в Карли, особенности оформления фасада. Храмовое строительство, южный и северный тип индийского храма. Храм Кайласанатха (Шивы) в Эллоре — шедевр мирового скального зодчества. Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства. Изобразительное искусство. Мастерство индийских художников. Росписи в пещерных храмах Аджанты — прекрасный синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Эпизоды из жизни Будды и джайтаки — главные темы изобразительного искусства. Юноша с голубым цветком лотоса. Миниатюрная живопись Индии — иллюстрации буддийских книг и индийского эпоса «Махабхарата» и «Рамаяна». Богатство оттенков, точность и четкость рисунка, утонченность художественного вкуса. Музыка и театр. Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Возникновение и развитие музыкальной культуры. Рага — основа индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Особенности исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями человека. Понятие о суточном цикле раг. Вина и ситар — наиболее популярные музыкальные инструменты. Трактат «Натьяшастра» о происхождении театрального и танцевального искусства. Народные предания и легенды, героические подвиги королевских мудрецов — основа сюжетов театральных представлений. Спектакль как единство музыки, пения и танца. Искусство индийского танца (обобщение ранее изученного).

21. *Художественная культура Китая.* Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с окружающей природной средой. Типичные архитектурные сооружения: монастыри, пещерные храмы и пагоды и роскошные дворцовые комплексы императоров. Великая Китайская стена — шедевр мирового зодчества. Грандиозность ее масштабов и величественная простота. Мемориальная башня-пагода, простота и оригинальность ее внешнего облика. Пагода Даяньта — шедевр мирового зодчества. Буддийские пещерные храмы (монастырь Юньган). Деревянные павильоны каркасной конструкции как основная форма культовых и жилых зданий в Китае. Ансамбль императорского дворца в Пекине (Запретный город). Храм Неба. Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство. Скульптура Китая. Характерные особенности китайской скульптуры. Погребальный комплекс в провинции Шэньси. «Терракотное» войско императора, реализм и экспрессия, разнообразие движений и поз. Сцены из придворной жизни в пластике погребального ансамбля близ Сианя. Мастерство изображения животных, реальность и фантастичность образов. Теснейшая связь скульптуры с буддийской религией. Скульптурные изображения Будды и святых (бодисатв). Статуя Будды Вайрочаны в монастыре Лунмэнь — величественный символ буддизма. Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных произведений. Органичное слияние поэзии и живописи. Многообразие жанров: пейзаж («горы — воды»),

«цветы — птицы»), портрет, историко-бытовая живопись. Характерные особенности пейзажной живописи (обобщение ранее изученного). Картина Ма Юаня «Утки, скала и мейхуа», передача радостного ощущения весеннего дня и безмятежного покоя. Изображения буддийских святых, исторических и государственных деятелей, знаменитых людей — главные темы портретной живописи. Портрет поэта Ли Бо художника Лян Кая как обобщенный образ-символ творческой личности. Пекинская музыкальная драма (обобщение ранее изученного).

22. *Искусство Страны восходящего солнца (Япония)*. Своеобразие и неповторимость искусства Японии (обобщение ранее изученного). Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям зодчества, выработка собственного стиля архитектуры. Буддийский монастырь Хорюдзи в городе Нара как первая из сохранившихся деревянных построек. Золотой храм и пагода, их строение, особенности внешнего и внутреннего облика. Золотой павильон в Киото — классический образец японской архитектуры. Оборонительный замок в Химедзи близ Кобе («Замок Белой цапли»), сложность его планировки, легкость и изящество внешнего облика. Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад камней и сад воды. Символическое звучание элементов садово-паркового искусства. Сад камней Рёандзи в Киото — символическое воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной (обобщение ранее изученного). Изобразительное искусство. «Укиё» — одно из самых значительных явлений в изобразительном искусстве. Сиюминутность мгновения, едва заметная смена чувств и эмоций в жизни природы и человека — главная задача японских художников. Разнообразие тем и сюжетов. Особый тип женской красоты в произведениях Китагава Утомаро. «Огия Касен», художественные особенности создания образа. Его особая выразительность и одухотворенная поэтичность. Серия картин Кацусико Хокусая «36 видов Фудзи» (обобщение ранее изученного). Мастерство Андо Хиросигэ в передаче атмосферных эффектов снега, тумана и дождя. Серия гравюр «53 станции Токайдо». Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение. Мастера нэцкэ — истинные психологи, тончайшие ювелиры и настоящие художники. Изысканность форм, утонченность исполнения, лаконизм и максимальное выражение красоты и благородства материала. Главные темы: изображение людей, животных и птиц, цветов и экзотических растений, отдельных предметов. Портрет поэтессы Комати резчика Сюдзана, глубокое проникновение во внутренний мир героини.

23. *Художественная культура исламских стран*. Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сарай, крытые рынки. Строение мечети, особенности оформления фасада. Соборная мечеть в Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии. Минарет — характерный символ мусульманского зодчества. Оригинальность форм и неповторимость внешнего облика. Минарет аль-Мальвия (Сирия). Дворец Альгамбра (Испания), его принадлежность к мавританскому стилю архитектуры, сложность композиционного решения дворцового ансамбля, богатство и изысканность интерьеров. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) — выдающийся шедевр мирового зодчества. Особенности изобразительного искусства. Основные виды: орнамент, каллиграфия, книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм орнаментального искусства. Использование линейно-геометрических узоров, растительных мотивов изображений животных, птиц и фантастических существ. Богатство красочной палитры, особая интенсивность света в произведениях восточного орнамента. Искусство каллиграфии. Характерные особенности арабского письма. Куфическое письмо. Мастерство книжной миниатюры (обобщение ранее изученного). Литература и музыка. Любовная лирика народов Востока и ее непреходящее мировое значение. Рудаки — основоположник персидской литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Низами и рубаи

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

V. Художественная культура Возрождения

24. *Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения.* Мастера Проторенессанса. Художественное переосмысление христианской истории, светское начало, внимание к исторической тематике, портретному, бытовому и пейзажному жанрам. Джотто — «лучший в мире живописец». Данте и Боккаччо о творчестве Джотто. Естественная жизнь человека, проникновение в мир его чувств и переживаний, следование реалистическим традициям. Фрески в капелле дель Арена в Падуе, посвященные жизни Марии, ее родителей и Иисуса Христа. Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнская нежность, ужас предательства и измены — главные темы фресок Джотто. «Брак в Кане», «Поцелуй Иуды», «Несение креста» — лучшие творения художника (обобщение ранее изученного). Фреска «Оплакивание Христа» как выражение всемирной скорби, отчаяния и надежды. Оригинальный архитектурный проект колокольни Джотто во Флоренции. Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве. Основные задачи художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем на плоскости, знание строения человеческого тела. «Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). Построение пространства по законам перспективы. Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов — главные темы произведений художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» (церковь Санта-Мария дель Кармине), ее трагический смысл и символика звучания. Фреска «Чудо со статиром» (там же), особенности ее композиционного решения, общечеловеческий смысл произведения (обобщение ранее изученного). «Троица» как одно из последних и совершенных творений художника. Творчество Паоло Учелло — практическое использование приемов линейной перспективы. Картина «Битва при Сан-Романо» — результат тщательных математических расчетов художника. Искусство портрета, популярность профильных портретов выдающихся деятелей эпохи. «Портрет Федерико да Монтефельтро» Пьеро делла Франческа, внимание автора к изображению внутреннего мира героя, возвышенность и одухотворенность образа. В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее значение его творчества. Боттичелли — блестящий мастер портрета, запечатлевший облик современников. «Портрет мужчины с медалью Козимо Медичи», глубокая психологическая характеристика образа. Картина «Благовещение» как яркий пример отточенной техники и мастерства. Динамичность композиции, богатство и звучность колорита. Возвышенная одухотворенность и драматическая экспрессия евангельского сюжета. «Оплакивание Христа» — «застывший орнамент отчаяния и скорби». Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. Картины «Весна» и «Рождение Венеры» — лучшие творения художника (обобщение ранее изученного). Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник сюжетов и образов. Святой Георгий — храбрый и мужественный воин, бросающий гордый вызов противнику. История создания образа библейского героя Давида, особенности его воплощения (обобщение ранее изученного). Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее совершенное произведение скульптора. Статуя Марии Магдалины — проникновенный драматический образ человеческой муки и скорби.

25. *Архитектура итальянского Возрождения.* Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-Мария дель Фьоре — архитектурный символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола — вершина творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного дома. Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, четкая симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и вертикальных линий. Церковь Сан-Лоренцо — гениальное творение Брунеллески (по выбору). Великие архитекторы эпохи Возрождения. Творения Леона Баттиста Альберти: новая трактовка античного наследия

(церковь Санта-Мария Новелла и палаццо Ручеллаи во Флоренции). Донато Браманте — основоположник архитектуры Высокого Возрождения. Использование традиций античной архитектуры и Брунеллески, выработка собственного стиля. Церкви Санта-Мария делла Грацие (Милан) и монастыря Сан-Пьетро сен Монторио (Темпьетто, Рим). Реконструкция архитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и возведением главного христианского собора Святого Петра в Риме. Архитектурный облик Венеции. Венеция — столица позднего Возрождения, последний оплот художественной культуры Италии. Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность собственного архитектурного стиля. Уникальность природных условий, определивших архитектурный облик города. Венецианские дворцы, церкви и общественные здания. Площадь Сан-Марко — общественный центр Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении ее архитектурного облика. Сооружение библиотеки собора Сан Марко, особая нарядность и праздничность здания. Андреа Палладио — крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры («Четыре книги об архитектуре»). Вилла «Ротонда» в Виченце, предместье Венеции.

26. *Титаны Высокого Возрождения.* Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы гуманизма, непоколебимой веры в творческие возможности гармонично развитого человека. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Постигание универсальных законов бытия, обобщение явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности Человека. Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его творческой деятельности. Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в соборе Санта-Мария делла Грацие (Милан), особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче внутреннего мира героев. «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа (обобщение ранее изученного). «Джоконда» — прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и идеально возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джоконды. Композиционные и колористические достоинства картины. «Автопортрет» художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить их возвышенным языком искусства. Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и основные этапы его творческой биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» — скульптурные шедевры Микеланджело (обобщение ранее изученного). Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого архитектурного и скульптурного ансамбля. Идея трагического бессилия человека перед силой всеокрушающего времени. Отражение глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и смерти. Росписи свода Сикстинской капеллы в Риме (обобщение ранее изученного). Фреска «Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и гнева. Работа над созданием купола Собора Святого Петра в Риме. Рафаэль — «первый среди великих». Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. Рафаэль — певец женской красоты. От «Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне» (обобщение ранее изученного). Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», «Парнас», «Диспута» и «Юриспруденция» — лучшие фресковые работы художника, посвященные различным формам духовной деятельности человека (по выбору). Портретное творчество Рафаэля («Автопортрет», «Портрет женщины с единорогом», «Портрет папы Льва X» — по выбору). «Портрет Анджеоло Дони» как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения. «Преображение Господне» — последнее произведение Рафаэля (обобщение ранее изученного).

27. *Мастера венецианской живописи.* Творчество Беллини и Джорджоне. Джованни Беллини — основоположник венецианской школы живописи. «Портрет дожа Леонардо Лоредано» как обобщенный образ человека эпохи Возрождения. Мечты о красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы, гармония чувств и поступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза», «Сельский концерт», «Три философа» — лучшие творения художника (по выбору). Элегичность настроения и светлая поэтичность образов. Картина «Юдифь», своеобразие художественной трактовки библейского образа. «Спящая Венера» — идеальный женский образ эпохи Возрождения. Художественный мир Тициана.

Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. Мастерство в передаче общей атмосферы своей эпохи. «Автопортрет» художника — образ творческой и деятельной личности, портрет человека, умудренного жизненным опытом. Мастерство колорита. Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и Андромеда», «Похищение Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора» — по выбору). «Венера Урбинская» — восторженный гимн женской красоте и целомудрию. Символическое звучание картины, богатство красочной палитры. Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание к стихии человеческих чувств («Коронование терновым венцом», «Святой Себастьян»). Картина «Динарий кесаря», ее глубокий психологический смысл, естественность и простота воплощения замысла (обобщение ранее изученного). «Кающаяся Мария Магдалина», мастерство в передаче внутреннего мира героини. Галерея портретных образов, творческая эволюция жанра. «Портрет Ипполито Риминальди» — выразительный портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с перчаткой», трагический разлад души героя, мучительные поиски собственного «я». Творчество Веронезе и Тинторетто. Веронезе — певец праздничной Венеции. Монументально-декоративные композиции в интерьерах церквей, дворцов и вилл дождей. Многолюдные пиры и празднества — излюбленные сюжеты художника. Библейская тематика произведений («Брак в Кане», «Пир в доме Левия» — по выбору), их светский характер. Мифологическая тематика («Венера и Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение Европы», «Венера и Марс, связанные Амуром» — обобщение ранее изученного). Портретное творчество Веронезе (по выбору). Трагический мир Тинторетто. Мастерство в создании монументально-декоративных композиций. Яркий реализм, интерес к изображению простых людей из народа, экспрессивность образов и глубина психологического проникновения во внутренний мир человека. Интерес к мифологической и библейской тематике. «Тайная вечеря» — вершина трагической экспрессии. Картина «Христос перед Пилатом», особый драматизм сцены, трагический конфликт с миром и властью. Глубокий общечеловеческий смысл монументальной композиции «Распятие», специфика композиционного и колористического решения (обобщение ранее изученного). Трагический гуманизм позднего Возрождения — начало развития новых стилей художественного творчества. Характерные черты маньеризма и его мастера.

28. Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. Замок Шамбор — шедевр французского Возрождения. Строгая симметрия, аскетизм в оформлении фасада, богатство и разнообразие декоративных украшений. Замок Фонтенбло — загородная резиденция французских королей. Многообразие архитектурных решений ансамбля. Дворец Лувр в Париже — замечательный пример синтеза искусств, особая нарядность и красота фасадов здания. Своеобразие архитектуры Нидерландов и Германии. Дома цеховых ремесленников и ратуши как наиболее типичные постройки общественного назначения. Ратуши в Антверпене и Брюсселе. Строение и внешний облик городского дома бюргера. Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки — основоположники нидерландской школы живописи, усовершенствование технологии масляной живописи. «Гентский алтарь» Яна ван Эйка — главное творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония человека с жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его характерные особенности. Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» — глубочайшая трагедия человеческих чувств (обобщение ранее изученного). Мастерство в искусстве портрета. Индивидуальные, парные и групповые портреты Яна ван Эйка, Хуго ван дер Гуса и Ханса Мемлинга (по выбору). «Женский портрет» Рогира ван дер Вейдена, мастерство в передаче особенностей индивидуального облика. Парный портрет Ханса Хольбейна Младшего «Послы». Роль художественных деталей, безупречная техника, тонкий вкус в изображении фактуры предметов. В мире фантазмагорий Босха. Многогранность его творческого дарования. Картина «Корабль дураков» как оригинальное образное решение темы людской

глупости и греха. Триптих «Сад земных наслаждений», своеобразие трактовки канонических тем сотворения мира. Символическая основа произведения, его глубокий поучительный смысл. Оригинальность композиционного и колористического решения. Обращение к сюжетам Священного Писания. Картины «Блудный сын» и «Несение креста» (обобщение ранее изученного). Творческие искания Брейгеля. Интерес художника к жизни простых людей. Картина «Нидерландские пословицы» — своеобразная энциклопедия народной мудрости, ее сатирическое звучание и глубокий поучительный смысл. Аллегорическая картина «Страна лентяев» как наглядное зрелище «всемирной лени». Обращение к сюжетам евангельской истории. Картины «Вавилонская башня», «Слепые», «Избиение младенцев в Вифлееме» (обобщение ранее изученного). Символическое звучание картины «Калеки» и рисунка «Художник и знаток». Творчество Дюрера. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. «Автопортреты» — своеобразные свидетели творческих исканий художника. Портретное творчество Дюрера («Портрет Освальда Креля», «Портрет венеианки», «Портрет молодого человека» — по выбору). Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений гравюры. «Меланхолия», сложность и метафоричность воплощения замысла. Мастерство овладения искусством гравюры. Картины «Адам» и «Ева» (обобщение ранее изученного). Интерес к изображению мира живой природы. Этюды художника («Кусок дерна», «Молодой заяц», «Крыло птицы» — по выбору).

29. *Музыка и театр эпохи Возрождения.* Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном воспитании общества. Музыкальные картины жизни в поэзии Шекспира и живописных произведениях Яна ван Эйка и Паоло Веронезе. Гармонический склад музыки Ренессанса. Ведущее положение духовной музыки церковного богослужения. Основные музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и псалмы). Церковное и светское, божественное и человеческое как главное организующее начало музыкальных сочинений. Нидерландская и фламандская композиторская школа. Разработка новых правил полифонического исполнения, классический «строгий стиль». Имитация как важнейший композиционный прием, ведущая роль тенора. Характерные черты творчества Орlando Лассо (по выбору). Светская музыка Возрождения и ее основные жанры (мадригалы, песни, канцоны). Madригалы на стихи Данте, Петрарки, Тассо. Песни композитора Жанекена, имитация голосов живой природы. Начало профессионального композиторского творчества. Музыкальное наследие Палестрины. Дальнейшее формирование инструментальной музыки. Лютня, орган, клавесин, виола, различные виды флейт, скрипка — наиболее популярные музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Флорентийская камерата и ее роль в становлении оперного искусства. Итальянская комедия дель арте. История возникновения и значение для дальнейшего развития ее сценических традиций. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные персонажи комедии дель арте (Арлекин и Пульчинелла, купец Панталоне, доктор Бригелла, Капитан и Коломбина). Импровизация актерской игры — основа сценического действия. Спектакли комедии дель арте — синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Театр Шекспира. Расцвет английского театра эпохи Возрождения. Выдающийся актерский талант Шекспира. «Тайна драматического волшебства», трагическая и комическая направленность его творчества. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах драматурга. Устройство театра «Глобус». Условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации сценического действия. Требования к исполнительской игре актеров. Значение шекспировского театра для дальнейшего развития театрального искусства (обобщение ранее изученного).

Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные:

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия искусства;

- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство;
- накопление разнообразного и неповторимого 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 образовательной или профессиональной траектории.

Метапредметные:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
- выявление 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;
- определение целей и задач учебной деятельности;
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
- самостоятельная оценка достигнутых результатов.

Предметные:

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
- осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, 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;
- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла;
- классификация изученных объектов и явлений культуры, структурирование изученного материала, информации, полученной из разных источников;
- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала;
- формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;
- развитие индивидуального художественного вкуса; расширение своего эстетического кругозора;
- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;
- реализация своего творческого потенциала; использование различных художественных материалов и выразительных средств искусства в своем творчестве.

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия)

произведения искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Тематическое планирование

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов
1	Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций	6
2	Художественная культура античности	7
3	Художественная культура Средних веков	7
4	Художественная культура средневекового Востока	5
5	Художественная культура Возрождения	9
	Итого:	34

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

1. Программы для общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 5-11 классы . Автор: Данилова Г.И. Москва «Дрофа», 2012 г.
2. Учебники: Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2013г.;

Учебно-методические пособия :

1. Тематическое и поурочное планирование «Мировая художественная культура» Москва «Дрофа» 2004г. Автор: Данилова Г.И.,
2. «Мировая художественная культура» ЗАО « ИНФОСТУДИЯ ЭКОН» по заказу Министерства образования РФ Методические рекомендации преподавателям. Главный консультант Данилова Г.И. (эл. пособие.)
3. Электронные пособия: «Учимся понимать живопись», «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», «Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку», «История древнего мира и средних веков», электронный вариант Уроков МХК «История развития архитектуры и скульптуры»

Список цифровых образовательных ресурсов:

1. ЭСУН «История искусства» 10-11 класс
2. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
3. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
4. ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи»
5. ЦОР «Мировая художественная культура»
6. Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,
7. «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
8. «Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку»
9. «История древнего мира и средних веков»
10. Электронный вариант уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры»

11. «Архитектура»
12. Портал «Архитектура России» — <http://www.archi.ru>
13. Портал «Культура России» — <http://www.russianculture.ru>
14. Портал «Музеи России» — <http://www.museum.ru>
15. История архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура — <http://www.archi-tec.ru>
16. История изобразительного искусства — [http:// www.arthistory.ru/](http://www.arthistory.ru/)
17. Энциклопедия живописи и графики — art.catalog.ru
18. Музеи Московского Кремля — <http://www.kremlin.museum.ru>

Поурочное планирование

№	Тема урока	Количество часов
1	Первые художники Земли	1
2	Архитектура страны фараонов	1
3	Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта	1
4	Художественная культура Междуречья	1
5	Искусство доколумбовской Америки	1
6	Итоговый тест по теме «Древние цивилизации»	1
7	Эгейское искусство	1
8	Золотой век Афин	1
9	Выдающиеся скульпторы Древней Эллады	1
10	Архитектура императорского Рима	1
11	Изобразительное искусство Римской империи	1
12	Театральное и музыкальное искусство античности	1
13	Итоговый тест по теме «Искусство Античности»	1
14	Мир византийской культуры	1
15	Архитектурный облик Древней Руси	1
16	Изобразительное искусство и музыка Древней Руси	1
17	Архитектура западноевропейского средневековья. Романский и готический стили.	1
18	Изобразительное искусство средних веков	1
19	Театральное искусство и музыка средних веков	1
20	Итоговый тест по теме «Культура Средних веков»	1
21	Индия – «страна чудес»	1
22	Художественная культура Китая	1
23	Искусство Страны восходящего солнца (Япония)	1
24	Художественная культура ислама	1
25	Обобщающий урок по теме «Искусство Востока»	1
26	Флоренция – «колыбель» итальянского Возрождения	1
27	Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения	1
28	«Золотой век» Возрождения	1
29	«Золотой век» Возрождения	1
30	Возрождение в Венеции	1
31	Северное Возрождение	1
32	Музыка и театр эпохи Возрождения	1
33	Поговорим об искусстве. Итоговый урок.	1
34	Поговорим об искусстве. Итоговый урок.	1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"
КЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Куроптева Елена Ервандовна**

30.10.23 14:39 (MSK)

Простая подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061606

Владелец Куроптева Елена Ервандовна

Действителен с 29.09.2024 по 29.09.2025