

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»
города Валуйки Белгородской области

«Согласовано» Руководитель МО Еленко Н.А. Протокол № <u>6</u> от « <u>14</u> » <u>06</u> 2022 г.	«Согласовано» Заместитель директора «МОУ СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области Гнителиева Е. В. « <u>30</u> » <u>08</u> 2022 г.	«Утверждаю» Директор МОУ «СОШ №1» г.Валуйки Белгородской области Будыкина С. А. Приказ № <u>0052-08</u> от « <u>31</u> » <u>08</u> 2022 г.

Рабочая программа
по учебному предмету «Искусство»
(ФГОС, уровень среднего общего образования)
УМК Даниловой Г.И. «Искусство»
10 -11 класс
Базовый уровень

Разработчик программы:
Малюкова Елена Александровна,
учитель изобразительного искусства
высшей квалификационной категории

2020 год

Пояснительная записка

Рабочая программа предполагает изучение курса «Искусство» в 10-11 классах общеобразовательной школы. Её содержание соответствует требованиям к структуре, результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного стандарта второго поколения.

Концепция программы- создание условий для формирования целостного представления об искусстве, о мировой художественной культуре, логике её исторического развития, месте в жизни общества и каждого человека.

Актуальность – данная программа разработана в связи с введением ФГОС второго поколения на ступени среднего общего образования. Интегративный характер курса «Искусство», выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования.

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-методического письма «О преподавании учебного предмета «Искусство» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области» в 2021-2022 учебном году.

Цель курса: воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала личности, осознание нравственных ценностей и идеалов.

Задачи курса: освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур;

овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, умение воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного мышления.

Критерием отбора материала служит его нацеленность на развитие универсальных учебных действий. Структура программы соответствует ФГОС

Предполагаемые результаты: - формирование основ эстетических потребностей;
- развитие толерантных отношений к миру;
- актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую мировой культуры;
развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры;
-организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества.

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся
Виды контроля вводный; промежуточный; текущий; тематический; итоговый. Методы контроля письменный; устный. Формы контроля тесты; зачеты; устный опрос; самостоятельные работы. Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов активность участия. умение собеседника прочувствовать суть вопроса. искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. самостоятельность. оригинальность суждений. Критерии и система оценки творческой работы : область творчества; степень творчества; уровень самостоятельности; степень оригинальности; степень отличия от своих предыдущих работ.

Основной инструментарий для оценивания результатов соотносится с целями, задачами, содержанием и требованиями нового ФГОС и определяет уровень усвоения предмета.(см. приложение)

Общая характеристика курса

Приобщение учащихся к шедеврам мирового искусства — это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственность всех предметов гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования. 10—11 классы средней школы рассматриваются как важнейший завершающий этап образования и воспитания школьников, который систематизирует знания, полученные ранее на уроках по искусству, музыке, изобразительному искусству, литературе и истории. Предмет «Искусство» способствует саморазвитию и личностному самоопределению учащихся старших классов, формирует их целенаправленную познавательную деятельность, систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок. Курс «Искусство» в старшей школе формирует целостное представление об искусстве, о мировой художественной культуре, логике ее исторического развития, месте в жизни общества и каждого человека. Он ориентирован на удовлетворение потребности старших школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом аспекте. Курс «Искусство» призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности учащегося, формирования его духовно-нравственных идеалов.

Изучение курса «Искусство» в 10—11 классах основывается на единых подходах, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания.

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы обеспечивают преемственность на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного.

Принцип интеграции как важнейший системообразующий принцип дидактики во многом определяет организацию содержания современного гуманитарного образования. Интегративные подходы в изучении курса позволяют взглянуть на изучаемую проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их инструментарий, понятийный аппарат, общие закономерности. Они учат школьника сопоставлять, сравнивать факты и явления, обобщать свои наблюдения и полученные знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и вариативного мышления. Осуществление интегративных подходов в конструировании содержания гуманитарного образования возможно посредством использования межпредметных и внутрипредметных связей, развития проектно-исследовательской, творческой деятельности обучающегося.

Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный. Он дает возможность реализовывать различные методические подходы с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. С этой целью в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, принятые учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушая логики и общей образовательной концепции программы.

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс изучения шедевров мирового искусства — глубоко индивидуальный, позволяющий на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности обучающегося в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора в средней (полной) школе — залог успешного развития творческих

способностей кадетов. Вместе с тем это процесс социально детерминированный, определяемый духовно-нравственными основами общества. Таким образом, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность нравственных основ личности. Освоение предмета имеет активный деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями кадетов, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Логические связи предмета «Искусство» с остальными предметами учебного образовательного плана: Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.

Место предмета в базисном учебном плане.

Учебный предмет «Искусство» относится к образовательной области «Искусство».

Изучение искусства в старшей школе рассматривается как логическое продолжение пропедевтического этапа художественно-эстетического развития и воспитания личности обучающегося в основной школе. Оно является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающим единство и целостность восприятия курса.

Приобщение школьников к миру искусства представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений мировой художественной культуры к пониманию и осмыслению основных законов развития искусства, а затем к формированию мировоззрения, постижению целостной художественной картины мира (10—11 классы). На изучение курса «Искусство» в 10—11 классах программой отводится 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты изучения искусства в старшей школе подразумевают: формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; развитие умений и навыков познания, самопознания через искусство; накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:

формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
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.

Предметными результатами занятий по курсу «МХК» являются:

- Наблюдение объектов и явлений искусства;
- Представление места и роли искусства в мировой культуре;
- Усвоение особенностей языка различных видов искусства, художественных средств выразительности, понимание условности языка искусства;
- Различение изученных видов и жанров искусства;
- Развитие индивидуального художественного вкуса, расширение эстетического кругозора;
- формирование основ эстетических потребностей;
- развитие толерантных отношений к миру;
- актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую мировой культуры;
- развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры;
- организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества;
- Реализацию собственного творческого потенциала,-применение различных художественных материалов, использование выразительных средств искусства в творчестве.

В ходе реализации программы у учащихся формируются следующие универсальные умения и действия:

Регулятивные УУД

- целеполагание: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности
- планирование: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач
- контроль: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата
- коррекция: умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией
- оценка: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения.

Коммуникативные УУД

- умение учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции;
 - умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 - умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, работать в группе:
1. определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнёром; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра;
 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
 - владение монологической формой речи;

- владение диалогической формой речи.

Познавательные УУД:

Предметные результаты по искусству.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться понимать:

Особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной культуры;

основные виды и жанры искусства;

изученные направления и стили мировой художественной культуры;

основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;

шедевры мировой художественной культуры;

особенности языка различных видов искусства;

ценность художественного образования как средства развития культуры личности.

Обучающийся получит возможность:

Узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.

Устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства;

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития.

Содержание тем учебного курса.

10 класс

ОТ ИСТОКОВ ДО XVII ВЕКА (34 ч)

I. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций (5 ч)

Искусство первобытного человека

Причины возникновения художественного творчества. Периодизация основных этапов развития первобытной культуры. Синкретический характер искусства первобытного человека.

Первые художники Земли. Эволюция пещерной живописи в эпоху палеолита, мезолита, неолита и энеолита. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Наиболее популярные сюжеты и особенности их изображения. Живопись Альтамиры. Символика геометрического орнамента в произведениях изобразительного искусства. *Древнейшие сооружения человечества.* Зарождение архитектуры и ее связь с религиозными верованиями и мифологическими представлениями человека. Мегалиты: дольмены, менгиры и кромлехи. *Музыка, танец и пантомима.* Причины возникновения музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца. Пантомима, охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические пляски.

Искусство Древней Передней Азии

Возникновение письменности.* От пиктографического письма к клинописи шумеров. Библиотека царя Ашшурбанипала. «Эпос о Гильгамеше». *Архитектура Месопотамии* Зиккураты как символическое воплощение устройства мира. Сводчато-арочные

конструкции. Висячие сады Семирамиды — одно из семи чудес света. Архитектурные сооружения Вавилона. *Изобразительное искусство**. Рельефы и мозаики, их основная тематика и назначение. Искусство мелкой пластики. Искусство ассирийских рельефов, их характерные особенности. *Музыкальное искусство**. Назначение музыки и популярные музыкальные инструменты. Развитие музыкально теории.

Архитектура Древнего Египта

Пирамиды— «жилища вечности» *фараонов*. Возведени епирамид— главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Назначение пирамид. Отражение в пирамиде представлений человека об устройстве Вселенной, веры в загробную жизнь и божественную силу фараона. *Храмы и гробницы*. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и Луксоре. Скальный храм царицы Хатшепсут в Долине царей. Архитектурные сооружения Позднего царства.

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта

Скульптурные памятники. Ритуальное назначение скульптуры, ее строгая подчиненность канону. Обряд мумификации. Особенности изображения богов, фараонов и людей. Деревянная скульптура. Кубическая и круглая скульптура. *Рельефы и фрески**. Назначение рельефных и фресковых композиций. Характерные особенности композиций и наиболее популярные сюжеты. Росписи регистров. *Сокровища гробницы Тутанхамона**. Художественные достижения амарнского периода. Раскопки в Тель-эль-Амарне. Открытие археолога Г. Картера. *Музыка, театр и поэзия**. Мистерии в честь наиболее почитаемых богов. Роль музыки в жизни общества. Музыкальная жизнь Древнего Египта в произведениях изобразительного искусства и литературы. Популярные музыкальные инструменты.

Искусство Мезоамерики

*Искусство классического периода**. Важнейшие культурные достижения цивилизации ольмекков (ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративно прикладного искусства). Архитектура Теотиуакана. *Искусство ацтеков*. Архитектура Теночтитлана (Мехико): дворцы ацтекских правителей и храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее условный характер, искусство создания погребальных масок. Мелкая пластика. Ювелирное искусство. *Искусство майя*. Достижения архитектуры (многообразие форм, их символический смысл). Характерные черты изобразительного искусства. *Искусство инков**. Архитектурные сооружения инков(техника возведения храмов, декоративное убранство). Скульптура и керамика инков.

II. Искусство Античности (6 ч)

Эгейское искусство*

Шедевры архитектуры. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Львиные ворота в Микенах— центральный вход в крепость. *Фрески Кносского дворца*. Излюбленные сюжеты, красочность палитры, динамика композиций, тонкий художественный вкус. *Вазопись стиля Камарес*. Техническое совершенство, необычность и разнообразие форм, оригинальность орнамента и живописного рисунка в произведениях керамики.

Архитектурный облик Древней Эллады

*Архитектура архаики: греческая ордерная система**. «Прочность, польза, красота» — формула римского зодчего Витрувия. Создание греческой ордерной системы и ее воплощение в культовых сооружениях. Дорический, ионический и коринфский ордера. *Архитектура классики: Афинский Акрополь*. Акрополь — общественный и культурный центр Афинского государства: особенности композиции, архитектурных форм, декоративного убранства. Театр Диониса на южном склоне Акрополя. *Архитектура эллинизма: Пергамский алтарь*. Особенности развития архитектуры в эпоху эллинизма. Слияние восточных и античных традиций. Назначение и особенность композиции Большого алтаря Зевса в Пергаме.

Изобразительное искусство Древней Греции*

Скульптура и вазопись архаики. Курсы и коры — наиболее ранние из дошедших до нашего времени скульптур. Шедевры и мастера вазописи. Геометрический орнамент. Основные стилевые отличия произведений мелкой пластики живописи. Чернофигурная вазопись. *Изобразительное искусство классического периода.* Краснофигурная вазопись. Расцвет искусства скульптуры. Мастерство в передаче портретных черт и эмоционального состояния человека. Идеал физической силы и духовной красоты в творчестве великих мастеров скульптуры. «Канон» Поликлета. *Скульптурные шедевры эллинизма.* Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка классических сюжетов и образов. Обостренный интерес к внутреннему миру человека.

Архитектурные достижения Древнего Рима

Архитектура периода Римской республики. Складывание основных типов архитектурных сооружений. Римский Форум. Стремление римской архитектуры к удовлетворению практических нужд человека. Инженерные сооружения. *Шедевры архитектуры эпохи Римской империи.* Тосканский ордер. Выдающиеся сооружения периода расцвета империи. Архитектурный облик Колизея и Пантеона. Отличительные черты — монументальность, распространение сводчатых конструкций, облицовка стен кирпичом и мрамором, использование бетона. Триумфальные арки. Термы.

Изобразительное искусство Древнего Рима*

Римский скульптурный портрет. История создания, эволюция и значение римского скульптурного портрета. Мастерство в передаче портретного сходства, внутреннего мира человека. Интерес к личности государственной и общественной. *Фресковые и мозаичные композиции.* Богатство сюжетов и разнообразие художественных приемов. Особенности живописных произведений.

Театр и музыка Античности

Трагики и комедиографы греческого театра.* Характерные особенности творчества Эсхила. Нововведения в трагедиях Софокла. Введение в употребление цветных декораций. Творческое наследие Еврипида. Комедийные произведения Аристофана. *Театральное и цирковое искусство Древнего Рима.* Грандиозность театральных и цирковых представлений. Искусство актеров пантомимы. *Музыкальное искусство Античности*.* Особое значение музыки в жизни древнегреческого общества. Странствующие певцы — сказители эпических преданий. Популярны музыкальные инструменты. Музыкальная культура Древнего Рима и ее связь с греческой и восточной музыкой. Римская музыка и поэзия.

III. Искусство Средних веков (11 ч)

Мир византийского искусства

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 — «непостижимость и неизреченность» христианского восприятия Вселенной. *Мерцающий свет мозаик*.* Основные темы и сюжеты, их символический смысл. Золотой фон византийских мозаик. Мозаики Равенны. *Искусство иконописи*.* Происхождение икон. Характерные особенности икон. Понятие канона. Шедевры византийской иконописи. *Музыкальное искусство*.* Церковная музыка. Основные виды церковного пения. Музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты. Нотное письмо. Светская музыка, ее назначение.

Архитектура западноевропейского Средневековья

Романский стиль архитектуры. Характерные особенности архитектурных сооружений романского стиля. Типы архитектурных построек: базилики, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома. Шедевры романской архитектуры. *Архитектура готики.* Основные периоды в развитии готической архитектуры. Готические соборы — центры общественной и духовной жизни средневекового города. Особенности

архитектурных решений. Характерные черты немецкой готики («зондерготик»). Шедевры готики.

Изобразительное искусство Средних веков*

Скульптура романского стиля. Условный характер изобразительного искусства и его зависимость от церковных канонов. Рельефы романских церквей. Основные сюжеты и образы. Изображения диковинных, полуфантастических существ. Шедевры скульптуры романского стиля. *Скульптура готики.* Теснейшая связь скульптуры с архитектурой. Преобладание религиозной тематики. Характерные особенности скульптуры готики. Развитие искусства скульптурного портрета. Шедевры готической пластики. *Искусство витража.* Техника витражной живописи, ее основное назначение. Излюбленные орнаменты витражных окон. Шедевры искусства витража.

Театр и музыка Средних веков*

Литургическая драма. Возникновение жанра и его особая популярность в обществе. Основные сюжеты и их иносказательный смысл. Общие черты и особенности театрального действия. *Средневековый фарс.* Остроумное комедийное начало и поучительный смысл театрального жанра. Средневековый фарс в произведениях живописи и литературы. *Достижения музыкальной культуры.* Высокая духовность и аскетический характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. Определение основных частей католической мессы. Появление и развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов и миннезингеров. *Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров.* Разнообразие жанров песенного творчества и их главная тематика. Шедевры музыкально-песенного творчества.

Искусство Киевской Руси

Теснейшая связь художественной культуры средневековой Руси с язычеством и важнейшими историческими событиями. Творческое переосмысление художественных традиций многовековой языческой культуры, Византии и Западной Европы. *Архитектура Киевской Руси.* Характерные черты архитектуры. Основные акценты градостроительной композиции. Шедевры зодчества. Зодчество Великого Новгорода: особенности и шедевры. *Изобразительное искусство*.* Мозаики и фрески Софии Киевской. Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. Главные темы мозаик и фресковых росписей. Искусство иконописи XI—XII вв.: общий характер изображений. Характерные черты новгородской иконописи.

Развитие русского регионального искусства

Искусство Великого Новгорода. Создание самобытного искусства, обусловленного усилением демократических тенденций. Выдающиеся памятники новгородского зодчества, характерные особенности их архитектурного облика. Шедевры фресковой живописи. Формирование и расцвет новгородской школы иконописи. Творчество Феофана Грека. *Искусство Владимиро-Суздальского княжества.* Характерные особенности храмового строительства. Успенский собор во Владимире. Творения владимирских резчиков по камню (на примере Дмитриевского собора). Своеобразие изобразительного искусства Владимиро-Суздальского княжества. *Искусство Московского княжества.* Рост и усиление Москвы в годы правления Ивана Калиты. Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Расцвет московской школы живописи. Жизненные этапы и творческие вехи иконописца Андрея Рублева (на примере произведений). Творческая манера и художественное своеобразие его шедевров.

Искусство единого Российского государства

Искусство периода образования государства. Создание архитектурно-художественного ансамбля Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной площади Московского Кремля. Становление общерусского стиля в изобразительном искусстве. Шедевры творчества Дионисия. *Искусство периода утверждения государственности.* «Москва — третий Рим» как центр христианского мира и общерусской культуры. Упорядочение

городской застройки, поиски новых архитектурных решений. Покровский собор (храм Василия Блаженного)— архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). Основные направления в развитии изобразительного искусства (Годуновская и Строгановская школы живописи). *Искусство России на пороге Нового времени*. Эпоха перелома в отечественной истории и развитии художественной культуры. Канонизация культового зодчества — соблюдение закона «освященного пятиглавия». Характерные особенности архитектуры XVII в. (на примере шедевров русского зодчества). Мастерство деревянного зодчества. Качественные изменения в изобразительном искусстве (на примере творчества Симона Ушакова).

Театр и музыка Древней Руси*

Возникновение профессионального театра. Народное творчество, праздники и обрядовые действия— истоки русского театра. Возникновение профессионального русского театра. Характер первых придворных постановок. Школьный театр и творчество Симеона Полоцкого. *Музыкальная культура*. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры, следование византийскому канону. Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного богослужения. Знаменный распев — основа древне-русского певческого искусства. Многораспевность — характерная черта певческого искусства. Светская музыка и наиболее популярные музыкальные инструменты.

IV. Искусство средневекового Востока (4 ч)

Искусство Индии

Шедевры архитектуры. Ступа— один из древнейших типов культовых сооружений буддизма (на примере ступы в Санчи). Пещерные храмы для моления (чайтхи) как культовые сооружения (на примере чайтхи в Карли). Храмовое строительство: южный и северный тип индийского храма (на примере шедевров мирового зодчества). Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства. Проникновение в архитектуру мусульманских традиций. *Изобразительное искусство**. Особенности индийской средневековой скульптуры. Росписи в пещерных храмах Аджанты как синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Миниатюрная живопись Индии и ее художественное своеобразие. Специализация художников-миниатюристов. *Музыка и театр**. Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Истоки индийской музыки. Рага-основа индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Популярные музыкальные инструменты. «Натьяшастра»— трактат о происхождении театрального и танцевального искусства. Спектакль как единство музыки, пения и танца. Театр катхакали.

Искусство Китая

Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с природой. Великая Китайская стена, ее назначение. Типичные архитектурные сооружения (на примере шедевров китайского зодчества). *Изобразительное искусство**. Характерные особенности китайской скульптуры и ее связь с буддийской религией (на примере погребального комплекса в провинции Шэньси). Характерные черты китайской живописи и графики. Многообразие жанров и техник китайской живописи (на примере произведений известных художников).

Искусство Страны восходящего солнца

Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям в зодчестве, выработка собственного архитектурного стиля (на примере шедевров японского искусства). Иероглифическая каллиграфия. *Садово-парковое искусство*. Истоки и разнообразие типов японского сада, каноны создания. Сад камней в монастыре Рёандзи в Киото — символическое воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной. Символическое звучание элементов садово-паркового искусства. *Изобразительное искусство**. Цветная гравюра на дереве. Укиё-э («искусство быстротекущего мира») — одно из самых значительных явлений в изобразительном

искусстве. Разнообразие тем и сюжетов, мастерство художественного воплощения образов (на примере произведений К. Утамаро, К. Хокусая, А. Хиросигэ). Скульптура нэцке, ее традиционное назначение.

Искусство исламских стран

Шедевры архитектуры. Использование в мусульманском зодчестве достижений древних цивилизаций (Месопотамии, Египта, Византии). Типичные архитектурные сооружения исламских стран и их художественное своеобразие (на примере шедевров мирового зодчества). *Особенности изобразительного искусства**. Основные виды изобразительного искусства, их назначение, символический смысл и художественное своеобразие. Арабеска. Каллиграфия. «Трактат о каллиграфии». Куфическое письмо. *Литература и музыка**. Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение (на примере творчества отдельных мастеров художественного слова). Своеобразие традиционной музыкальной культуры исламских стран. Рубаи Омара Хайяма.

V. Искусство Возрождения (8 ч)

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения*

Джотто — «лучший в мире живописец». Характерны особенности и значение творчества Джотто (на примере лучших произведений). Джотто — архитектор, скульптор, философ и поэт. *Живопись Раннего Возрождения.* Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве и определение основных задач художника. Построение пространства по законам перспективы на примере произведений Мазаччо. Практическое использование приемов линейной перспективы в творчестве П. Уччелло. Окончательный отход от художественных традиций Средневековья. Искусство портрета и его основные разновидности в творчестве Пьеро дела Франчески. *В мире образов Боттичелли.* Судьба художника, значение его творчества. Художественные достоинства произведений на библейские и мифологические сюжеты. Мастерство создания портретов — изображение духовной жизни человека, его психологическая характеристика. *Скульптурные шедевры Донателло.* Творчество Донателло — переход от готической к ренессансной скульптуре. Общий обзор и анализ лучших творений скульптора.

Архитектура итальянского Возрождения

Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-МариядельФьоре — архитектурный символ Флоренции. Оригинальность и новизна конструктивного решения при сооружении купола. Соединение лучших традиций античного зодчества и новых архитектурных замыслов (на примере творений великого зодчего). *Великие архитекторы эпохи Возрождения**. Творения Л. Б. Альберти: новая трактовка и яркая пластическая выразительность античного наследия (на примере памятников архитектуры). Д. Браманте как основоположник архитектуры Высокого Возрождения, выработка собственного стиля одчего. Возведение собора Святого Петра — главного католического храма. Архитектурный облик Венеции: парадность и красочность столицы Позднего Возрождения, уникальность природных условий. Основные типы общественных сооружений (на примере шедевров Я. Сансовино и А. Палладио).

Титаны Высокого Возрождения

Художественные принципы Высокого Возрождения. *Художественный мир Леонардо да Винчи.* Судьба художника и основные этапы его творческой деятельности (на примере шедевров изобразительного искусства). Многогранность таланта Леонардо. *Бунтующий гений Микеланджело.* Судьба художника и основные этапы его творческой биографии (на примере выдающихся произведений скульптуры и живописи). Микеланджело — архитектор. *Рафаэль* — «первый среди великих». Судьба художника и эволюция его творчества. Рафаэль Санти — певец женской красоты. Фресковая живопись во дворце Ватикана. Портрет в творчестве Рафаэля (на примере выдающихся произведений).

Мастера венецианской живописи

*Творчество Беллини и Джорджоне**. Дж. Беллини как основоположник венецианской школы живописи (на примере лучших произведений автора). Художественное мастерство

Джорджоне, особенности его творческой манеры в трактовке сюжетов и образов (на примере известных творений живописца). Поэтические пейзажи настроения в творчестве Джорджоне. *Художественный мир Тициана*. Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. Особенности передачи общей атмосферы эпохи. Богатство тематики и жанровое

разнообразие в творчестве. Мастерство колорита и композиционного решения (на примере шедевров живописи). Архитектурный пейзаж.

*Творчество Веронезе и Тинторетто**. Веронезе — певец праздничной Венеции (на примере монументально-декоративных композиций). Особенности трактовки художником мифологической и библейской тематики. Творческая манера Тинторетто. Мастерство в создании монументально-декоративных композиций. Обращение к мифологическим и библейским сюжетам и образам, их художественное своеобразие. Вечное и общечеловеческое в произведениях Тинторетто. Трагический гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты маньеризма и его мастера.

Искусство Северного Возрождения.

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Свообразие национальных традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары (на примере известных памятников архитектуры). Свообразие архитектуры Нидерландов, Бельгии и Германии — возведение общественных сооружений. *Живопись нидерландских и немецких мастеров*. Братья Хуберт и Ян ванн Эйк — основоположники нидерландской школы живописи. Усовершенствование технологии масляной живописи (на примере известных шедевров). Искусство портрета в творчестве нидерландских и немецких живописцев. *В мире фантасмагорий Босха**. Босх — «почетный профессор кошмаров», «мрачный фантаст». Многогранность творческого дарования, оригинальность образного решения современной художнику и исторической проблематики (на примере лучших творений). *Творческие искания Брейгеля**. Интерес художника к жизни простых людей. Сатирическое звучание, аллегоричность и поучительный смысл отдельных шедевров автора. Обращение к сюжетам евангельской истории и использование их символики. *Творчество Дюрера*. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии (на примере «Автопортретов»). Искусство портрета в творчестве художника. Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений гравюры на дереве и металле и мастерство ее создания. Интерес к изображению мира живой природы (этюды).

Музыка и театр эпохи Возрождения

Музыкальная культура. Гармонический склад музыки Ренессанса. Музыкальные картины жизни в произведениях искусства эпохи Возрождения. Основные жанры духовной и светской музыки. Нидерландская и фламандская композиторская школа: разработка новых правил полифонического исполнения, классический «строгий стиль». Начало профессионального композиторского творчества. Популярные музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Возникновение новых музыкальных жанров. Первые оперные представления. *Итальянская комедия дель арте**. История возникновения и дальнейшее развитие сценических традиций. Синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные персонажи. Актерская импровизация — основа сценического действия. К. Гольдони и К. Гоцци — реформаторы итальянской комедии дель арте. *Театр Шекспира*. Расцвет английского театра в эпоху Возрождения. Театр Шекспира — синтез античного и средневекового искусства. Выдающийся драматический и актерский талант У. Шекспира. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах Шекспира. Театр «Глобус»: условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации сценического действия. Требования к исполнительской игре актеров. Значение шекспировского театра.

ОТ XVII ВЕКА ДО СОВРЕМЕННОСТИ (34 ч)

I. Искусство Нового времени (21 ч)

Искусство барокко

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Крушение идеалов Возрождения. Человек и новая картина мира. Роль научных открытий в мировосприятии человека. Революционный переворот в сознании человека. Перемены в духовной жизни общества. *Эстетика барокко.* Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни. Эстетические принципы барокко. Человек в контексте нового стиля. Главные темы искусства барокко и его характерные черты. Продолжение ренессансных традиций в искусстве барокко.

Архитектура барокко

Характерные черты барочной архитектуры. Особенности восприятия произведений барочной архитектуры. Основные черты архитектуры барокко. Своеобразие и национальный колорит архитектуры западноевропейского барокко. *Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини.* Италия — родина архитектурного барокко. Создание целостных ансамблей. Черты барокко в архитектуре Рима. «Гений барокко» Л. Бернини, многогранность его творческого дарования. Оформление площади перед собором Святого Петра в Риме — грандиозность замысла и смелость его осуществления. *Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. Растрелли.* Национальное своеобразие стиля барокко в России. Формирование образа дворцового Петербурга и царских загородных резиденций эпохи «елизаветинского» барокко. Характерные черты стиля Ф. Б. Растрелли и созданные им архитектурные шедевры.

Изобразительное искусство барокко

Живопись барокко. Творчество Рубенса. Выразительность декоративной монументальной живописи. Главные темы и художественные принципы живописи барокко. Основные этапы творческой биографии Рубенса. Характерные особенности его живописной манеры (на примере известных произведений). Творчество учеников Рубенса. *Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини**. Особенности обработки мрамора и бронзы, использование световых эффектов, искусство имитации, тонкий психологизм и изящество композиции (на примере скульптурных шедевров мастера).

Реалистические тенденции в живописи Голландии

Творчество Рембрандта. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики (на примере известных произведений). Стремление передать духовную эволюцию человека, его трагический путь познания жизни. Графическое наследие художника. *Великие мастера голландской живописи**. Тематическое и жанровое многообразие голландской живописи. Специфика портретной живописи (на примере творчества Ф. Халса). Поэтизация естественного течения повседневной жизни в бытовой живописи (П. де Хох). Малые голландцы. Характерные особенности натюрмортов (П. Клас, В. Хеда). Пейзажные произведения Я. Рейсдала и Я. Гойена. Вермер Делфтский как основоположник пленэрной живописи. Человек в интерьере в произведениях Вермера.

Музыкальное искусство барокко

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Отражение в музыкальной культуре трагического мироощущения эпохи, внимание к миру чувств и эмоций человека. Мелодичное одноголосие как основной принцип музыки барокко. Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. «Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди (на примере известных произведений). Открытие первого в мире публичного оперного театра (Венеция). Барочный концерт А. Вивальди. *Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха.* Творчество Баха — завершающий этап музыкальной культуры барокко. Многогранность и разнообразие творческого наследия Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии (на примере шедевров музыкального творчества). *Русская музыка барокко**. Сочетание западноевропейских и

древнерусских музыкальных традиций. Партесные концерты и их художественное своеобразие. Отличительные черты русской музыки барокко. Начало развития русской композиторской школы (на примере творчества отдельных авторов). Стиль барокко в искусстве колокольных звонов.

Искусство классицизма и рококо

Эстетика классицизма. Обращение к классическому античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Выработка собственной эстетической программы классицизма. Главное содержание искусства классицизма и его творческий метод. Черты классицизма в различных видах искусства. Формирование стилевой системы классицизма во Франции и ее влияние на развитие художественной культуры западноевропейских стран. Изменения идеологической ориентации классицизма. Понятие о стиле ампир. *Рококо и сентиментализм**. Происхождение термина «рококо». Истоки художественного стиля и его характерные особенности. Задачи рококо (на примере шедевров декоративно-прикладного искусства). Сентиментализм как одно из художественных течений в рамках классицизма. Эстетика сентиментализма и его основоположник — французский просветитель Ж.Ж. Руссо. Специфика русского сентиментализма в литературе и живописи (на примере творчества В. Л. Боровиковского).

Классицизм в архитектуре Западной Европы

«Сказочный сон» Версаля. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля, строго подчиненного единому геометрическому плану. Версаль как зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. *Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир.* Начало работ по перепланировке Парижа. Создание «идеального города». Неоклассицизм — новый этап развития классицизма и его распространение в странах Европы. Характерные черты стиля ампир (на примере известных памятников архитектуры).

Изобразительное искусство классицизма и рококо

Никола Пуссен — художник классицизма. Творчество Пуссена — вершина классицизма в живописи. Прославление героического человека. Характерные черты живописных произведений мастера (на примере известных картин). Рационализм как основополагающий принцип художественного творчества. *Мастера «галантного жанра»: живопись рококо**. Главные темы живописи рококо и их художественное воплощение (на примере известных произведений А. Ватто и Ф. Буше). Мгновенные удовольствия — главный предмет изображения. Изящество и утонченность рисунка.

Композиторы Венской классической школы

*Классический симфонизм Гайдна**. Музыка Венской классической школы — формирование классических музыкальных жанров и принципов симфонизма. Заслуги Гайдна в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Анализ лучших произведений композитора. *Музыкальный мир Моцарта.* Судьба композитора и основные вехи его творческой биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. Оперные шедевры Моцарта. Духовная музыка в творчестве композитора. *«Музыка, высекающая огонь из людских сердец».* Л. ВанБетховен. Судьба композитора и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму — смелые эксперименты и творческие поиски. Развитие жанра симфонии в творчестве Бетховена. Разнообразие музыкального наследия (на примере известных произведений композитора).

Шедевры классицизма в архитектуре России

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие. Регулярность и классический ордер в архитектуре общественных зданий. Архитектурные ансамбли пригородов Санкт-Петербурга. Оригинальность

замысла и архитектурного решения. Мастерство декоративного убранства (на примере сооружений выдающихся зодчих). *«Архитектурный театр»* Москвы. В. И. Баженов и М. Ф. Казаков*. Пашков дом и дворцовый ансамбль в Царицыно В. И. Баженова: общая композиция и художественные особенности. Классические образцы московской усадьбы в творчестве М. Ф. Казакова (на примере лучших творений архитектора).

Искусство русского портрета

Мастера живописного портрета. Интерес к личности, ее ценность и общественная значимость в творчестве русских портретистов. Разнообразие жанров портрета. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф. С. Рокотова. Мастерство в создании камерного портрета (на примере шедевров живописи). Портретная галерея Д. Г. Левицкого и мастерство автора в создании психологических портретов персонажей (на примере шедевров живописи). Портретное творчество В. Л. Боровиковского: богатейшая палитра чувств человека, их связь с окружающей природой (на примере шедевров живописи). *Мастера скульптурного портрета.* Черты барочного парадного портрета, простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики. Декоративно-монументальная скульптура Б. К. Растрелли, особенности его художественной манеры. История создания памятника Петру I («Медный всадник») Э. М. Фальконе. Ф. И. Шубин — «первый статуйных дел мастер» и его творения. Произведения М. И. Козловского и И. П. Мартоса.

Неоклассицизм и академизм в живописи

Ж. Л. Давид — основоположник неоклассицизма. Античные традиции и революционные настроения в творчестве художника. Художественные принципы неоклассицизма. «Клятва Горациев» как подлинный манифест живописи неоклассицизма. *Творчество К. П. Брюллова.* Основные этапы творческой биографии художника. История создания и художественный язык картины «Последний день Помпеи». Отказ от классических требований. Многогранность дарования художника. *Художественные открытия А. А. Иванова.* Историческая и мифологическая тематика в творчестве Иванова. Картина «Явление Христа народу» — главный итог творческой биографии художника. Сюжетный и композиционный замысел и его художественное воплощение. Роль пейзажа.

Живопись романтизма

Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его отличительные особенности. Хронологические рамки европейского романтизма. Происхождение и развитие термина. Сложность и противоречивость искусства романтизма, его главные эстетические принципы. Неоготическая архитектура романтизма. Интерес к фольклору в искусстве романтизма. *Живопись романтизма.* Крупнейшие представители эпохи романтизма. Выразительные средства романтической живописи. История и современность глазами романтиков (на примере творчества Э. Делакруа и Ф. Гойи). Творчество прерафаэлитов и их отношение к историческому наследию (на примере произведений основных представителей направления). Герой романтической эпохи в портретном творчестве О. А. Кипренского. Тип романтического пейзажа (на примере творчества К. Д. Фридриха и И. К. Айвазовского).

Романтический идеал и его отражение в музыке

Романтизм в западноевропейской музыке. Общность и различия музыки романтизма и классицизма. Выбор тематики, использование специфических средств ее выражения. Романтический герой и богатство его внутреннего мира. Идея синтеза искусств и универсальная роль музыки. Создание программной музыки (на примере творчества отдельных композиторов — по выбору). Изменения в системе музыкальных жанров. Веризм в итальянском оперном искусстве и его представители. *Р. Вагнер* — реформатор оперного жанра. Мир мистификаций и фантастики в музыке Р. Вагнера. Монументальный оперный цикл «Кольцо Нибелунга». Обращение к средневековому немецкому эпосу, его созвучие современной жизни. Поиск новых музыкальных форм и их творческое воплощение. *Русская музыка романтизма**. Романсово-песенное творчество А. А.

Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева и А. Н. Верстовского. Появление нового романтического жанра — музыкальной баллады. Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского (на примере оперы «Русалка»).

Зарождение русской классической музыкальной школы.

М. И. Глинка

Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово-песенное творчество М. И. Глинки — жемчужины камерной вокальной классики. Фольклорные традиции в симфонической музыке (на примере известных сочинений). Испанские мотивы в творчестве Глинки. *Рождение русской национальной оперы.* Два направления русской оперы — народно-музыкальная драма и опера-сказка. Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, добре и зле.

Реализм — направление в искусстве второй половины XIX века

Реализм: эволюция понятия. Особенности толкования понятия «реализм». Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. Основы эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в искусстве. Реализм в различных видах искусства. *Эстетика реализма и натурализм.* Обострение противоречий между академическим и реалистическим искусством. Правдивое воспроизведение «типичных характеров в типичных обстоятельствах» как важнейший способ художественного обобщения. Критическая направленность и демократичность реализма. Реализм и романтизм, их связь и отличия. Реализм и натурализм (на примере творчества Э. Золя).

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма

Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Новаторский характер творчества Курбе. Интерес к повседневной жизни человека из народа. Задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Бытовые картины жизни (на примере произведений художника). *История и реальность в творчестве О. Домье.* Социально-критический характер творчества О. Домье. Изображение исторических событий через психологическую драму народа или отдельной личности. О. Домье — выдающийся мастер литографии (на примере лучших произведений художника).

Русские художники-передвижники

Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти» (организация, цели, программы и форма деятельности). Создание «Товарищества передвижных художественных выставок». Обращение к социальной тематике. Крестьянские и народные типы в произведениях И. Н. Крамского, Н. А. Ярошенко. Бытовой жанр в творчестве В. Г. Перова. Развитие жанра реалистического пейзажа (на примере творчества И. И. Шишкина и И. И. Левитана). Мастера исторической живописи: Н. Н. Ге, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов. *Реалистическая живопись И. Е. Репина.* Многогранность творческого дарования художника. Жанровое и тематическое разнообразие произведений. Галерея народных типов и особенности их изображения (на примере известных картин художника). Достоверность изображения исторических событий и глубина психологических характеристик в исторических полотнах. И. Е. Репин — скульптор и иллюстратор. *Реалистическая живопись В. И. Сурикова.* Многогранность творческого дарования художника. Вклад в развитие исторического жанра (на примере творчества автора). Реалистическая направленность и своеобразие творческого метода. Соотношение реализма и художественного вымысла. Общая характеристика позднего творчества художника.

Развитие русской музыки во второй половине XIX века

Композиторы «Могучей кучки». М. А. Балакирев — организатор и идейный вдохновитель творческого союза композиторов. Богатырский размах и эпическое величие музыкальных произведений А. П. Бородина (на примере оперы «Князь Игорь»). Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области симфонической и оперной музыки. Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова, его художественные открытия. Обращение к героическим страницам прошлого России в оперном творчестве. Мир русских народных сказок в опере. Романсово-песенное творчество композитора. «Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. Достижения в области симфонической музыки (на примере выдающихся произведений). Оперы Чайковского как образцы лирико-психологической музыкальной драмы. Характерные особенности балетной музыки композитора, ее новаторский характер. Романсы П. И. Чайковского.

II. Искусство конца XIX—XX века (13 ч)

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи

Художественные искания импрессионистов. «Салон Отверженных» — решительный вызов официально признанному искусству. Поиски новых путей в живописи. Подвижность и изменчивость мира как главный объект изображения. Мастерство в передаче света, цвета и тени (на примере известных картин художников-импрессионистов). Творческие поиски в области композиции (Э. Дега, Э. Мане, О. Ренуар). *Пейзажи впечатления.* Неожиданные сюжеты. Стремление художников запечатлеть мельчайшие изменения в состоянии природы, ее «душу» (на примере известных произведений К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро). Городские пейзажи К. Писсарро. *Повседневная жизнь человека.* Внимание художников к жизни и интересам простого человека (на примере творчества О. Ренуара). Атмосфера парижской жизни в картинах художника. *Последователи импрессионистов.* Глубоко индивидуальный характер творчества П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека. Поиски новых художественных решений, способов передачи цвета и света. Последователи импрессионизма в русской живописи (К. А. Коровин, В. А. Серов, И. Э. Грабарь).

Формирование стиля модерн в европейском искусстве

Характерные особенности стиля. Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Флоральный модерн. Синтез искусств как основная идея эстетики модерна и ее практическое воплощение в творчестве отдельных представителей стиля. Функциональность модерна. *Модерн в архитектуре.* В. Орта. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в зодчестве. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых материалов и технологий. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров (на примере творчества В. Орта). Идея органического единства архитектуры с окружающей средой. *Архитектурные шедевры А. Гауди.* Влияние готики и барокко на творчество зодчего. Роль символов и аллегорий в творчестве А. Гауди (на примере известных шедевров). Практическое осуществление идеи синтеза искусств. *Модерн Ф. О. Шехтеля.* Русские варианты модерна и их практическое воплощение. Характерные черты архитектуры русского модерна (на примере сооружений Ф. О. Шехтеля).

Символ и миф в живописи и музыке

Художественные принципы символизма. Непримируемый конфликт с искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. Идея двойственности мира как основа искусства символизма. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и различия между символом и аллегорией. Теоретическое обоснование характерных черт символизма. «Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. Особенности художественной манеры живописца.

Органическое единство реального и фантастического, символа и мифа в творчестве художника (на примере известных произведений). Черты символизма в портретном творчестве М.А.Врубеля. Эволюция темы Демона в творчестве художника. Тема природы и ее символическое звучание. Портретное творчество М. А. Врубеля. Творчество В. Э. Борисова-Мусатова. *Музыкальный мир А. Н. Скрябина*. Вера в силу искусства как основная идея творчества композитора. Философские идеи символизма и их художественное воплощение. Новаторский характер музыки А. Н. Скрябина. Создание музыкальных образов-символов как результат творческих поисков духовного начала в искусстве и жизни (на примере известных произведений). Творческие искания А. Н. Скрябина в области цветомузыки.

Художественные течения модернизма в живописи

*Фовизм А. Матисса**. Яркость цветов, упрощение формы, «чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры художника, задачи творчества. Противопоставление сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека (на примере известных произведений А. Матисса). *Кубизм П. Пикассо*. У истоков кубизма — экспериментальные поиски в области формы. Излюбленные жанры художников-кубистов. Программные произведения кубизма П. Пикассо. Разностильность и многогранность творческого дарования художника. *Сюрреализм С. Дали*. Основные художественные принципы сюрреализма. Дадаизм в искусстве начала XX в. Реальность и сверхреальность С. Дали (на примере известных произведений художника). «Параноико-критический» метод С. Дали.

Русское изобразительное искусство XX века

*Художественные объединения начала века**. Творческое кредо художников «Голубой розы», основная тематика их произведений. Творческое объединение «Бубновый валет» и его роль в художественной жизни России (на примере произведений отдельных мастеров). Портрет и натюрморт в живописи «Бубнового валета». *Мастера русского авангарда*. Абстракционизм В. В. Кандинского — «импрессионизм», «импровизация» и «композиция» (на примере известных произведений). Супрематизм К. С. Малевича. «Черный квадрат» — ключевой образ супрематической живописи. «Аналитическое искусство» П. Н. Филонова (на примере известных произведений). *Искусство советского периода*. Влияние Октябрьской революции 1917 г. на развитие изобразительного искусства. План монументальной пропаганды и создание живописных композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов (на примере лучших произведений изобразительного искусства). Утверждение принципов социалистического реализма в изобразительном искусстве (на примере скульптурной композиции В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница»). Советское изобразительное искусство периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени. *Современное изобразительное искусство*. Основные тенденции развития современного изобразительного искусства, поиски новых тем и образов. Новаторский характер творчества, способов и средств изображения реальной действительности (на примере произведений известных художников).

Архитектура XX века

Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. Новые идеи и принципы архитектуры XX в. Ш. Э. Ле Корбюзье как создатель «всемирного стиля» в архитектуре XX в. Поиск простых форм и системы пропорций. Художественные принципы Ш. Э. Ле Корбюзье (на примере известных сооружений). Разработка теории жилища для человека. Развитие конструктивизма в СССР. В. Е. Татлин как основоположник советского конструктивизма и дизайна. Художественные идеи В. Е. Татлина и их реальное воплощение. Модель памятника «Башня III Интернационала» — главное творение архитектора. «*Органическая архитектура*» Ф. Л. Райта. Всемирное признание и практическое воплощение творческого метода Ф. Л. Райта (на примере виллы Кауфмана «Над водопадом»). Оригинальность и новизна архитектурных решений произведений. *О. Нимейер: архитектор, привыкший удивлять*. Уникальность стиля и «поэзия формы».

Мечта об идеальном городе и ее реальное воплощение (на примере города Бразилиа). Поиски национального своеобразия современной архитектуры Бразилии. Вклад О. Нимейера в развитие мировой архитектуры.

Театральное искусство XX века

Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Жизненный и творческий путь великих реформаторов русской театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского». Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества драматурга, режиссера и актера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные постановки МХТ. «*Эпический театр*» Б. Брехта. «*Эффект отчуждения*» в театральной системе Б. Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического. Особенности игры актера. Зонги и их художественная роль в спектакле. Композиционное решение драматургии Б. Брехта.

Шедевры мирового кинематографа

Мастера немого кино: С.М. Эйзенштейн и Ч. С. Чаплин. Рождение и первые шаги кинематографа. Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» как открытие отечественного кинематографа. Искусство монтажа — главное завоевание С. М. Эйзенштейна. Ч. С. Чаплин — великий комик мирового экрана. Актерская маска Ч. С. Чаплина. Единство комического и трагического в произведениях Ч. С. Чаплина (на примере известных кинолент). Первые звуковые фильмы. «*Реальность фантастики*» Ф. Феллини. Неореализм итальянского кино. Великие мастера итальянского неореализма. Мир Ф. Феллини — мир открытых возможностей. Автобиографичность картин, характерные особенности творческого метода. «Карнавализация жизни» как художественная метафора режиссера. *Современный кинематограф.* Основные тенденции развития современного кинематографа, поиски новых тем и образов. Новаторский характер творчества, способов и средств изображения действительности (на примере фильмов известных кинорежиссеров).

Музыкальное искусство России XX века

Музыкальный мир С. С. Прокофьева. Творчество, ориентированное на широкие массы. Дух новаторства и художественное своеобразие творческого наследия композитора. Оперная и балетная музыка С. С. Прокофьева (на примере известных сочинений). Музыка к кинофильмам. *Творческие искания Д. Д. Шостаковича.* Симфонические произведения композитора — вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм. Оперное и балетное творчество. Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям в творчестве композитора. *Музыкальный авангард А. Г. Шнитке.* Сочетание классических и современных традиций в творчестве композитора. Создание универсального метода полистилистики. Радикальное обновление музыкального языка (на примере известных сочинений).

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки

Искусство джаза и его истоки.* Афро-американские фольклорные истоки джаза. Спиричуэлс, блюзы и регтайм — основа джазовых композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся джазовые исполнители. *Рок- и поп-музыка.* Рок- и поп-музыка как уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная музыка рок-н-ролла и ее исполнитель Э. Пресли. Группа «Битлз» и ее влияние на дальнейшее развитие рок-музыки. Рок-музыка известных исполнителей. Творчество Ж. М. Жарра — основоположника электронной музыки, автора и постановщика грандиозных лазерных шоу.

Заключительный урок

Фестиваль творческих проектов и презентаций

Формы организации учебного процесса:

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся). Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и дифференцированному подходам.

Современные образовательные технологии, используемые в учебно-воспитательном процессе:

Информационно-

коммуникационные технологии;

Разноуровневое обучение;

Обучение в сотрудничестве (групповая работа);

Здоровьесберегающие технологии.

Формы учебных занятий

Мини – лекции

Диалоги и беседы

Урок с использованием ИКТ

Виды деятельности учащихся

Устные сообщения

Обсуждения

Работа с источниками

Эссе

Защита презентаций

Творческая работа