

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Г И М Н А З И Я № 1» г. Воркуты
«ВОРКУТА» КАР КЫТШЛӦН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКӦНСА АДМИНИСТРАЦИЯ
«1 №-а гимназия» Воркута карса МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕЛӦДАН УЧРЕЖДЕНИЕ
169934, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15А
Тел.: (82151) 4-38-29, факс:4-38-42
E-mail: mou.gim1@gmail.com

ПРИНЯТА
педагогическим советом
Протокол № 1
от «31» августа 2020 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
от «31» августа 2020 г. № 508

Рабочая программа элективного курса «История художественной культуры»

основного общего образования
срок реализации программы 5 лет

Рабочая программа элективного курса составлена
на основе примерной программы по МХК и авторских программ по МХК под редакцией Л.М.
Предтеченской, С.А. Иевлева

Составители:
Битиева Э.Ю., Крутько Л.А.,
учителя истории и обществознания

Воркута
2020

1. Пояснительная записка.

Элективный курс «История художественной культуры» (далее – ИХК) представляет собой междисциплинарный, интеграционный курс. Он не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но и апеллирует к естественнонаучным знаниям.

Курс по истории художественной культуры на ступени основного общего образования нацелен на формирование у учащихся целостного образа культуры и строится по историческому и структурно-тематическому принципу, что представляет собой не только передачу определенных знаний по истории и теории культуры, но и эстетическое переживание художественного произведения, формирование целостного впечатления от художественного образа, погружение в атмосферу времени.

Курс ИХК способствует воспитанию у учащихся художественного вкуса, толерантного отношения к иным культурным традициям, пониманию поведенческой мотивации представителей разных эпох и культур, что особенно актуально в современном мире.

Изучение ИХК помогает обучающемуся осознать свою культурную и национальную принадлежность, способствуя формированию его гражданской позиции, любви к Родине, уважению нравственных ценностей своего народа.

Материал курса по ИХК распределяется по территориальному принципу, что позволяет показать, как народ каждого культурного ареала, являющийся сам носителем определенных нравственных и культурных традиций, воспринимает окружающий мир и обогащает его своими культурными достижениями.

В курсе ИХК учитывается логика исторического линейного развития от первобытной культуры до XX века, с акцентом на «диалог культур», что позволяет делать сравнительный анализ художественных произведений в пространстве того, что человечество создало за время своего развития. Таким образом, курс ИХК позволяет придать знаниям универсальный характер и способствует синтетическому восприятию окружающего мира.

При подборе материала задействован также принцип культурных доминант, который позволяет создать целостный образ эпохи, понять мировоззренческие особенности и художественные идеи времени на примере наиболее знаковых памятников культуры каждой изучаемой эпохи.

Изучение истории художественной культуры на ступени основного общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- Развитие у учащихся отношения к искусству как к воплощению эмоциональных переживаний и творческого опыта человека;
- Развитие умений самостоятельно осваивать, оценивать и сопоставлять феномены культуры, устанавливать между ними несложные связи, определять и обосновывать собственное отношение к произведениям искусства;

- Владение умением анализировать художественное произведение согласно законам определенного вида искусства, стиля и жанра;
- Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся через исследовательскую проектную деятельность;
- Освоение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; о закономерностях развития культурно-исторических эпох, направлений, стилей, различных художественных школ в искусстве; о нравственных и эстетических нормах и идеалах на примере наиболее знаковых памятников культуры и искусства.
- Воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира, понимания иной ментальности.

2. Общая характеристика учебного предмета.

Элективный курс «ИХК 5 - 9 классы» создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерной программы по МХК, рекомендованной Министерством образования РФ, программ по ИХК под редакцией Л.М. Предтеченской, С.А. Ивлева.

Курс учитывает традиции российского образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность курса обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.

Элективный курс по ИХК построен на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Предусматривает чередование уроков-лекций и комбинированных уроков, уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.

Элективный курс по ИХК носит обобщающий характер и учитывает знания, полученные учащимися на предыдущих этапах изучения изобразительного искусства и музыки в основной школе. Изучение курса «История художественной культуры» способствует дальнейшему глубокому систематическому гуманитарному образованию, повышению культурного и интеллектуального уровня обучающихся.

3. Место учебного предмета в учебном плане.

Элективный курс «ИХК» изучается по выбору обучающихся на базовом уровне на ступени основного общего образования.

Изучение курса ИХК рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 – 9 классах.

Уроки проводятся в специально оборудованном кабинете, материально-техническое обеспечение которого соответствует стандарту.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса «История художественной культуры» на базовом уровне.

Обучение на занятиях по ИХК направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся.

Личностные результаты изучения ИХК на уровне основного общего образования подразумевают:

- Обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
- Формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству и к жизни, осознание системы общечеловеческих ценностей;
- Осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;
- Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
- Понимание ценности художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства;
- Способность ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
- Соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем многообразии его видов и жанров;
- Способность воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений искусства;
- Сформированные навыки индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности;
- Владение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами, средствами художественного изображения;
- Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.

Метапредметные результаты изучения ИХК на уровне основного общего образования отражают:

- Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
- Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, представленные в том числе в ее архитектуре и др. видах изобразительного искусства, в национальных образах, предметно-материальной и пространственной среде; понимание народного идеала красоты человека;
- Умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому мировосприятию;
- Умение эстетически подходить к любому виду деятельности;

- Обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях;

- Развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;

- Формирование способности к целостному художественному восприятию мира;

- Развитие художественного мышления, фантазии, воображения, внимания, интуиции, памяти, в том числе визуальной, слуховой и др.;

- Получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.

Предметные результаты изучения ИХК на уровне основного общего образования включают:

- Эмоционально-ценностное отношение к искусству в жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей;

- Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;

- Активное отношение к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;

- Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества;

- Постигание духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;

- Общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов;

- Освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства;

- Овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства;

- Многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;

- Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т.е. в процессе создания художественных образов;

- Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведения искусства;

- Применение различных художественных материалов, техники и средств художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности.

- Умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах.

- Овладение умениями и навыками исследовательской деятельности.

Срок реализации рабочей программы 5 лет.

Содержание учебного материала

5 класс

(35 ч.)

Художественная культура Древнего мира (IV тыс. до н. э. — IV в. н.э.)

Введение.

«*Поэзия мифа и проза истории*». Мифологические свидетельства и исторические факты. Миф — закодированная история человечества. Отношение к мифам как к достоверному источнику исторических знаний об эпохе.

Великие книги — Веды, Библия, Коран — создания многих поколений, в которых в ярких художественных образах и сюжетах запечатлены нравственно-этические искания людей прошлых эпох.

Мировые религии — буддизм, христианство, ислам, разработка в них общечеловеческих нравственных ценностей и путей к самосовершенствованию.

Развитие идей, тем и сюжетов, воплощенных в произведениях искусства древнего мира, в художественной культуре последующих эпох. Неисчерпаемость и глубина их художественного содержания, возможность постижения через памятники культуры прошлого нравственно-эстетического опыта современности.

Раздел 1. Художественная культура древнейших цивилизаций Ближнего Востока.

Египет. Месопотамия. Иран.

Введение.

Зримые свидетельства. Архитектурные сооружения древности на необозримом пространстве. Впечатление таинственности и зашифрованное™ от архитектурных силуэтов на фоне неба.

Исторические и географические описания памятников древнейших цивилизаций, восприятие их как чудес света. Начало исторической науки. Геродот — «отец истории». Историческая основа и поэтическое осмысление действительности в его исторических сочинениях. Страбон как автор «Географии» и «Исторических записок», его заметки путешественника. Поиски Трои и открытие ее местонахождения Г. Шлиман. Сенсационное археологическое открытие развалин ассирийского царского дворца.

Раскопки А. Эванса на острове Крит. Древние мифы и исторические свидетельства: совпадения и опровержения.

Путешествия в древности и современные путешествия в древность Т. Хейердала, Т.Северина. Научная и художественная ценность этих путешествий и открытий.

Тема 1. Дар Нила (Египет).

Гелиопольская девятка. Египет в сочинениях древних историков и путешественников (Геродот, Страбон, Диодор). Мифы и реальность в их сочинениях.

Формирование мифологических представлений древних египтян и закрепление их в «Текстах пирамид», «Текстах саркофагов», «Книге мертвых».

Местные культы и первые боги. Фиванская (Амон, Мут, Хонсу) и мемфисская (Птах, Сехмет, Нефертум) триады. Формирование основных мифологических циклов: о сотворении мира, солярные мифы, культ Осириса.

Цикл мифов о сотворении мира и выделение «эннеады» (гелиопольской девятки) как общеегипетских богов. Гелиопольская девятка: Атум (Ра), Шу, Тефнут, Геб, Нут, Осирис,

Сет, Исида, Нефтида, их родственные связи, функции и особенности изображения.

Бог Хнум и легенда о сотворении человека. Рождение бога Гора как родоначальника династии египетских фараонов.

Солярные или солнечные мифы, дающие представления о смене времен года и борьбе солнца с мраком и злом.

Обожествление животных: бык — Апис, корова — Хатор, баран — Хнум, змея — Апоп, шакал — Анубис, сокол — **Гор**, ибис — Тот, их место и функции в древнеегипетской мифологии.

Изображение богов в разных видах и жанрах искусства Древнего Египта. Особенности росписей, рельефов и скульптуры в художественной культуре Древнего Египта. Связь мифологии и литературы: «Повесть о Хоре и Сеге», «Рассказ Синухэта» (вымысел и реальность в этих произведениях).

Каменный архив. Отношение потомков к памятникам Египта как к строительному материалу.

Египетская экспедиция Наполеона.

В. Денрн и его «Описание Египта». О. Мариет — основатель Египетского музея в Каире, раскопки под его руководством в Фивах, Абидосе, Мемфисе и других городах.

Горизонталь как главная линия первых погребальных комплексов, ориентация на Восток. Арабское слово «мастаба» (что значит — скамья) для обозначения могильных построек. Их многокамерное и сложность плана. Гробница царицы Хер-Нейт.

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккара и идея вертикали в зодчестве Имхотепа.

Комплекс пирамид Хуфу (Хеопса), Хафра (Хефрена), Менкаура (Микерина) в Гизе — первое из семи чудес света. Культовое значение формы пирамид, их масштаб, устройство и расположение в пространстве. Большой Сфинкс, его культовое значение как символа вечности и связи с личностью фараона Хефрена. Художественное влияние образа Сфинкса на современников и потомков.

Сочетание особенностей скальной гробницы и пирамиды в погребальных комплексах Дейр-Эль-Бахри. Гробница фараона Ментухотепа I и царицы Хатшепсут зодчего Сенмута.

Карнак и Луксор — каменный архив Египта. Сложность плана, обилие колонн, стремление к грандиозности масштабов. Игра света и тени, контрасты объемов и пространства.

Статуи царевича Рахотепа и его жены Нофрет. Статуя сидящего писца Каи.

Колоссы Мемфиса (фараона Аменхотепа III в Фивах) — второе чудо света. Колоссы фараона Рамсеса II на фасаде скального храма в Абу-Симбеле, их связь с египетским канонам и фигурой Сфинкса.

Страсти Осириса. Культ Осириса как цикл мифов о загробной жизни. Идея смерти и воскресения и ее связь с сельскохозяйственным циклом: сев — похороны Осириса, всходы — возрождение Осириса, жатва — умерщвление Осириса. «Мистерии Осириса» — конец зимнего и начало весеннего месяца. Отождествление культа Осириса с культом фараона.

«Песнь арфиста» и проблема религиозных представлений о загробной жизни. Тело и душа (Ка, Ба) в понимании древних египтян: сохранение тела (мумия), обеспечение его жилищем - (гробница) и питанием (заупокойные дары и жертвы). Надгробные статуи и реалистические тенденции египетской скульптуры.

Древнеегипетский канон и портретность образа.

Богиня Исида и начало музыкального искусства древних египтян. Профессиональная музыка в культовых мифологических драмах — «Страсти Осириса» и «Мистерии Исиды».

Отсутствие образцов древнеегипетских мелодий.

Фрески и рельефы как источник знаний о быте и музыкальном искусстве египтян. Взаимодействие канона и реализма изображения.

Росписи гробниц в Фивах («Сцена пира», «Охота фараона», «Царевны со священными дарами») и в Бени-Гасане («Кочевник-семит с ослом», «Птицы на акации»).

Древнейшие музыкальные инструменты (лира, арфа, флейта, тимпаны) и их изображения в древнеегипетских фресках («Музыкантши» — роспись гробниц к Фивах).

Реформатор из Эль-Амарны Аменхотеп IV и его реформы. Необходимость борьбы с усиливающейся кастой жрецов. Ниспровержение бога Амона (Ра) и введение культа единого солнечного бога Атона. Придание ему новых качеств безличного и невидимого божества, источника всего живого.

Новое значение имени фараона — Эхнатон (что значит «Дух Атона») — и его участие в религиозных церемониях как главного жреца новой религии. Строительство Ахетатона — новой столицы, особенности ее облика. (При виде ее красот восклицают: «Украшенная, прекрасная, взглянуть на нее — увидеть небо!») Реконструкция Ахетатона.

Изменение стиля в искусстве и его зависимость от нового культа. Идея «истины» в новом религиозном учении и ее воплощение в искусстве. Освобождение от древнеегипетского канона и стремление к простоте и правде.

Отказ от преимущественного изображения сцен оплакивания, появление темы семьи: «Поклонение фараона Эхнатона солнцу», «Семья Эхнатона», «Выезд Эхнатона и Нефертити», «Оплакивание умершей царевны».

Портрет времени Эхнатона. Передача портретного сходства, разработка психологических черт: голова Эхнатона, голова Нефертити. Мастерская скульптора Тутмоса.

Художественное значение реформ Эхнатона. Продолжение традиций искусства Ахетатона при преемниках фараона-реформатора. Археологические открытия Х. Картера в гробнице Тутанхамона. Богатство и разнообразие найденных художественных сокровищ. Предметы быта и ритуальные символы:

Наос (помещение) для статуи бога; статуэтка фараона, стоящего на пантере, символы царской власти, золотой браслет со скарабеем. Художественное совершенство и богатство цветовых сочетаний. Портреты Тутанхамона. статуэтка фараона в ладье, каменная голова канона, золотая маска. Общее и индивидуальное в воплощении образа. Росписи погребальных камер — поэтический рассказ о жизни юного фараона.

Древний Египет в мировой художественной культуре (Дж. Верди. Опера «Аида»; Б.Пруст. «Фараон»),

Тема 2. Библейские холмы (Ассирия. Вавилон).

Глиняная библиотека. Древнейшие государства Двуречья и археологические открытия П. Э. Ботга.

Древнейшие языки и древнейшая литература как источник знаний и представлений о художественной культуре ушедших цивилизаций Древнейшие виды письменности. Особенности ее дешифровки и первые сведения о цивилизациях и культуре народов Двуречья.

Храмовые библиотеки в Ниппуре и в Ашшуре. Библиотека Ашшурбанапала в Ниневии — многочисленнейшее собрание клинописных текстов с каталогами-списками. Состав библиотек, их история и современное состояние.

Древнеассирийский эпос о Гильгамеше и проблемы его создания. Популярность эпоса в художественной культуре Двуречья. Основные сюжеты эпоса о Гильгамеше: «Песнь о войне Урука с Аккой», «Гильгамеш и ива богини Иннин», «Гильгамеш и Гора живых». Тема жизни и смерти, бренности человеческой жизни, бессмертия славы как главные нравственно-этические проблемы древнеассирийского эпоса. Образ Гильгамеша - богоборца, борца за справедливость, его сходство с Прометеем. Н. Гумилев — переводчик эпоса о Гильгамеше.

Космогонические представления — сотворение мира из хаоса, борьба богов, создание первых людей — в эпосе «Энума элиш» («Когда вверху»). Тема рабства людей, их подчиненности богам как главная религиозная идея эпоса. Тема покорности в поэме «О невинном страдальце», ее сходство с библейской историей Иова

Мирские проблемы в литературе государств Двуречья: взаимоотношения умного бедняка и жадного богача («Ниппурский бедняк»), проблемы добра и зла, тщетности всех земных усилий («Разговор господина и раба»).

Сотворенное руками. Художественная культура народов Двуречья и культура древних египтян, сходство и различия в их истории, мифологии и художественно-образной системе.

Архитектура — зримое свидетельство уровня развития древнейших цивилизаций, ведущий вид искусства в художественной культуре этого периода. Археологические раскопки. Остатки крепостей, храмов, дворцов, городов. Попытки реконструкции архитектурных сооружений и научная достоверность их внешнего вида.

Шумер и Ассирия в художественной культуре Двуречья, особенности их возвышения и падения.

Храмовая архитектура Шумера. Кирпич-сырец как главный строительный материал. Частичное, почти декоративное использование камня.

«Белый» и «Красный» храмы в Уруке, условность их названия (окраска стен и украшений). Посвящение храмов богу Ане и богине Инине. Особенность плана, назначение колонн. Храм богини плодородия Нинхурсаг в Уре (Эль-Убейд). Употребление орнамента и скульптурных украшений — особенность художественного облика храма. Его горельефы с изображением сцен быденной жизни.

Поиски легендарной Ниневи — столицы Ассирии и значение ассирийского искусства в художественной культуре Двуречья. Появление новых типов построек — дворцов и крепостей. Дворец- крепость царя ассирийского Саргона II в Дур-Шаруккине. Особенность планировки. Крылатые быки «шеду», их место в религиозных представлениях древних ассирийцев. Скульптура Древней Ассирии. Рельефные изображения батальных и охотничьих сцен, преобладание светских сюжетов над культовыми. Скульптурные портреты царей Ассирии — «Статуя царя Ашшурнасирапала II» — воплощение древних представлений об идеальном владыке. Особенности древнеассирийского канона и внимание к деталям.

Вавилонская башня. Культура Древнего Вавилона. Раскопки. Дворец правителя, многообразие его помещений (жилые комнаты, святилище, школа писцов) — остатки настенных росписей и ранняя статуя богини Иштар. Сходство этих находок с

особенностями культуры Ассирии, Падение Древне-Вавилонского царства.

Ново-Вавилонское царство и его столица. Библейские предания и историческая достоверность. Геродот о Вавилоне. Архитектура как ведущий вид искусства и строительная деятельность Навуходоносора II.

Город Вавилон. Особенности планировки. Наличие стен-крепостей. Значение ворот, их связь с религиозным культом.

Бог Мардук и богиня Иштар в религиозно-мифологических представлениях вавилонян. Ворота богини Иштар, их конструктивные и художественные особенности. Дорога процессий. Изображение на стенах башен идущих львов, драконов, символизирующих вавилонских богов. Художественная выразительность изразцовых рельефов — яркость и чистота цвета, обобщенность силуэта, четкость линий.

Храм бога Мардука «Эсагила» как главный храм Вавилона. Представление о мироздании, воплощенное в многоступенчатости храма (семь его ступеней — семь астральных божеств — семь планет Солнечной системы). Окраска храма. Золотая статуя Мардука на вершине храма и воплощение в ней солнечного света.

Вавилонская башня — легенда и действительность. Зиккурат «Этеменанки» как «Вавилонская башня».

Дворцы царя Навуходоносора II и «Висячие сады» Семирамиды. Их конструктивные и художественные особенности, «Висячие сады» Семирамиды — одно из чудес света.

Смерть Навуходоносора и падение Ново-Вавилонского царства.

Тема 3. Сидящие на колесницах.

Так говорил Заратустра. Особенности художественной культуры Древнего Ирана. Ее формирование в условиях образования, развития и гибели восточных деспотий.

Первоначальные религиозные представления о вечной борьбе двух начал, составляющих движение мирового процесса — добра (свет, огонь, плодородие земли) и зла (мрак, бескрайние, выжженные солнцем пустыни и степи).

Верховное божество в пантеоне древнеиранской религии — Ахура-Мазда, создающий мир усилием своей мысли. Формирование культа поклонения огню, видимого воплощения Ахура-Мазды.

«Авеста» — древнейший религиозный и литературный памятник художественной культуры Ирана. Состав Авесты: Вен-дидады — свод религиозных предписаний; Виспереды и Лены — молитвенные песнопения; Яшта — гимны зороастрийским божествам; малая Авеста — собрание молитв.

Неоднозначность художественных достоинств Авесты — свод религиозных канонов, перечень сложных, и утомительных предписаний религиозной обрядности и высокохудожественные отрывки мифологического содержания. Первый перевод Авесты с древнего мертвого (авестийского) языка на среднеперсидский — «Зенд-Авеста».

Основоположник зороастрийской религии — Заратуштра (Зороастр). Историческая реальность этого образа, переплетенная с мифологией: Ахура-Мазда создал духовную сущность Заратуштры в начале бытия мира и поместил ее в ствол древа жизни — «Хаомы»; через шесть тысяч лет Заратуштра получил телесное воплощение, был одарен неземным светом истины и призван способствовать победе добра на земле.

Разработка образа Заратуштры. Присвоение ему функций культурного героя, учредитель социальной структуры общества, провозвестник тайнств новой веры, собранных в откровении Ахуры-Мазды — «Авесте»; спаситель не посвященного в высшие истины человечества.

Главные идеи зороастризма: зависимость миропорядка от свободного выбора человека, этическая триада — благие мысли, благие слова, благие дела, призыв к отказу от несправедливой кочевой жизни и переходу к праведной оседлой хозяйственной деятельности.

Конец света в учении зороастризма. Вера в конечную победу добра над злом. Зороастризм и Библия.

Сходство и отличия.

Судьба «Авесты». Ее ввод в европейскую культуру через греческую. Появление в XVIII в. французского перевода. Начало изучения «Авесты» как памятника мировой литературы.

Персепольские развалины. Архитектура в художественном наследии Древнего Ирана. Ее ведущее место среди других искусств. Главная задача архитектуры, формирующая ее конструктивные и художественные особенности, — прославление земного владыки. Ее характерные черты: грандиозность и величественность архитектурных ансамблей, употребление красочных декораций из цветных изразцовых плит и позолоченных деталей, обилие скульптурных украшений.

Три знаменитых центра, где сохранились остатки древне-иранской архитектуры, Пасаргады, Персеполь, Сузы. Их современное состояние.

Культовые сооружения Древнего Ирана — гробницы. Их связь с мифологическими и религиозными представлениями.

Гробница Кира II в Пасаргадах. Ее конструктивные и художественные особенности: шестиступенный пьедестал, двускатное перекрытие гробницы, малая дверь, ведущая в погребальную камеру. Задача создания впечатления монументальности сооружения при относительно небольших размерах: уменьшение величины камня в кладке верхних ярусов для зрительной иллюзии перспективного сокращения. Архитектурные идеи гробницы Кира II в древних памятниках других цивилизаций, например галикарнасский мавзолей наместника Карий Мавсола.

Скальная гробница Дария I в Накш-и-Рустеме. Оформление фасада в виде креста с рельефом в верхней ее части, изображающим царя в молитвенной позе перед жертвенником, и фасадом в виде портика в центральной, украшенной карнизом с фигурами льва. Изображение под крестом человеческих фигур, символизирующих подчиненные области.

Особенности архитектурной планировки Персеполя, города-крепости Древнего Ирана. Сооружение искусственной платформы. Фланкирование лестницы, ведущей в город, скульптурными фигурами двух крылатых быков, охраняющих вход, и двух быков с человеческими головами, стоящих у входа во двор. Мифологическое содержание и величественный эффект этих скульптур.

Парадный дворец Дария I — самое замечательное сооружение Персеполя, символ мощи и величия царя. Конструктивные особенности: квадратный зал — «ападана», окруженный с трех сторон портиками и двумя рядами колонн. Задача — создать эффект большого, хорошо освещенного внутреннего пространства, в котором царский трон был бы виден издали.

Рельефы на парадных лестницах ападан, изображающие придворных, личную гвардию царя, конницу и колесницы, представителей покоренных держав. Мотив шествия в этих рельефах. Особенности канона, декоративная задача, отсутствие индивидуальности в этих рельефах.

«Стоколонный зал» Персеполя. Его сходство и отличие от египетского гипостильного зала в Карнаке.

Строительство ападан в Сузах. Использование дорогих строительных материалов.

Причина немногочисленности сохранившихся памятников древнеиранской архитектуры.

Заключение.

Неразгаданные тайны. Упадок, исчезновение и «открытие» древнейших культур как историческая закономерность. Их относительная замкнутость и неизменяемость художественных форм, сохранение канона в течение тысячелетий. Соотношение масштабов архитектуры и человека, ощущение его малой частью (песчинкой) этого огромного мира.

Следы художественной культуры древнейших цивилизаций на территории других материков. Сходство их эстетических принципов и религиозных представлений с искусством древности.

«Диалоги» Платона и его догадка о «противолежащем материке». Древнейшие цивилизации Европы и Америки, общность их религиозно-мифологических представлений, принципов культовых построек и хронологическая несовместимость. «Молодость» древнейших цивилизаций Америки.

Индийские племена как создатели древней культуры материков Америки. Инки — индийские племена Южной Америки

(Перу). Ацтеки — индийские племена Северной Америки (Мексика). Легенды о белых пришельцах как предках индийских племен. Завоевание государств инков и майя (ацтеков) испанскими конкистадорами, Сказания об Исаве и Иакове. История о чечевичной похлебке. Ее глубокий многомерный нравственно-психологический смысл. Рождение Иосифа. Сны и предсказания Иосифа, жизнь его у египетского фараона. Начало рабства израильского народа в Египте.

Моисей и его миссия. Отсутствие доказательств историчности Моисея. Его библейская биография. Избранность Моисея («Неопалимая купина») и начало исхода сынов Израилевых из Египта. Переход израильтян через Черное (Красное) море и другие чудеса.

Синайское законодательство и появление Священного Писания, или Закона Божия. Десять заповедей, их общечеловеческое содержание. Нравственный смысл десяти заповедей.

Скиннии собрания или походный храм у стана Израильского. Устройство, значение внутреннего деления на три части и их религиозное содержание. Появление первых служителей.

Сорокалетнее странствие израильтян по пустыне. Медный змий. Наставление Моисея детям: «Не забывать Господа и жертвоприношение». Смерть Моисея. Заместитель Моисея — Иисус Навин. Вступление израильтян в землю обетованную.

Цари и пророки. «Исторические» книги Библии и вопрос об их достоверности. Особенность библейской историографии:

культовое значение исторических книг и отбор фактов, исторические события и религиозный ореол Состав и структура «исторических» книг Библии.

Взаимоотношения народа израильского с соседними народами. Влияние язычества и нарушение израильтянами Завета; Покорение их соседними племенами как наказание за грехи. Появление избавителей (судей израильских) как знак раскаяния. Судьи — Гедеон, Самсон и основные сюжеты их биографии (Гедеон и мадианитяне, Самсон и филистимляне, Самсон, раздирающий пасть льва; Самсон и Далила, гибель Самсона). Нравственное содержание сказаний.

Становление царства Израилева и сны Самуила. Саул — первый царь израильского народа.

Царь Давид. Давид и Голиаф. Основание Давидом своего престола в Иерусалиме. Творчество Давида: псалмы или божественные гимны, художественные достоинства и высокая поэтичность языка. Избранничество Давида.

Царь Соломон. Его мудрость и притчи: притча о двух матерях (соломоново решение), Соломон и царица Савская. Строительство храма в Иерусалиме, его устройство, пышность и богатство.

Конец «золотого века» и разделение земли Ханаанской на северную (Израиль) и южную (Иудею) части.

Падение Израиля и падение Иудеи. Вавилонское пленение иудеев и плач Иеремии. Пророк Даниил и его предсказания.

Возвращение иудеев из плена вавилонского и построение второго иерусалимского храма.

Тема 2. Страна великого Ганга (Индия).

Начало всех начал. Древний Восток как особая ветвь в развитии человеческой цивилизации Его оторванность от других регионов мира. Представление о Востоке как о стране чудес и богатства. Географическое открытие Индии. Россия и Индия. А. Никитин, его путевые заметки «Хождение за три моря».

Долина рек Инда и Ганга и возникновение крупнейших земледельческих поселений древности. Индоарийские племена, их расселение на территории Древней Индии.

«Ригведа» — древнейший памятник индийской литературы. «Ригведа» как сумма гимнов, обращенных к богам, и сумма знаний человека о себе и окружающем мире.

Структура Ригведы, ее деление на циклы (мандалы). Риши — создатели гимнов Ригведы, устный, импровизированный характер их творчества. Риши как посредники между богом и людьми, их принадлежность к жреческим родам

Основные космогонические и мифологические представления Ригведы. Идея кругооборота даров между богом и людьми (жертвоприношения) и цикличность времени (возвращение к хаосу). Мифы об освобождении рек, об учреждении жертвоприношений Ману, о трех смертных братьях, получивших бессмертие. Их космогонический характер.

Боги Ригведы и их классификация. Главные боги — Индра, Агни, Сома; их функции и антропоморфные черты. Второстепенные боги, их связь с природными явлениями: Митра — Солнце, Ушас — утренняя заря, Маруты — боги бури, грома, молнии. Боги и полубоги в структуре мифов Ригведы.

Развитие мифологических представлений Ригведы в древнеиндийских эпосах «Махабхарата» и «Рамаяна».

Великие битвы. «Махабхарата» и «Рамаяна» — великие эпические поэмы Древней Индии. Их родство с эпосом древнейших цивилизаций («Сказание о Гильгамеше»), «огромность» циклов. Устная традиция в передаче текстов, первые письменные версии и современные знания о древнеиндийском эпосе. Авторство двух великих поэм: Вьяса как автор «Махабхараты» и Вальмьика как автор «Рамаяны». Представление об авторе «Махабхараты» как о родственнике его героев. Сохранение устных традиций в распространении знаний, текстов поэм древности среди современных индусов. «Махабхарата» как грандиозный свод художественных, философских, религиозных, научных воззрений. Отсутствие четкой сюжетной разработки. «Махабхарата» как «Великое сказание о потомках Бхараты», ее структура и состав:

18 основных книг, или «Паре», и «Родословная Хари» — 19-я книга-приложение. Основной сюжет «Махабхараты» — история непримиримой вражды между кауравами и пандавами. Пандавы как олицетворение добрых сил и кауравы как олицетворение злых сил. Борьба сил мира и добра с силами зла и войны и торжество мира как главная идея «Махабхараты». Великая заключительная битва и тема единства Индии. Сказания и легенды фольклорного характера: «Повесть о Шакунтале», «Сказание о Раме», «Наль и Дамаянти», включенные в основное повествование, их поэтичность и лирический характер. «Наль и Дамаянти» в переводе В. Жуковского.

«Рамаяна» — вторая эпическая поэма Древней Индии. Отчетливость сюжета, композиционная стройность, единство авторского замысла и исполнения как характерные особенности «Рамаяны». Сюжет поэмы: борьба Рамы против царя демонов-людоедов Раваны за освобождение своей жены Сати, его легендарная и историческая основа. Семь книг «Рамаяны» и ее главные образы: Рама, Сати, их человечность, возвышенность любовного чувства Раваны как олицетворение злого начала, сочетание реального и фантастического в образе Раваны. Превращение «Рамаяны» в одну из священных книг вишнуизма.

Значение «Махабхараты» и «Рамаяны» как источника сюжетов и образов художественной культуры народов Востока.

Значение древнеиндийского искусства в мировой художественной культуре

Колесо жизни. Буддизм как мировая религия. Царевич Гаутама и вопрос о происхождении буддизма. Биография Будды, ее историческая и легендарная основа. Община странников — париврадника — и формирование секты буддийских монахов. Распространение буддийских сект, канонизация Будды после его смерти. Царь Ашока и превращение буддизма в мировую религию.

Религиозно-этическая основа буддизма, ее связь с древнеиндийской мифологией. Три проповеди Гаутамы как основа буддийского канона. Первая проповедь — учение о среднем пути к высшей мудрости, вторая — теория отсутствия души у человека; третья — колесо жизни. Учение о четырех истинах:

1) дукха, т. е. приверженность к стереотипам; 2) причина дукхи — стремление с помощью веры увековечить свое «Я»;

3) прекращение дукхи — освобождение от пут привязанностей, 4) «нирвана» как освобождение разума от желаний и привязанностей, как «просветление» и обретение полной свободы.

Значение буддизма и древнеиндийской мифологии для формирования художественной культуры Древней Индии

Древнеиндийская культовая архитектура раннего буддизма — ступы (ступа в Санчи), стамбхи (стамбха Ашоки), скальные храмы (комплекс в Аджанте), ее религиозные, конструктивные и художественные особенности.

Взаимосвязь архитектуры и скульптуры Индии. Зарождение изображений Будды («Будда, читающий проповедь») и проблема формирования канона в раннеиндийской скульптуре. «Триб-ханга» — три наклона, «Мудра» — символика положения рук и пальцев. Значение канона для понимания (чтения) пантомимы богослужения.

Тема 3. Поднебесная империя.

Бронзовые свидетели. Историческое развитие Древнего Китая и особенности его художественной культуры: непрерывность развития, сохранение вековых традиций и культурных центров, формирование национальных черт изобразительного языка, не изменяющегося в течение тысячелетий

Религиозные представления в Древнем Китае, их отражение в художественной культуре и быте. Основные религиозные культы: культ Неба, культ Земли, культ Предков.

Небо — высшее божественное начало, олицетворяющее всеобщий разум, целесообразность, справедливость и добродетель. Абстрактность Неба, его холодность и безразличность к человеку.

Император — сын Неба, имеющий право полностью совершать культовые обряды.

Земледельческий цикл и народный характер культа Земли в древнекитайском обществе. Алтарь — «ше». Его значение в религиозных обрядах культа Земли как символа власти и могущества. Значение праздника первой борозды в честь весеннего оживления природы. Осенний праздник урожая/

Культ предков, его связь с формированием социальной структуры общества. Гробница Аньяна — крупнейший памятник культа предков Древнего Китая. Его планировка: нижний зал с саркофагом, верхний с предметами быта, телами умерших людей и животных, у входа зарывались собаки (охранять гробницу), лошади (везти колесницы в загробном мире), стояли фантастические существа (человек-тигр), отпугивающие злых духов.

Ритуалы и ритуальные предметы художественной культуры Древнего Китая (бронзовые сосуды, кубки, оружие), значение орнамента на этих изделиях. Узоры и геометрические знаки как символы природных стихий — ветра, дождя, молнии, грома, животных и растений (например, символ неба — круг, символ земли — квадрат, их сочетание как взаимодействие мужского и женского начала). Типы и примеры ритуальных сосудов (погребальная урна из Баньнана, ритуальный бронзовый сосуд «юй» из провинции Хунань, ритуальный бронзовый сосуд «ху» с изображением сцен охоты).

Надписи, рельефы и орнаменты бронзовых ритуальных изделий как ценный источник сведений о жизни, быте, верованиях и художественной культуре Древнего Китая.

Учитель жизни. Изобретение письменности и бумаги в Древнем Китае — одна из причин сохранения ранних фиксированных произведений китайской литературы.

Древние литературные памятники Китая (Шицзин — Книга песен и гимнов, Шуцзин — Книга истории. Ли цзи — Записки об обрядах, Чуньцю — Летопись весны и осени, Чжань го цэ — Книга о борющихся царствах и др.), вошедшие в древнекитайский канон «Тринадцатикнижие». Картина быта и правил жизни древнекитайского общества в этих сочинениях. Непреходящее значение этих книг в истории китайской культуры как основы обучения и образования в течение тысячелетий.

Конфуций — философ, ученый, писатель и учитель. Краткие биографические сведения о нем, его роль в создании философского учения о человеке («конфуцианства»), опирающегося на древние книги. Отсутствие у Конфуция интереса к космогонии, разработка им этических норм и правил, направленных на формирование идеального человека.

Основные идеи Конфуция: концепция «цзюнь цы» (идеального, благородного человека не по происхождению, а по уму и образованности); концепция «жэнь» (гуманность и любовь к людям); концепция «сяо» (сыновья почтительность и уважение к старшим); концепция «юэ» (музыка как лучшее средство исправления плохих нравов); концепция «ли» (этикет и правила благопристойности). Особое значение в учении Конфуция концепции «чжэн мин» (исправления имен, т. е. приведение вещей в соответствие с их названием).

Роль Конфуция в составлении «Книги песен», поэтического свода о жизни лесорубов, воинов, земледельцев, о мире их чувств и верований. Картины народных страданий и обличение «недостойных» правителей в этих песнях.

Распространение идей Конфуция, обожествление его личности и превращение его учения в государственную религию.

Великая стена. Лао Цзы — основатель философской системы «Даосизма», второй учитель жизни древнекитайского общества. Центральная категория его системы — учение о «дао» (о законах

природы, находящейся в состоянии изменения и движения). Влияние даосизма на развитие художественной культуры Древнего Китая.

Строительство Великой китайской стены — наиболее древнего и известного архитектурного сооружения. Цель постройки — защита северной границы Китая от набегов кочевников, а полей от песков и пустыни. Конструктивные и инженерные особенности строительства стены. Грандиозность и размах, суровость и монументальность — главные слагаемые художественного эффекта. Современное состояние Великан китайской стены

Начало сложения единого стиля в искусстве Древнего Китая периода Цинь и Хань.

Дальнейшая разработка культа умерших и идей загробной жизни в погребальных сооружениях ханьской эпохи. Наличие комплекса подземных камер, облицованных кирпичом или камнем, земляной холм, надземные постройки. Единство архитектуры и изобразительного искусства в этих сооружениях. «Стражи мглы» — скульптуры в виде львов, охраняющих вход в погребальную камеру. Грубость и примитивность ханьских скульптур.

Значение резьбы и росписи на стенах и потолках погребальных камер как источник представлений о реалиях жизни прошлых эпох.

Погребальное помещение семьи чиновника У Лянь-цы в Шань-дуне. Повествовательность и тематическая широта рельефов (пиры, выезды, сцены охоты, назидательные сцены). Внимание в этих сюжетах к подробностям и деталям. Наличие поясняющих иероглифов. «Портретная» галерея (вельможи, писцы, всадники, гонцы) и сложение канона для их изображения. Наличие рельефов религиозного и мифологического содержания. Изображения легендарных создателей Китая — Нюйва и Фусн в виде фантастических существ. Связь этих изображений с религиозной символикой (тигр — запад, черепаха — север, птица Феникс — юг и лето). Жанрово-повествовательный характер религиозных тем и сюжетов.

Создание при дворе императора У Ди «Музыкальной палаты» и составление им сборника народных песен «Юэфу». Сходство сюжетов песен с темами реальной жизни рельефов погребальных камер. Простота стиля и выразительность стихов сборника.

«Исторические записки» Сыма Цяня и реальная история Древнего Китая.

Закключение.

Вечность истины. Древнейшие периоды художественной культуры Палестины, Индии, Китая как цельный и самостоятельный период их истории и начало формирования будущей культуры эпохи средневековья.

Философские системы, их влияние на характер художественной культуры. Определяющие черты художественной культуры стран Дальнего Востока (идеи вечных истин, сопричастности космическим системам мироздания, обращенность к внутреннему миру человека, преобладание духовного над мирским и разработка путей личного самоусовершенствования). Выход этих идей за национальные границы. Философские, нравственно-этические идеи древневосточных культур, выраженные и воплощенные в художественных памятниках, как основа мировых религий будущего.

Раздел III Художественная культура Древней Греции (XI в. до н.э. — I в. до н.э)

Введение.

Детство человечества. Древняя Эллада и Древний Восток — общие черты и принципиальные различия.

Мифология и религия древних греков как образное воплощение их представлений о природе, человеке, космосе, как «арсенал и почва» художественной культуры. Своеобразие и особенности греческой мифологии: яркая художественность образов, глубокий гуманизм, воплощение в мифологии представлений об этической, нравственной и физической красоте человека, вера в его единство с природой и в его безграничные возможности.

«Библиотека» Алодлора как первое систематическое изложение греческой мифологии. Мифологическая основа поэм Гомера и Гесиода, трагедий Эсхила* Софокла, Еврипида, комедий Аристофана.

Влияние греческой мифологии на философию. Свободомыслие в греческой мифологии. Диалоги Сократа, его смерть.

Эстетические представления древних греков: ритм и число, Природа и искусство, художник и ремесло, назначение искусства.

Древнегреческая цивилизация и круг изучаемых видов искусства: архитектура, скульптура, редкие образцы живописи и музыки, литература (эпос, лирика, трагедия и комедия), театр, танец.

Греческие вазы как источник изучения культуры Древней Греции, их основные типы и художественные особенности.

Древнегреческая цивилизация в контексте мировой художественной культуры. Значение наследия Древней Греции для развития художественной культуры XX в.

Тема 1. Боги и герои.

Олимпийский пантеон. Вопрос о происхождении общегреческого пантеона богов. Критомикенская культура и поэмы Гомера.

Мифологические представления о происхождении мира и богов. Хаос и Эрос как элементы первоначала, первые существа — Уран и Гея. Рождение Зевса и распределение сфер влияния между ним, Посейдоном и Плутоном. Олимп — место обитания богов и географическая точка в Греции. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Воплощение в образах богов мечты об идеальном, сильном и прекрасном человеке, о смерти и бессмертии, при выведении их характеров в полном соответствии облику и поведению земных людей (хитрость, коварство, неуравновешенность, злоба и высокомерие в сочетании с благородством и возвышенностью чувств).

Космогонические представления древних греков. Тема гармонии и разлада миропорядка. Гелнос и круговращение веществ в природе. Флора — покровительница весны. Мифы о Нарциссе, Гиацинте, Кипарисе, олицетворение в образе Афродиты производительных сил природы. Рождение Афродиты и ее спутники — Хариты Дионис (Вакх) как покровитель растительных сил природы. Спутники Диониса — сатиры и вакханки (менады). Тирс (палочка, обвитая плющом) как отличительный атрибут Диониса. Дионисийские игры и вакхические празднества. Представления древних греков о смерти и бессмертии в мифе об Орфее

Равные богам. Боги и титаны — герои древнегреческой мифологии. Титан Прометей и начало истории человечества. Ящик Пандоры и наказание Зевса — всемирный потоп. Девкалион и его жена Пирра — родоначальники греческих племен после потопа.

Гесиод об ухудшении природы человека и деление истории человечества на пять веков (золотой, серебряный, медный, век героев, железный).

Выделение из родового строя аристократических родов и рождение культа «героев». Стремление

каждого иметь своим предком одного из мифологических героев. Происхождение героев (бог + земная женщина), их отличие от простых людей.

Геракл — один из любимейших героев древних греков. Художественные особенности мифологической разработки его образа. Сила, совершенство форм, благородство характера — воплощение мечты о безграничных возможностях человека. Рождение Геракла. Его двенадцать подвигов: немейский лев, лернейская гидра, стимфалийские птицы, керинейская лань, эриманфский кабан, авгиевы конюшни, критский бык, кони Диомеда, пояс Ипполиты, стада Гериона, трехголовый Кербер, яблоки Гесперид. Освобождение и гибель Геракла. Проблемы силы и власти в мифах о Геракле.

Место героев среди людей и богов. Мифы о героях как источник тем и сюжетов мирового искусства.

Поэма войны. Личность Гомера и гомеровский вопрос. Народный эпос и поэмы Гомера. «Илиада» — поэма о войне. Историческая и фантастическая основа «Илиады». Тиринф и Микены. Археолог Г. Шлиман и поиски им Трои. Связь археологических открытий с поэмой Гомера.

Троянский цикл древнегреческого эпоса и поэма Гомера «Илиада». Основные сюжеты троянского цикла, предшествовавшие событиям поэмы: суд Париса, похищение Елены, жертвоприношение Ифигении. Косвенное упоминание или полное умолчание этих событий Гомером.

Тема и содержание «Илиады». Особенность повествования. Картины битв («Битва за стену», «Битва при кораблях», «Приречная битва») и картины мирной жизни («Изготовление оружия»). Значение подробностей в описании предметов, событий, природы («Перечень кораблей», «Щит Ахилла»).

Герои поэмы Гомера: Ахилл, Патрокл, Приам, Гектор, Андромаха. Основные черты их внешнего облика и характера:

воинская доблесть и верность долгу («Единоборство Александра и Менелая», «Единоборство Гектора и Аякса», «Бой за тело Патрокла»), обаятельность, человечность и благородство поступков («Свидание Гектора с Андромахой», «Приам, спрашивающий у Ахиллеса тело Гектора»),

Боги в поэме Гомера, их взаимоотношения и характеры. Участие в событиях («Собрание богов», «Битва богов», «Лаокоон и его сыновья»). Разработка и углубление Гомером по сравнению с мифами-человеческих качеств олимпийских богов. Усложнение психологических мотивов их поступков во взаимоотношениях с героями и простыми людьми. Художественное воздействие образов Гомера на слушателей и читателей.

Гуманизм Гомера и отношение автора «Илиады» к теме войны.

«Илиада» Гомера и мировая художественная культура. Н.Гнедич — переводчик «Илиады» на русский язык. А.Пушкин о переводах Гнедича.

Поэма мира. Древние греки и неведомый Запад; рассказы и путешествия, расширение торговых связей.

«Одиссея» Гомера — поэма о мирной жизни, ее взаимосвязь с «Илиадой». Вопрос об авторстве «Одиссеи» и время ее написания. Мифы и реальность в поэме Гомера.

Тема и содержание «Одиссеи». Особенности композиции поэмы; взаимосвязи трех ее сюжетных линий (поэмы о путешествиях Телемаха в поисках Одиссея, поэмы о странствиях и приключениях Одиссея по пути из Трои в родную Итаку, поэмы о мести Одиссея женихам). Достижение единства повествования

Одиссей — герой «Илиады» и Одиссей — герой «Одиссеи». Новые черты характера (верность, упорство, терпение, хитроумие, любознательность). Основные сюжеты: Одиссей у нимфы Казинюо, Одиссей и Навзикая, Одиссей на острове циклопов и ослепление Полифема, Одиссей в царстве Аида, Одиссей и сирены. В.Белинский о хитроумии Одиссея.

Пенелопа и Телемах — жена и сын Одиссея, отношение героев поэмы к женихам Пенелопы (лук Одиссея). Тема супружеской верности.

Решение Телемаха уйти на поиски Одиссея и его странствия (Телемах у Нестора и у Менелая, возвращение на Итаку, Телемах у Эвмея и встреча с Одиссеем).

Описание дома Одиссея. Значение деталей. Слуги в доме Одиссея — Евриклея и Эвмей. Положительные черты их характера, противопоставление преданности Одиссею бесчинствующим женихам.

Мечь Одиссея и избиение женихов. Одиссей и Пенелопа. Восстание граждан Итаки и примирение их с Одиссеем. Образы богов в «Одиссее» Гомера. Более возвышенная трактовка образа Афины в поэме по сравнению с «Илиадой» (благородство, гуманизм, покровительство Одиссею и невозможность изменить его судьбу, предначертанную богами).

Тема труда и справедливости в поэме Гомера. Воплощение мечты человечества о справедливом устройстве общества.

Приключения Одиссея в произведениях мировой литературы и изобразительного искусства. Жуковский — переводчик «Одиссеи».

Тема 2. Аполлон и его спутницы.

Флейта Пена. Древние греки и их взгляды на природу творчества. Рождение Аполлона и Артемиды, их родственные связи и функции. Атрибуты Аполлона: лук (лучи Солнца, согревающие и обжигающие), лира или кифара. Лавровый венок и миф об Аполлоне и Дафне. Символическое значение лаврового венка как высшей награды победителя.

Аполлон-Кифаред и девять муз — покровительниц искусств, позднее — наук и всей творческой деятельности. Мифологические представления греков о музыке и музыкантах: Орфей, Дионис, Одиссей и сирены. Образцы древнегреческих мелодий.

Греческие музыкальные инструменты: струнные и духовые. Их деление на благородные (лира, кифара) и

варварские (флейта, свирель). Мифы о происхождении музыкальных инструментов: «Афина и Марсий», «Пан и Сиринга».

Греческие музыкальные жанры: элегия, дифирамб, хор, гимн и проблема музыки и слова в древнегреческой художественной культуре. Поэт и певец. Сапфо. Анакреонт. Лирический и интимный характер их любовной поэзии.

Музыка и музыкальные инструменты древних греков в греческом изобразительном искусстве: Мирон. «Афина и Марсий» (скульптурная группа), «Девушка, играющая на флейте» (рельеф трона Лудовизи); «Одиссей и сирены» (рисунок на греческой вазе); «Кентавр Хирон, обучающий молодого Ахилла» (фреска в Геркулануме).

Музыкальные мифы древних греков в мировом изобразительном искусстве (А.Иванов. «Аполлон,

Г иацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой»; Рафаэль. «Парнас»; М.Врубель. «Пан»), Благородный святой. Муза трагедии, ее атрибуты. Дионисийские празднества и начало древнегреческого театра. Его устройство, особенности театрального действия: хоры и актер, театральные маски и костюмы, сценическая техника. Роль зрителя в древнегреческом театре

Эсхил — «отец трагедии». Краткие биографические сведения. Мифологическая основа трагедий Эсхила, их структура и особенность: обобщенность образов, цельность характеров, отсутствие колебаний и противоречий.

Трагедия Эсхила «Прометей прикованный». Миф о Прометее и сюжет трагедии. Новая по сравнению с мифом трактовка образа как титана, спасшего человеческий род.

Идея справедливости у Эсхила, ее религиозно-мифологический характер. Справедливость как нравственный принцип, основа миропорядка и могущества богов.

Прометей и Зевс — главные герои трагедии. Особенность развития сюжета. Противопоставление гордого титана мстительному тирану. Причина нарушения справедливости — высокомерие, заносчивость, презрительная гордыня — и неизбежность возмездия.

Отношение персонажей трагедии — Власти, Силы, Гермеса, Гефеста. Океана, Океанид — к Прометею и Зевсу. Разум как действенная сила и величайший дар Прометея людям. Нравственная победа Прометея над Зевсом. Гуманистический смысл трагедии Эсхила. Образ Прометея в произведениях мировой литературы (И.В.Гете, Дж.Г.Байрон), в музыке (А. Скрябин) и в скульптуре (Ф.Гордеев).

Отец комедии. Муза комедии и ее атрибуты. Вакхические празднества и народное творчество как исток древней аттической комедии.

Аристофан — «отец комедии», краткие сведения об Аристофане и его эпохе.

Структура комедий Аристофана: тезис, противоречащий общепринятому взгляду, или, наоборот, положение автора, направленное против существующих недостатков Эпизодичность отдельных сцен. Прием буффонады — соединение реального с фантастическим. Действующие лица комедий Аристофана — носители одного свойства или одной страсти.

Политики и действительность в комедии Аристофана «Всадники». Изображение в комедиях лженауки («Облака»), • судопроизводства («Осы»). Война и мир в комедиях Аристофана («Ахэрияпе»), «Мир», «Лисистрата»), Вольнодумство Аристофана. Образы богов в его комедиях («Птицы», «Богатство», «Лягушки»), Сочувственное изображение простых людей в комедиях Аристофана.

Отношение к творческому наследию Аристофана современников и потомков.

Тема 3. В поисках идеала.

Застывшие в камне. Гуманизм в художественной культуре Древней Греции. Расцвет скульптуры, ведущее место этого вида искусства в художественной культуре Древней Греции. Красота и величие образа свободного гражданина. Интерес к личным качествам человека (мужество, сила, ловкость, ум, способность с оружием в руках защищать отечество). Тесная связь представлений об идеально-прекрасном человеке с образами греческой мифологии.

Поиски пропорций человеческого тела в скульптуре архаики. Курос из Воломандры и Кора «60». Особенности постановки фигуры, взаимодействие пластики тела и архаической улыбки. Скульптура архаики и архитектурная колонна.

Освобождение фигуры от блока камня и мотивы движения в скульптуре. Значение бронзы. «Посейдон Артемисион» и «Дельфийский возничий» — характерность форм и позы. «Дискобол» Мирона как завершение разработки движения в скульптуре и представление о красоте человека через движение.

Образ человека в творчестве Поликлета. Его «Канон». Создание скульптором монументально прекрасных образов в спокойно стоящих фигурах «Дорифор» (Копьеносец), «Диадумен». Интерес к душевным переживаниям человека, красота драматического порыва в творчестве Скопаса. Его «Раненый воин» и «Менада». Утонченная задумчивость и нежная лиричность в скульптурах Праксителя. Его «Отдыхающий сатир», «Гермес с младенцем Дионисом», «Аполлон Сауроктон», «Афродита Книдская».

Завершение тенденций в развитии скульптуры классического периода и начало нового понимания образа человека в творчестве Лисиппа. Его стремление раскрыть внутренний мир человека через индивидуализацию, скульптура «Апоксиомен» и портретное творчество Лисиппа («Семь мудрецов», «Александр Македонский»),

Скульптура Древней Греции в римских копиях. Традиции древнегреческой скульптуры в мировой художественной культуре.

Вершина греческой классики. Афина и ее место среди олимпийских богов. Функции Афины как носительницы разумного начала.

Перикл и строительство афинского Акрополя. Значение Акрополя как центра духовной и религиозной жизни Афин.

Архитектурный порядок как воплощение представлений древних греков о борьбе силы и тяжести и сопротивления. Дорический, ионический, коринфский порядок. Легенда о происхождении коринфского порядка.

Фидий и его участие в реконструкции Акрополя в Афинах. Ансамбль афинского Акрополя: Пропилеи, храм Nike Аптерос, Парфенон, Эрехтейон. Особенности планировки ансамбля, взаимосвязь построек, значение последовательности зрительных впечатлений.

Место Парфенона в общем ансамбле и его художественное содержание. Архитектурные пропорции Парфенона: план (периптер), соотношение колонн (2n+1), сочетание дорического и ионического порядков в одном здании

Скульптура Парфенона, ее взаимосвязь с архитектурной конструкцией храма. Фронтоны Парфенона, их мифологическое содержание и значение сюжетов: восточный (главный) — рождение Афины из головы Зевса, западный — спор Афины с Посейдоном. Композиционная целостность скульптурных групп, их подчиненность треугольнику фронтонов.

Сюжеты фризов Парфенона. Борьба богов и гигантов (восточный фасад); битва афинских героев с амазонками (западный фасад); падение и разрушение Трои (северный фасад); схватка героев с кентаврами (южный фасад). Представление о борьбе человеческого разума со стихийными силами природы в метопах Парфенона.

1 Праздник Великих Панафиней, посвященный Афине Парфенов, и изображение традиционного шествия народа через Пропилеи в Акрополь к главному входу в Парфенон на его зофорном фризе.

Статуи Фидия в Акрополе («Афина Промасея» и «Афина Парфенов»). Изображения Фидия и Перикла на щите Афины. Судьба Фидия.

Значение Парфенона в мировой художественной культуре и проблема его сохранности.

Потеря гармонии. Эпоха эллинизма как последний этап в истории древнегреческой художественной культуры. Расширение представлений о безграничности мира и потеря чувства гармонии и устойчивости. Контрасты и противоречия как новые черты искусства. Перенесение центра художественной жизни в эллинистические города-государства.

Новые черты в скульптуре эллинизма, их связь с традициями классики. «Ника Самофракийская», «Афродита Мелосская», монументальность образов, богатство пластики, влияние окружающей среды — Ника и море

«Казнь Дирки», «Лаокоон» — сочетание внешней повествовательности и преувеличенного драматизма в этих многофигурных композициях.

«Алтарь Зевса» (Пергамский алтарь) — грандиозное сооружение эллинизма. Единство архитектуры и скульптуры. Масштабы фриза и особенности композиции: развертывание-сюжетов фриза параллельно движению зрителя, сочетание рельефа с круглой скульптурой.

«Гигантомахия» — главная тема Пергамского алтаря и ее новая трактовка. Образы богов: Гелиос, Артемида, Аполлон, Селена как композиционные центры. Динамика движения, страдание и ярость в сценах битв: Зевс и титан, Афина, Алкиной и Гея.

Интерес к возрастным особенностям человека в эллинистической скульптуре («Старый рыбак», «Мальчик, борющийся с гусем»), появление портрета («Сенека»),

Заключение.

Античность вокруг нас. Художественное наследие Древней Греции и мировая культура.

Античное Причерноморье: раскопки в Керчи, Феодосии, Анапе, Темрюке и других городах. Поиски и находки: фундаменты старых построек, остатки античных колонн, предметы быта.

Художественно-эстетические идеи греческой мифологии, архитектуры, пластики, литературных сюжетов, проходящие через всю историю человечества, и их «следы» в творчестве последующих поколений

Русский классицизм и идеи античности. Санкт-Петербург, его своеобразие и неповторимость. Элементы греческой архитектуры в облике города — колонны, кариатиды, парадные портики. Влияние греческой пластики и мотивы античной мифологии в скульптуре Летнего сада

Свет античности в мировой художественной культуре XX в. Поиски нового художественного языка и опора на идеалы греческой классики. Недостигаемость и непревзойденность древнегреческой художественной культуры.

Раздел IV. Художественная культура Древнего Рима (VI в. до н.э. — I в. н.э.)

Введение.

Варварское племя. Этруски. Загадка их происхождения. Геродот об этрусках. Мифология и погребальные обряды этрусков. Этруские гробницы как источник знаний о культуре. Фрески гробницы

Быков («Ахилл и Троил»), гробницы

Леопардов («Лицо юноши») и их близость греческой цивилизации. Мотивы греческой мифологии («Голова Зевса из Сатрнкума») в езульгуре этрусков.

Легенда о Ромуле и Реме и основание Рима. Завоевание Италии, Западного и Восточного Средиземноморья. Варварство и практицизм древних римлян. Строительство (Аппиева дорога, акведук Клавдия, Гардский мост) и изобретения (римский бетон, купол, арка).

Художественная культура греков и римлян. Сходство мифологических представлений: трансформация имен греческих богов в римские (Зевс — Юпитер, Афродита — Венера), сохранение их основных функций, более жесткий, приземленный характер римских богов. «Пантеон» — храм всех богов.

Рационализм и сдержанность римского искусства, аналитическое, трезвое познание мира как главные черты, отличающие его от греческой культуры.

Извержение Везувия и судьба римских городов — Геркуланума, Стабии, Помпеи. Археологические раскопки Помпеи как источник знаний о жизни и быте древних римлян. Особенности планировки города, структура гражданского жилища.

Римская республика и римская империя. Рим — «столица мира»

Тема 1. Капитолийская велчица.

Разделяй и властвуй. Архитектура Древнего Рима как последовательное воплощение господствующей идеологии. Римские Форумы, история их создания, особенности планировки, их место в ансамбле города.

Римский форум (Рогит Котапит) — центр политической и хозяйственной жизни республиканского Рима.

Форум Цезаря и Форум Августа. Новые задачи этих форумов: прославление могущества империи и божественности императоров. Храм Марса Мстителя и идея торжества государства. Форум Траяна и его

постройки: рынок Траяна, колонна Траяна, храм Траяна, внешняя простота этих сооружений (возвращение к республиканским традициям) и идея личного прославления.

Римская скульптура, ее официальный характер, снижение художественной ценности и значимости в угоду внешнего прославления божественности императора. Статуя Августа из Кум, статуя Клавдия, статуя Нервы как пример стремления к грандиозности и внешней подражательности греческим образцам.

Идея прославления римской государственности, римской идеологии и римского образа жизни в литературе.

Цицерон и его представления о культурном идеале человека: философская образованность как средство индивидуального самосовершенствования, владение риторикой как средством общественного воздействия. Значение Цицерона для развития римской литературы и латинского языка.

Исторические сочинения Цезаря («Записки о гальской войне» и «Записки о гражданской войне») и Тита Ливия («Римская история от основания города»). Апологетический характер этих сочинений. Их художественное значение.

«Энеида» Вергилия — поэтическое прославление исторической миссии Рима. Сюжет «Энеиды» — странствия троянца Энея, «предка» императора Августа. Тема «благочестия», «верности» в «Энеиде» и превращение этих категорий в отвлеченные символы. Основные сюжеты: гибель Трои, Эней и карфагенская

царица Дидоиа, Эней в подземном мире. Схожесть и отличия «Энеиды» Вергилия от поэмы Гомера «Одиссея»

Хзеба и зрелищ. Искусство и политика. Театр, его место в системе художественной культуры Древнего Рима. Популярность актера, его искусства, дружеские связи с царствующими домами.

Театральное искусство и значение зрелищ в жизни древних римлян. Типы и виды зрелищ: религиозные мистерии, гладиаторские и морские бои, спортивные состязания, их отличие от зрелищ, популярных в Греции.

Драма как вид искусства. Комедии Плавта, их связь с греческой литературой и проблемами Рима. Римский театр и его особенности. Театр Марцелла и Римский Араузион — предшественники Колизея.

Амфитеатр Флавиев — Колизей — выдающийся памятник римской империи. Конструкция Колизея, особенности художественного образа, его современное состояние.

Император Нерон и его театральное «мастерство». Последователь Нерона — Калигула. Удовлетворение личного тщеславия — главная задача их искусства.

Особенности музыкального искусства Древнего Рима, его вторичность по отношению к греческой культуре. Музыкальные оргии Древнего Рима. Рождение лозунга «Хлеба и зрелищ!». Упадок нравственности и искусства как результат обострения социальных противоречий

Римский феномен. Человек в художественной культуре Древней Греции и человек в художественной культуре Древнего Рима. Феномен римского скульптурного портрета: восприятие человека как неповторимой индивидуальности, точная передача внешности, выявление индивидуального характера модели.

Тема смерти в римских надгробиях, точность в изображении умершего. «Портретное надгробие старика».

Римский скульптурный портрет эпохи республики. Максимальная точность в передаче внешнего облика. Реализм, перерастающий в натурализм, — характерная черта искусства портрета этого периода. Человек эпохи республики в «Портрете Брута». Значение бронзы для передачи характера образа. «Портрет старого римлянина» — сознательное противопоставление конкретного образа поэтичности греческих скульптур.

Портреты государственных деятелей эпохи империи: Августа, Нероив, Траяна, ж портретная точность и историческая объективность.

Интерес к возрастным особенностям человека («Портрет мальчика», «Портрет Цецилия Юкунда»). Появление галереи женских образов («Портрет Ливии, жены императора Августа», «Портрет римлянки», «Сириянка»). Значение обработки мрамора для передачи характера и фактуры. Свет и тень в римском скульптурном портрете.

яФаюмские портреты — единственные дошедшие до нас образцы римской живописи в жанре портрета. Назначение фаюмского портрета, его связи с погребальным культом. Разнообразие фаюмских портретов: возрастное («Портрет юноши», «Портрет пожилого мужчины»), психологическое, национальное. Реализм и глубина портретного образа. Коллекция фаюмских портретов в музее изящных искусств им. А.С.Пушкина.

Тема 2. Явление Мессии.

Предчувствие Спасителя. Законы природа и «Промысл Божий». Богословское понимание Бога как вечного и неизменного единства трех существ (ипостаси) — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Разработка теории спасения человечества через Мессию и библейские пророчества. Заимствование мотивов и сюжетов пророчеств и предсказаний в преданиях и мифологии народов Ближнего Востока и буддийской философии.

Библейские пророчества, их разбросанность по книгам Ветхого Завета и подтверждение в Евангелиях.

Первое жертвоприношение Адама и Евы и установление этого обряда как указания на необходимость будущей жертвы Спасителя.

Мелхиседек — первый священник Бога Всевышнего и царь Салимский. Значение имени Мелхиседека как «царь правды» и «царь мира». Отсутствие в Библии сведений о рождении и смерти Мелхиседека как его тождества со значением Христа — вечного Бога, Царя и Первосвященника.

Несение Исааком хвороста для собственного жертвенника — несение Иисусом Христом креста к месту казни.

Сон Иакова, его содержание и толкование: лестница, соединяющая небо и землю, — прообраз Божией Матери, значение ее как заступницы людей перед Богом. Новое имя Иакова — Израиль, его значение как богоборца и название израильского или еврейского народа.

История Иосифа как ветхозаветная пророческая биография Иисуса Христа: бегство в Египет, принятие страданий от собственного народа.

Моисей («вынутый из воды») и связь его истории с Евангелиями. Установление Пасхи, значение ее как «избавление от беды», всеобщей смерти после грехопадения. Переход через Чермное (Красное) море как прообраз водного крещения.

Предсказание отдельных моментов будущей биографии Иисуса Христа в истории Давида и Голиафа (Христос спасет не мечом), Илии (восхождение Илии на небо — Вознесение Христа), Ионы (Иона во чреве китовом — трехдневная смерть и воскресение Спасителя), Исаяи (распятие со злодеями).

Географические предсказания: пророчество Михея о рождении Христа в Вифлееме, пророчество Аггея о приходе Спасителя во второй иерусалимский храм

Малахия — последний ветхозаветный пророк и предсказания появления Предтечи, подготовка появления Мессии.

400-летний промежуток между Ветхозаветной и Новозаветной историей и усиление эсхатологических настроений.

Сен есть сын мой возлюбленный. Новый Завет как корпус религиозных текстов, созданных христианством в процессе становления и официально одобренных христианской церковью. Повествовательные книги Нового Завета (Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна). Происхождение, смысл и истолкование имени Иисуса Христа.

Вопрос об историчности Иисуса Христа. Два направления научной литературы об Иисусе Христе: мифологическое (солнечное божество) и историческое. Попытка ученых исторического направления (Э.Ренан, Д Штраус) отделить историческое от мифологической истории Иисуса Христа.

Богословская трактовка сущности второго лица Троицы как Бога Сына и необходимости его вочеловечения Повествование об Иисусе Христе как отражение веры первых христиан в духовный символ. Драматургия текстов четырех Евангелий. Яркая образность литературного языка, особенности ритмической организации евангельской прозы.

Основные предвестия и деяния Иисуса Христа в повествованиях евангелистов: Благовещение, Рождение Иисуса Христа в Вифлееме, Поклонение волхвов. Избиение младенцев и бегство в Египет, Возвращение в Галилею, Крещение Иоанном Крестителем в водах Иордана. Начало проповеднической деятельности Иисуса Христа и избрание учеников-апостолов. Чудеса и проповеди Иисуса Христа. Преображение. Въезд Иисуса Христа в Иерусалим и начало Страстной недели. Тайная Вечеря и предательство Иуды. Осуждение синедрионом на смертную казнь. Суд Понтия Пилата. Несение и Воздвижение креста. Распятие. Положение во гроб. Снятие с креста и Омование Воскресение. Сорок дней земного бытия Иисуса Христа после Воскресения и Сошествие Святого Духа на апостолов.

Канонические представления об облике Иисуса Христа и его изображения в византийском, древнерусском искусстве. Западноевропейская традиция изображения Иисуса Христа и евангельских сюжетов. Превращение образа Иисуса Христа в религиозного символа в общечеловеческий знак, «иероглиф, понятный всем» (И.Н.Крамской).

Я пришел свидетельствовать об истине. Основные проблемы христианской морали: идеал человека и свобода личности, нравственность, долг и совесть как этические категории. Вопрос о смысле жизни.

Вопрос о «чудесах»: «Пусть бы Христос делал чудеса, воскрешал мертвых, летал по воздуху, его бы оставили в покое» (И.Крамской).

Нравственно-этические основы Нового Завета как общечеловеческая проблема. Основные притчи Нового Завета: о добром самарянине, о безумном богаче, о сеятеле, о потерянной овце, о блудном сыне, о злых виноградарях, о брачном пире. Их содержание и нравственная основа.

Заповеди Иисуса Христа: не убивай, не противься злему, просящему у тебя дай, люби ближнего своего, чти отца своего и мать свою. Их преемственность с законами Моисея и новый общечеловеческий гуманистический смысл. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Ее нравственный и философский смысл. Вопрос об истине.

Нравственно-этические, философские идеи и сюжеты Евангелий в мировом искусстве. Их роль в развитии общественного самосознания и утверждения общечеловеческих ценностей через произведения искусства.

Мученики Колизея. Кумранская община. Основные черты религиозного учения кумранитов: представление о двух мировых началах — добре и зле: ожидание конца мира (эсхатологизм); вера в приход божественного спасителя.

Палестина в I в. н.э. как одна из провинций Римской империи. Управление ею. Роль и значение римского прокуратора и синедриона как законодательной власти Палестины.

Возникновение христианства и первых общин. Иерусалимская община. Ранние апокрифы (Евангелие

детства, Евангелие истины, Сказание о Марии) и формирование основных книг Нового Завета. Состав Нового Завета, его взаимосвязь с Ветхим Заветом.

Римское язычество и первые христиане. Император Нерон и начало преследования христиан (пожар в Риме 64 г. н.э.). пытки и мучения христиан при императоре Диоклетиане. Первые христианские мученики — святой Варфоломей, святой Себастиан, святая Варвара, Параскева Пятница и другие.

Зарождение и развитие христианского искусства. Росписи римских катакомб (плафон крипты Луцианы, катакомбы Петра и Марцелины, «Оранта», роспись катакомбы Присциллы) и формирование христианской символики (Орфей — Христос, Амур и Психея — бессмертные души, история Даниила и Ионы — воскресение Христа, венок — символ победы над смертью, рыба — таинственная запись имени Христа). Базилика Санта Мария Маджоре и начало разработки христианского храма.

Усиление интереса к идеологии христианства в Римской империи II—III в. н. э.

Заключение.

Концы и начала. Художественная культура позднего Рима. III в. н.э. — начало всеобщего кризиса и распада Римской империи. Усиление социальных противоречий: контраст между бедностью и богатством, частая смена «солдатских» императоров, неспособность удержать огромные массы в повиновении. «Портрет императора Филиппа Аравитянина». Термы императора Каракаллы в Риме и дворец Диоклетиана в Спалато как отражение социальных противоречий в архитектуре.

Ослабление общественного значения литературы в период кризиса Римской империи. «Золотой осел» Апулея и новые тенденции в религиозно-философских исканиях эпохи.

Потеря «авторитета» римского пантеона богов и проникновение на территорию Рима новых восточных культов.

Быстрое распространение идей христианства в среде низших слоев общества и всеобщее предчувствие перемен. Отражение новых тенденций в портрете Максимиана Дазы.

Легализация христианства в 313 г., признание его государственной религией, разделение в 395 г. Римской империи на Западную Римскую и Восточную Римскую.

Причина замены языческого многобожия мировыми религиями и начало нового этапа в истории художественной культуры.

Содержание учебного материала

6 класс

(35 ч.)

История художественной культуры Средних веков (IV в. н. э. — XVI в.)

Раздел V. Художественная культура Западной и Восточной Европы **(Франция, Германия, Англия, Византия. IV—XV в.)**

Введение.

«**Мрачное время**». Идеи христианства в истории морали человечества, в нравственных исканиях наших современников. Этический смысл христианства: учение о всеобщей любви, о приоритете духовного над материальным, о господстве индивидуальной жизни над общественной. Превращение христианства в мировую религию и распространение новой религии на территории Европы.

Понятие церкви как общества людей, соединенных верою, и формирование ее в общественный институт, имеющий строгую иерархическую систему. Роль церкви в жизни человека и государства. Разделение христианства на католицизм и православие. Их значение в формировании своеобразия средневековой художественной культуры Западной и Восточной Европы.

Средние века и господство религиозной модели мира. Историческое, «естественное» и церковное время, отношение к нему средневекового человека. Цикличность, повторяемость средневекового времени. Символика двенадцати месяцев и христианских праздников. Усиление роли часов.

Космогонические (Земля — центр Вселенной) и географические представления эпохи средневековья. Понятие «ойкумены», ее деление на три части: Европу, Азию и Африку. Фантастика и реальность в географических открытиях.

Человек в системе средневековых категорий, его отношение к Богу, вечности, земной и загробной жизни. Нравственно-религиозная основа его повседневного бытия.

Наука и научные представления средневековья, связь науки с религией (символика математических чисел и химических формул). Предубеждения человека средневековья. Средневековые университеты и роль книги в культуре средних веков. Латынь как универсальный язык науки. Состояние общей грамотности населения.

Отношение к наследию античности в средние века: с одной стороны, прямое уничтожение художественных памятников, а с другой — сохранение античных традиций, собирание и изучение греческой и римской литературы, философии, трансформация многих положений античной культуры к идеям средневековья. Гуманисты эпохи Возрождения о культуре средневековья, восприятие этого времени как мрачного периода между античностью и Ренессансом.

Художественная культура средних веков как цельный и самостоятельный период в истории человечества.

Тема 1. Великий инквизитор.

Преодоление тяжести. Католицизм как особая ветвь христианства и особенности развития художественной культуры Западной Европы. Рим как центр духовной жизни и учреждение института «папства». Инквизиция и ее роль в подавлении личности и освобождении. Западная Европа и Восток. Крестовые походы, борьба за «истинную» веру.

Раздробленность, разбросанность художественных центров Западной Европы. Разработка первых общеевропейских стилей — романского и готического, пронизывающих все сферы художественной культуры.

Архитектура в системе искусств средневековой Европы, ее доминирующее значение. Средневековые храмы и соборы как центры общественной, политической и культурной жизни западноевропейского города. Соборы и университеты.

Пути развития европейской средневековой архитектуры. Романский стиль, его отличительные особенности в облике католических церквей (Аббатская церковь в Аахене, собор Нотр-Дам в Пуатье, собор в Пизе), их конструктивные и художественные особенности (крестообразный план, утяжеленные пропорции, толстые стены, наличие контрфорсов, узкие окна).

Открытие каркасной системы и появление готического стиля. Возможность широкого использования витражного цветного стекла. Франция и историческое развитие готики (собор Парижской Богоматери, собор в Шэртре, собор в Реймсе, собор в Страсбурге как наиболее яркое воплощение различных этапов развития французской готики). Особенности разработки западного фасада готического собора: готическая «роза», ряд «королей», перспективный портал. Богословская трактовка готического храма как символа устремленности к Богу.

Место скульптуры в храмах католической ветви христианства. Религиозные композиции в романской скульптуре средних веков («Страшный суд», «Ева» в церкви Сен-Лазар в Оттене). Интерес к объединенной жизни и личности человека в скульптуре готики («Встреча Марии с Елизаветой» в соборе в Реймсе; «Сеятель», «Жнец» в соборе в Амьене). Зарождение скульптурного портрета («Эккегард и Ута» в соборе Наумбурга).

Песенное действо. Музыка в системе христианского богослужения. Монастыри и музыкальная наука. Гвидо д'Ареццо (Аретинский) и его реформа нотного письма как основа и начало современной нотации.

Значение органа в католическом богослужении. Его устройство, особенности звукоизвлечения.

Органисты средневековья и органисты современности.

Месса — высшее достижение музыки средневековья, ее основные песнопения: 1) «Господи, помилуй», 2) «Слава», 3) «Верую», 4) «Свят, Благослови», 5) «Агнец Божий», их смысл. Место мессы в богослужении, ее религиозное, общечеловеческое и эстетическое содержание. Лучшие образцы средневековой мессы (Гильом де Машо. «Месса для коронации Карла V»).

Литургическая драма и особенности ее развития: связь с рождественскими и пасхальными праздниками, диалог у алтаря, увеличение числа исполнителей и перенос действия на паперть, появление декораций и костюмов. Проникновение народного, светского начала в жанр литургической драмы. «Действо о Данииле».

Тема 2. Мир наизворот.

Богатырские игры. Героический эпос и его место в художественной культуре средних веков. Формирование героического эпоса и его особенности: переплетение исторического фона и вымысла; прославление богатырской силы и подвигов главных героев; идеализация феодального государства. Героический эпос как целостная картина народной жизни.

«**Песнь о Роланде**» — эпическая поэма средневековой французской литературы. Историческая и легендарная основа поэмы. Сюжетная канва (ссора Роланда и Ганелона, предательство Ганелона, битва в Ронсельванском ущелье, бой Карла с Балигантом, наказание Ганелона). Ронсельванская битва — центральный эпизод поэмы, замедленность действия, троекратные повторы, гиперболизация мощи и мужества французских витязей. Преобладание темы подвигов, битв и сражений, отсутствие сложных мифологических коллизий и внутренних противоречий в характере главных героев. Женские образы и второстепенная роль героини — Альды, невесты Роланда, и Марсиллии Брамимонды, жены мавританского царя. Прославление мужества людей, самопожертвования и верности долгу в «Песни о Роланде».

«**Песнь о Нибелунгах**» — немецкий героический эпос. Мифологические (линия Зигфрида) и исторические (гибель Бургундского королевства на Рейне в 437 году) элементы эпоса. Художественные

особенности поэтической строфы «Песни о Нибелунгах». Традиции рыцарского романа и характер отражения феодальных отношений в поэме. Мужские (Зигфрид и Гунтер) и женские (Кримхильда и Брунхильда) образы. Образ Хагена фон Тронье, его верность вассальным отношениям, отсутствие чувства сострадания. Трагический колорит, активная роль темных страстей, губящих все прекрасное.

Героический эпос, воплощение в нем общественно-эстетического идеала угнетенного народа, ненависть к насильникам и сочувствие к защитникам добра и справедливости.

Музыкальные драмы Вагнера на основе сюжетов «Песни о Нибелунгах».

Стол короля Артура. Рыцарский роман и его связь со средневековым народным эпосом. Сходство сюжетов и приемов его изложения.

Рыцарство и куртуазность. Этические нормы рыцарства, их связь с придворной феодальной культурой. Рыцарская поэзия, разработка в ней идеального облика рыцаря: бескорытность и честность, благородство к слабым и беззащитным, преклонение перед «прекрасной дамой». Тема рыцарской любви в стихах Марии Французской и Вальтера фон дер Фогельвейде. Поэтический образ и реальная действительность.

Кельтский народный эпос и легендарная личность короля бриттов Артура. Идеализация его образа в «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского. Использование кельтских легенд. Символика круглого стола.

Начало романов артуровского цикла в творчестве французского писателя Кретьена де Труа. Соединение в них преданий старины и норм современного рыцарства. Романы артуровского цикла Кретьена де Труа: «Эрек и Энида», «Ланселот, или Рыцарь телеги», «Ивен, или Рыцарь льва», «Персеваль, или Повесть о Граале». Тема любви и ее «теория» в этих романах.

Английский цикл артуровских романов, его основные сюжеты: «Артур», «Артур и Мерлин», «Ланселот Озерный». Авантюристичность сюжетов и наличие сказочного элемента в этих романах. «Смерть короля Артура» Томаса Мелори. Его свободная обработка английских романов артуровского цикла.

Начало критического отношения к жанру рыцарского романа в литературе средних веков. Французская повесть «Окассен и Николет» — пародия на все рыцарские нормы и идеалы.

Бродячие певцы. Поэзия вагангов, трубадуров, миннезингеров как характерное явление художественной культуры средних веков. Открытие их поэзии в XIX веке, трудность собирания, изучения, истолкования ее образцов. Общие черты и национальные особенности образа жизни и поэзии бродячих певцов. «Популярные» и научные представления о них.

Вольнолюбивые, антиклерикальные, сатирические мотивы в поэзии бродячих певцов. Прославление радостей полноценной мирской жизни как гуманистическая линия средневековой культуры.

Разнообразие форм и ритмическая свобода поэзии вагангов, трубадуров и миннезингеров: тенденции к усложненности и ясности поэтического языка, утонченность стиля и обилие простонародных выражений, внешняя вульгарность и высокая чистота внутреннего духовного мира.

«Кармина Бурана» — первый сборник поэзии вагангов, его история и значение для сохранения и изучения культуры средневековья.

Франсуа Вийон — величайший поэт средневековья. Скучность и легендарность биографических сведений о нем, характер его личности — пассивность и покорность судьбе. Основные произведения Вийона («Малое завещание» и «Большое завещание», «Баллада о дамах былых времен», «Баллада о толстой Марго», «Баллада о парижанках»). Автобиографические мотивы его поэзии, сочетание комизма, шутовства, фривольности с мыслями о трагизме жизни. Сатирическое изображение средневековой религиозной морали, прославление Парижа, его языка и обитателей. Тема жизни и смерти в поэзии Франсуа Вийона.

Гуманизм средневековой лирической поэзии, ее значение для развития гуманизма Возрождения и искусства романтизма.

Тема 3. Взгляд сквозь небо.

Собор всей твари. Образование Византийского государства. Константинополь как центр православия. Крест как символ, эмблема христианства и как основа формы плана христианских храмов.

Ведущее значение культовой архитектуры в художественной системе средневековья и пути формирования христианского храма: древнееврейская скиния, подземные катакомбы, храмы-базилики, крестовокупольная система. Художественно-образная основа христианской культовой архитектуры. Трактовка храма как символа гармонии небесного и земного до грехопадения человека и процесса его очищения через жертвенную миссию Иисуса Христа.

Храм как «корабль», его деление на три части — притвор, храм, алтарь — и ориентация в пространстве. Каноническое значение частей храма. Символика алтаря.

Трактовка внутреннего пространства храма как расширяющегося в стороны и вверх, невозможность охватить его с одной точки. Символика движения внутри храма, трактовка света и особенности освещения внутреннего пространства. Купол как символ небесного свода.

Собор святой Софии в Константинополе — выдающийся образец византийской архитектуры. Его конструктивные и художественные особенности. Судьба собора после падения Константинополя, его современное состояние.

Монастырь Хосиос Лукас в Фокиде, монастырь Дафни близ Афин, собор в Чефалу как характерные образцы византийской архитектуры (в центральной части империи). Неоднородность архитектуры Византии (периферии).

Умозрение в красках. Катакомбное искусство первых христиан и формирование изобразительной системы средневековья. Античные заимствования в христианской символике.

Теоретические споры о возможности изображения божественной сущности средствами искусства. Иконоборчество в истории Византии. Седьмой Никейский Вселенский Собор, его роль в утверждении иконопочитания. Значение восстановления иконопочитания в художественной культуре.

Догматическое значение иконы (обозначает таинственное присутствие того, кто изображен; раскрывает смысл изображаемого события, но не его содержание; передает не черты святого, а состояние его души после смерти).

Образцы и виды византийской религиозной живописи. Равенна — центр искусства мозаики. Купол Православного баптистерия, мозаики церкви св. Виталия, их особенности и художественные достоинства. Фреска как более легкий способ живописного покрытия стен, ее преобладание над мозаикой. «Воскрешение Лазаря» — фреска монастыря Пантанассы. Формирование изобразительной системы в византийской иконе. Памятники византийской культуры — иконы «Богородица с младенцем, святыми и ангелами», «Двенадцать апостолов», «Христос Пантократор». Византийский канон и византийская эстетика в изобразительном искусстве Восточной Европы. Пространство мира и пространство иконы. Обратная перспектива, множественность точек зрения, разномасштабность как специальные приемы, отражающие идею расширения пространства в глубь иконы. Разновременность, т. е. изображение отдельных стадий сюжета на одной плоскости, как идея вечности иконного времени. Отсутствие объема, теней, направленного источника освещения в иконе и трактовке света как божественного, излучаемого самой иконой. Цвет иконы и его символическое значение: золото — солнце, небесное сияние; красный — слава божества; зеленый — молодость, символ жизни; темно-синий — небесные силы; белый — символ чистоты; черный — ад.

Выразительные средства иконы и ее восприятие в интерьере и освещении храма. Икона и музей.

Византийские хронографы. Древнегреческие традиции и византийская литература.

Сохранение многих жанров античной литературы, норм греческой прозы и поэзии в сочинениях византийских писателей. Соединение античных традиций с религиозным христианским мировоззрением. Отсутствие жанров трагедии и комедии в византийской литературе.

Историография — наиболее популярный жанр византийской литературы. Два направления византийской историографии — «хронография» и «всемирная хроника».

«Хронография» охватывает небольшой отрезок времени, в котором автор выступает свидетелем событий. Условность, архаичность языка этих сочинений, рассчитанных на образованного, элитарного читателя. Михаил Пселл и его «Хронография». Живое описание правления, образа жизни византийских императоров. Лирические отступления автора, сведения о себе.

«Мне не нужно, чтобы меня мерили чужими руками, я сам для себя и мерило и норма».

«Всемирная хроника» — назидательное чтение для народа, составленное из ранних сочинений.

Благочестивые наставления в этих произведениях, подражание Библии.

«Жития святых» как особый жанр византийской литературы. Иоанн Мосх и его «Жития».

Простонародный язык этих биографий, сохранение национального колорита, живость портретных характеристик.

Музыка в художественной культуре Византии и ее роль в дворцовом церемониале византийских императоров. Пышность, яркость и красочность одеяний музыкантов, разнообразие оркестровых сочетаний, золотой блеск духовых инструментов. Особые музыкальные инструменты — механические звучащие птицы и звери.

Церковные песнопения, их связь с церковной поэзией — «гимнографией». Роман Сладкопевец — крупнейший лирический поэт, создатель поэтической формы — «кондак». Яркость его образов. «Рождественский кондак» — наиболее популярное его сочинение. Иоанн Дамаскин, по прозвищу Златострунный. Крупнейший поэт-гимнолог, создатель «канона», двустихия, выражающего основную мысль. Причисление его имени к лику святых. Образ Иоанна Дамаскина в поэме А. К. Толстого.

Падение Константинополя в 1453 году и конец Византийской империи. Продолжение традиций византийской культуры в творчестве славянских народов и Древней Руси.

Заключение.

Переоценка ценностей. Сходство некоторых черт культуры средних веков с художественной культурой древнейших цивилизаций (господство религиозности, преобладающее значение церковной культуры над светской, неповторяемость некоторых средневековых форм в последующих этапах развития мировой культуры).

Изменение отношения к средним векам с развитием медиевистики. Всевозрастающий интерес к изучению проблем эпохи, осознание эстетической значимости и своеобразия достижений средневековой культуры.

Современный взгляд на художественную культуру средневековья, ее вклад в процесс нравственного развития человека.

Художественная культура средневековой Европы как цельный и самостоятельный период общественной истории.

Место европейского средневековья в общем процессе формирования мировой художественной культуры.

Раздел VI. Художественная культура государств Кавказа и Древней Руси (IV-XVI вв.)

Введение.

Выбор веры. Кавказские и славянские племена до принятия христианства. Культы и боги народов Кавказа: семейно-родовые, погребальный, общинный, кузнечный. Их связь с образом жизни и характером местности. Влияние восточных религий (культ Митры) на мировоззрение и мифологию народов Кавказа.

Язычество древних славян. Их пантеон богов: Сварог, Хорс, Дажьбог (солнечные божества), Перун (бог грозы), Велес (покровитель скотоводства). Мокошь — единственное женское божество в пантеоне древнеславянских племен, покровительница женских работ — прядения и ткачества.

«Низшая мифология» славян: леший, водяной, полудница. Образ русалки как обобщение древнеславянских водяных духов — берегинь, водяниц.

Древнейшие мифологические системы народов Кавказа и славян, трудность их изучения и «реставрации». Мифологические представления в сказках и преданиях народов Кавказа, в цикле древнерусских былин.

Кавказ и славянские племена-государства в христианских преданиях и легендах. Эльбрус двуглавый (по преданию, Ной зацепил днищем ковчега во время потопа, Авраам разбил свой шатер на горе Казбек, Андрей Первозванный водрузил свой крест на Киевских холмах). Первый удел проповедческой миссии Богоматери — древняя Иверия (Грузия).

Распространение христианства на территории Кавказа и России. Осознание необходимости принятия новой религии как предпосылки дальнейшего развития государственности.

Христианизация Кавказа и России. Официальное признание христианского мировоззрения в качестве государственной религии и закрепление ее законодательными актами Армении (301 г.), Грузии (337 г.) и России (988 г.). Взаимодействие христианства и язычества: с одной стороны, трансформация языческих верований и обычаев в христианскую мифологию и обрядность, с другой — преследование язычников и уничтожение их материальной культуры: капищ, идолов, инструментов.

Первые христианские проповедники и первые святые: М.Маштоц, святая Нина, Кирилл и Мефодий и др. Значение принятия христианства в историческом развитии духовной культуры народов Кавказа и России.

Тема 1. Апостольский удел Богоматери.

Горы и камни. Христианская культовая архитектура на территории Армении и Грузии. Архитектурные традиции прошлого, выбор строительного материала, особенности народного жилища и конструктивные особенности христианских храмов Армении и Грузии. Художественный образ этих храмов и их эмоциональное восприятие (линия гор и силуэт храма, четкость и контрастность на фоне ясного солнечного неба, усиление мрачности серого камня и туч в плохую погоду). Труднодоступность и уединенность, разбросанность храмов как один из элементов их художественной образности.

Храм святой Рипсиме в Эчмиадзине. Центально-купольная система — главная архитектурная идея храма. Суровость и величественная простота внешних архитектурных форм. Употребление глубоких ниш, подчеркивающих особенность решения внутреннего пространства.

Храм святого Григория — Звартноц — «храм Бдящих сил». Соединение креста и купола в новом типе храма — купольная ротонда. Возможности интерьера — создается ощущение величественности и архитектурного богатства. Наличие богатого скульптурного орнамента. Преобладание в нем растительных массивов (виноградная лоза — символ жизненных сил Армении).

Хачкар — «камень-крест» — своеобразный надгробный памятник армянской средневековой культуры. Различные типы хачкаров, их неповторимость, суровость эмоционального воздействия.

Храм Креста в Мцхете — Джвари. Художественный образ храма, его единство с вершиной горы при слиянии Куры и Арагвы, четкость силуэта, видимого издали и различных точек зрения. Небольшие размеры храма при впечатлении монументальности, его гармонии с вечностью природы. Взаимосвязь внешнего вида, его форм с внутренним пространством. Рельефы храма Джвари, их связь с христианским иконографическим каноном и национальное своеобразие.

Новые черты в архитектуре храма Свети-Цховели («Животворящего столба»): увеличение размеров, стремление высь, использование декоративного орнамента. Усиление живописного общего впечатления и ритмического разнообразия архитектурных элементов.

Скальные храмы Грузии, их связь и единство с природой и древним зодчеством. Ансамбль скальных храмов Вардзии. Внимание к духовному внутреннему миру человека во фресках пещерных храмов Вардзии. Отход от традиционных церковных канонов, стремление к простоте и живописной свободе, передаче движения.

Ожившие письмена. Византийская христианская литература и ее проникновение в культуру Армении и Грузии.

М.Маштоц — величайший просветитель и ученый средневековой Армении. Его значение в изобретении армянской и иверской письменности. Школа М.Маштоца.

Первые переводные книги — Евангелия, Библия, сочинения отцов церкви — и традиции их оформления. Развитие книжной живописи — миниатюры, заставки, буквы, орнаменты. Связь характера изображения с листом и графикой буквенного письма.

Евангелия — наиболее часто украшаемые и иллюстрируемые древние книги. Разнообразие книжных миниатюр, их стилистические особенности.

Миниатюры Эчмиадзинского Евангелия 989 г.: «Благовещение Захарии», «Благовещение Марии», «Поклонение волхвов», «Крещение» — наиболее ранние примеры армянской книжной живописи. Ясность содержания сцен и сюжетов, стройность и цельность построения изображения, сочная и широкая манера исполнения — характерные особенности этих миниатюр.

Появление растений и орнаментов в миниатюрах Евангелия Мугни: «Вход в Иерусалим», «Рождество», «Преображение». Изображение животных — естественность и живость известных и вымышленных, фантастичность и искаженность незнакомых.

Развитие книжной миниатюры в творчестве художника Т. Рослина. Основа его творческого метода: цикличность, последовательность миниатюр, внимание к изменению внутреннего состояния действующих сил, и особенно в образе Иисуса Христа. Отход от канонов, творческая свобода в миниатюрах «Страшный суд», «Переход через Красное море».

Миниатюры неизвестного мастера в Евангелии № 9422 в Матенадаране. «Воскрешение Лазаря» — окружающая жизнь и детали реальности в этой сцене, различные эмоциональные состояния (любопытство, напряженность труда, тошнота от дурного запаха, объединение в одно состояние волнения и возбуждения от сцены).

Традиции книжной миниатюры в творчестве грузинских художников. Византийские традиции в миниатюрах Гелатского Евангелия.

Матенадаран — крупнейшее хранилище древних рукописей. История строительства и современное состояние.

Витязь в тигровой шкуре. Эпоха царицы Тамар (Тамары) и проблемы гуманизма в средневековой художественной культуре

Грузии.

Ш. Руставели — величайший поэт, просветитель, ученый. Его поэма «Витязь в тигровой шкуре». Краткость сведений о нем и невозможность реконструкции его полной биографии. Автобиографические элементы в прологе к поэме. Изображение Ш. Руставели и его фрески в грузинском монастыре церкви святого Креста в Иерусалиме.

«Витязь в тигровой шкуре» — поэма любви и дружбы. Развитие сюжета, его динамичность, легкость и естественность.

Отражение в поэме религиозно-политических и философских взглядов автора, реальность жизни Грузии XII в. География поэмы: пространства и народы.

Композиционная стройность и цельность поэмы, два цикла рассказов — индийский и арабский. Особенности стиха — шаири, которым написана поэма. Афористичность, богатство народного разговорного языка, отказ от архаизмов — главное новаторство стиля поэмы.

Главные образы поэмы. Углубленная психологическая характеристика, но обобщенность, типизированность людей того времени.

Тема любви в поэме. Отношение к ней Ш. Руставели. Прославление божественной, высокой формы любви в женских образах — Нестан-Дареджан и Фатьмы. Преклонение перед женщиной — основа чистоты отношений, семейного счастья, прочности и возвышенности любви.

Тема дружбы в поэме. Идеи благородства, преданности, патриотизма в образах трех побратимов — араба Автандила, индийца Гариэля, мулганазарца Фридона. Тема мира и дружбы народов в поэме.

Завоевательные войны восточных деспотий и судьба традиционных культур Армении и Грузии в истории средних веков.

Раздел VII. Художественная культура стран Арабского Халифата (I—XI вв.)

Введение.

Черный камень. Особенности исторического развития художественной культуры средневекового Востока и его «открытие» в XIX в.

Аравийский полуостров, его жаркий климат, сочетание пустыни, ее бескрайних горизонтов и яркого неба с особенностями образа жизни кочевых и оседлых арабов. Оазис в пустыне — центр жизни и цветное пятно.

Средневековый арабский город. Мечеть и базар как центры духовной и экономической жизни, их взаимосвязь с ансамблем города.

Легенда о «черном камне». Поклонение камню и превращение его в святыню. Источнику «черного камня» и значение воды в жизни арабов. «Кибла», т.е. ориентация на влияние на святыню, ее разработку

основных религиозных канонов. Веротерпимость и многобожие племен аравийского полуострова. Мекка и Кааба. Общерелигиозное, общеполитическое и общекультурное значение.

Возникновение новой религии — ислама. Замена многобожия монотеизмом, превращение ислама в мировую религию. Ислам и Арабский Халифат. Подчинение ему Сирии, Палестины, Месопотамии, Ирана. Переплетение их культурных традиций и сложение единого стиля арабской культуры.

Религия, наука, искусство арабских стран, их взаимодействие и взаимовлияние. Античное наследие и христианство в арабской культуре. Значение арабского языка как общекультурного и научного. Сходство его функций со средневековой латынью Западной Европы. Политические и культурные центры Арабского Халифата: Дамаск, Багдад, Каир, Кордова, Бухара, Исфаган.

Тема 1. Последний пророк Аллаха.

Призвание Мухаммеда. Третья мировая религия — ислам — и ее основатель Мухаммед. Историческая достоверность его личности. Хронология основных событий и библейские параллели его биографии.

Характер Мухаммеда. Влияние на его формирование образа жизни и природы (торговля развила склонность к путешествиям, пустынные просторы — склонность к уединению, созерцательности и размышлениям).

Первые откровения Мухаммеда. Женитьба. Роль жены Хадиджи в признании особой миссии Мухаммеда и начало его проповеднической деятельности. Первые записи Корана. Формирование у Мухаммеда представлений о едином Боге. Начало новой религии. Первые сторонники. Смысл названия (ислам — предание себя Богу).

Переход на открытые позиции проповедника новой религии и начало гонений, на пророка. «Хиджра» Мухаммеда, т. е. переселение его из Мекки на новое местожительство в Медину, — поворотный пункт в истории ислама. Осознание необходимости его утверждения огнем и мечом. Постройка первой мечети. Борьба за влияние. Подготовка военных походов в Мекку. Священная война Мухаммеда.

Смерть пророка и окончательная победа его сторонников. Триумфальное шествие новой религии.

Книга книг. Книга книг ислама — Коран. Происхождение Корана, его трактовка как сборника проповедей, вложенных в уста пророка Аллахом, текст которого хранится на небесах. Особое отношение мусульман к Корану. Слово и буква Корана — единственное визуальное приближение к незримому Богу. Совершенство графического воплощения букв Корана.

Структура Корана, его деление на суры (главы) и строки (стихи). Мекканские и мединские суры, их деление на поэтические, пророческие, рахманские. Условный характер такого деления, их «перемешанность» в тексте Корана.

Мировоззренческие проблемы Корана (Аллах — Бог Корана; Коран о Вселенной, Земле, ее флоре и фауне; история человечества по Корану). Фантастика и действительность в тексте Корана.

Основные коранические сказания, их Ветхозаветные и Новозаветные параллели: Нух и потоп (Ной и его ковчег), рассказ о красавце Иусуфе (история Иосифа), Муса — волшебник и вероучитель (скрижали Моисея), «Слово от Аллаха» — Иса (евангельская история Иисуса Христа).

Коран как литературное произведение. Особенности художественной разработки образов в повествовательных, «поэтических» сурах Корана. Ритмическая стихия — «садж» — пророческой прозы Корана, усиление их эмоционального воздействия и восприятия смысла через чтение вслух.

Значение Корана. Его влияние на художественную культуру арабских стран.

Гармония пространств. Ислам и проблема искусства архитектуры. Необходимость создания сакрального здания, отвечающего требованиям новой религии.

Дом Мухаммеда — прообраз будущего канона культового здания и постройка первого святилища Каабы в Мекке. Разработка сакрального здания мусульман — мечети.

Мечеть. Содержание термина (от арабского «масджид» — место поклонения). Канонические архитектурные формы мечети: прямоугольный двор, окруженный галереями, многоколонный зал для совершения молитв. Пространственная ориентация — «кибла» — в сторону Мекки. Михраб — ниша в стене, указывающая киблу. Значение минарета для публичного призыва на молитву.

Появление центрических купольных мечетей и их религиозная символика (высшая точка — Единосущный, т.е. Бог;

пространство купола — Дух; восемь граней — ангельский чин;

четыре стены — символ земного бытия).

Мечеть как образ природы, ее продолжение, воплощение идеи природного равновесия и покоя, гармонии здания с окружающей средой. Значение пространства в архитектуре мечети — «пустоты» — как символа незримого мира, его связи с высшим духовным началом.

Отношение ислама к изобразительному искусству. Проблема ан-иконизма и смысл запрета на изображение видимого мира, уже совершенно созданного Богом.

Орнамент в архитектуре ислама, его связь с каллиграфией коранического слова, символ присутствия Аллаха, способ приближения к нему. Орнамент как возможность для арабских художников выразить свое эстетическое отношение к красоте окружающей жизни. Арабеск, прихотливость и геометричность узора арабеска, сочетание буквенных и растительных мотивов, его богатейшие возможности в создании бесконечных вариаций.

Цвет в архитектуре мечети. Употребление изразцов, их яркость и сверкание в лучах горячего солнца, чистота цвета.

Примеры наиболее известных мечетей в странах Арабского Халифата: мечеть Омара в Иерусалиме, мечеть в Кордове.

Дворец испанских правителей в Гранаде — Альгамбра. Сочетание в нем роскоши, национальных традиций и характерных черт исламской архитектуры.

Тема 2. Слепок вечности.

Власть ритма. Классическая средневековая литература арабских стран, ее многонациональный характер (арабская, ирано-персидская, таджикская) и особенности развития — от устного народного творчества к профессиональной поэзии и прозе. Значение поэзии в средневековой литературе Востока, ее ведущее положение.

Коран и развитие литературы стран Арабского Халифата. Настороженное, «запретительное» отношение ислама к поэзии и ее поддержка после признания поэтами новой религии. Влияние условий жизни поэта, его зависимости от ислама, правителя, традиций поэтической формы на содержание поэзии. Умение выдающихся поэтов-классиков выразить гуманистические идеалы эпохи.

Суфизм как философское направление средневековой восточной поэзии. Цель суфизма — аскеза, познание истины, обращение к внутреннему миру. Преодоление идей мусульманского мистицизма в лучших произведениях суфийских поэтов. Широта и гуманизм их творчества.

Стихотворные формы и жанры — рубай, газель, касыда. Их отточенность и совершенство в поэзии Низами, Саади, Хафиза, Джами, О. Хайяма.

Главные темы и образы средневековой классической восточной поэзии. Идея справедливого царя и развитие антидеспотической темы в противопоставлениях «поэт и царь» и «царь и нищий» в поэзии Рудаки, Джами, Хафиза. Концепция человека, похвала его разуму и могуществу в поэзии Фирдоуси и Саади. Тема борьбы добра со злом, света и тьмы в рубаях О.Хайяма.

Тема любви как универсальной движущей силы общественного развития. Разработка в суфийской поэзии богатейшей языковой терминологии для обозначения тончайших градаций любовного чувства в лучших лирических стихотворениях Низами, Джами, Дж. Руми.

Влияние восточной поэзии на процесс развития мировой литературы. Формы восточной поэзии в творчестве европейских поэтов (Гете, Байрон, Пушкин).

Словесных дел волшебник. Идея чистоты и возвышенности высокой любви — «власти сердца» — к единственной возлюбленной и выдвижение целой плеяды певцов идеальной любви. Появление идеальных пар: Кайс и Убна, Джамил и Бусайна, Кусайар и Азза, Меджнун и Лейли. Отражение их любовных историй в прозаических произведениях. Переработка образов идеальных влюбленных средствами поэзии.

Низами — выдающийся представитель средневековой восточной культуры. Биографические сведения о Низами и автобиографические мотивы его творчества.

«Хамсе» («Пятерица») — основное произведение Низами - Состав «Хамсе» — пять поэм: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искандер-наме». Гуманистическое и просветительское содержание этих поэм и социальные утопии Низами. Идея доброго правителя в поэме «Хосров и Ширин» и облагораживающее влияние любви на характер шаха в поэме «Семь красавиц».

«Лейли и Меджнун» — третья лирическая поэма Низами. Популярность сюжета в арабской литературе и его интерпретация в поэме.

Вечная тема «отцов и детей» — основа драматургического развития конфликта. Образы патриархальных родителей: излишне мягкого отца Меджнуна и излишне сурового — Лейли. Тема власти родителей в условиях ислама.

Главные герои поэмы — красавица Лейли и поэт Кайс, прозванный Меджнуном (Безумным). Поэтические приемы Низами, его восточные эпитеты, рисующие внешний облик героев. Психологическая мотивировка их поступков, динамика развития любовного чувства, постепенное нарастание кульминации, трагический финал.

Тема поэта и творческого самовыражения в поэме Низами. Безграничная любовь Лейли и Меджнуна, находящая выход только в поэзии и ведущая их к духовному слиянию, — основа философской концепции поэмы.

Высокое поэтическое совершенство, безупречность рифмы, богатство языка поэмы Низами. Бессмертие образов Лейли и Меджнуна, «вечность» конфликта и его отражение в мировой литературе. (У. Шекспир.)

Сказки Шахеразады. «Тысяча и одна ночь» — выдающийся памятник арабской прозы. История возникновения сборника и его прототипы — арабские, персидские и иранские собрания сказок. Устное и письменное бытие наиболее популярных сюжетов, их вариативность и импровизационность. Демократическая направленность многих историй. Тема порока (алчность и жестокость) и тема благородства (щедрость и великодушные) в сказках «Тысячи и одной ночи». Идея конечной победы светлого начала над темным в образах Шахеразады и Шахриара, их условность и отсутствие психологической разработки. Тема роскоши и богатства в сказках. Сочетание элементов фантастики с сочным, ярким изображением деталей реальной действительности, обычаев, образов простых героев из народа.

Популярность сюжетов сказок «Тысячи и одной ночи», их следы в мировой культуре. (Н. Римский-Корсаков.)

Книга и книжная миниатюра в художественной культуре средневекового Востока. Связь текста, его каллиграфии с книжной миниатюрой. Особенности изобразительного языка средневековой иллюстрации (декоративность, орнаментальность, плоскостность пространства, канонические приемы изображения людей, архитектуры, пейзажа, растительного и животного мира).

Ценность и уникальность рукописных списков.

Заключение.

Эхо ислама. Сохранение и распространение ислама после распада Арабского Халифата. Его следы на территории Азербайджана, народов Кавказа, Татарии. Переплетение канонических форм исламской архитектуры с местными национальными традициями: особенности пейзажа, строительного материала, уровня культуры.

Минарет Сынык кала и «Девичья башня» в Баку, башенные мавзолеи (усыпальница Юсуфа ибн Кусейира и Момине-хатун в Нахичевани) как пример национального своеобразия исламской архитектуры средневекового Азербайджана. «Голубая мечеть» в Тебризе, ее высокие художественные достоинства.

Дворец Ширваншахов в Баку — выдающийся архитектурный памятник Азербайджана. Использование в нем традиций крестовокупольных монументальных сооружений, характерных для архитектуры Закавказья.

Более поздние памятники исламской архитектуры — мечети, минареты, их утилитарность, традиционность.

Влияние ислама на традиции современного уклада жизни.

Раздел VIII. Художественная культура средневекового Востока. Индия. Китай. Япония (IV - XVII вв.)

Введение.

Непрерывность движения. Древний и средневековый Восток как единая цепь в развитии художественной культуры. Универсальные «мировые» идеи древневосточных религий, их роль в сохранении традиционных, самобытных черт художественной культуры, ее стабильности. Сосуществование и взаимодействие мировых религий в культуре Востока. Углубление и обогащение религиозных идей новыми нравственными и этическими нормами, их влияние на разработку и углубление национальных художественных форм культуры и быта.

Развитие светского начала в художественной культуре Востока, прославление реальной действительности, земных чувств, радостей бытия. Восприятие жизни, всех ее проявлений как естественной и необходимой части, качества космического начала.

Экспансия позднейших религий (христианства, ислама) в культуру Индии, Китая, Японии, их кратковременное господство и невозможность окончательной победы.

Тема 1. Страна Будды.

Вырубленные в скале. Художественная культура средневековой Индии, ее преемственность с древним периодом. Развитие идей буддизма и совершенствование облика Будды в средневековой индийской скульптуре (совершенствование пропорций, обобщенность типа лица и разработка впечатления наивысшей духовности, ее различных проявлений, наличие мощного нимба вокруг фигуры — Будда сидящий, Сарнатх, Будда стоящий, Матхура).

Пещерные храмовые комплексы Индии, их связь с буддийским учением. Храмовый комплекс в Аджанте. Грандиозность ансамбля, совершенство архитектуры, мощь зрительных впечатлений. Значительное место скульптуры и живописи пещер Аджанты. Содержание живописных произведений отдельных пещер (эпизоды из жизни Будды, историй его прежних превращений, дающих возможность широкого показа современных народных и городских сюжетов). Живописные циклы Аджанты как документальные свидетельства, позволяющие реконструировать утраченные реалии эпохи (пейзажи, архитектура, предметы быта). Значение скульптурных рельефов Аджанты. Обилие фигур, разнообразие поз, движений, ракурсов, объемов, создающих впечатление непрерывности жизни, ее вечности и многообразия. Изображения Будды в этих рельефах.

Продолжение, развитие и завершение традиции строительства скальных храмов буддийской культуры. Художественные центры Бхуванешвар и Каджурахо. Сосредоточение вокруг них скальных и наземных храмов в единые ансамбли. Сочетание архитектурной конструкции со скульптурным декором из человеческих фигур, раскрывающих монументальные сцены индуистской мифологии.

Самые знаменитые храмы: храм Сурии в Конараке, сохраняющий впечатление грандиозности и величественности даже в современных развалинах, и храмы Каджурахо, в скульптуре которых прославляется тема любви. Арабское вторжение и наступление ислама на художественную культуру Индии.

Отступление ислама. Мусульманские завоевания и фанатизм ислама. Попытка утверждения новых идей через уничтожение памятников индийской культуры. Использование фрагментов разрушенных зданий — колонны, рельефы — в мусульманской архитектуре как утверждение победы ислама.

Минарет Кутб-Минар в Дели — одна из первых исламских построек на территории Индии. Красота силуэта, расчлененность вертикали выступами и балконами, сочетание красного песчаника и беломраморных вставок — основа художественной выразительности памятника. Минарет Кутб-Минар и «Железная колонна бога Вишны», ее символическое звучание во дворе мечети.

Появление новых типов архитектуры — мавзолеи, мечети, медресе — на территории Индии.

Строительство Фатхур-Сикри, города-резиденции, и его судьба. Холодная красота ансамбля, его отдельные постройки (тронный зал, соборная мечеть, мавзолеи, «Врата великолепия») как образец исламской архитектуры.

Мавзолей Тадж-Махал в Агре — шедевр мировой архитектуры — на территории Индии. История создания, конструктивные и художественные достоинства, декоративное убранство и акустические эффекты. Сочетание в нем мусульманских традиций с культурой Индии.

Неспособность ислама поглотить древнюю культуру Индии. Его временное, эпизодическое пребывание в ее истории. Средневековая культура Индии среди мировых культур. А.Никитин и его «Хождение за три моря».

Тема 2. Поднебесная империя.

Единство космоса. Особенности исторического развития художественной культуры средневекового Китая. Продолжение традиций древности. Слияние буддизма, конфуцианства, даосизма и создание средневековой китайской философии — неоконфуцианства. Поиски устойчивых духовных ценностей, повышенное внимание к природе, новое художественное осмысление вечно обновляющейся красоты природы, земного шара.

Архитектура средневекового Китая как выражение души природы, законов ее развития. Союз архитектуры и природы, понимание ее как части ансамбля пространственной среды.

Идеи иерархической структуры мироздания и их отражение в планировке столицы Танской империи Чань-ань. Особенности планировки (ориентация генерального плана по сторонам света, подчинение его прямоугольнику). Дворцовые комплексы и их отождествление с центром мироздания. Императорский город и недоступный непосвященным «запретный город», состоящий из дворцовых парадных и жилых комнат императора, тенистых садов и водоемов с мостами. Храмовая и торговая

часть города, их отделенность от дворцовой. Идея масштабной подчиненности всех зданий города центру.

Продолжение традиций средневекового градостроительства в новой столице Пекине: «Крепостная стена и башня», «Зал для государственных церемоний в ансамбле Запретного города», «Храм Цинянь-дянь ансамбля Храма неба». Значение искусственных холмов и озер, их сочетание с архитектурными комплексами как символ гармонии рациональных и стихийных начал. Использование цветных глазурованных плиток, символики их окраски — золотистого, синего и зеленого — на крышах дворцов и храмов.

Китайский пейзажный сад и его мировоззренческая основа.

Певцы народной боли. Императорские дворцы средневекового Китая как центры развития художественной светской культуры: науки, поэзии, каллиграфии.

Место поэзии в средневековой китайской литературе. Краткость формы и лаконичность китайской поэзии, ее традиции в творчестве поэтов различных эпох.

Философские и свободолюбивые мотивы поэзии Юань-миня, отказ от чиновничьей карьеры, уход к простым земледельцам как выражение личного отношения к смыслу жизни. Размышления о ней в сборнике стихотворений «Персиковый сад», утопические мечты о чистой и свободной жизни в поэтическом цикле «Возвращаюсь к садам и полям» и утверждение жизненного идеала «твердость в бедности». Юань-минь как первый певец темы труда.

Творчество Ван Вэя — поэта, художника, музыканта, каллиграфа. Основатель направления «пейзажной лирики». Влияние буддизма на его творчество. Богатство языка и тонкость в передаче еле уловимых красок и оттенков в природе («Красные бобы», «Тропинка среди акаций», «Берег в зарослях кизила»). Умение рассказать о частном явлении так, что оно приобретает общечеловеческую значимость («Провожая Шэнь Цзы-фу в Цзяндун»). Социальные мотивы его творчества.

Расцвет гражданской поэзии в творчестве Бо Цзюй-и. Знание власти «изнутри» (сановник по должности) и обличение знати в его поэзии. Главный девиз — писать правду «о болях народных». «Циньские напевы» и «Новые народные песни». Использование сокровищ народной мысли, сознательное стремление к простоте и доступности поэтического языка. Картины пейзажа, темы дружбы и любви, размышления о прошлом и настоящем страны в его лирических поэмах («Песнь о бесконечной тоске», «Лютня»).

Живопись на шелке. Осознание общественной значимости искусства в художественной культуре средневекового Китая. Обязательность знания живописи наряду с поэзией и каллиграфией для кандидата, вступающего на должность чиновника. Понимание живописи как возвышенного искусства, способного к философскому и поэтическому осмыслению действительности.

Основание Академии Ханьминь и расцвет светских тенденций в живописи на шелке (свитке). Особенности искусства живописи на шелке — связь с каллиграфией, композиция пространства и трактовка свитка как книги. Проблема мастерства, передачи духовной сути явлений и формирование системы жанров: портрет, пейзаж, анималистический жанр.

Основные этапы развития китайской средневековой живописи. Живопись «фигур» в творчестве Ян Ли-боня. Его свиток «Властелины разных династий». Соединение в нем парадности портретов с исторической композицией. Замкнутость и обобщенность отдельных фигур, характерность поз и движений, их условная передача. Элементы жанровости в фигурах слуг.

Бытовые сюжеты на свитках Чжоу Фана. Преобладание тем обыденной современной жизни («Знатные дамы с шелковыми веерами», «Игра в го»). Принцип повествовательности в его свитках, связь с книжной иллюстрацией и иероглифами. Серийность сцен, объединенных одной темой. Воплощение идеала красоты в женских образах. Характерность и вместе с тем естественность движений. Значение бытовых деталей (предметов, цвета одежды, особенности причесок) на свитках Чжоу Фана.

Зарождение пейзажа в творчестве Ли Сы-сюня и Ван Вэя. Представление об их живописи по позднейшим копиям. Осознание красоты и самоценности природы и понимание ее как эстетической среды деятельности людей (Ли Сы-сюнь. «Дворец Цзюэнчун»). Разработка условных приемов передачи на плоскости свитка символических элементов природы: грандиозных далей, горных пиков, долин и потоков (Ван Вэй. «Просвет после снегопада»).

Живопись «цветов и птиц» в творчестве императора Хуан Цюаня. Принцип микропейзажа, как бы приближенного к человеку. Сочетание реалистического изображения птиц из императорского сада и экзотических растений в его свитках.

Философское и теоретическое осмысление пейзажной живописи в творчестве Го Си. Тема грандиозности в его произведениях («Осенний туман рассеялся над горами и равнинами», «Начало весны в горах»).

Традиции изобразительной системы средневековой живописи в творчестве современных китайских художников. Культура средневекового Китая и европейское искусство.

Тема 3. Страна Восходящего Солнца.

Триада великих. Уникальность географического и климатического положения Японии, ее удаленность от основных континентов. Непрерываемость исторического развития японской культуры иноземными завоевателями. Влияние Древнего Китая на формирование мировоззренческих, философских, эстетических сторон японской художественной культуры, преломление и переработка в ней древнекитайского искусства и создание собственного художественного языка.

Космогонические представления древних японцев о происхождении мира и императорской власти. Борьба двух первоначал мира: отрицательного и положительного, тьмы и света. Появление первых богов: Идзанаки (первый мужчина) и Идзанами (первая женщина), получивших антропоморфный облик. Происхождение земли (островов Японии), богов и духов, населяющих природу. Смерть Идзанами. Рождение трех великих богов — Аматаэрасу (богиня солнца), Цукуёми (бог луны) и Сусаноо (бог водной стихии и бурь). Разделение сфер влияния между ними. Идея происхождения императорской власти от потомков Аматаэрасу и их священные символы: нити с нанизанными бусинами, зеркало и меч.

Формирование религиозной системы «синто» («путь богов»). Отсутствие антропоморфных черт синтоистских божеств. Природа (горы, скалы, водопады, реки, деревья) как символы божества. Земледельческие культы и первое святилище «Исэ». Разработка основных приемов архитектурного мышления в японской культуре. Дерево как основной материал, простота и легкость конструкции, сейсмоустойчивость, возможность быстрой реставрации.

Появление императорских гробниц-курганов. Гробница императора Нинтоку. Символика планов, объемов и пространств (соединение подковообразного водоема с силуэтом холма, создание впечатления естественности и слитности с природой, впечатление формы замочной скважины с большой высоты).

Систематизация древних мифологических представлений в письменном памятнике «Кодзики» (712 г.).

Призвание Будды. Введение буддизма и приобщение Японии к мировой художественной культуре. Появление на японской почве новых категорий в этической системе буддизма — мужественность, героизм, духовный подвиг.

Буддийские храмы на территории Японии. Храмовый комплекс Тодайзи. Особенность комплекса: симметрия и уравновешенность ансамбля, широкая дорога, ведущая к основному храму «Золотой зал», открытый двор перед храмом, обращенность к большим массам людей. Статуя «Великий Будда» монастыря Тодайзи как торжество буддизма и утверждения величия и мощи монархической власти. Олицетворение Будды (Будда Русяна) с богиней солнца Аматаэрасу. Впечатление духовной отрешенности, величия и самоуглубленности в чертах его лица.

Триада богов и формирование канона буддийского монастырского алтаря. Триада Сяка монастыря Хорюдзи в Кондо. Особенность композиции: пирамидальность построения (Будда в канонической позе — центр, по бокам — стоящие бодхисаттвы); объединяющий нимб-фон; ритмичность и симметрия в трактовке складок одежды. Выражение торжественности и единства в лицах, позах и жестах.

Развитие культа Каннон, японской богини милосердия. Народность, демократичность этого культа. Многорукость и многококость богини — символ ее разносторонних функций. Статуя Каннон в монастыре Тодайзи. Особенности композиции: восемь рук, три глаза. Нимб вокруг фигуры как символ всеобъемлющей благодати.

Появление сект эзотерического буддизма. Развитие концепции индивидуального созерцательного начала и отражение этой концепции в трактовке буддийского храма: уменьшение масштабов, появление асимметрии, уединенность места, подчинение ландшафту. Соединение синтоизма и буддизма и изменение канона: многофигурность, усложненность символики, преобладание живописного начала в скульптуре алтаря монастыря Тодзи.

Место и значение живописи в буддийских храмах. Их многосюжетность, декоративность, живописность. Пробуждение интереса к светским мотивам и начало изменения в художественном мышлении средневековой культуры Японии. Настенная роспись в храме Бедоин, Удзи близ Киото.

Слово и жест. Возникновение японской литературы, ее связь с устной традицией. Летопись «Кодзики» как первый из сохранившихся письменных памятников японской литературы.

Формирование японской поэзии и ее место в истории средневековой японской литературы. Первый поэтический сборник «Манъесу» («Собрание мириад лепестков») и формирование поэтической формы «танка». Особенности ритма и построения в ней.

Развитие средневековой японской повести в жанре монагатари. «Повесть о старике Такэтори» («Такэтори-монагатари»), фантастика и реальность в ее сюжетном развитии.

Эстетическая категория («моно-но аварэ» — «печальное очарование вещей»), которой обозначается эмоциональное отношение к вещам и явлениям. Отражение этой категории в «Исэ-мочагатар». Особенность этого произведения (сочетание прозы и стиха, отдельные законченные эпизоды, объединенные темой любви). Мысли о человеческих чувствах, о жизни и ее смысле. Поэтическая форма их изложения.

Идеи буддизма в японской литературе. Тема кармы, т. е. воздаяния за совершенные деяния, в классическом романе средневековой Японии «Гэндзи-монагатари» Мурасаки Сикибу. Сложность и нравоучительность сюжета. Идея непостоянства вещей, проповедь идеала отшельничества в произведении Камо-но Темэя «Записки из кельи». Краткость и поэтичность языка, "умение тонко обрисовать различные эмоциональные состояния человека (главы «Пожар», «Ураган», «Голод»).

Расцвет японской драматургии и особенности средневекового театра. Театр «Но» как аристократический театр придворной культуры. Особенности драматургии (конфликт темы «Личность и судьба»). Сочетание ритмической прозы, стиха, ораторской и разговорной речи в текстах пьес театра «Но». Особенности развития сюжета и представления (обязательность мужского состава труппы, наличие двух главных актеров, роль хора как комментатора поступков героев драмы). Маски и их значение в театре «Но». Мифологические и исторические сюжеты как источник драматургии театра «Но». Место коротких комедийных фарсов в представлениях «Но». Бытовой, разговорный язык, современная тематика — основа комедийного жанра.

Традиции театра «Но» в современной японской культуре.

Рукотворная вселенная. Начало распространения в XIII в. культуры по всей стране, ее обращенность к широким слоям населения. Интерес к человеку и появление светского портрета. Фудзивара. Ёримото и выразительные особенности «Портрета Минамото Ёримото» (парадность одежды и идеализация, значительность лица и суровая отрешенность, величественность позы).

Буддийская секта Дзэн и новые философские и этические представления (природа — космическое тело Будды, приобщение к ней — единственный путь к истине, замена понятия «нирваны» категорией «сатори», т. е. возможности прижизненного просветления и спасения).

Новое отношение к природе в религиозных свитках, увеличение в них роли пейзажа. Основа новой концепции в отношении к природе — «Жизнеописание святого Иппэна» (изумрудно-зеленые пейзажи, силуэты золотистых холмов, одинокие сосны, летящие птицы).

Формирование пейзажа как самостоятельного жанра в средневековом искусстве Японии. Переход к монохромному пейзажу. Роль кисти и туши, каллиграфические приемы японских пейзажистов. Разработка «иероглифов» пейзажа — условных приемов в передаче не только «портрета» пейзажа, но и его состояния. Умение японских художников создавать неповторимые произведения в жанре пейзажа.

Трактовка природы в творчестве Сэсю (Гойо Ода): «Пейзажи четырех времен года», влияние на их стилистику китайских традиций. Тема природы как потока бытия, божественности вселенной, ее безграничности и изменчивости во времени в его грандиозном (17 метров длиной) произведении «Длинный свиток пейзажей». Условность линии, цветового пятна, пространственных планов в этом свитке.

Появление в художественной культуре Японии особого искусства — пейзажного сада («сухой пейзаж»). Два типа японского средневекового сада — цукияма (пейзажный сад с холмами) и хиранива (плоский сад). Главный герой: сад камней, сад воды, сад мхов. Понимание композиции сада как борьбы двух противоположных начал Инь-Ян в противопоставлении воды и камня. Песок и галька — символ воды в «сухом пейзаже».

Пейзажный сад Дайсэн-ин в монастыре Дайтокудзи в Киото. Тема сада — дикая, необузданная стихия, обрывистые громады

гор и шумные потоки. Задача художника — создать иллюзию бесконечного пространства и ощущение беспредельности мира.

Сад Рсандзи в Киото. Отсутствие в нем прямой изобразительности, образная емкость и многозначность его художественного образа. Группировка камней, роль рисунка песка для обозначения воды. Мох как единственное цветочное пятно и обрамление сада. Пространство дома (павильона) и пространство сада. Значение раздвижной стены.

Постепенное обмирщение японской средневековой культуры и нарастание в ней декоративного начала.

Заключение.

Образы Востока в мировой художественной культуре. Отношение к Востоку как к странам сказок и богатства. Романтические устремления деятелей культуры XIX в. и «открытие» Востока.

Проникновение черт художественной культуры Востока в изобразительную систему Европы (элементы быта, костюма, тем и сюжетов, графические приемы).

Подражания Востоку и восточные мотивы в поэзии Дж. Байрона, А. Пушкина, М. Лермонтова.

Элементы Востока в творчестве и рисунках Э. Делакруа. Восточные интонации в русской музыке XIX в. (М. Глинка, Н. Римский-Корсаков).

Интерес к средневековому Востоку в культуре XX в. Издание, изучение и комментирование памятников художественной литературы. Интерес к культуре Востока и ее философии. Творчество и культурная миссия семьи Рерихов. Восточные «мотивы» теософии Е. Блаватской.

Восточная философия и современная культура.

Содержание учебного материала 7 класс (35 ч.)

История художественной культуры эпохи Возрождения и первой половины XVII в. Раздел IX.

Художественная культура эпохи Возрождения (XIV - XVI вв.) (20 ч.) Введение (1 ч.)

Величайший переворот. Гуманизм как определяющее мировоззрение в развитии художественной культуры Западной Европы XIV—XVI вв. Содержание термина «Возрождение» в понимании итальянских гуманистов.

Возрождение и средние века как противопоставление двух видов культуры — церковной и светской. Невозможность их абсолютного разрыва и абсолютного единства. Сохранение в культуре Возрождения традиционных форм, тем, сюжетов средневековья, но наполнение их новым, светским, гуманистическим содержанием. Отход от средневековых религиозных канонов, трактовка библейских тем и сюжетов как событий в жизни реальных людей, придание им черт, отвечающих представлениям гуманистов Возрождения о человеке.

Возрождение и античность. Обращение к темам, сюжетам, формам (архитектура, скульптура, живопись) античной культуры и «уроки» греческой классики: максимальная гармония, идеальная симметрия, спокойная созерцательность. Значение появления обнаженной натуры в художественной культуре Возрождения.

Идеи Возрождения в искусстве Италии, их наиболее полное и последовательное воплощение. Историческое развитие итальянского Возрождения, его деление на периоды: Проторенессанс (XIII—XIV вв.), Раннее Возрождение (XV в.), Высокое Возрождение (1490-е гг. — первая треть XVI в.), Позднее Возрождение (после 1530 г. — вторая половина XVI в.).

Возрождение и Антивозрождение (А.Ф. Лосев) как противоречия эпохи.

Тема 1. Борьба за разум (5 ч.)

Последние и первые. Проблема Данте и Джотто. Легенды и вымыслы. Данте — «последний поэт средневековья и в то же время первый поэт нового времени». Вазари о Джотто.

«Божественная комедия» — основное произведение Данте, синтез всей художественной культуры. Ее средневековые и античные источники. Научные, религиозные, этические представления Данте. Личный, интимный характер повествования. Сопряжение реалистического описания состояния средневековой науки, исторических, персонажей, подробностей и деталей с фантастическим повествованием, экспрессивным и выразительным, — основа художественной ткани произведения.

Ощущение органического единства мира в композиции поэмы, символика ритма и числа.

Основные сюжеты и образы: Данте и Беатриче, Данте и Вергилий, Уллис, Франческа да Римини,

Уголино и сыновья. Отношение Данте к описываемым событиям.

Фрески капеллы дель Арена в Падуе — наиболее полно сохранившийся цикл фресок Джотто.

Происхождение названия капеллы. Темы и идея фрескового цикла. Сочетание двух систем художественного мышления — средневековой и ренес-сансной — в цикле фресок Джотто.

Художественная реформа Джотто. Трактовка Евангелия как реального события, «историческая последовательность» сюжетов (рождение Марии, рождение Иисуса Христа, бегство в Египет и т. д.)- Новый, гуманистический подход в трактовке евангельских образов. Высокая значимость общечеловеческих нравственных ценностей, воплощенных в образе Иисуса Христа («Распятие», «Снятие со креста»), и осуждение низменной страсти, предательства («Поцелуй Иуды»). Пространственно-живописные искания Джотто: трехмерность и глубина плоскости картины, реальное освещение, значение пейзажа.

Данте и Джотто и их место в развитии идей Возрождения в итальянской художественной культуре.

Данте и мировая художественная культура. Рисунки С. Боттичелли, Г. Доре, Э. Делакруа. Симфоническая поэма П. Чайковского «Франческа да Римини».

Прорыв в действительность. Реформация и развитие гуманизма в художественной культуре Нидерландов. Устойчивость традиций средневековой культуры, их тесное переплетение с новым гуманистическим мировоззрением. Ведущая роль живописи как искусства, в котором наиболее ярко проявились

гуманистические идеи Северного Возрождения. Появление станковой картины. Нидерланды и Итальянское Возрождение.

Гантский алтарь Г. и Я. ван Эйков — «Поклонение агнцу». Сложность композиционного построения и взаимосвязь отдельных частей в единое целое. Сюжеты алтаря, их связь с библейскими текстами и церковным праздником Всех Святых. Новое в понимании пейзажа, внимание к анатомическому строению обнаженного тела, любовная передача материальности предметов. Цветовой контраст живописных створок алтаря в закрытом и открытом виде.

И.Босх — личность и особенности мировоззрения: глубокая религиозность, знание современной ему науки и астрологии, влияние народных верований и представлений. Пессимистическое отношение к миру как средоточию зла и пороков. Триптих Босха — «Сад наслаждений», «Рай», «Ад» — евангельская проблематика и гуманистическая основа сюжетов. Сложность живописного языка: безудержная фантазия и реалистическая точность в изображении предметов, связь с народными пословицами и поговорками, зашифрованность многих сюжетов, архаические черты и декоративный характер его произведений. Босх и сюрреализм XX в.

Национальные корни творчества П.Брейгеля-старшего. Критика пороков и недостатков общества в циклах «Семь смертных грехов» и «Семь добродетелей». Народные пословицы и фольклор («Битва масленицы и поста», «Пословицы», «Детские игры»), мир природы («Охотники на снегу», «Пасмурный день», «Сенокос», «Возвращение стада») и крестьянской жизни («Крестьянский танец», «Крестьянская свадьба») в творчестве Брейгеля. «Слепые» Брейгеля — самое выдающееся и загадочное произведение, итог всей жизни художника.

Корабль дураков или похвала глупости. Особенности экономического, политического и художественного развития Германии и Нидерландов и проблема Северного Возрождения. Устойчивость традиций средневековой культуры, их тесное переплетение с новым гуманистическим мировоззрением. Реформация и развитие гуманизма в Германии и Нидерландах. Взаимодействие Итальянского и Северного Возрождения.

С.Брант — родоначальник немецкой бюргерской литературы. Э.Роттердамский — ученый-гуманист нидерландского Возрождения. Общие черты в их мировоззренческой позиции и творческих исканиях.

«Корабль дураков» С.Бранта и «Похвала глупости» Э.Роттердамского как начало литературы о «глупцах». «Похвала» и «прославление» пороков современного общества — сатирический прием новой гуманистической литературы. Композиционные особенности этих произведений.

Широта охвата проблемы критики человеческого общества с позиций гуманизма; ученые-педанты, астрологи, шарлатаны-врачи, модники и модницы, пьяницы и обжоры, игроки, хвастуны, богохульники, жажда славы и богатства и т. д. Отсутствие ясного представления о положительном социальном идеале в критических произведениях С.Бранта и Э.Роттердамского.

Судьба книг Э. Роттердамского и С. Бранта. Иллюстрации А. - Дюрера («Корабль дураков») и Г. Гольбейна Младшего («Похвала глупости»).

Тема 2. Радостное свободомыслие (5 ч.)

Веселые проделки. Д.Боккаччо — личность, мировоззрение, краткие биографические сведения.

«Декамерон» — основное произведение Д.Боккаччо. Средневековые источники, тематические заимствования, особенности композиции.

Реалистический характер произведения, широта изображения итальянской жизни, связь с современностью: чума 1348 г. во Флоренции, деятели Возрождения — художник Джотто, поэт Г. Кавальканти, представители всех сословий — герои новелл.

Идеал гуманистов Возрождения — всесторонне развитый человек. Отношение к человеку в новеллах Боккаччо. Прекрасное (норма, соответствующая законам природы), безобразное (бесчисленное отступление от нормы) и комическое (остроумие как неотъемлемое качество) героев Боккаччо. Отношение к природе как сфере деятельности человека.

Полнота охвата основных гуманистических проблем эпохи: прославление радости жизни и преобразующей силы любви (V, 1); утверждение благородства человеческой природы (V, 9); разоблачение лжи и лицемерия духовенства (VII, 3); протест против сословных предрассудков (III, 9).

Язык и стиль в произведениях Боккаччо и развитие мировой литературы. **Книга, полная пантагрюэлизма.**

Факты и домыслы биографии Ф. Рабле. Эпоха, личность, мировоззрение.

«Гаргантюа и Пантагрюэль» — основное произведение Рабле. История создания романа. Средневековые, старофранцузские, латинские и греческие источники тем и сюжетов. Художественное

своеобразие романа — стихийный, народный реализм и фольклорная фантастика. Принцип свободной фантазии — основа композиции произведения.

Сущность всей книги, «полной пантагрюэлизма», — глубокая и несокрушимая жизнерадостность. «Смеховая культура средневековья» и характер комического у Рабле.

Гаргантюа, Понократ и брат Жан как представители нового мировоззрения. «Телемское аббатство» — воплощение утопической мечты Рабле об идеальном устройстве общества.

Пантагрюэль и Панург. Сходство и отличие этих образов с образами Гаргантюа и брата Жана. Пантагрюэль как олицетворение гуманистического движения и Панург как воплощение народа эпохи Возрождения.

Борьба Рабле против средневековых порядков — суд, система воспитания, богословская схоластика, догматизм в науке, религиозный фанатизм и т.п. Прославление наступившего расцвета науки, просвещения, идей гуманизма.

Изменение мировоззрения Рабле в последних книгах романа. Народный французский язык в его произведениях. Влияние Рабле на творчество Свифта, Мольера, Вольтера, Бальзака, Роллана.

Трагедия и счастье героев Шекспира. Английский театр до Шекспира, его быт, нравы, характер актерской среды. Народность театральных представлений.

У.Шекспир — актер, драматург и поэт. Правда и вымысел его биографии. Истоки драматургии Шекспира, широта его творческого диапазона — от комедий, через исторические хроники, к Трагедиям. Театр «Глобус».

Социальные, политические, философские проблемы переходного времени и трагедия личности в произведениях Шекспира.

"Ромео и Джульетта"— трагедия любви. Столкновение двух миров — стихии феодальной вражды, средневековых предрассудков с жизнерадостным миром людей Возрождения — источник конфликта. Тема родителей — Монтекки и Капулетти; образы детей — Ромео и Джульетты. Примирение Монтекки и Капулетти как олицетворение неизбежной победы идей Ренессанса.

«Гамлет» — трагедия прозрения. Столкновение гуманистических представлений Гамлета о человеке с реальным миром и открытие истины бытия. Монолог «Быть или не быть» и ясное понимание невозможности борьбы со злом. Мысль как главное оружие Гамлета.

«Король Лир» — трагедия власти. Два мира трагедии — угнетающие и угнетенные. Столкновение Лира с действительностью и превращение его из короля в человека.

Общее в трагедиях Шекспира: необходимость личных страданий для перерождения главного героя; неизбежность трагического столкновения «отцов и детей», старого и нового; вселенское, космическое осмысление событий.

Женские образы — Джульетта, Офелия, Корделия и тема любви в трагедиях Шекспира.

Творчество Шекспира в мировой художественной культуре.

Рыцарь печального образа. Рыцарские, пасторальные и плутовские испанские романы истоки реализма в творчестве Сервантеса.

М.Сервантес и его роман «Дон Кихот». Краткие биографические сведения о писателе и история создания романа. Сюжет романа, его глубокое содержание. Пародия на рыцарские сочинения и рыцарство, борьба против феодально-католической реакции.

Дон Кихот и Санчо Панса — главные герои и выразители мыслей автора. Сходство и различие между ними. Высокие нравственные качества, великодушие, душевное благородство, бескорыстие и доброта Дон Кихота. Несоответствие между фантазиями и возможностями — основа комизма этого образа. «Безумие» и мудрость в суждениях Дон Кихота. Его советы Санчо Пансе. Санчо Панса как антипод и дополнение к образу

Дон Кихота. Мечты и фантазии Санчо Пансы. Черты его характера — человечность, отзывчивость, доброта и беспечность. Пословицы и поговорки Санчо Пансы.

Высокий гуманизм Дон Кихота и нравственное здоровье Санчо Пансы — выражение благороднейших качеств испанского народа.

«Дон Кихот» в мировой художественной культуре: иллюстрации Г.Доре и С.Бродского; фантазии на тему Дон Кихота в творчестве О.Домье и П. Пикассо. «Дон Кихот» в театре и в кино.

Тема 3. Титаны Возрождения (5 ч.)

Земное и возвышенное. Леонардо да Винчи и Рафаэль Санти — крупнейшие художники Высокого Возрождения в Италии. Краткие биографические сведения. Мощь их дарования — интерес к наукам, живописи, архитектуре. Изобретения Леонардо да Винчи. Джордже Вазари о Леонардо да Винчи и Рафаэле Санти.

Тема Богоматери — одна из ведущих в творчестве художников. Популярность сюжета. Связь сюжета и назначения произведений (алтарный образ) со средневековыми и религиозными традициями. Новая гуманистическая трактовка религиозного сюжета как общечеловеческой темы материнства.

Мадонны Леонардо да Винчи («Мадонна Бенуа», «Мадонна в гроте») и Рафаэля Санти («Мадонна Конестабиле», «Мадонна со щегленком»), их жанровый, земной характер, композиционная ясность и уравновешенность при возвышенности, одухотворенности и просвещенности образов. Значение светотени и пейзажных фонов.

«Сикстинская мадонна» Рафаэля — «вещь поистине... единственная в своем роде» (Дж. Вазари). История создания и композиционные особенности. Сочетание средневековых традиций с живописной системой Возрождения. Идеальная красота и душевная чистота образа Богоматери и трагическое предчувствие будущей судьбы в образе младенца. «Ошибка» Рафаэля.

Монументальные произведения Леонардо да Винчи («Тайная вечеря») и Рафаэля («Афинская школа»). «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и новая возрожденческая трактовка сюжета. Особенности сюжета и построения диалога как темы взаимоотношения человеческих характеров. Вопрос и ответ как философская концепция во фреске Леонардо да Винчи.

«Афинская школа» Рафаэля — программа ренессансного гуманизма. Мировоззренческая и философская основа произведения. Трактовка Античности как эпохи выдающихся достижений науки (Архимед) и философии (Диоген). Образы Платона и Аристотеля, их единство и противопоставление. Линейная перспектива как научная основа композиции.

Интерес к человеку Возрождения в творчестве Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти. Автопортрет Рафаэля в «Афинской школе». «Джоконда» Леонардо — самый загадочный портрет эпохи.

Место и значение Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти в мировой художественной культуре. **Муки и радости в творчестве Микеланджело.** Микеланджело Буонарроти — титан Возрождения. Воплощение наиболее прогрессивных идей эпохи в его творчестве.

Личность Микеланджело, масштаб и разнообразие его творчества. Краткие биографические сведения. Микеланджело и освободительная борьба Флоренции. Микеланджело и папа римский. Микеланджело и современники.

Скульптура в творческом наследии Микеланджело. Библейские образы, особенности их трактовки. «Пьета» — первое значительное произведение мастера. Сюжет и особенности композиции. Глубокое психологическое обоснование драматизма сцены. Нравственная чистота образа Марии. Контраст между юным обликом Богоматери и взрослым обликом сына. Образы Давида и Моисея и борьба флорентийцев за освобождение. «Давид» — символ мужественной доблести человека. Легенда о Давиде. Новизна решения темы у Микеланджело. Раскрытие образа героя через пластику, моделировку, композицию скульптуры. «Давид» во Флоренции. «Моисей» — центральная фигура для надгробия папы Юлия П. Легенда о Моисее. Многоплановость пластического решения и разнообразие точек зрения как приемы, передающие несокрушимую мощь характера Моисея.

Росписи Сикстинской капеллы в Риме — грандиозный живописный цикл Микеланджело. История создания, идейный замысел, особенности композиционной связи с архитектурой. Цикл фресок о сотворении мира («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама» и другие). Титаническая мощь, интеллект, мудрость и красота в образах пророков (Иеремия, Исайя) и сивилл (Кумекая, Дельфийская). Разнообразие и единство образов фрески (около 600 фигур) — гимн мощи и разуму человека.

Космическая катастрофа во фреске «Страшный суд». Центр композиции — Иисус Христос. Титаническая мощь и беспощадная суровость этого образа. Автопортрет Микеланджело на фреске. Микеланджело — архитектор и поэт.

Значение творчества Микеланджело в мировой художественной культуре.

Венецианские колористы. Венеция среди культурных центров, итальянского Возрождения. Особенности экономической, политической и художественной жизни.

Джорджоне и Тициан — выдающиеся мастера венецианской школы Высокого Возрождения. Краткие биографические сведения. Взаимосвязь и преемственность в их творчестве. Тематическая широта их произведений, колористические искания.

Христианская мифология в творчестве Джорджоне («Юдифь») и Тициана («Динарий кесаря»). Отход от средневековых религиозных канонных трактовок библейских сюжетов как событий в жизни реальных людей, придание изображению черт, отвечающих представлениям гуманистов Возрождения о человеке.

Человек и природа в творчестве Джорджоне («Гроза», «Концерт», «Спящая Венера») и Тициана («Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская»). Прославление красоты идеального человеческого тела, его

единства с природой. Возвышенный характер чувств у Джорджоне и более интимный, жанровый характер трактовки темы у Тициана. Значение световоздушной среды в их произведениях.

Человек Возрождения в портретах Джорджоне («Портрет Антонио Броккардо») и Тициана («Портрет Ипполита Риминаль-дини»). Новая трактовка человека в портрете Тициана «Папа Павел III с Алессандро и Оттавио Фарнезе». Внимание к передаче сложности и противоречивости характера.

Драматизм и трагичность поздних произведений Тициана «Святой Себастьян» и «Оплакивание Христа». Цвет и колорит как средство передачи образно-эмоционального состояния сюжета.

Поздний Тициан («Автопортрет») и развитие реалистической живописи XVII в.

Божественная одержимость. Искусство Германии XV в. Средневековые традиции (преобладание религиозных и аллегорических сюжетов, рационализм и нравственно-этическая направленность) и ренессансное мышление (античные сюжеты, усиление роли портрета, появление бытовой картины и пейзажа). Развитие графики и ее значение в распространении идей немецкого Возрождения.

Адюрер. Личность художника, его мировоззрение, разносторонность дарования. Тесная связь искусства Альбрехта Дюрера с художественной культурой Италии и Нидерландов. Теоретические штудии Дюрера («Руководство к измерению циркулем и линейкой», «Четыре книги о пропорциях человека»).

Гравюра в творчестве Дюрера Разнообразие технических приемов (гравюра на меди, гравюра на металле, гравюра на дереве), широта тематического диапазона.

Цикл листов к «Апокалипсису». Общечеловеческое звучание темы борьбы добра и зла. «Открытие шестой печати», «Битва ангелов», «Четыре всадника». Противопоставление яростной борьбы и умиротворенного, идиллического пейзажа.

«Мастерские гравюры» Дюрера. Глубина философского содержания и сложность их расшифровки.

Связь гравюр Дюрера с трактатами гуманистов Возрождения, с учениями философов и с трудами естествоиспытателей. Главная идея «мастерских гравюр» — с наибольшей полнотой выразить сущность своего времени и непреходящие человеческие качества: преданность долгу («Рыцарь, смерть и дьявол»), радость научного познания («Святой Иероним»), сомнения в возможности проникнуть в тайны Вселенной («Меланхолия»). Художественные особенности этого цикла.

Живописные произведения Дюрера («Поклонение волхвов», «Адам и Ева». «Четыре апостола»). Научные и гуманистические представления о человеке в этих произведениях.

Автопортреты и образы современников («Портрет Освальда Креля», «Портрет молодой венецианки», «Портрет молодого человека») как размышления Дюрера о человеке новой эпохи.

Тема 4. Распеваемый звук (4 ч.)

Традиции и новаторство. Музыкальная культура эпохи Возрождения и особенности ее развития: нет четкого деления на последовательные этапы (как в живописи Итальянского Возрождения); одновременное появление трех ведущих европейских школ — Нидерланды (И. Окегем, Я. Обрехт, О. Лассо), Франция (Ф. де Витри, Г. де Машо), Италия (Дж. Палестрина); формирование музыкальных центров (Флоренция, Рим, Венеция) и появление из среды музыкальных кружков первых профессиональных композиторов и исполнителей. Взаимопроникновение национальных музыкальных культур в творчестве ведущих композиторов Возрождения. Опора на народную музыку.

Эпоха Возрождения и музыкальная культура средних веков. Сохранение традиционных церковных форм и жанров (месса, мотет) и новое гуманистическое содержание в этих произведениях. Расцвет хоровой полифонической духовной музыки, (увлечение полифонической техникой и красотой многоголосного (до 23 голосов) звучания в ущерб слову. Запрет католической церковью полифонии в богослужебной музыке. «Месса папы Марчелло» Дж. Палестрины и ее значение (возврат к слову). Проникновение народных песен в церковную музыку (мессы «Вооруженный человек», «Бледное личико»).

Музыка и слово. Появление светского направления в музыке — Арена Новата (Франция). Расцвет хоровой полифонической музыки, разнообразие форм и жанров.

Мадригал как изысканный жанр аристократических кругов гуманистов Возрождения. Разнообразие литературных и поэтических текстов мадригала, их лирическая основа. Композиционная свобода и появление драматических тенденций в мадригале XVI в., предвещающих появление оперы. Мадригал в творчестве Дж. Палестрины («Дух любви», «Прекрасный цветок»).

Демократические жанры музыки Возрождения: шансон (Франция — К. Жакенен. «Пение птиц»), песня (Германия — Хасслер. «Радость и весна», «Попляшем и попрыгаем»), романс (Испания — М. де Фуэнльяна. «Сжальтесь надо мной, синьора»).

Певучая струна. Развитие инструментальной музыки и распространение традиции домашнего ансамблевого музицирования. Разнообразие инструментов: лютня, виола, флейта, клавесин. Исполнение

хоровых произведений инструментальными ансамблями. Первые партитуры и их особенность (нет четкой партии для конкретного инструмента). Примеры инструментальной музыки: орган (неизвестный автор XVI в. «Аве Мария»), лютня (Ф. да Милана. «Сюита для лютни»), флейта (Т.Крекийон. «Веселый пастух»), клавесин (Берд. «Возница насвистывает»).

Значение появления нотопечатного станка Петруччи для распространения музыки Возрождения.

Музыка и инструменты эпохи Возрождения в изобразительном искусстве (мастер фламандской школы. «Французская песня»; С.Флигеро. «Поющее общество»; Г. и Я. ван Эйки. «Поющие ангелы», «Музицирующие ангелы» — сюжеты Гентского алтаря; П. делла Франческа. «Рождество»; Г.Мемлинг. «Музицирующие ангелы»; И.Босх. «Сад наслаждений»; Джорджоне. «Сельский концерт»; Рафаэль. «Святая Цецилия»; П.Брейгель Старший. «Триумф смерти»; Караваджо. «Отдых на пути в Египет»; Ф.Хальс. «Юные музыканты»; Х. Тербрюген. «Дуэт»).

Начало изучения музыкальной культуры Возрождения в конце XIX — начале XX в.

Заключение (1 ч.)

Портрет эпохи. Эпоха Возрождения и ее место в мировой художественной культуре. Значение художественных открытий и отношение к окружающему миру как источнику эстетических переживаний. Храмы как предмет любования торжеством человеческого гения. «Купол собора Санта Мария» во Флоренции Ф. Брунеллески, «Собор святого Петра» в Риме Д. Браманте.

Гуманисты Возрождения и новое осознание роли художника в обществе, значимости его труда, социальной активности искусства. Титанизм художественно-творческой личности: дарование во многих областях (литература, скульптура, живопись, архитектура), грандиозность замыслов, виртуозный артистизм исполнения.

Обобщение представлений о новом человеке в жанре портрета эпохи Возрождения. Идеализация как средство передачи в конкретных образах гуманистических идеалов эпохи. Автопортреты деятелей Возрождения — художественно-образные размышления о себе, итогах творчества, эпохе.

Научно-теоретическая основа творчества и практики Возрождения: теоретические сочинения об искусствах и природе творчества, учение о перспективе, учение о пропорциях человека. Дж. Вазари и его «Жизнеописания».

Переработка прогрессивных достижений предшествующей культуры и создание принципиально новой художественно-образной системы мышления — главный итог эпохи Возрождения в Западной Европе.

Раздел X. Художественная культура Западной Европы первой половины XVII в. (14 ч.)

Введение (1 ч.)

В поисках нового. Место XVII в. в мировой художественной культуре как самостоятельной фазы в ее развитии. Переход от идей Возрождения к идеям Просвещения.

Развитие философских представлений о мире как единстве Земли и Вселенной в ее бесконечном движении. Новое понимание места человека в этом мире (его сложное взаимодействие со средой — природой, обществом, государством).

Необычайный взлет всех сфер духовной культуры — литературы, изобразительного искусства, музыки — отражение в художественной форме всего многообразия эпохи.

Ведущее положение Италии, Франции, Голландии, Испании в художественной культуре XVII в. Причины их расцвета и упадка.

Появление новых стилей: барокко, классицизма — и формирование реализма как нового творческого метода в художественной культуре XVII в. Своеобразие и взаимовлияние стилей, сказавшиеся как в художественной культуре страны, так и в творчестве конкретного мастера. Формирование национальных художественных школ.

Дальнейшее совершенствование традиционных видов и жанров искусства (драма, комедия, портрет, вокальные жанры), появление новых (опера, бытовой жанр, натюрморт) и формирование системы жанров, связанной со стремлением к наибольшему охвату действительности средствами искусства.

Тема 1. Великое и смешное (5 ч.)

Потерянный рай. Представление о мире как безграничной изменчивой стихии, ощущение его противоречивой сложности, драматизма, пришедшее на сцену идеологии Возрождения.

Барокко как стиль в искусстве, связанный дворянско-церковной культурой зрелого абсолютизма. Происхождение термина. Особенности стиля барокко: грандиозность, пышность, динамика, контрастность,

патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектным зрелищам, совмещение реальности и иллюзии, стремление к слиянию искусств. Творчество Бернини («Апполон и Дафна», «Экстаз святой Терезы», «Давид»). Религиозные, мифологические и аллегорические композиции в искусстве стиля барокко. Барокко и Возрождение.

Д.Мильтон и борьба английских гуманистов за подготовку буржуазной революции. Многогранность и масштабность дарования Мильтона — поэт, мыслитель, политический деятель («Краткие биографические сведения»). Связь его взглядов с гуманистическими традициями Ренессанса и близость просветительским идеям. Отношение Мильтона к католицизму.

«Потерянный рай» Мильтона — поэма борьбы, ее связь с идеями революции, конфликтами современной эпохи, противоречиями во взглядах автора.

Образы Бога и сатаны, перестановка акцентов («... не дал своему Богу никакого нравственного превосходства над своим дьяволом» (Шелли). Сюжет, структура поэмы, библейские образы. Сатана как образ борца против авторитета (Бога). Свободолюбивые, независимые черты его характера, решимость и непреклонность в достижении цели.

Адам и Ева как воплощение представлений Мильтона об идеальных мужчине (сила, мужество, красота) и женщине (совершенство и обаяние), об ограниченных возможностях утверждения гуманистических идей в окружающей действительности.

Черты барокко и классицизма в поэмах «Возвращенный рай» и «Самсон-борец» — последних крупных произведениях Мильтона.

Значение творчества Мильтона в подготовке идей Просвещения в контексте мировой художественной культуры.

Учитесь мыслить. Представление о мире как о логически организованном соразмерном единстве. Начало формирования в художественной культуре Западной Европы нового стиля и направления — классицизма. Классицизм и Возрождение.

Формирование классицизма как целостной стилевой системы в художественной культуре Франции XVII в. Осознание общественной значимости искусства, его связь с прогрессивными идеями эпохи. Значение нравственной ценности человеческой личности: стойкость перед ударами судьбы, подчинение личного общественному, стихии чувств разуму. Личность и государство в эпоху классицизма.

Нормативные принципы классицизма в художественной культуре: античные и мифологические сюжеты, идеализация действительности, рациональность построения художественной формы.

Трактат Н.Буало «Поэтическое искусство» как обобщение теории классицизма. Классицизм во французской литературе. Деление на высокие (эпическая поэма, трагедия) и низкие (комедия, басня, проза) жанры.

П. Корнель и Ж. Расин как основоположники трагедии классицизма, их место во французской литературе. Драматургические принципы их трагедий (задача трагедии — воссоздание общественных и государственных коллизий; правило трех единств — места, времени, действия); правдоподобие; конфликт общественных и личных начал, рассудка и чувств, воли и влечения, долга и страсти.

Темы римской истории в творчестве Корнеля. Трагедия «Гораций» (ее историческая основа и драматургическое воплощение, мужские и женские образы трагедии, проблема патриотизма и гуманности).

Античные легенды в трагедиях Расина. Его характер заимствования сюжетов у Вергилия и Еврипида, придание им современного общественного звучания. Особенности трагедий Расина «Андромаха», «Ифигения в Авлиде», «Федра» (отсутствие силы и цельности в его персонажах, но глубокое раскрытие психологии чувств; женские образы трагедий — высокая душевная чистота и всепобеждающее чувство любви Андромахи и Ифигении, эгоистичный и низменный характер Федры; финалы трагедий, их гуманистический смысл).

Великий насмешник. Мольер (Ж. Б. Поклен) — французский комедиограф, актер и реформатор сценического искусства. Взгляды на задачи комедии («лучшие образцы серьезной морали обычно менее могущественны, чем сатира»). Особенности драматургии (связь с театром классицизма и реализм комических положений), обобщенная, но глубокая критика современного общества и политическое звучание комедий Мольера.

«Тартюф, или Обманщик» — первая великая комедия Мольера. В.Г.Белинский о задачах комедии: «...страшно поразить, перед лицом лицемерного общества, ядовитую гидру ханжества...» Тартюф в маске и без нее. Образ Тартюфа-лицемера (многообразие его масок-качеств: набожность, аскет, носитель буржуазной морали, виртуоз церковной казуистики). Черты Тартюфа без маски (страстность, активность, жажда радостей жизни). Образ доверчивого буржуа Оргона, его безволие, абсолютное доверие «другу». Прозрение Оргона и комизм его положения. Финал комедии, ее двойной смысл. Смысл выражения Мольера: «Оригиналы запретили копию». Сценическая судьба комедии.

«Дон Жуан, или Каменный гость» — вторая великая комедия Мольера. Легенда о Дон Жуане и новизна мольеровской концепции образа главного героя. Сюжет «Дон Жуана» и его развитие в комедии Мольера. Противоречивость характера главного героя (ветреность и женолюбие, пренебрежение законами морали, презрение к религии, искренность чувств, храбрость и внутреннее благородство). Жизнелюбие Дон Жуана как выражение крайних пределов прогрессивных черт жизнелюбия эпохи Возрождения. Сганарель как антипод Дон Жуана. Сочетание традиционных черт комедийной маски (ловкий пройдоха и плут) и носителя буржуазного здравого смысла (народная мудрость и философия, трезвое отношение к вещам). Значение пятого акта комедии — заслуженное возмездие человеку, отвергающему всякие принципы. Мольер и его отношение к аристократии и буржуазной морали. Комедия Мольера и сюжет «Дон Жуана» в мировой литературе, музыке, изобразительном искусстве.

«Мизантроп» — третья великая комедия Мольера. Основа комедии — интеллектуальная борьба двух философов. Отвлеченная критика испорченности и развращенности общества. Светское общество в комедии.

Театр Мольера и особенности его «комедийных представлений». Значение Мольера в мировой художественной литературе. М. Булгаков и его «Жизнь господина де Мольера». Судьба романа.

Самодержец театральной империи. Творчество испанского поэта и драматурга Вега Карпьо (Лопе де Вега), связь его произведений с идеями Возрождения и художественной культурой XVII в. Краткие биографические сведения и эстетические взгляды. Трактат «Новое искусство сочинять комедии в наше время» и борьба Лопе де Вега с теорией классицизма (полнейший отказ от подражания античности; требование к смешению «трагического с забавным», «возвышенного со смешным»; разработка теории сценической интриги; тема чести и доблести как главная тема в драматургии). Действительность и театр — проблемы взаимодействия.

Две группы пьес Лопе де Вега: героические драмы и комедии, их внутрижанровое деление.

Пьеса «Звезда Севильи» — лучший образец «драмы чести». Столкновение двух концепций чести — как выражения нравственной доблести и как беспрекословного выполнения долга перед королем — главный конфликт драмы. Историческая основа и ее современное звучание. Король-клятвопреступник и свобода Севильи. Бусто Табера — «звезда Севильи» как идеальный герой, воплощающий благородство, и Санчо Ортис как воплощение идеальной преданности королю. Финал пьесы, его назидательный и утопический характер.

«Собака на сене» — комедия плаща и шпаги. Драматургическая основа комедии — развитие чувства. Сюжет и характеры. Графиня Диана (борьба в ней двух начал — любовного чувства к незнатному Теодоро и сословных предрассудков). Чистота и внутреннее благородство Теодоро. Хитрость Тристана, слуги Теодоро. Смысл финала пьесы. Комедийная и драматическая окраска.

Лопе де Вега и основы испанской драматургии. Посмертная судьба его творчества.

Пьесы Лопе де Вега на сцене русского театра. Пьесы Лопе де Вега («Собака на сене», «Учитель танцев») в кино и на телеэкране. Драма Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» и балет А. Крейна «Лауренсия». **Тема 2.**

Торжество реальности (5 ч.)

О созерцании мудрости и добродетели. Утверждение абсолютизма и художественная жизнь Франции XVII в. Формирование классицизма в изобразительном искусстве. Общность и различие эстетических принципов классицизма в литературе и изобразительном искусстве.

Классицистическая система жанров в изобразительном искусстве: высший — исторический (исторические, мифологические, библейские сюжеты), низший — портрет и пейзаж. Место бытового жанра и натюрморта в системе искусства.

Н. Пуссен — основоположник классицизма в живописи. Краткие биографические сведения, истоки его творчества (французская придворная культура, античная литература и искусство, художественные памятники итальянского Возрождения). Пуссен и его отношение к барокко. Эстетические взгляды Пуссена и их отражение в теории классицизма. Теория модусов как сумма приемов изобразительной системы Пуссена, их связь с греческим искусством и музыкой.

«Смерть Германика» — программное произведение классицизма. Выбор героя и трактовка сюжета. Идея служения родине и долгу — главная мысль картины. Особенности композиции — ясность действия, барельефность изображения, противопоставление группировок как нормативные приемы классицизма в живописи.

«Царство Флоры», связь произведения с мифологией Древней Греции, аллегоричность сюжета. Мысль о вечной Гармонии, разумности и бессмертии природы как главная идея произведения.

Возвышенный драматизм («Танкред и Эрминия»), тема жизни и смерти («Аркадские пастухи»), торжество прекрасного в искусстве («Вдохновение поэта») — основные темы произведений Пуссена.

Место человека в окружающем мире и усиление роли пейзажа в поздних произведениях Пуссена («Спящая Венера», «Пейзаж с Полифемом»). Аллегорическое изображение времен года («Весна», «Лето»,

«Осень», «Зима») как философские размышления о движении природы от жизни к смерти, о связи природы с судьбой человека.

Завоевания и потери классицизма. Классицизм и академизм в изобразительном искусстве Западной Европы. Историческое значение классицизма в мировой художественной культуре.

Гомер живописи. Изобразительное искусство XVII в. и значение Антверпена в художественной культуре Фландрии. Преодоление средневековых религиозных традиций и развитие светских сюжетов и жанров (исторический, мифологический, портрет, пейзаж) в живописи Нидерландов.

П. Рубенс — глава фламандской школы живописи. Краткие биографические сведения и личность художника — яркая одаренность во всех сферах художественной деятельности, широкая образованность, политическая активность.

Истоки и особенности творчества Рубенса (значение изучения античной культуры, влияние венецианцев и Караваджо, черты реализма и стиля барокко в его произведениях). Национальный (фламандский) колорит его художественного языка, монументальность крупных форм, величественность фигур, выразительность жестов, драматизм ситуаций.

Ранний период творчества Рубенса. Религиозные («Воздвижение креста», «Снятие с креста») композиции, связь темы страдания и мученической смерти с событиями нидерландской революции. Особая патетика, драматизм этих произведений, трактовка пространства картины как части необъятного окружающего мира. Связь алтарных произведений Рубенса с барочной пышностью церковного интерьера. Мифологические и аллегорические темы в творчестве Рубенса. Свободные импровизации и прославление радости жизни («Вакханалия») и драматическая динамика композиций («Похищение дочерей Левкиппа»). Тема борьбы человека и природы в сценах охоты («Охота на львов», «Охота на кабана»).

Расцвет живописного дарования Рубенса в 1620-е гг. Цвет как основной выразитель эмоций и организующее начало композиции («Персей и Андромеда»). Продолжение гуманистических традиций Высокого Возрождения, раскрытие общественной роли модели, парадность стиля барокко в портретном творчестве Рубенса («Портрет молодой женщины», «Автопортрет»).

Глубокое, сдержанное восприятие мира, усиление личностного начала в творчестве позднего периода. Живописное совершенство произведений («Портрет Елены Фоурмен с детьми», «Шубка»). Тема природы и усиление жанровой основы в его творчестве («Крестьянский танец»).

Рубенс и его мастерская. Проблема атрибуции произведений школы Рубенса.

Рубенс и мировая художественная культура.

«Слишком правдиво». Д. Веласкес и его место в искусстве Испании XVII в. Краткие биографические сведения. Влияние демократического искусства и идей итальянского Возрождения на формирование мировоззрения и творчества Веласкеса. Веласкес и королевский Мадрид.

Реализм, тщательность изучения природы, глубина психологического анализа, меткость характеристик, величественная простота композиции — характерные черты произведений Веласкеса.

Народная культура Испании и жанр «бодегонес» в творчестве Веласкеса («Завтрак», «Старая женщина, жарящая яичницу», «Продавец воды в Севилье»). Влияние Караваджо и сохранение национальной специфики в этих произведениях.

Соединение жанра «бодегонес» и мифологической темы, «возвышенного и низменного» («Вакх») — новая ступень в развитии Веласкеса.

Концепция человека в портретном творчестве Веласкеса. Представление о человеческом достоинстве и человеческой чести.

Парадные портреты Филиппа IV («Филипп IV в черном костюме», «Филипп IV в охотничьем костюме», «Филипп IV») и графа Оливареса («Конный портрет», «Погрудный портрет»). Парадная постановка фигуры и реалистическая точность психологической и портретной характеристики. Папа Иннокентий X о своем портрете.

Исторические и мифологические композиции Веласкеса («Сдача Бреды», «Венера перед зеркалом», «Пряхи»). Прославление благородства человеческой природы, красоты обнаженного тела, темы труда в этих произведениях. Их композиционное и цветовое решение.

«Распятие» для монастыря Сан-Пласидо. Особенности живописной трактовки образа Иисуса Христа как отражение трагических раздумий художника о человеческом достоинстве, чести и благородстве.

Образы шутов в портретной галерее Веласкеса («Мальчик из Вальескаса», «Эль Бобо», «Эзоп», «Эль Примо»), их особое место в творчестве художника. Сочувственное изображение «маленького человека», глубина чувств и внутреннее достоинство в этих портретах.

«Менины» Веласкеса — одно из последних крупных произведений художника. Композиционные особенности, значение деталей, разнообразие персонажей, живописная трактовка полотна. Автопортрет в «Менинах» как размышление Веласкеса о месте и значении художника в окружающем мире.

Возвращение в бессмертие. Искусство голландских мастеров среди европейских художественных школ. Преобладание живописи над другими видами искусства.

Рембрандт и его место в искусстве Голландии. Особенности жизненного и творческого пути (от славы и богатства к бедности и нищете, от пышных аллегорий к простым человеческим чувствам, верность своему живописному дарованию).

Место портрета в творчестве Рембрандта и его эволюция. Задача изучения психологического состояния в портретах «лейденского периода» (автопортреты, портреты матери и отца). Стремление к передаче в одном портрете взаимосвязи вечно изменчивого облика с внутренним состоянием личности в определенный период жизни. Предельная психологизация в поздних портретах Рембрандта («Портрет старушки», «Портрет Яна Сикса», «Портрет старика в красном»). Светотень и колорит в поздних портретах,

Групповые портреты Рембрандта («Урок анатомии доктора Тульла» и «Ночной дозор»). Стрелковая рота капитана Франса Бандинга Кока. Особенности композиция (соблюдение строгой субординации в расположении моделей в решении художественных задач), цветового и светового решения этих полотен.

Библейские и евангельские сюжеты в творчестве Рембрандта («Жертвоприношение Авраама», «Даная», «Прощание Давида с Ионафаном», «Святое семейство», «Возвращение блудного сына»). Реалистическая трактовка сюжетов, придание им характера философских размышлений с позиции общечеловеческого гуманизма. Психологизм и глубина образов, значение деталей, скупость и выразительность цвета и света.

Офорты Рембрандта.

Судьба искусства Рембрандта после его смерти. Деятели искусства о значении творчества Рембрандта.

Живописцы реального мира. Реализм как тенденция и направление в художественной культуре XVII в. Истоки реализма в художественной культуре античности, средневековья, Возрождения.

Реформа Караваджо и признание эстетической ценности реальной действительности. Трактовка библейских и евангельских сцен («Положение во гроб», «Успение Марии») как жизненно достоверных, прозаичных явлений. Влияние Караваджо на искусство XVII в. и распространение «караваджизма».

Тема жизни частного человека — ведущая тема голландской живописи XVII в. Новый тип жанровой картины (небольшой формат, малофигурная композиция, изображение интерьера, внимание к деталям и подробностям быта, материальность в передаче предметов). Разнообразие тематики жанровой живописи — крестьянская (А. Остаде. «Драка», «Крестьянское общество»), городских низов (Я. Стен. «Веселое общество»), буржуазного быта (Г. Метсю. «Любители музыки»; Г. Терборх. «Бокал лимонада»).

Назначение бытового жанра — воспеть прелесть мирной жизни бюргерского дома, эстетическую и эстетическую ценность повседневного существования рядового человека (Г. Метсю. «Молодая женщина, читающая письмо»; Г. Терборх. «Отцовское наставление»). Трактовка интерьера в голландской жанровой живописи как пространства, обжитого человеком (П. Хох. «Хозяйка и служанка»).

Расцвет жанровой живописи в творчестве Я. Вермера Делфтского. Поэтизация быта, высокая духовность, гармония человека и мира — главная тема его произведения («Девушка, читающая письмо», «Бокал вина», «Женщина у окна», «Кавалер и дама у спинета»). Свет и воздух в интерьерах Вермера.

Натюрморт — самостоятельная тема реалистической живописи XVII в. Утверждение эстетической ценности вещей, окружающих человека, как отражение его быта, характера мировоззрения. Блестящий расцвет натюрморта в искусстве Фландрии (Ф. Снейдерс. «Рыбная лавка», «Кухонный натюрморт») и Голландии (П. Клас. «Натюрморт со свечой»; В. Хеда. «Завтрак с омаром»).

Открытие национального пейзажа и его поэтизация в творчестве Я. ван Рейсдала («Болото», «Мельница близ Вейна», «Еврейское кладбище» и др.).

Значение голландского искусства для утверждения реализма как ведущего творческого метода. Реализм и бытовой жанр в искусстве Франции и других стран Западной Европы.

Голландское искусство в музейных и частных коллекциях России.

Тема 3. «Я — музыка» (2 ч.)

Рождение оперы. Развитие идей гуманизма в музыкальной эстетике конца XVI — начала XVII в.: правдивая, сильная, драматическая передача человеческих чувств и поиски новых форм синтеза искусств (поэзии, музыки, театра). Обращение к музыкальной культуре античности.

Исторические предпосылки появления оперы в музыкальной культуре Италии. «Камерата» графа Барди и Я. Кореи во Флоренции, их музыкальные искания. В. Галилей и его сочинение «Диалог о старинной и современной музыке». Первые оперы флорентийской камераты («Дафна» и «Эвридика»).

Миф об Орфее и торжество новых идей в творчестве Кл. Монтеверди. Краткие биографические сведения, первые музыкальные сочинения, переезд в Мантую. Опера Монтеверди «Орфей» в истории музыкальной драмы и ее значение (способность музыки самостоятельно выразить законченную драматическую

идею; единство музыки, слова и сценического образа; новое понимание специфики музыкальной драмы). Особенности развития сюжета оперы, ее драматургии и музыкального языка (речитативы, хоры, арии). Основные музыкальные образы оперы — Орфей, Аполлон-Мусагет, Дафна. Дальнейший творческий путь Монтеверди и музыкальная культура XX в.

Развитие оперного стиля в творчестве Ж. Люлли. Связь его искусства с культурой античности, флорентийской оперой и национальными традициями. Обилие оперных произведений, старомодность сюжетов, их оторванность от жизни.

Г. Перселл и английская музыкальная драма.

Изменчивость формы. Опера и развитие профессиональной инструментальной музыки XVII в. Появление новых демократических форм музыкального исполнительства (церковные концерты с включением светской музыки, развитие инструментальных ансамблей и сольного исполнительства, проникновение в исполнительскую школу традиций народного импровизаторства). Музыкальная и исполнительная виртуозность.

Появление новых музыкальных жанров (ричечкар, канцона, каприччио, токката, фуга, вариации, партита, соната, концерт), связь с народной музыкой, совершенствование музыкальных форм, усложнение языка, передача душевных переживаний человека. Начало программности в инструментальной музыке.

Орган — один из старейших музыкальных инструментов католической церкви. Его устройство, диапазон, особенности игры. Величайшие органисты XVII в. Д. Фрескобальди и его значение в создании фуги, высшей полифонической формы. Д. Букстехуде — импровизатор и виртуоз. Трагическое содержание многих его произведений («Пассакалья»). Связь органной музыки XVII в. с духовными исканиями эпохи.

Жажда совершенства. Клавишные инструменты XVII в. (клавикорды, клавесин, спинет, вирджинел) и более позднее самостоятельное (по сравнению с органом) развитие клавирной музыки. Домашний, камерный характер инструмента.

Создание нового клавирного стиля в группе английских вирджиналистов. Связь их творчества с органной музыкой, народными напевами. Произведения для «просвещенных любителей музыки» (Пирсон. «Буря»; Берд. «Джон, приди, поцелуй меня»).

Д. Скарлатти, его роль в формировании жанра сонаты. Новаторство музыкального языка его сонат (совершенство и сжатость формы, мелодическое дарование, разнообразие ритма и фактуры).

Выдвижение на первое место скрипичного искусства. Народное происхождение скрипки, возможность овладения большой аудиторией. Знаменитые скрипичные мастера XVII в. (Н. Амати, А. Страдивари, Д. Гварнери).

А. Корелли и Д. Тартини — величайшие скрипичные композиторы и исполнители. Новые возможности скрипки — особенности звукоизвлечения, расширение диапазона, виртуозность исполнения (Д. Тартини. «Дьявольские трели»).

Совершенствование инструментального ансамбля и появление жанра «кончерто грассо». «Рыжий священник» А. Вивальди и его творческое наследие (тембровое разнообразие, новизна тематического развития, совершенство композиционной формы). Программные произведения Вивальди («Времена года», «Рустика», «Ночь»).

«Кончерто грассо» как предшественник симфонии XVIII в.

Заключение (1 ч.)

Навстречу просвещению. Религиозно-мифологические представления о мире как основа, «арсенал и почва» многих явлений художественной культуры древнего мира и средних веков. Развитие науки и материалистических представлений как объективный процесс познания и изменение картины мира от религиозной к научной.

Место человека в системе культуры. Постепенное осознание значимости человеческой личности, ценности земной жизни, разработка этических норм и системы общечеловеческих и нравственных категорий.

Искусство и научное мировоззрение. Отражение в художественной культуре религиозных и социальных противоречий. Изменение форм художественной культуры в процессе исторического развития и развитие всех видов искусства. Сближение науки и искусства. Стремление соединить научное познание мира с художественным мышлением.

Осознание искусства как преобразующей силы, способной формировать личность, — главный итог развития всей предшествующей культуры.

Формирование идей Просвещения в художественной культуре XVII в. и осуществление этих идей в дальнейшем развитии мирового искусства и художественной культуры.

Содержание учебного материала 8 класс (36 ч.)

История художественной культуры Средневековой Руси (вторая половина IX - начало XVII века)

Введение (1 ч.)

Древнейшие истоки русского искусства. Раздел I. Мифология древних славян (4 ч.)

Судьба языческой славянской мифологии в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Происхождение богов и особенности их изображения. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный источник знаний о славянской мифологии. Пантеон славянских языческих богов.

Перун — бог грома и молнии.

Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Свита Перуна: Гром, Молния (тетушка Маланьница), Град, Дождь, русалки, водяные, ветры. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца — Ильин день. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Многочисленные упоминания о Перуне в летописи Нестора «Повесть временных лет». Почему даже после принятия христианства наши предки продолжали поклоняться Перуну? Фрагменты из поэмы М.Хераскова «Владимириада» и стихотворение В. Хлебникова «Перуну» (по выбору). Характерные особенности изображения языческого божества. Перун — верховный бог, повелевающий грозами, громами и молнией в поэме Хераскова. Перун как воплощение свободной стихии в стихотворении В.Хлебникова. Сходство между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем (святость жизни, воинские доблести, общность атрибутов, сказания о битвах с демонами, врагами). Велес.

Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Чествование Велеса в Масленицу (Власьев день). Черты сходства с олимпийским богом Аполлоном и Паном. Велес как противник Перуна, воплощение существа змеиной породы. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху в культ святого Власия. Знакомство с иконой новгородской школы «Св. Власий и Спиридоний». Почему на иконах святой Власий чаще всего изображался на коне в окружении лошадей, коров и овец? Смысл поучительного отношения к последнему снопу убранного с полей урожая.

Чтение фрагментов «Велесовой книги». Рассказ об исторической судьбе книги, знакомство с основными мифологическими персонажами.

Дажьбог.

Дажьбог — один из главных богов восточных славян, давший солнце, тепло, свет, движение, смену дня и ночи, времен года и лет. Версии о происхождении его имени. Что объединяет греческого бога Гелиоса с восточнославянским Дажьбогом? Народные легенды о Дажьбоге и их глубокий символический смысл. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца. Фрагмент из книги А. Н. Афанасьева «Древо жизни», рассказывающий о наказании солнцем тех, кто непочтительно относится к нему. Образ Дажьбога как олицетворение правды и истины, запечатленный в русских народных пословицах. Какие качества нашли отражение в загадках и народных приметах о солнышке? Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и праздниках.

Световид.

Световид — верховный бог западных славян, хранитель и продолжатель рода, давший свет, жизнь. Четыре лица Световида и его главные атрибуты, запечатленные в Збручском идоле. Световид как прорицатель народной судьбы. Что объединяет славянское божество Световида с греческим богом Аполлоном? Святки — символические игры в честь Световида. Смысл подношений в виде огромных пирогов, скота и военных трофеев.

Макошь

Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — обязательный атрибут ее изображения. Покровительница брака и семейного счастья. Многочисленные версии происхождения имени. Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. Связь с фольклорным образом Матери Сырой Земли. Легенда о Матери Сырой Земле в изложении П. И. Мельникова-Печерского («В лесах») и ее поучительный смысл. Христианское переосмысление языческой богини в Параскеву Пятницу, покровительницу хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы в древнерусских иконах. Почему во многих городах Руси (Новгороде, Чернигове, Москве) возводимые в ее честь церкви носили название Параскевы Пятницы на Торгу?

Лада.

Лада (Ладо) — богиня любви, красоты и очарования. Ее общность с греческой богиней любви Афродитой. Особый культ богини в Киеве, характерные особенности изображения. Почетное место

среди других божеств славянского пантеона (по поэме М. Хераскова «Владимириада»). Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества (обрядовых песнях с заклинанием весны). Русская народная песня «А мы просо сеяли, сеяли...». Сходство героини народной сказки о Марье Моревне с Ладой. Версии происхождения имени. Лад в народной жизни — стремление к совершенству, целесообразности, простоте и красоте в жизненном укладе. Лада и ее дочь Лель — воспламеняющая любовь. Поэтическое воплощение образа в стихотворении А.Н.Толстого «Лель». Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова и художественном фильме «Снегурочка» режиссера П. Кадочникова. Купало, Ярило, Кострома.

Купало, Ярило и Кострома — персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. Отражение в божествах представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Существующие версии происхождения их имен. Разделение функций между божествами. Купало — бог плодородия, символ летнего солнцестояния, покровитель земледельцев, собирающих урожай. Ярило — символ вызревания новых зерен на колосьях. Кострома — символ плодородия земли, воплощение растительных сил. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Отражение языческих божеств в народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Отражение мифологических образов русалок в стихотворениях «Русалка» А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова и в картине И.Н.Крамского. «Русалка». Символическое значение образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похорон Костромы» в праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Ивана дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» и в стихотворении С.Есенина «Матушка в Купальницу по лесу ходила» (по выбору).

Раздел II. Русский фольклор (10 ч.)

Понятие о фольклоре. Фольклор - искусство слова. Понятие о фольклорных жанрах (термин « жанр»). Богатство русского фольклора.

Заговор - древнейший жанр русского фольклора (1 ч.)

Волшебная сила камней. Кости Матери - Сырой земли (алатырь - камень, агат - камень, алмаз - камень, аметист - камень, бирюза, виниус - камень, изумруд, магнит - камень, яхонт лазоревый, "курячий бог"). Заговор - древнейший жанр русского фольклора. Формульность. Составляющие заговора. 1) формулировка желания; 2) текст заклинания; 3) припев - закрепка. Заговоры (присушки, отсушки, остудные слова). Приворотное зелье (присуха). Символика заговоров. Художественное своеобразие заговоров. Порча. Сглаз. Кладь. Знахари. Колдуньи - лиходейки - ворожеи. Использование в заговорах силы волшебных камней и чародейных трав. Образы вещих птиц в русском фольклоре (Алконост, Ворон, Гамаюн, Гриф - птица, Жар - птица, Петух, Сирин, Сова, Сокол, Стратим - птица). Кукушка. Связь образа кукушки с семикскими обрядами.

Сказочная проза (1 ч.)

Сказочная проза (термин «проза»). Отражение в сказках народных вкусов. Добро и зло. Типы сказок (волшебные, бытовые, о животных). Реальное и фантастическое в сказках. Волшебные сказки. Персонажи волшебной сказочной прозы и их символика (термины «символ», «символика»). Сквозной образ "мудрой девы" в русских волшебных сказках: Елена (Анастасия, Василиса) Прекрасная - Лебединая дева - Марья Моревна - Царь - девица Символика образов. Представление сказителей о нравственности и девичьей красоте (термин « нравственность»). "Василиса Прекрасная". Язык сказки и ее особенности. Сказки о мудрых девах (по выбору учителя и учащихся). Героини - мученицы в русских волшебных сказках. Снегурочка - Хаврошечка - Крупеничка (сирота - падчерица - пленница). "Снегурочка". Отражение в сказке представлений о семье, крестьянских устоях. Образ девочки Снегурочки в литературе, музыке, кино. "Хаврошечка". Стремление разграничить добро и зло. "Крупеничка" (сказка о полоненной царевне). Мысль о невозможности жизни в плену. Влияние монголо-татарского ига на тематику и композиционное решение сказки (термины « тема» , «тематика», «композиция»). Сказки о мученицах (по выбору учителя и учащихся). Сквозной образ "Емеля -Иван-дурачок - Иван-царевич - третий сын" в русских волшебных сказках. Победа разума над глупостью (сказки по выбору учителя и учащихся). Отрицательные персонажи и их значение. Водяной (Змей) - Чудо Морское; Змей Горыныч; Верлеоко - Лихо одноглазое; Кашей Бессмертный; Яга - Баба; Ворожея (Ведьма); Кикимора (сказки по выбору учителя и учащихся). Сказки о животных. Символика персонажей. Олицетворение (термин «олицетворение»). Темы и идеи сказок о животных (сказки по выбору учителя и учащихся). Сказки бытовые. Отражение в бытовых сказках нравственных устоев. Понятие о чести, долге, совести в бытовых сказках (сказки по выбору учителя и учащихся). Сказки балагурные, докучные. Небылицы (по выбору учителя и учащихся).

Несказочная проза (предания, легенды, былички, бывальщины, сказы) (1ч.)

Отличие несказочной прозы от сказочной. Предание - повествование о реальном факте. Ретроспективность (термин «ретроспективность»). Отличие предания от сказки. Фантастика в преданиях. Тематические группы преданий (исторические и топонимические). Исторические предания. Подгруппы исторических преданий. Тяга в преданиях к обобщенным историческим оценкам. ("О смерти князя Олега", «Степан Разин или по выбору учителя»). Достоверная историческая основа преданий. Топонимические предания. Необычайная подвижность словесного оформления ("Трубка Стеньки Разина", "Волга и Кама", "Кама - Выдренная", "Пряничная гора" или по выбору учителя). Бывальщины. Отличие бывальщины от сказки и предания. Элементы домысла в бывальщинах. Авторское начало в бывальщинах. (Работа над текстом "Шутник" или по выбору учителя). Былички. "Нечистая сила" в быличках. Религиозный характер вымысла. Персонажи быличек. ("Янь - остров", "Водяной", "Дружба" или по выбору учителя). Сказы. Реальность сказов. Общее с историческими преданиями. Сказ - результат индивидуального творчества. ("Деньги", "О мастерах и умельцах" или по выбору учителя). Жанр сказа в литературе. П.П.Бажов "Уральские сказы". Легенды. Разновидности легенд. "Народные русские легенды" А.Н.Афанасьева (по выбору учителя). Жанр легенды в русской литературе (по выбору учителя). Загадки (1 ч.) Загадка - один из древнейших жанров фольклора. Связь загадки с магией (термин «магия»). Прием иносказания в загадке (термин «иносказание»). Поэтизация природы, человека в загадке. Тематические группы загадок: 1) человек; 2) одежда и украшения; 3) дом; 4) домашнее хозяйство; 5) тепло, огонь, освещение; 6) пища и питье; 7) огород и сад; 8) домашние животные и птицы; 9) земледелие; 10) пряжа, ткань, шитье; 11) пчелы; 12) дорога; 13) вода; 14) лес; 15) звери, птицы, рыбы, гады, насекомые и прочее; 16) погода; 17) небо и земля; 18) календарь и обычаи, вера; 19) жизнь и смерть; 20) грамота (загадки по выбору учителя и учащихся).

Пословицы и поговорки (1 ч.)

Разнообразие пословиц (по выбору учителя и учащихся). Поговорки - жанр русского фольклора (по выбору учителя и учащихся).

Детский фольклор (1 ч.)

Детский фольклор (термин «детский фольклор») Потешки. Страшилки. Считалки (по выбору учителя и учащихся). Существование и развитие детского фольклора в наше время. Дети - творцы и хранители произведений устного творчества. Песни - заклинания сил природы (заклички). Связь закличек с магией (по выбору учителя и учащихся).

Игровые песни (1 ч.)

Единство слова и действия в игровых песнях. Заклинательный характер игровых песен. Животный и растительный мир как предмет изображения в игровых песнях ("Мак", "Зайка" или по выбору учителя).

Календарные обряды и песни (1 ч.)

Зимние святки (с 24 декабря по 6 января). "Святые вечера" и "страшные вечера". Колядование. Христославение. Песни, связанные с обрядами празднования Нового года. Колядки. Овсени (по выбору учителя). Виноградья. Подблюдные песни - вид святочных песен (по выбору учителя). Посиделки. Новогодние гадания. Новогодние игры. Игровые песни. Тематика игровых песен. Масленица. Встреча и проводы Масленицы. Масленичные песни (по выбору учителя). Встреча весны. Веснянки - заклинательные песни. Символика веснянок. «Кликанье» жаворонков, куликов (по выбору учителя). Пасхальная неделя. Вьюнишные песни. Обряды Егорьева дня (23 апреля). Егорьевские песни. Зеленые святки (семикская неделя, семикско - троицкая). Девичьи семикские гадания. "Заплетание" и "расплетание" березы. Кумление. Семикско - троицкие песни. Хороводы. Порядок вождения хоровода. Тематика хороводных песен. Хороводные "наборные" песни (по выбору учителя). Хороводные "разборные" песни (по выбору учителя). Троицкие и семикские хороводные песни ("Береза белая" или по выбору учителя). Русальские песни. Символика русальских песен. Русалки. Русальная неделя. Кострома и Кострубонька. Обряд "Похороны Костромы". Песни, приуроченные к обряду. Иванов день (Иван Купала) (24 июня). Обряды, связанные с праздником. Купальские песни. Петров день (29 июня). Петровские песни. Травы чародейные (черная папороть; разрыв - трава; тирлич - трава, сон - трава, сава - трава), обладающие негативными качествами. Ночь на Ивана Купала. Ночь на Аграфену Лютые корни. Поверья. Чародейные травы, обладающие положительными качествами: баранец - трава, жар - цвет, колюка - трава, крапива, одолень - трава, осот - трава, перелет - трава, плакун - трава, пострел - трава, улика - трава, чернобыль, чеснок - трава, стожар. Поверье, рассказывающее о травах. Ночь на Ивана Купала. Сбор урожая. Жажиночные обряды и песни. Дожиночные обряды и песни, (по выбору учителя). Жнивные песни. Обряд "завивания березы". Полевик. Воробьиная (Рябиновая) ночь на Симеона Столпника (14 сентября). Поверья, бытующие на юге Руси.

Былины (старинные) (2 ч.)

Выражение в былинах общественных и нравственных идеалов народа. Жанрово - тематическое свойство былин. Песенно - стихотворная форма. Классификация былин. Их периодизация. Мифологический цикл (термин «миф»). Отражение в мифологических былинах древнейших представлений славян о природе. Былины о Святогоре. Символика мифологических былин. Образ Матери - Сырой Земли в былинах. Мифологические

былины. Былины о Волхе Всеславьевиче. Волхвы - жрецы - ведуны - вешуны - кудесники. Превращения: Волх - колдун, кудесник, воин. Поздние переработки: князь Вольга. "Вольга и Микула Селянинович". Прославление мирного труда человека. Мифологические былины. Былина о Дунае. Связь былины с топонимическим преданием. Былина о Михаиле Потыке. Образ Лютого Змея в былинах. Киевский цикл былин. Отражение в былинах киевского цикла исторической конкретности. Объединение сюжетов вокруг отдельных персонажей. Князь Владимир Красно Солнышко. Былины о Добрыне. Добрыня - богатырь сятчорусский ("Добрыня и Дунай", "Добрыня и Настасья"). Былина о Добрыне - змеборце. Пучай - река - конкретный исторический факт. Антикняжеские былины. Конкретность социально - исторического изображения. "Былина о Сухмане". Связь былины с топонимическим преданием. (Сухман = су-хан="князь реки"). Былины об Алеше Поповиче. "Алеша попович и Тугарин Змеевич". Прототипы героев былин. Былины о Даниле Ловчанине. Своеобразие былин. Владимиро - суздальский цикл. Особенности владимиристо - суздальских былин. Былины об Илье Муромце (по выбору учителя и учащихся). Группа новгородских былин. Общерусские традиции былин новгородской группы. "Садко". Герой нового типа. "Василий Буслаев" - воплощение новгородской вольницы. Творческая обработка былин (применительно к историческим условиям Московской Руси). Женские образы в былинах. Былина о Ставре Гоудиновиче. Образ Василисы Микулишны. Жанровые особенности былин. Былинныи зачины. Общие места. Былинное начало "Песни про купца Калашникова" М.Ю.Лермонтова. Влияние жанра старины на русскую литературу. Постоянные эпитеты, параллелизм, сравнение в былинах. Гиперболы и литоты в былинах. Ретардация. Былинныи стих (термин "былинныи стих").

Раздел III. Русь Древняя (14 ч.)

Скачок в царство литературы. Семьсот лет развития древнерусской литературы как единый историко-культурный процесс.

Истоки и почва внезапного скачка в царство литературы: культура славянских племен, высокий уровень русского фольклора, проникновение на Русь с X века болгарской письменности и литературы, потребность в письменности и церковной литературе с введением христианства.

Особенности древнерусской литературы: близость к фольклору и отсутствие индивидуального авторского начала; соотношение правды и вымысла в древнерусских произведениях; сюжетная и историческая взаимосвязь отдельных произведений; «анфиладный принцип» их построения (Д.Лихачев).

Человек и его место в мире — главная тема древнерусской литературы. Мир как единое целое, исторические события, литературный сюжет и их место в этом целом. Временное и вечное в древнерусской литературе.

Герой древнерусской литературы и его особенности: заданность поведения, описания эпизодов, состояния в соответствии с социальной принадлежностью функцией и сюжетной принадлежностью. Основные произведения древнерусской литературы.

«Повесть временных лет» и ее особенности: коллективное авторство, переплетение взглядов феодальной знати и народных воззрений на русскую историю, черты эпоса и лирики. Основные исторические сюжеты «Повести».

«Слово о полку Игореве» и «Задонщина»: историческая основа, особенности художественно-образного языка, взаимосвязь двух произведений.

«Сочинение царя Ивана Васильевича Грозного» как начало развития индивидуального писательского стиля в древнерусской литературе.

Каменная летопись. Архитектура как один из ведущих видов искусства в художественной культуре Древней Руси. Религиозное и эстетическое содержание древнерусской архитектуры, ее взаимосвязь с русской природой.

Византийские (собор св. Софии в Киеве), романские (Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире) влияния и архитектурные идеи мастеров Возрождения (Архангельский собор Московского Кремля) как истоки своеобразия древнерусской архитектуры.

Тесная связь древнерусской архитектуры и народного быта: деревянная крестьянская изба (сруб) и квадратные в плане одноглавые церкви (церковь Спаса на Нередице и церковь Спаса на Ильине улице в Новгороде); русское военное оружие и шлемовидные купола (Успенский собор Московского Кремля); кокошники как элемент женской одежды и архитектурные украшения (церковь Преображения на острове Кижи); шатер в древнерусской архитектуре (церковь Вознесения в селе Коломенское). Орнамент в художественной культуре. Древнерусская поэзия и архитектура: образ белого лебедя в русских сказках и архитектуре (церковь Покрова на реке Нерль).

Древнерусская архитектура и национальная история: церковь Вознесения — память рождения царя Ивана IV Грозного; собор Василия Блаженного в Москве — памятник взятия Казани.

Значение древнерусской архитектуры в художественной культуре современности. Проблема сохранения и реставрации архитектурных памятников.

Книга для неграмотных. Древнерусская икона как самобытное явление художественной культуры. Ее связь с византийскими традициями и национальное своеобразие.

Древнерусская икона как предмет культа, ее место в живописном убранстве храма. Иконостас как русское явление. Его догматический смысл, структура, художественные особенности.

Темы и сюжеты древнерусской живописи — жизнь Иисуса Христа, Богородицы, наиболее чтимых святых (Параскевы Пятницы, Николая Угодника). Житийные иконы, правила их чтения.

Владимирская Богородица и ее значение в истории России. Чудотворность иконы, день почитания.

Символика цветов в изображении Богородицы: голубой — чистота, невинность; красный — одежда цариц.

Борис и Глеб в истории и русской иконе. Формирование пантеона национальных святых: Александр Невский, Дмитрий Донской, царевич Дмитрий, Сергей Радонежский и др.

Икона как выражение мировоззрения человека Древней Руси, его взаимосвязи с окружающей жизнью.

Фрески Ф. Грека в церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде: «Троица», «Макарий Египетский», образы столпников, их значение и религиозно-политическая обстановка Древнего Новгорода. Византия и Древняя Русь в творчестве Ф. Грека.

Сергей Радонежский и Андрей Рублев. «Троица» как выражение мировоззрения эпохи, легенда и история. Художественные и композиционные особенности: круговая композиция (вечность и единство), скупость деталей (превращение в символы), красочное богатство (связь с русской природой). Символика цвета Троицы: красный — Бог-Отец; желтый (золото) — Бог-Сын; голубой (синий) — Бог — Св. Дух.

Эстетическое содержание древнерусской живописи. Открытие художественной ценности иконы в конце XIX в. Икона и ее собиратели: И. Остроухов, П. Корин. Значение реставрационной деятельности И. Грабаря.

Традиции древнерусской живописи в творчестве европейских (А. Матисс) и русских (К.С. Петров-Водкин) художников.

Радость Благовещения. Византия и становление русского церковного пения. Музыка в системе православия как часть синтетического религиозного действия. Особенности православной церковной музыки: преимущественно хоровое пение, отсутствие музыкальных инструментов. Звучание человеческого голоса и храмовое пространство.

Первые рукописные книги Древней Руси для нужд отечественного богослужения и появление оригинальных песен и гимнов в честь национальных святых (напев «Памяти князей Бориса и Глеба»).

Знаменное, или крюковое, пение — древнейший вид церковного пения. Происхождение названия («знамя» или «крюк») — знаки, которыми записывалась мелодия). Преобладание мелодического начала над ритмическим. Знаменный распев как единая стилевая система в церковном пении и появление вариантов этого стиля — владимирские, ростовские, ярославские, псковские, новгородские распевы. Привнесение в эти распевы черт народного музыкального мышления, формирование в отличие от византийских особых, русских форм.

Развитие церковного пения от речитативов XII—XIII вв. к мелодической линии большого диапазона.

Древнерусские распевщики XVI в. Ф. Крестьянин и В. Рогов.

Стоглавый собор 1551 г. и борьба против многогласия в русском богослужении («А о прочем церковном пении все по уставу творити»).

Колокольный звон как типично национальное явление в русском богослужении. Колокол как музыкальный инструмент. Типы и виды колоколов и колокольного звона.

Традиции древнерусской церковной музыки в творчестве русских композиторов (М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Р. Щедрин, В. Гаврилин).

Раздел IV. Россия на пути к Европе (6 ч.)

Неистовый протопоп. Борьба светского и религиозного мировоззрения в художественной культуре России XVII в. Необходимость перехода от средневековой системы к новому художественному мышлению. Литература XVII в. и ее «значительное социальное расширение» (Д. Лихачев), независимость от церковных канонов и относительная самостоятельность развития. Усиление демократического начала и распространение сатирической литературы, направленной против различных сторон общественной жизни: духовенства («Сказание о куре и лисице», «Калязинская челобитная»), судопроизводства («Повесть о шемакином суде»), дворянского класса («Повесть о Фоме и Ереме»). «Повесть о Горе-Злосчасти» как пример конфликта, столкновения двух мировоззрений — старого уклада жизни и новых тенденций.

Усиление авторского начала в литературе XVII в. Протопоп Аввакум и его «Житие». Основная идея произведения — борьба против реформ Никона. Новаторский характер «Жития протопопа Аввакума» (отказ от условностей средневековой письменности; разработка нового жанра — автобиографии-исповеди; реалистическое изображение русского быта и страстное обличение социальной несправедливости, демократизация языка и введение разговорных противоречий в литературное повествование). Взгляды Аввакума на искусство.

Появление и распространение литературных произведений с занимательным сюжетом («Повесть о Бове-королевиче» и «Повесть о Еруслане Лазаревиче») и их связь с литературой Западной Европы и Востока.

Царский изограф. «Дивное узорочье» как тенденция в развитии культовой архитектуры XVII в. Отход от средневековых традиций, стремление к внешней нарядности и усиление декоративного начала, утрата резкой обособленности культового зодчества от гражданского строительства. Церковь Троицы в Никитниках (Москва), церковь Рождества Богородицы в Путанках (Москва), церковь Ильи Пророка в Ярославле как примеры «обмирщения» культовой архитектуры. Сопrotивление церкви новым светским тенденциям, попытка сохранения консервативных традиций в архитектуре. «Новоиерусалимский монастырь» как пример Никоновской постройки.

Оружейная палата как художественный центр, его «царский изограф» С. Ушаков. Попытка соединения традиционной формы средневековой живописи и европейской системы художественного мышления в творчестве Ушакова. Теоретические взгляды Ушакова и его труд «Слово к люботщателям иконного писания». Иконы «Спас Нерукотворный», «Насаждение древа государства Российского», «Троица» как отражение эстетических взглядов Ушакова. Противоречивый, двойственный характер его произведений.

Проникновение светских элементов в монументальную религиозную живопись. Жанровый «мирской» характер фресок Г. Никитина в церкви Ильи Пророка в Ярославле («Жатва» и др.).

Музыкальная грамматика. Новые тенденции в развитии религиозной музыки в России XVII в. Распространение в богослужении «партесного» (т. е. многоголосного, основанного на аккордово-гармоничном принципе) пения, близость нового стиля к светской бытовой песенности. Н. Дилецкий и его «Музыкальная грамматика». Торжественные праздничные композиции-концерты (на тексты псалмов Давида) и расцвет партесного пения (освобождение мелодии от знаменного распева, полная свобода в выборе музыкальных средств). Партесные концерты В.Титова («Радуйтесь Богу, помощнику нашему», «Не умолчи, не умолчи никогда, Богородице»).

Возникновение канта — бытовой многоголосной песни. Религиозная тематика канта и свобода в выражении лирического чувства. Канты на тексты Библии «Песнь песней» как начало зарождения русской любовной лирики.

Проникновение в Россию новых европейских форм домашнего инструментального музицирования. Появление в домашнем обиходе светских музыкальных инструментов (клавикордов, скрипки, цимбал, трубы и др.)

«Обмирание» русской духовной жизни как главный итог столетия и новое осмысление человека в этом процессе: внимание к внутреннему миру, его роли в окружающей действительности, определении собственной судьбы.

Появление «парсуны» как утверждение роли человека и государства, как свидетельство перехода России на качественно иной, европейский уровень развития.

Заключение (1 ч.)

Содержание учебного материала 9 класс (34 ч.)

История художественной культуры XVIII - 50-х гг. XIX в.

Введение

Общее понятие о культуре. Ее роль в жизни людей и особенности исторического развития. Понятие «художественная культура». Функции художественной культуры в жизни людей, роль в духовном развитии человечества, в его освобождении от всех форм духовного и физического рабства. Общее и различное в развитии национальных культур. Их связи и взаимообогащение.

Искусство и наука как явление духовной культуры и как средства познания жизни. Воздействие искусства на умы и сердца людей. Непреходящее значение гениальных творений искусства. Виды искусств. Их особенности. Взаимосвязь видов искусств.

Раздел I. Культура эпохи Просвещения, Общая характеристика периода.

Восемнадцатое столетие как исторический период и эпоха в развитии мировой художественной культуры. От Возрождения к Просвещению. Просветители и просветительское движение. Общее в задачах Просвещения различных стран и народов и национально-историческая специфика. Всесторонняя критика общественной жизни с позиции всеобщего Разума. Поиски идеала справедливого устройства общества.

Искусство и его роль в утверждении просветительских идей. Творческий метод и направление как воплощение в искусстве идейно-нравственного и эстетического идеала эпохи - культурной доминанты исторического периода. Их проявления в творчестве художников разных стран, произведениях различных видов искусства.

Тема 1. Идеи Просвещения в зарубежной литературе.

Особенности английской буржуазной революции, и ее влияние на творчество просветителей. Стремление писателей приблизить литературу к реальной жизни, активно вмешаться в нее. Утверждение идей Просвещения в реальных образах самой жизни. Культ Разума. Антицерковная направленность. Проблема идеального героя. Роман - ведущий жанр литературы Просвещения.

Основные жанры литературы Просвещения (философский роман, философская повесть, мемуары, романы в письмах, записки, дневники, автобиографии). Сочетание художественного и научного, роль документального факта. Рационализм и художественное преображение жизни.

Английский просветительский роман.

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» - роман-притча о человеке. Гимн труду, ясной человеческой мысли, способности человека преодолеть все трудности. Буржуазные черты идеального героя Дефо. Идея робинзонады. Композиция и язык романа.

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Сатира на английскую действительность. Грозное предупреждение писателя обществу, живущему по законам иеху. Поиски Свифтом идеальной формы справедливого общественного устройства. Poleмика с Дефо, осмеяние буржуазных идеалов, которые Дефо поднимает до идеалов общечеловеческих. Опровержение робинзонады. История иеху. Особое место Свифта в идеологии Просвещения.

Сатирические приемы в романе. Значение фантастических образов и ситуаций для подчеркивания абсурдности происходящего. Образ Гулливера - дальнейшее развитие образа положительного героя, созданного Дефо. Новое в образе Гулливера по сравнению с Робинзоном Крузо.

Точность, документальность деталей в романах о Робинзоне и Гулливере. Значение этого художественного приема для создания впечатления реальности, правдоподобия, а также абсурдности (у Свифта) того, что происходит. Роман Свифта и его влияние на утверждение жанра сатирико-фантастического романа в мировой литературе. Произведения Дефо и Свифта сегодня.

Литература французского Просвещения. Открытая тенденциозность творчества. Проблема «естественного человека».

Классицизм в литературе. Этапы развития. Просветительский классицизм. Использование мифологических сюжетов для выражения актуальных идей. Регламентация и ее исторические причины.

Вольтер. Драмы Вольтера («Брут» и др.). Философская повесть «Кандид». Обличение феодального общества, его идеологии. Эльдorado, идеальная мечта Вольтера, - просветительская утопия. Радость созидательного труда как путь к свободе и счастью. Вольтер и Свифт.

Особенности Просвещения в Германии. Пробуждение национального самосознания народа, призыв к объединению - главная задача просветителей в Германии. Тираноборчество. Движение «Бури и натиска». Вера в человека, в величие его разума. Осуждение всего, что мешает развитию чувств «естественного человека», лучших его природных качеств.

Творчество **И.В. Гете** в период «Бури и натиска». Герои раннего Гете - Прометей и Вертер (неоконченная драма «Прометей» и роман «Страдания юного Вертера»). Прометей Гете - художник, мастер, созидатель, борец против всех форм угнетения, творящий людей по своему подобию, род, равный богам.

Вертер - новый герой в творчестве Гете, «мученик мятежный» (А.Пушкин), который отказывается от борьбы, гибнет, добровольно уходит из жизни. Закономерность появления такого героя в немецкой литературе конца XVIII в.

Ф.Шиллер. Идеи коварства и любви в драмах «Разбойники» и «Коварство и любовь». Социальная и политическая направленность ранних драм Шиллера. Заключенные в них обличительный пафос и утверждение высоких гуманистических идеалов. Художественное своеобразие этих произведений (красочное изображение реального быта, простой, разговорный, иногда грубоватый язык персонажей в сочетании с пафосом речей главных положительных героев - «рупоров духа времени»).

Карл и Франц Мооры - герои драмы Шиллера «Разбойники». Путь Карла от пламенного протеста против феодального беззакония, власти тиранов, от призыва к борьбе за республику к трагическому осознанию несостоятельности избранного им метода борьбы. Франц Моор и философия человеконенавистничества. Франц Моор Шиллера и Прометей Гете.

Творчество Шиллера и русское общественное движение. Драмы Шиллера на русской сцене.

Тема 2. Идеи Просвещения в зарубежном изобразительном искусстве.

Просветительский реализм в изобразительном искусстве.

У. Хогарт. Воспитательные задачи творчества. Обращение к широкому зрителю. «Автопортрет» 1745 г. Нравоучительные и сатирические серии Хогарта. Живописные полотна «Брак a la mode», «Выборы» - сатира на английскую парламентскую систему. Картина «Суд». Хогарт и Свифт.

Вера художника в человека труда, утверждение его умственной и нравственной красоты. «Портреты слуг (слуги Хогарта)», «Девушка с криветками». Многообразие художественных форм просветительского реализма. Использование гравюры как средства общения с широкой аудиторией. Документальность, достоверность жанровых произведений Хогарта. Театральные принципы композиции. Живописное новаторство. Гениальное предвосхищение искусства будущего в живописи портрета «Девушка с криветками».

Ж.Б.С. Шарден. Живопись быта - гимн третьему сословию в его творчестве. Душевная гармония людей труда, высокое чувство человеческого достоинства героев. Жанровая картина «Прачка», натюрморт «Медный «Медный бак». Композиция жанровых картин и натюрмортов. Колористическое искусство Шардена. Изысканная и строгая простота, тонкость цветовых соотношений, передающих взаимосвязь вещей, - определяющий признак искусства Шардена. Натюрморт «Атрибуты искусства».

Портрет в искусстве просветительского реализма. Идеи задачи и их художественное воплощение.

Ж.А. Гудон. Его скульптурные портреты. Скульптура «Вольтер» - утверждение непобедимости силы Разума.

Ж.Л. Давид. Просветительский классицизм в его предреволюционном творчестве. Поиски общественного идеала античной истории периода борьбы за республику. Пафос революционного призыва в произведениях «Клятва Горациев», «Брут». Образы героев в картинах «Клятва Горациев», «Брут». Композиция, рисунок и цвет в произведениях Давида.

Давид и революция. Переход художника к реализму в период революции. «Умиравший Марат». Давид и термидорианский переворот. «Автопортрет». «Зеленщица» - символика цветового решения.

Произведения зарубежных художников эпохи Просвещения в музеях и частных коллекциях в России.

Тема 3. Идеи Просвещения в зарубежной музыке.

Просвещение в Германии и творчество **И.С. Баха.** Народные истоки музыки Баха, стремление композитора к общению с широкой демократической аудиторией. Бах - традиционалист и новатор. Завершение в его творчестве эпохи полифонической музыки и зарождение гомофонной симфонической музыки, вершиной которой в XVIII в. станет творчество Гайдна, Моцарта, Бетховена. Многообразие жанров в творчестве Баха (оратории и кантаты, органная и клавирная музыка, сочинения для оркестра, песни). «Магнификат» - гимн жизни, радости. Композиция оратории. Протестантский хорал, ритмы и мелодии народных танцев, их место в оратории. Оратория «Страсти по Матфею». Новаторство драматургии (на примере речитатива и арии с солирующей скрипкой № 46 и 47). Многоплановость, театральность, картинность действия. Реализм образов. Роль оркестра как «толкователя» действия. Массовые народные сцены (хоровые номера оратории). Их яркая образность.

Дальнейшее развитие просветительских идей в творчестве **В.А. Моцарта.** Оперы Моцарта. Моцарт - реформатор оперной драматургии. Опера «Свадьба Фигаро». Музыкальные характеристики героев. Гражданская смелость композитора, использовавшего для либретто идейную и сюжетную основы комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». Завоевания Моцарта в области симфонической музыки. Симфония №40 («Вертеровская») как воплощение эмоциональной атмосферы эпохи «Бури и натиска», предвосхищение романтизма («Неоконченная симфония» Шуберта).

Развитие музыкальных образов в музыке Моцарта. «Реквием» - величайшее гуманистическое создание Моцарта. Идеи бессмертия. Моцарт и Пушкин. Моцарт и русская культура. Музыка Баха и Моцарта сегодня.

Тема 4. Идеи Просвещения в художественной культуре России. Литература.

Реформы Петра I и развитие культуры.

Особенности русского просветительского движения и этапы его развития.

Идеология просвещенного абсолютизма. Деятельность «ученой дружины» (Ф. Прокопович, Н. Татищев, А.Кантемир).

А.Кантемир - просветитель-рационалист, основоположник классицизма в русской литературе. Сатиры Кантемира. Обличение обскурантизма реакционных церковников («Сатира I»), утверждение идеи естественного равенства людей и преимущества личных заслуг перед «породою» («Сатиры II, V»). Использование в сатирах просторечий, народных пословиц, поговорок. Кантемир и мировая культура (переводы Горация, Буало, Монтескье). Монтескье - первый переводчик и биограф Кантемира.

Расцвет русского Просвещения в середине XVIII в. Деятельность Н.И. Новикова. М.В. Ломоносов. Многогранность его гения, значение для развития русской и мировой культуры.

Творчество **М.В. Ломоносова** и **Г.Р. Державина.** Ода - наиболее распространенный жанр поэзии русского классицизма. Оды Ломоносова и Державина, сходство и различие в решении просветительских задач, и их художественное воплощение (на примере «Оды на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» Ломоносова и «Властителем и судиям» Державина).

Человек в литературе Просвещения. Ода Ломоносова «Вечернее размышление о Божьем величии» (безграничность мира и страстное стремление человека познать его). Ода Державина «Бог» (человек смертен, истлевает во прахе, но сила его духа, ума и свершений делает его великим и бессмертным).

Д.И. Фонвизин. Черты классицизма и реализма в комедии «Недоросль». Обличительная сила образов «злонравных» крепостников, выведенных писателем «как бы на позор» (В.Г.Белинский). Проблемы воспитания. Социальная типичность образов Простаковой, Митрофанушки. Многогранность характеров.

А.Н.Р адичев. Трагическая судьба писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Образ путешественника - активного человека, его способность «уязвляться» страданиями человечества, стремление действовать на благо людей и общества. Прославление свободы. Призыв к свержению самодержавия. Влияние Радищева на развитие политической мысли и революционного движения в России.

Тема 5. Просвещение и изобразительное искусство в России.

Петровские реформы, идеи просвещения общества, воспитания «новой породы людей», полезных отечеству, и их воплощение в изобразительном искусстве. Творчество И.Н.Никитина. «Портрет Петра I в кругу», портрет царевны Натальи Алексеевны, «Петр I на смертном одре», «Портрет наполеоновского гетмана». Глубокая человечность, реализм образов. Подчеркивание общественной значимости личности, высокого чувства долга.

Творчество художников середины и второй половины XVIII в. Стремление создать образ современника, утвердить в нем идеи, отвечающие задачам времени.

А.А. Антропов. «Портрет Измайловой» и «Портрет Петра III».

Ф.С. Рокотов. «Портрет Струйской». Поэтическая тонкость женских образов Рокотова. Воплощение в них мечты художника о духовной красоте человека; своеобразие цветового решения, мерцание красок. Образ просвещенного барина в портрете И. Орлова работы Рокотова и в портрете П. Демидова работы Левицкого.

Образы просветителей, активных общественных деятелей в творчестве русских художников. **Д.Г. Левицкий.** Портрет Д. Дидро и портрет Н.И. Новикова.

Основание «Академии трех знатнейших художеств» в 1758 г. в Петербурге как центра художественной жизни страны. Система воспитания художников и воплощение в ней задач русского просвещения. Историческая живопись. Утверждение идеи просвещенного абсолютизма. Классицизм как метод творчества. Тема Родины. Полотно Левицкого «Екатерина II - законодательница». Изобразительное искусство XVIII в. и современный зритель.

Вариант

Стремительное развитие русского реалистического портрета. От парсуны XVII в. к портретной живописи И.Н. Никитина и Ф.С. Рокотова. Скульптурные портреты работы Ф.И. Шубина. Бюсты Ломоносова и Павла I, сложная психологическая характеристика образов.

Тема 6. Просвещение и музыкальное искусство России.

Расцвет хоровой музыкальной культуры в России XVIII в. Высокие традиции народной хоровой музыки и новые черты в ее развитии. «Обмирщение» культовый песнопений. Новые жанры праздничной музыки - кантаты, гимны, канты. Духовные концерты.

М.С. Березовский. «Не отвержи мене во время старости» - суровое, драматически насыщенная музыка концерта. Трагическая судьба композитора.

Вариант

Д.С. Бортнянский - «классик хоровой музыки» (Б. Асафьев). Широта образного содержания его концертов, особая «душевная отзывчивость» музыки Бортнянского как основа ее широкой популярности (концерт №32). П.И. Чайковский о хоровых концертах Бортнянского.

Заключение.

Человек и мир в искусстве Просвещения. От Возрождения к Просвещению. Ренессансный идеал гармонического, целостного человека в единстве его телесных и духовных свойств, и утверждения просветителями культа Разума, противоборства интеллекта и страсти, требование подчинения чувства долгу. Вера в торжество разума, торжество свободы, равенство и братство для всех людей.

Идея «естественного человека». Утверждение силы разума, таланта и добродетели как единственного отличия людей. Воспитание гражданина - одна из главных задач искусства Просвещения.

Просветительский реализм и классицизм как ведущие творческие методы в искусстве XVIII в. Историческая обусловленность их возникновения. Идеино-художественные задачи. Постигание и изображение человека, общее и различное в решении этих проблем в произведениях различных видов искусств, созданных художниками разных стран. Художественные завоевания реалистов и классицистов Просвещения. Уникальность каждого из великих произведений искусства и воплощение в каждом произведении идейно-эстетического идеала эпохи, в которую жил и творил его автор.

Созидательная сила и бессмертие великих творений искусства.

Раздел II. Культура конца XVIII - первой трети XIX в.

Общая характеристика периода.

Революционные преобразования конца XVIII - первой трети XIX в., наполеоновские войны и освободительные движения в Европе и Америке. Глубокое влияние этих процессов на общественное сознание, духовную жизнь общества, развитие художественной культуры.

Романтизм. Историческая обусловленность его возникновения. Сложность романтической идеологии. Идеиные и художественные задачи романтизма. Человек и мир - главная тема творчества романтиков. Отказ от рационализма

просветителей, стремление понять сложный внутренний мир человека. Интерес к народному творчеству, к искусству других народов, к истории общества.

Тема 1. Романтизм в зарубежной литературе.

Богатство художественных форм в романтической прозе и поэзии.

Глава французских романтиков - **В.Гюго.** Тема народа, его роли в истории, его судьбы - ведущая в романе «Собор Парижской богородицы». Художественные особенности романа - композиция; антитеза в романе;

символика образов; яркость, красочность языка; живописность образов. Другие романы писателя. Творчество Гюго и мировая художественная литература.

Вариант

Поэзия романтиков. Лирический герой в произведениях романтической литературы. Язык лирической поэзии, его музыкальность, живописность художественных образов.

Идеи трагической, но непримиримой борьбы героя против враждебной действительности - главная черта поэзии Дж. Г. Байрона. Образ Прометея («Прометей») - олицетворение силы духа страдающего героя, способность даже «Смерть в Победу обращать». Прометей Гете и Прометей Байрона. Многогранность лирической поэзии Байрона. Сочетание в ней глубокой скорби, чувства обреченности и любви к жизни, восторга перед ее красотой («Душа моя мрачна...»).

Простота и сила эмоций лирической поэзии Г. Гейне, богатство ее оттенков. «Книга песен» и ее герой - современник поэта, скромный человек, страдающий от социального неравенства, одиночества, ищущий забвения в любви, верности. Ирония как средство разоблачения иллюзий. Интонации немецких народных песен в романтической поэзии Гейне («Лорелей», «Сосна и пальма»). Олицетворение природы.

Переводы произведений Байрона и Гейне крупнейшими поэтами России.

Вариант

Исторический роман. Отличие от классических произведений в подчеркивании романтиками исторического своеобразия, национальной самобытности народов. Романы В. Скотта.

Вариант

Обращение к фольклору и изучение его. Сказки, их социально-нравственный смысл. Фольклорные сказки братьев Гримм. Литературные сказки Х.К.Андерсена. Сказки Э.Т.А.Гофмана. Произведения Гофмана о роли художника, его высоком призвании и одиночестве в мире наживы, стяжательства. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» - проникновение писателя в сущность буржуазных отношений. Музыка в творчестве Гофмана.

Тема 2. Романтизм в изобразительном искусстве.

Творчество Ф. Гойи. Философские обобщения и глубина анализа духовной сущности человека - отличительная особенность творчества Гойи. Беспощадный реализм парадного портрета («Семья короля Карла IV»). Художественные решения, раскрывающие пустоту мысли и ничтожность чувств людей, распоряжающихся судьбами народа. Жизненная правда и утверждение высоких достоинств человеческой личности, нравственной красоты в портретах людей, духовно близких художнику (портрет Гильмарде, портрет Изабеллы Кобоз де Порсел). Тема народа, протест против агрессивных буржуазных войн в произведениях Гойи. «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Передача многообразия состояния души и чувств расстреливаемых людей. Идея неотвратимости возмездия. Образ захватчиков-карателей - с безликой, тупой силы. Напряженный образный строй произведения. Сложность композиционного решения, резкие контрасты красок и цветовые рефлексы, красочность теней.

Истоки романтизма в изобразительном искусстве. Появление романтических образов в творчестве Ж.Л.Давида («Наполеон на перевале Сен-Бернар»). Портрет Бонапарта (этюд).

Осознание трагедии захватнических войн наполеоновской Франции в произведениях Т.Жерико. «Офицер конных егерей, бросающийся в атаку», «Раненный кирасир». Динамика, трагическая напряженность композиции, цвета. Борьба человека со смертью, со стихией, страдания и мужество в картине «Плот «Медузы». Антиправительственная направленность сюжета картины.

Освободительная борьба народов и тема революции в картинах Э.Делакруа «Хиосская резня» или «Греция на развалинах Миссолонги», «Свобода, ведущая народ». Тревожный, взволнованный пафос полотен Делакруа. Напряженные контрасты цвета. Тонкий психологизм, одухотворенность портретов романтиков. Т. Жерико. Портрет Э.Делакруа. Портреты Ф.Шопена, М.Паганини.

Тема 3. Романтизм в зарубежной музыке.

Музыка Людвига Ван Бетховена как непревзойденное художественное воплощение чувства гражданского героизма, утверждения общечеловеческих демократических начал жизни, стремления к свободе. Классицизм (завершается классицистический период развития) и романтизм в творчестве композитора. Герой Бетховена - внесловный человек, но личность, обладающая богатым внутренним миром. Симфонизм как метод освоения действительности. Третья симфония («Героическая»). Тема героя, отдающего жизнь борьбе за свободу народа. Движение народных масс в музыке симфонии, призыв к единению миллионов. Логика композиционного построения симфонии.

Страстность, мощь духа лирического героя Бетховена, его способность самоотверженно любить. «Аппассионата». Стремление к счастью, к свету, отчаянная борьба со всеми силами зла, угнетения, вера в возможности человека. Антитеза музыкальных образов сонаты.

Бетховен и Гете. Бетховен и Шиллер. Бетховен в мировой и художественной литературе.

Вариант

Пятая симфония Бетховена - героика и трагедия борьбы. Единоборство и победа человека в борьбе с его роковой судьбой. От мрака к свету - развитие конфликта в Пятой симфонии. Р.Вагнер о финале Пятой Бетховена.

Идея романтизма в музыке Ф.Шуберта. Песни Шуберта - лирика «простых, естественных помыслов и глубокой человечности» (Б.Асафьев). Мелодическое богатство, яркая образность, зримость музыкальных образов. Разнообразие музыкальных форм у Шуберта («Ave Maria», «Серенада», «Бурный поток»). Песни на стихи Гейне из «Книги песен». «Двойник». Тонкая передача неуловимой смены чувств одинокого, страдающего человека. Песенность симфонических произведений. Симфония си минор («Неоконченная»). Новизна построения, задушевность, доверительность высказывания в музыкальных темах симфонии.

Вариант

Связь творчества Ф. Шопена с освободительным движением польского народа. Образ родины в произведениях композитора. Использование для передачи сложных чувств, создания различных музыкальных образов ритмики и характера движения народных танцев (мазурка, соч.24 №2, полонез, соч.53 и др.). Шопен - «поэт фортепиано» (Ф. Лист), создатель новых жанров фортепианной музыки. Ноктюрны, прелюды, фантазии, экспромты Шопена (этюд №12 «Революционный» соч. 10, ноктюрн №6) - инструментальные миниатюры. Романтическая исповедальная лирика, сближение литературных и музыкальных принципов в творчестве Шопена. Тонкость и глубина чувств, мелодическая красота, яркая образность музыки. Виртуозность и проникновенность исполнительского мастерства Шопена.

Вариант

Тема родины и революции в творчестве Ф. Листа. Рапсодия - романтическая форма музыкальных произведений. Народные песни и танцы - основа «венгерских рапсодий» Листа. Контрастность музыкальных образов (Двенадцатая рапсодия). Лист и освободительное движение венгерского народа («Погребальное шествие»). Живописность, зримость музыкальных образов Листа. Симфонические поэмы - взаимообогащение видов искусств. Принцип программности. Многогранность музыкальной деятельности Листа (композитор, пианист-виртуоз, дирижер, педагог, общественный деятель). Лист - пропагандист шедевров прошлого и современной ему музыки. Парафразы и музыкальные транскрипции на темы произведений Моцарта, Верди, Шуберта, Глинки и др. Музыка Листа и мировая художественная культура.

ема 4. Романтизм в художественной культуре России. Литература.

Влияние идей Великой французской революции, события Отечественной войны 1812 года, движение декабристов на формирование романтизма в России. Трагедия осознания вопиющей несправедливости форм общественной жизни, основанной на рабстве народа. Развитие и углубление идейных задач русского Просвещения в романтическом искусстве России - главное отличие от западноевропейского романтизма, утверждающегося в борьбе с просветительской идеологией. Идеино-художественные связи русского и западноевропейского романтизма.

Творчество русских романтиков и формирование передового человека декабристской эпохи, развитие общественного сознания последующих поколений.

Многообразие течений в русском романтизме - элегического (В.А. Жуковский), революционного (К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер), философского (Е.А. Баратынский), их взаимопроникновение и условность определения.

Романтизм в творчестве А.С. Пушкина. Вызревание реалистических начал его художественного метода. Своеобразие романтических героев Пушкина, их отличие от героев поэзии Жуковского, Рылеева и Байрона.

«Героический» (декабристский) и «трагический» (годы николаевской реакции) этапы русского романтизма. М.Ю. Лермонтов как прямой наследник традиций А.С. Пушкина и декабристов и поэт своего поколения, «разбуженного пушечными выстрелами на Сенатской площади» (А. Герцен). Трагический характер романтической лирики Лермонтова. Острокритический взгляд его героя на современность, тоска по неосуществимому идеалу.

Русские поэты-романтики о роли искусства и его творцов в жизни людей (К.Ф. Рылеев «Гражданин», «Наливайко»; А.С. Пушкин «Пророк»; М.Ю. Лермонтов «Поэт», «Пророк» и др.).

Западноевропейский и русский романтизм. Развитие литературных переводов. Значение деятельности Жуковского. Художественное совершенство и непреходящая ценность достижений русского романтизма.

Тема 5. Романтизм в изобразительном искусстве России.

Портреты кисти О.А. Кипренского. Портрет А. Швальбе, портрет Ев. Давыдова . Психологизм и драматургическое решение. Внешнее спокойствие и внутренняя напряженность образов, раскрывающих глубокое душевное волнение, силу чувств. Теплая, звучная цветовая гамма портретов. Портрет А.С. Пушкина - одухотворенность образа поэта, запечатленная в нем воля, энергия; тонкая передача глубоко скрытых чувств горечи, душевной боли.

Реалистические черты в романтических произведениях В.А. Тропинина. Автопортрет, портрет сына. Утверждение возможности достижения гармонии человека и мира в произведениях Кипренского и Тропинина. «Портрет А.С. Пушкина».

Традиции классицизма и черты романтизма в произведениях К.П. Брюллова. «Последний день Помпеи». Романтический пафос картины. Противопоставление ощущения катастрофы, трагической безысходности,

самоотверженности, духовной красоте людей в момент смертельной опасности. Связь идеи картины с русской действительностью 30-х гг. XIX в. Выразительность и смелость цветового решения. Контрасты цвета и света, световые рефлекссы.

Тема 6. Романтизм и становление реализма в русской музыке.

Подъем национального самосознания в начале XIX в. и развитие русской музыки. Творчество М.И. Глинки - «Пушкина в музыке» - начало новой эпохи в русском музыкальном искусстве. Глинка - певец русского народа. Нерасторжимая связь музыки с народной почвой, художественное переосмысление народных образов. Глинка и мировая музыкальная культура.

Романтизм в творчестве Глинки. Баллады и романсы композитора на стихи русских поэтов. Их художественное совершенство, полное слияние музыки и текста, зримость, живописность музыкальных образов, эмоциональная приподнятость, страстность и тонкий лиризм романтической музыки Глинки («Ночной смотр», «Сомнение», «Я помню чудное мгновенье...»), «Вальс-фантазия»).

Глинка - основоположник русской музыкальной школы. Сохранение в русской реалистической музыке лучших черт романтического мироощущения: могучей страстности, мятежности духа, свободного полета фантазии, силы и яркости музыкального колорита. Высокие идеалы русского искусства, патриотическая тема в операх Глинки («Иван Сусанин»).

Опера «Руслан и Людмила» - торжественный гимн свету, добру и красоте, своеобразный реквием Пушкину (Вторая песня Баяна - музыкальное посвящение памяти Пушкина). Былинно-эпическая трактовка сюжета юношеской поэмы Пушкина. Музыкальная драматургия. Принцип картинных сопоставлений, контраста, присущий природе русских сказок и народного эпоса. Музыкальные характеристики героев. Музыка Востока в опере, ее связь с русской, славянской музыкальной линией. Значение оперы «Руслан и Людмила», ставшей «основанием самостоятельной русской школы» (Стасов). Глинка и музыка народов мира. Значение творчества Глинки для развития русской культуры. Мировое значение его творчества.

Заключение.

«Романтизм - принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии; его источник в том, в чем источник и искусство и поэзии - в жизни» (В. Белинский). Историческая обусловленность появления романтизма. Идеино-художественные задачи. Национальная специфика и устойчивые общие черты. Герой романтического искусства. Проявление исключительности характера в исключительных обстоятельствах. Преемственность и новаторство романтизма в постижении и изображении человека. Создание новых художественных форм и жанров в литературе, изобразительном искусстве, музыке, новых средств художественного воплощения. Искусство романтического портрета.

Романтизм - эпоха в истории мировой художественной культуры.

Процесс сближения и взаимообогащения в эпоху романтизма различных видов искусства, возникновение на этой основе новых форм и жанров искусства, обогащение и развитие изобразительно-выразительных средств. Сближение и взаимовлияния в эпоху романтизма различных национальных культур. Возникновение понятия «Мировая культура».

Раздел III. Художественная культура 30-50-х гг. XIX в.

Общая характеристика периода.

Возникновение термина «реализм» в европейском искусстве. Стремление художников передать свое мироощущение в формах самой жизни. Литературные манифесты реалистов. Реализм Просвещения и реализм 30-50-х гг. XIX в. Реализм и классицизм. Реализм и романтизм. Их преемственность в развитии художественных средств познания человека и окружающего его мира.

Тема 1. Реализм в зарубежной литературе.

История французского общества периода Реставрации и июльской монархии в творчестве О. Бальзака. Предисловие к «Человеческой комедии» - реалистический манифест писателя. Философская повесть «Гобсек». Раскрытие механизма растлевающей власти денег, постижение человеческих характеров, художественный анализ нравов, глубокое обобщение. Образ буржуа-накопителя. Художественное мастерство Бальзака. Композиция повести. Искусство психологического портрета. Рембрандтовская живопись портрета в произведениях Бальзака. Деталь, цвет и звук, их роль в создании художественных образов литературных героев. Бальзак и романтики.

Вариант

Жанровое многообразие литературы реализма. Ведущая роль романа. Произведения Ч. Диккенса. Социально-историческая типичность его героев. «Оливер Твист». Обличение общественного лицемерия, яркие картины, вскрывающие сущность рабочих домов, - бесчеловечной эксплуатации труда детей. Психологические портреты в творчестве Диккенса. Создание характера путем выделения одной, основной черты героя. Проявление этой черты через среду, вещи, окружающие героя, его речь, манеры, внешность, общение с другими людьми. Высокие нравственные идеалы, утверждаемые героями Диккенса. Непримиримость писателя ко всем формам лицемерия и эгоизма. Вера в победу добра.

Вариант

Поэзия 30-50-х гг. П.Ж. Беранже и его песни 30-50-х гг. 19 в., их тематическое и жанровое многообразие. Традиции песен эпохи Французской революции в творчестве Беранже и национальные народные традиции народа - главная тема творчества Беранже.

Тема 2. Реализм в зарубежном изобразительном искусстве.

Политическая сатира О. Домье (литографии «Этого можно отпустить на свободу...», «Свобода слова», «Законодательное чрево»). Творчество художника и первые рабочие восстания 30-х гг. XIX в. («Улица Транснорен»). Положительные герои живописных полотен Домье («Прачка», картины о Дон Кихоте, «Гитарист»). Глубокий гуманизм, сердечная доброта художника. Философская обобщенность образов. Сложный, тонкий колористический строй живописи Домье. Домье и Бальзак.

Тема тяжелой доли крестьянина-грузчика в картинах Ж.Ф. Милле. «Собиратели хвороста», «Человек с мотыгой». Рабочий, его судьба в картине Г. Курбе «Дробильщики камня». Курбе и Парижская Коммуна.

Тема 3. Реалистические тенденции в зарубежном музыкальном искусстве.

Революционное движение в Италии и музыка Дж. Верди. Верди и Гарибальди. Глубокая народность, гуманизм. Мелодическое богатство музыки Верди, ее широкая популярность и активное участие в борьбе за независимость и объединение Италии. Реалистические оперы Верди. «Травиата» - бытовая, лирико-психологическая музыкальная драма. Демократизм оперы, необычный для итальянской оперы «дерзкий» сюжет. Песня и танец (интонации и ритм вальса) - музыкальная основа драматического действия в опере и характеристики душевного состояния героини. А. Серов о значении творчества Верди. Современные постановки опер Верди. Оперы Верди в кино и телефильмах.

Вариант

Возникновение в XIX в. национальных музыкальных школ. Идеи и творческие искания композиторов. Демократизация музыкально-театральной и концертной жизни. Патриотическое содержание программно-симфонического цикла Б. Сметаны «Моя родина». Опера «Проданная невеста» - вершина народности и мастерства композитора, основоположника чешской музыкальной классики.

Бытовая танцевальная музыка. Вальсы И. Штрауса - демократические песни без слов, разнообразие мелодий и мелодичность их музыки, вальсов, навеянных сценами народной жизни и картинами австрийской природы.

Тема 4. Утверждение реализма в художественной культуре России. Литература.

Историческая обусловленность и своеобразие формирования реализма в России. Гениальная способность А.С. Пушкина чутко улавливать запросы жизни, ее проявления. Эволюция его творчества от романтизма к реализму, создание им новой художественной системы для постижения человека. Социально-историческая типичность и яркая индивидуальность его реалистических героев. Роман «Евгений Онегин». Два героя Пушкина: Онегин и Ленский.

Появление нового героя в творчестве Пушкина и в русской литературе - «маленького человека», страдающего от социального неравенства («Станционный смотритель»). Сочувствие автора своему герою, уважение к его стремлению сохранить свое человеческое достоинство. Художественные критерии реалистической прозы, провозглашенной Пушкиным, и их реализация в повести.

Развитие традиций Пушкина в творчестве Н.В. Гоголя. Разящая сила сатиры Гоголя. Способность его «выставлять ярко пошлость жизни» (А. Пушкин). Обращение Гоголя к теме «маленького человека», ее гениальное развитие в повести «Шинель». Самсон Вырин Пушкина и Акакий Акакиевич Башмачкин Гоголя. Переплетение в повести мотивов гуманности и сострадания с сатирическим обличением «бесчеловечья и грубости», царящих в жизни. Мощное воздействие социальной среды на человека, власти денег и вещей над ним, срастание человека с предметным миром, его окружающим; деталь, вещь как характеристика среды и героя и как символ героя - идейно-художественная основа произведений Гоголя.

Значение творчества Пушкина и Гоголя для судеб русской и мировой культур и для формирования человеческого в человеке.

Тема 5. Реализм в русском изобразительном искусстве первой половины XIX в.

Творчество А.А. Иванова. Вера в преобразующую силу искусства и в особую миссию художника в утверждении добра и справедливости. Постигание жизни и углубление мастерства художника (от классицистской картины «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» до «Явления Христа народу»). Идеальный замысел картины, философский смысл. Реализм образного строя полотна. Богатство и сложность характеров, глубина постижения психологического состояния человека. Композиционное решение. Образ раба - сюжетный и композиционный центр произведения. Иоанн Креститель Иванова и Пророк Пушкина. Иванов - основоположник реалистического портрета в русском искусстве и крупнейший пейзажист XIX века. Этюды Иванова к картине «Явление Христа народу». Иванов и Гоголь.

Творчество П.А. Федотова. Трагическая судьба и особый путь становления художника. Влияние творчества Хогарта и его преодоление по мере постижения характеров героев, психологии их поступков. Три произведения Федотова: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Анкор, еще анкор!». Типическое, поднятое до уровня обличительной сатиры в картине «Сватовство майора». Близость героев произведений Федотова персонажам литературных произведений (образы Скалозуба, Хлестакова, Чичикова, Манилова). Сила художественного обобщения в картине «Анкор, еще анкор!». Живописное мастерство Федотова.

Деталь, предмет в произведении - проникновение в духовную жизнь героя и ту среду, которая его формирует. Тонкая разработка цвета, сопоставление тонов в картине «Сватовство майора». Цвет в композиционном решении картины. Мрачное, гнетущее звучание цвета в картине «Анкор, еще анкор!». Федотов - тонкий лирик. Женские образы в портретах художника.

Тема 6. Реализм в русском музыкальном искусстве.

Усиление тенденций социально-критического характера в творчестве А.С. Даргомыжского. Продолжение и развитие им традиций Глинки. Появление в произведениях Даргомыжского новых героев из «униженных и оскорбленных»: крестьян, солдат, мелких чиновников. Стремление композитора средствами музыкального искусства показать многообразие человеческих характеров, раскрыть их сложность и противоречивость. Интонации человеческой речи и их особая роль в создании композитором музыкального образа.

Портреты современников в песнях и романах Даргомыжского. Сочетание значительности содержания, яркой образности, выразительности с предельной простотой, демократичностью формы. Музыкальные портреты-монологи «Старый капрал», «Червяк» (слова Беранже в переводе Курочкина) - песни куплетной формы с припевом. Сквозное музыкальное развитие в драматическом монологе старого капрала. Припев как ведущее начало в произведении, в создании образа солдата - гордого, несломленного человека, в передаче его психологического состояния. Сатирическая песня «Червяк» - законченный психологический портрет пресмыкающегося чиновника. Интонации речи, контрастные сопоставления, тонко и точно передающие его безликость и показное смирение. Сатирический романс «Титулярный советник». Странность, нелепость сопоставления лиризма и гротеска, подчеркивающего бессмысленность происходящего. Сочувствие композитора «маленькому человеку» - неудачнику. Романс «Титулярный советник» Даргомыжского и картина «Анкор, еще анкор!» Федотова. Партии фортепиано, их роль в песнях и романах композитора. Авторские ремарки к сатирическим песням. Значение творчества Даргомыжского для развития русского музыкального искусства.

Вариант

Даргомыжский - композитор-драматург. Обращение композитора к творчеству Пушкина. Развитие традиции Глинки в отстаивании права на существование «самостоятельной национальной русской оперной школы», отличительные черты которой в глубокой интонационной связи с народной музыкой. Опера «Русалка» - психологическая бытовая музыкальная драма. Близость либретто к пушкинскому тексту. Острота социального конфликта в неоконченной драме Пушкина, воплощение его в драматургии оперы. Развитие образов главных героев оперы. Интонации народной песни и городского романса. Речевые интонации, их гибкость, значение для передачи тончайших оттенков переживаний и для создания характера героя. Новаторство Даргомыжского в построении драматического действия. Традиции Даргомыжского в русском оперном искусстве.

Заключение.

Историческая обусловленность утверждения реализма 30-50-х гг. в мировой художественной культуре XIX в. Стремление творцов искусства понять причины острых социальных конфликтов, особенности формирования человеческих характеров и стимулы поведения людей.

Социально-историческая типичность героев. Многообразие типов и характеров. Общее и специфическое в художественном постижении человека с позиций реализма творцами различных видов искусств.

Бессмертие и непреходящая ценность великих творений искусства прошлых эпох, неисчерпаемость их художественных образов, обращение к ним поколений людей, потомков в поисках ответов на вопрос своего времени.

Место и значение классического искусства в жизни подростков, в определении ими своего места в жизни, в стремлении понять себя, свое призвание и жизненное предназначение.

Календарно-тематическое планирование 5 класс

№ п/п	Тема, содержание урока	Кол-во часов	Дата
	Художественная культура Древнего мира (TV тыс. до н.э. - TV в. н.э.)		
1.	Введение. <i>«Поэзия мифа и проза истории».</i> Мифологические свидетельства и исторические факты. Миф - закодированная история человечества. Отношение к мифам как к достоверному источнику исторических знаний об эпохе.	1	
	Раздел 1. Художественная культура древнейших цивилизаций Ближнего Востока. Египет. Месопотамия. Иран.	9	
2.	Введение. <i>Зримые свидетельства.</i> Архитектурные сооружения древности на необозримом пространстве. Впечатление таинственности и зашифрованное™ от архитектурных силуэтов на фоне неба.	1	
	Тема 1. Дар Нила (Египет).	3	
3.	<i>Гелиопольская девятка.</i> Местные культы и первые боги. Фиванская (Амон, Мут, Хонсу) и мемфисская (Птах, Сехмет, Нефертум) триады. Формирование основных мифологических циклов: о сотворении и мира, солярные мифы, культ Осириса.	1	
4.	<i>Страсти Осириса.</i> Культ Осириса как цикл мифов о загробной жизни. Идея смерти и воскресения и ее связь с сельскохозяйственным циклом.	1	
5.	<i>Каменный архив.</i> Комплекс пирамид Хуфу (Хеопса), Хафра (Хефрена), Менкаура (Микерина) в Гизе - первое из семи чудес света. Культовое значение формы пирамид, их масштаб, устройство и расположение в пространстве. Большой Сфинкс, его культовое значение как символа вечности и связи с личностью фараона Хефрена. Реформатор из Эль-Амарны. Аменхотеп Г7и его реформы.	1	
	Тема 2. Библейские холмы (Ассирия. Вавилон).	2	
6.	<i>Глиняная библиотека.</i> Древнейшие виды письменности. Особенности ее дешифровки и первые сведения о цивилизациях и культуре народов Двуречья. Библиотека Ашшурбанапала в Ниневии. Древнесааирийский эпос о Гильгамеше.	1	
	Тема 3. Сидящие на колесницах.	2	
7.	<i>Так говорил Заратустра.</i> Особенности художественной культуры Древнего Ирана. Ее формирование в условиях -образования, развития и гибели восточных деспотий.	1	
8.	<i>Персепольские развалины.</i> Архитектура в художественном наследии Древнего Ирана.	1	

9.	<p align="center">Заключение.</p> <p>Неразгаданные тайны. Упадок, исчезновение и «открытие» древнейших культур как историческая закономерность. Их относительная замкнутость и неизменяемость художественных форм, сохранение канона в течение тысячелетий. Соотношение масштабов архитектуры и человека, ощущение его малой частью (песчинкой) этого огромного мира.</p>	1	
	Раздел II. Художественная культура древнейших цивилизаций Азии и дальнего Востока. Палестина. Индия. Китай.	8	
10.	<p align="center">Введение.</p> <p><i>Устоявшие в веках.</i> Древний Восток. Условность этого названия, включающего все древнейшие цивилизации неевропейского типа.</p>	1	
	Тема 1. Избранные богом.	2	
11.	<i>Сотворение мира.</i> Библия как величайший памятник. Историческая основа и историческое содержание Библии. Скрижали Моисея. Легенды и предания Библии -художественное воплощение страданий древнееврейского народа, его мечты о земле обетованной.	1	
12.	<i>Цари и пророки.</i> Царь Давид. Давид и Голиаф. Царь Соломон. Его мудрость и притчи: притча о двух матерях (соломоново решение), Соломон и царица Савская. Строительство храма в Иерусалиме, его устройство, пышность и богатство.	1	
	Тема 2. Страна великого Гага (Индия).	2	
13.	<i>Начало всех начал.</i> Древний Восток как особая ветвь в развитии человеческой цивилизации. Его оторванность от других регионов мира. Представление о Востоке как о стране чудес и богатства. Географическое открытие Индии. Россия и Индия. А. Никитин, его путевые заметки «Хождение за три моря» Колесо жизни. Буддизм как мировая религия.	1	
14.	<i>Великие битвы.</i> «Махабхарата» и «Рамаяна» - великие эпические поэмы Древней Индии.	1	
	Тема 3. Поднебесная империя.	2	
15.	<i>Бронзовые свидетели.</i> Историческое развитие Древнего Китая и особенности его художественной культуры. Учитель жизни. Изобретение письменности и бумаги в Древнем Китае - одна из причин сохранения ранних фиксированных произведений китайской литературы. Древние литературные памятники Китая.	1	
16.	<i>Великая стена.</i> Строительство Великой китайской стены - наиболее древнего и известного архитектурного сооружения. Лао Цзы.	1	
17.	<p align="center">Заключение.</p> <p><i>Вечность истины.</i> Древнейшие периоды художественной культуры Палестины, Индии, Китая как цельный и самостоятельный период их истории и начало формирования будущей культуры как средневековья.</p>	1	
	Раздел. III Художественная культура Древней Г пепин (XI в. до н.э. - I в. до н.э.)	9	

18.	Введение. <i>Детство человечества.</i> Мифология и религия древних греков как образное воплощение их представлений о природе, человеке, космосе.	1	
	Тема 1. Боги и герои.	3	
19	<i>Олимпийский пантеон.</i> Мифологические представления о происхождении мира и богов.	1	
20.	<i>Равные богам.</i> Боги и титаны - герои древнегреческой мифологии. Титан Прометей и начало истории человечества. Ящик Пандоры и наказание Зевса - всемирный потоп. Геракл - один из любимейших героев древних греков	1	
21.	<i>Поэма войны.</i> Личность Гомера и гомеровский вопрос. Народный эпос и поэмы Гомера. «Илиада» - поэма о войне. <i>Поэма мира.</i> Древние греки и неведомы Запад; рассказы и путешествия, расширение торговых связей. «Одиссея» Гомера - поэма о мирной жизни, ее взаимосвязь с «Илиадой».	1	
	Тема 2. Аполлон и его спутницы.	2	
22.	<i>Флейта Пана.</i> Древние греки и их взгляды на природу творчества. Рождение Аполлона и Артемиды. Аполлон - Кифаред и девять муз - покровительниц искусств, позднее - наук и всей творческой деятельности.	1	
23.	<i>Благородный святой.</i> Муза трагедии, ее атрибуты. Дионисийские празднества и начало древнегреческого театра. Эсхил - «отец трагедии». Отец комедии. Муза комедии и ее атрибуты. Вакхические празднества и народное творчество как исток древней аттической комедии. Аристофан - «отец комедии», краткие сведения об Аристофане и его эпохе.	1	
	Тема 3. В поисках идеала.	2	
24	<i>Застывшие в камне.</i> Гуманизм в художественной культуре Древней Греции. Расцвет скульптуры.	1	
25.	<i>Вершина греческой классики.</i> Афина и ее место среди олимпийских богов. Потеря гармонии. Эпоха эллинизма. Новые черты в скульптуре эллинизма, их связь с традициями классики. «Ника Самофракийская», «Афродита Мелосская».	1	
26.	Заключение. <i>Античность вокруг нас.</i> Художественное наследие Древней Греции и мировая культура.	1	
	Раздел IV. Художественная культура Древнего Рима (VI в. до н.э. – I в. н.э.)	7	
27.	Введение. <i>Варварское племя. Этруски.</i> Легенда о Ромуле и Реме и основание Рима.		
	Тема 1. Капитолийская волчица.	3	

28	Разделяй и властвуй. Архитектура Древнего Рима как последовательное воплощение господствующей идеологии. Римские Форумы, история их создания, особенности планировки, их место в ансамбле города.	1	
29	<i>Хлеба и зрелищ.</i> Искусство и политика. Театр, его место в системе художественной культуры Древнего Рима.	1	
30.	<i>Римский, феномен.</i> Человек в художественной культуре Древнего Рима. Феномен римского скульптурного портрета.	1	
Тема 2. Явление Мессии.		2	
31.	<i>Предчувствие Спасителя.</i> Законы <i>природы</i> и «Промысел Божий». Богословское понимание Бога как вечного и неизменного единства трех сущностей (ипостаси) - Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Сей есть сын мой возлюбленный. Новый Завет.	1	
32.	<i>Мученики Колизея.</i> Римское язычество и первые христиане. Император Нерон и начало преследования христиан (пожар в Риме 64 г. н.э.). Первые христианские мученики - святой Варфоломей, святой Себастиан, святая Варвара, Параскева Пятница и другие.	1	
33-34	Заключение. <i>Кони и начала.</i> Художественная культура позднего Рима. III в. н. э. - начало всеобщего кризиса и распада Римской империи.	2	

Календарно-тематическое планирование 6 класс

№ н/п	Тема, содержание урока	Кол - во часов	Дата
	Раздел V. Художественная культура Западной и Восточной Европы (Франция. Германия. Англия. Византия. IV - XV в.)	14	
1.	Введение. «Мрачное время». Художественная культура средних веков как цельный и самостоятельный период в истории человечества.	1	
	Тема 1. Великий инквизитор.	4	
2.	Преодоление тяжести. Католицизм как особая ветвь христианства и особенности развития художественной культуры Западной Европы. Крестовые походы.	1	
3.	Архитектура в системе искусств средневековой Европы. Средневековые храмы и соборы как центры общественной, политической и культурной жизни, западноевропейского города, Соборы и университеты.	1	
4.	Пути развития европейской средневековой архитектуры. Романский стиль, его отличительные особенности в облике католических церквей.	1	
5.	Песенное действо. Музыка в системе христианского богослужения.	1	
	Тема 2. Мир навыворот.	4	
6.	Богатырские игры. Героический эпос и его место в художественной культуре Средних веков. «Песнь о Роланде» - эпическая поэма средневековой французской литературы.	1	
7.	«Песнь о Нибелунгах» - немецкий героический эпос.	1	
8.	Стол короля Артура. Рыцарский роман и его связь со средневековым народным эпосом. Сходство сюжетов и приемов его изложения.	1	
9.	Бродячие певцы. Поэзия вагангов, трубадуров, миннезингеров как-характерное явление художественной культуры Средних веков. • Франсуа Вийон - величайший поэт средневековья.	1	
	Тема 3. Взгляд сквозь небо.	4	
10.	Собор всей твари. Образование Византийского государства. Константинополь как центр православия. Крест как символ, эмблема	1	

	христианства и как основа формы плана христианских храмов.		
11.	Умозрение в красках. Катакомбное искусство первых христиан и формирование изобразительной системы средневековья. Античные заимствования в христианской символике.	1	
12.	Византийские хронографы. Древнегреческие традиции и византийская литература!	1	
13.	«Жития святых» как особый жанр византийской литературы.	1	
14.	Заключение.	1	
	Заключение. Переоценка ценностей. Художественная культура средневековой Европы как цельный и самостоятельный период общественной истории.		
	Раздел VI. Художественная культура государств Кавказа и Древней Руси (IV - XVI вв.) Введение.	5	
15.	Выбор веры. Кавказские и славянские племена до понятия христианства. Культы и боги народов Кавказа. Язычество древних славян.	1	
	Тема 1. Апостольский удел Богоматери.	4	
16.	Горы и камни. Христианская архитектура на территории Армении и Грузии.	1	
17.	Ожившие письмена. Византийская христианская литературами ее проникновение в культуру Армении и Грузии.	1	
18.	Витязь в тигровой шкуре. Эпоха царицы Тамары и проблемы гуманизма в средневековой художественной культуре Грузии.	1	
19.	Судьба традиционных культур Армении и Грузии в истории Средних веков.	1	
	Раздел VII. Художественная культура стран Арабского Халифата (I - XI вв.)	7	
20.	Введение. Черный камень. Особенности исторического развития художественной культуры средневекового Востока и его «открытие» в XIXв.	1	
	Тема 1. Последний пророк Аллаха.	2	
21.	Призвание Мухаммеда. Третья мировая религия ислам и ее основатель Мухаммед. Книга книг. Книга книг ислама - Коран.	1	
22.	Гармония пространств. Ислам и проблема искусства архитектуры.	1	
	Тема 2. Слепок вечности.	3	
23.	Власть ритма. Классическая средневековая литература арабских стран, ее многонациональный характер (арабская, ирано - персидская, таджикская) и особенности развития.	1	
24.	Стихотворные формы и жанры - рубай, газель, касыда. Их отточенность и совершенство в поэзии Низами, Саади, Хафиза, Джами, О. Хайяма. Низами - выдающийся представитель средневековой восточной культуры.	1	
25.	Сказки Шахерезады. «Тысяча и одна ночь» - выдающийся памятник арабской прозы.	1	
26.	Заключение. Эхо ислама. Сохранение и распространение ислама после распада Арабского халифата.	1	
27.	Раздел VIII. Художественная культура средневекового Востока. Индия. Китай. Япония (IV -XVII вв.) Введение. Непрерывность движения. Древний и средневековый Восток как единая цепь в развитии художественной культуры.	1 1	
28.	Тема 1. Страна Будды. Вырубленные в скале. Художественная культура средневековой Индии, ее преемственность с древним периодом.	1	
	Тема 2. Поднебесная империя.	2	
29.	Единство космоса. Особенности исторического развития художественной культуры средневекового Китая.	1	
30.	Певцы народной боли. Императорские дворцы средневекового Китая как центры развития художественной светской культуры: науки, поэзии, каллиграфии. Живопись на шелке.	1	
	Тема 3. Страна Восходящего Солнца.	3	
31.	Триада великих. Уникальность географического и климатического положения Японии. Космогонические представления древних японцев о	1	

	происхождении мира и императорской власти.		
32.	Призвание Будды. Введение буддизма и приобщение Японии к мировой художественной культуре.	1	
33.	Слово и жест. Возникновение японской литературы, ее связь с устной традицией.	1	
34-35	Заключение. Образы Востока в мировой художественной культуре. Отношение к Востоку как к странам сказок и богатства. Романтические устремления деятелей культуры XIX в. и «открытие» «Востока».	1	

Календарно-тематическое планирование 7 класс

№	Раздел, тема, форма работы 7 класс	часы	дата
1	Раздоч IX. Художественная культура эпохи Возрождения (XIV - XVI вв.) Введение. Величайший переворот. Гуманизм как-определяющее мировоззрение в развитии художественной культуры Западной Европы XIV—XVI вв. Содержание термина «Возрождение» в понимании итальянских гуманистов.	20 ч. 1 ч.	
2	Тема 1. Борьба за разум. Последние и первые. Проблема Данте и Джотто. Легенды и вымыслы. Данте — «последний поэт средневековья и в то же время первый поэт нового времени». Вазари о Джотто. «Божественная комедия» — основное произведение Данте.	1 ч.	
3.	Художественная реформа Джотто. Трактовка Евангелия как реального события, «историческая последовательность» сюжетов (рождение Марии, рождение Иисуса Христа, бегство в Египет и т. д.). Новый, гуманистический подход в трактовке евангельских образов.	1 ч.	
4.	Прорыв в действительность. Реформация и развитие гуманизма в художественной культуре Нидерландов. Устойчивость традиций средневековой культуры, их тесное переплетение с новым гуманистическим мировоззрением. Ведущая роль живописи как искусства, в котором наиболее ярко проявились гуманистические идеи Северного Возрождения.	1 ч.	
5.	И.Босх.- личность и особенности мировоззрения. Пессимистическое отношение к миру как средоточию зла и пороков. Триптих Босха — «Сад наслаждений», «Рай», «Ад».	1 ч.	
6.	Корабль дураков или похвала глупости. Северное Возрождение. «Корабль дураков» С.Бранта и «Похвала глупости» Э.Роттердамского как начало литературы о «глупцах». «Похвала» и «прославление» пороков современного общества -сатирический прием новой гуманистической литературы. Композиционные особенности этих произведений.	1 ч.	
7.	Тема 2. Радостное свободомыслие. Веселые проделки. «Декамерон» - основное произведение Д.Боккаччо. Средневековые источники, тематические заимствования, особенности композиции.	1ч.	
8.	«Гаргантюа и Пантагрюэль» — основное произведение Рабле. История создания романа.	1 ч.	
9.	Трагедия и счастье героев Шекспира. У.Шекспир - актер, драматург и поэт. Правда и вымысел его биографии. Истоки драматургии Шекспира, широта его творческого диапазона - от комедий, через исторические хроники, к Трагедиям. Театр «Глобус». "Ромео и Джульетта"— трагедия любви. Столкновение двух миров — стихии феодальной вражды, средневековых предрассудков с жизнерадостным миром людей Возрождения — источник конфликта.	1 ч.	
10.	«Гамлет» —трагедия прозрения. Столкновение гуманистических представлений Гамлета о человеке с реальным миром и открытие истины бытия. Монолог «Быть или не быть» и ясное понимание невозможности борьбы со злом. Мысль как главное оружие Гамлета. «Король Лир» — трагедия власти.	1 ч.	
11.	Рыцарь печального образа. Рыцарские, пасторальные и плутовские испанские романы истоки реализма в творчестве Сервантеса. М.Сервантес и его роман «Дон Кихот».	1 ч.	
12.	Тема 3. Титаны Возрождения. Земное и возвышенное. Леонардо да Винчи и Рафаэль Санти - крупнейшие художники Высокого Возрождения в Италии. Краткие биографические сведения. Мощь их дарования — интерес к наукам, живописи, архитектуре. Изобретения Леонардо да Винчи.	1 ч.	
13.	Муки и радости в творчестве Микеланджело.	1 ч.	

32.	Тема 3. «Я — музыка». <i>Рождение оперы.</i> Развитие идей гуманизма в музыкальной эстетике конца XVI - начала XVII в.	1ч.	
33.	Орган — один из старейших музыкальных инструментов католической церкви. Выдвижение на первое место скрипичного искусства. Знаменитые скрипичные мастера XVII в. (Н.Амати, А.Страдивари, Д.Гварнери). А. Вивальди и его творческое наследие.	1 ч.	
34-35	Заключение. <i>Навстречу просвещению.</i> Религиозно-мифологические представления о мире как основа, «арсенал и почва» многих явлений художественной культуры Древнего мира и Средних веков. Формирование идей Просвещения в художественной культуре XVII в. и осуществление этих идей в дальнейшем развитии мирового искусства и художественной культуры.	2ч.	

Календарно-тематическое планирование 8 класс

№	Наименование разделов, тем Год обучения 8 класс	Количество часов 36ч.	Дата
	<u>Введение</u>	1ч.	
	<u>Раздел I. Мифология древних славян</u>	4ч.	
1.	Введение. Древнейшие истоки русского искусства.	1ч.	
2.	Судьба языческой славянской мифологии в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией.	1ч.	
3.	Происхождение богов и особенности их изображения.	1ч.	
4.	Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный источник знаний о славянской мифологии.	1ч.	
	<u>Раздел II. Русский фольклор (10 ч.)</u>	10ч.	
5.	Введение. Понятие о фольклоре. Фольклор - искусство слова.	1ч.	
6.	Заговор - древнейший жанр русского фольклора	1ч.	
7.	Сказочная проза (термин «проза»). Отражение в сказках народных вкусов. Добро и зло. Типы сказок.	1ч.	
8.	Несказочная проза (предания, легенды, былички, бывальщины, сказы)	1ч.	
9.	Загадки	1ч.	
10.	Пословицы и поговорки	1ч.	
11.	Детский фольклор	1ч.	
12.	Игровые песни	1ч.	
13.	Былины (старины)	1ч.	
14.	Былины (старины)	1ч.	
	<u>Раздел III. Русь Древняя</u>	14ч.	
15.	Введение.	1ч.	
16.	Скачок в царство литературы.	1ч.	
17.	Скачок в царство литературы.	1ч.	
18.	Особенности древнерусской литературы: близость к фольклору и отсутствие индивидуального авторского начала	1ч.	
19.	Архитектура как один из ведущих видов искусства в художественной культуре Древней Руси.	1ч.	
20.	Соотношение правды и вымысла в древнерусских произведениях.	1ч.	
21.	Соотношение правды и вымысла в древнерусских произведениях.	1ч.	
22.	Человек и его место в мире	1ч.	
23.	Временное и вечное в древнерусской литературе.	1ч.	
24.	Герой древнерусской литературы и его особенности.	1ч.	
25.	«Повесть временных лет» и ее особенности.	1ч.	
26.	«Слово о полку Игореве»	1ч.	
27.	«Задонщина».	1ч.	

28.	Каменная летопись	1ч.	
	<u>Раздел IV. Россия на пути к Европе</u>	7 ч.	
29.	Неистовый протопоп.	1ч.	
30.	Литература XVII в. и ее «значительное социальное расширение»	1ч.	
31.	Появление и распространение литературных произведений с занимательным сюжетом	1ч.	
32.	Оружейная палата как художественный центр, его «царский изограф»	1ч.	
33.	Новые тенденции в развитии религиозной музыки в России XVII в. Распространение в богослужении «партесного»	1ч.	
34.	Возникновение канта — бытовой многоголосной песни.	1ч.	
35	<u>Заключение</u>	2ч.	

Календарно-тематическое планирование 9 класс

№	Наименование разделов, тем Год обучения (класс) 9 класс	Количество часов	Дата
		35	
	Введение.	2 ч.	
1.	Общее понятие о культуре. Ее роль в жизни людей и особенности исторического развития. Понятие «художественная культура».	1ч.	
2.	Функции художественной культуры в жизни людей, роль в духовном развитии человечества.	1ч.	
3.	Раздел I. Культура эпохи Просвещения. Общая характеристика периода	15 ч.	
4.	Тема 1. Идеи Просвещения в зарубежной литературе. Д.Дефо «Робинзон Крузо». Дж Вольтер. Драмы. Философская повесть «Кандид».	1ч.	
5.	Особое место Свифта в идеологии Просвещения. Свифт «Путешествие Гулливера».	7ч.	
6.	Литература французского Просвещения. Открытая тенденциозность творчества.	1ч.	
7.	Драмы Вольтера. Философская повесть «Кандид». Особенности Просвещения в Германии.	1ч.	
8.	Творчество Гете в период «Бури и натиска». «Прометей»	1ч.	
9.	Идеи коварства и любви в драмах Ф.Шиллера «Разбойники», «Коварство и любовь».	1ч.	
10.	Творчество Шиллера и русское общественное движение. Драмы Шиллера.	1ч.	
11.	Идеи Просвещения в зарубежном изобразительном искусстве. Ж.А.Гудон, У.Хогарт.	1ч.	
12.	Тема 3. Идеи Просвещения в зарубежной музыке. И.С. Бах. В. А. Моцарт.	1ч.	
13.	Тема 4. Идеи Просвещения в художественной культуре России.	1ч.	
14.	Особенности русского просветительского движения и этапы его развития.	1ч.	
	Тема 5. Просвещение и изобразительное искусство в России.	2ч.	
15.	Просвещение и изобразительное искусство в России. А. А. Антропов.	1ч.	
16.	Просвещение и изобразительное искусство в России. Д.Г.Левицкий. Ф.С.Рокотов.	1ч.	
17.	Тема 6. Просвещение и музыкальное искусство России. Заключение.	3ч.	
	Раздел II. Культура конца ХУІІ - первой трети	10 ч.	
18.	Культура конца ХУІІІ - первой трети Общая характеристика периода.	1ч.	
	Тема 1. Романтизм в зарубежной литературе.	4ч.	
19.	Романтизм в зарубежной литературе. Романтизм в зарубежной литературе. В.Гюго «Собор Парижской Богоматери»	1ч.	
20.	Романтизм в зарубежной литературе. Дж. Г. Байрон.	1ч.	
21.	Романтизм в зарубежной литературе. Х.К. Андерсен.	1ч.	
22.	Романтизм в зарубежной литературе. Э. Т. А.Гофман.	1ч.	
23.	Тема 2. Романтизм в изобразительном искусстве. Ф. Гойя. Ж.Л.Давид	1ч.	
24.	Тема 3. Романтизм в зарубежной музыке. Людвиг Ван Бетховен	1ч.	
25.	Тема 4. Романтизм в художественной культуре России. Литература. Многообразие течений в русском романтизме.	1ч.	
26.	Тема 5. Романтизм в изобразительном искусстве России. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин.	1ч.	
27.	Тема 6. Романтизм и становление реализма в русской музыке. М.И.Глинка. Заключение.	1ч.	

	Раздел III. Художественная культура 30-50-х гг. XIX в.	7 ч.	
28.	Тема 1. Реализм в зарубежной литературе. О. Бальзак.	1ч.	
29.	Тема 2. Реализм в зарубежном изобразительном искусстве. О. Домье.	1ч.	
30.	Тема 3. Реалистические тенденции в зарубежном музыкальном искусстве. Дж. Верди. Верди и Гарибальди.	1ч.	
31.	Тема 4. Утверждение реализма в художественной культуре России. Литература. А.С. Пушкин. Н.В. Гоголь.	1ч.	
32.	Тема 5. Реализм в русском изобразительном искусстве первой половины XIX в. А.А.Иванов, П.А. Федотов.	1ч.	
33.	Тема 6. Реализм в русском музыкальном искусстве. А.С. Даргомыжский.	1ч.	
34.	Заключение.	2ч.	