

**Отдел образования Сармановского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Джалильская средняя общеобразовательная школа №1
с углубленным изучением отдельных предметов»**

«Согласовано»

Заместитель директора по
воспитательной работе
25.08.2025

_____ Л.Н.Шаймарданова

«Утверждаю»

Директор школы
_____ Г.Ф.Латифуллина
Приказ № 127-о от

от 25.08.2025 г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
по художественной направленности
«Мир искусства»**

Возраст обучающихся: 11-17 лет
Срок реализации программы: 1 год

Автор-составитель:
Шайхутдинова
Флюза Фаварисовна
учитель музыки

п. Джалиль

2025 – 2026 учебный год

Оглавление

1. Пояснительная записка.....	3
Цель и задачи программы	3
Актуальность программы	3
Педагогическая целесообразность программы	4
Отличительной особенностью данной программы	4
Формы и методы работы	5
Режим занятий	5
2. Содержание учебного плана.....	5
3. Планируемые результаты	10
4. Учебный план программы.....	11
5. Список литературы	12
Приложение (Календарный учебный график).....	15

1. Пояснительная записка

Направленность дополнительной образовательной программы «Мир искусства» по содержанию является художественной; по функциональному предназначению – общекультурной, по форме организации – групповой, по времени реализации – одногодичной. Данная образовательная программа составлена с использованием авторской программы Рапацкой Л.А. «Мировая художественная культура». Программы курса: 5-9 классы. М.:ГИЦВЛАДОС.

Она направлена на то, чтобы развивать у школьников способность чувствовать, понимать, любить, оценивать явления искусства, создавать в меру своих сил и творческих возможностей художественные ценности.

Занятия искусством приносят ребенку не только наслаждение красотой художественных, литературных, музыкальных произведений, которое благотворно влияет на детскую психику, но и дают специфические знания и умения в этой области. Кроме того реализуется потребность детей в эмоциональном общении и творчестве. Приобщение детей к искусству способствует развитию их творческой фантазии, образно-ассоциативного мышления, художественного воображения, отзывчивости. Ценность творчества, его функции заключаются не только в результативной стороне, но и в самом процессе.

Цель программы: формирование у обучающихся способности управления культурным и эстетическим пространством своего существования в процессе изучения, исследования и создания моделей шедевров мировой и российской культуры.

Задачи курса:

- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития русской художественной культуры в диалоге с художественными культурами зарубежных стран;
- выявить в многогранном историческом наследии мировой художественной культуры наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических представлений о художественной картине мира разных эпох;
- познакомить учащихся с творцами художественных произведений, оставившими наиболее заметный след в истории художественной культуры, как русской, так и зарубежной; проанализировать шедевры русского и зарубежного искусства (литературы, архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и др.) с позиций эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности художественных образов.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время на фоне роста научно-технического прогресса чрезвычайно остро стоит проблема развития духовной культуры детей. Наш культурный мир страдает страшным разладом внутренней и внешней культуры, хотя технические успехи создают иллюзию нашего духовного роста. Обеспокоенные духовным обнищанием подрастающего поколения, учёные, педагоги, воспитатели заняты поиском новых, более эффективных воспитательных и развивающих технологий среди которых особое место занимает искусство.

Программа «Мир искусства» необходима для познания учащимися шедевров Мировой художественной культуры, разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных условиях, в частности ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры.

Возникшая в XX в. и построенная на принципах коммерциализации, тиражирования, стандартизации, упрощения, предельной занимательности массовая культура не без успеха поглощает, перемалывает и выдаёт за свои высшие образцы культурной деятельности человечества.

Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдаётся за высокое, высокое начинает служить низкому. Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека требуется постоянное эстетическое самоопределение.

У отечественной педагогической теории практики эстетического воспитания богатые традиции. Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическому воспитанию: системный, интегративный, диалоговый.

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет обучающимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, история, география...)

Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной и культурной традиции, опираясь на какую систему ценностей, а, следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в сознании.

Развивающий потенциал данной программы состоит в более глубоком постижении нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику исторического развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей. Практическая деятельность обучающихся в рамках реализации программы позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции.

Программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Педагогическая целесообразность программы

При реализации программы, обучающиеся познакомятся с выдающимися достижениями искусства народов мира в различные исторические эпохи. Данная программа не содержит полного перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать основные художественные идеи эпохи.

В программе выдерживается логика исторического линейного развития от культуры древности до культуры XXI века с акцентом на «меж временной диалог» различных культур.

Развивающий потенциал состоит в более глубоком постижении и нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику исторического развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей.

Курс позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как "мир миров", в котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентировки собственной мировоззренческой позиции.

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих в этой области, является ее универсальность. Она подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими средний уровень творческих способностей. Причем образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет ребенок с любым уровнем кругозора и творческих способностей.

Данная программа позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование расширить возможности образовательной области «Искусство». Кроме того, она позволяет объединить различные элементы учебно – воспитательного процесса, которые естественно переплетаются со школьными предметами: изобразительной деятельностью, литературным чтением, окружающим миром, технологией, что позволяет расширить базовые знания, получаемые детьми в школе.

Содержание программы «Мир искусства» может быть основой для организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории развития творческих умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников.

Программа ориентирована на развитие творческих способностей школьников через игровую и творческую деятельность и знакомит с национальными особенностями музыкального колорита родного края.

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений и навыков, помогает реализовать потребность в общении.

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 10 до 17 лет.

Особенности набора детей: наличие желания самого ребенка заниматься в кружке «Мир искусства».

Срок реализации образовательной программы - 1 год.

Режим занятий - 4 занятия в неделю по 1 часу.

Общее количество часов – 136 ч.

Наполняемость группы на занятиях - 10-15 учащихся.

Формы и методы работы

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. Занятия могут проходить со всей группой, по подгруппам, индивидуально. Форму занятий можно определить как коллективную деятельность детей, где сочетаются групповые и индивидуальные формы обучения.

Вводное занятие проводится с целью знакомства с понятиями искусство, талант, мастерство, раскрываются основные принципы красоты и художественной ценности.

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными и изобразительными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.

Практические занятия, где дети осваивают элементы музыкальной грамотности, приобретают навыки анализа шедевров мировой художественной культуры в разных видах искусства, учатся понимать особенности исполнительского мастерства.

Занятие – постановка, где отрабатываются навыки изображения и воплощения художественных идей и произведений, прививается общая культура и расширяется кругозор.

Занятие - путешествие проводится для знакомства с картинными галереями, архитектурой и скульптурой разных стран и культур на основе «посещения» виртуальных музеев.

2. Содержание учебного плана

Введение

Тема 1. Что такое «художественная культура»?

Художественная культура «актуальная» и «сохраняемая». Произведения искусства - основа художественной культуры. Культура ушедших эпох: что мы знаем о ней? Почему не стареют произведения искусства далекого прошлого. В чем «секрет» их красоты. Какие настроения, мысли, чувства передают из поколения в поколение великие творения художественной культуры человечества?

Тема 2. Виды искусства – единая семья

Взаимодействие разных искусств - основа исторического развития художественной культуры. Роль литературы и музыки в образовании синтетических видов искусства. Опера. Балет. Архитектура. Живопись. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 3. Первобытные художники Земли.

Общность духовных исканий человечества в древности. Памятники первобытной художественной культуры: о чем они свидетельствуют? Единение образов человеческого и природного мира в первобытном искусстве. Причины появления искусства. Синкретизм художественной культуры древних.

РАЗДЕЛ I. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Тема 4. Художественная культура Египта: прорыв к тайнам жизни и смерти. Вера в бессмертие человека — основа духовной жизни Древнего Египта и египетской художественной культуры.

Устойчивость художественных образов в искусстве Египта. Социальная основа заупокойного культа, обожествление власти фараона. Архитектура страны фараонов. Символическое воплощение вечного миропорядка жизни и смерти в образе пирамиды. Пирамида фараона Джосера (зодчий Имхотеп). Пирамида фараона Хеопса в Гизе. Заупокойный храм фараона Хефрена. Храм Амона в Луксоре. Храмовый комплекс в Карнаке. Росписи и рельефы храмов и пирамид. Египетское изобразительное искусство о музыке и музыкантах. Скульптура, воплощение в ней представлений о красоте человека (скульптурные портреты фараона Эхнатона, царицы Нефертити). Канонические традиции многовекового египетского искусства: статичность, грандиозность, абстрактность, условность, символичность; их взаимосвязь с магическими основами духовной культуры древних египтян.

Тема 5. Художественная культура Двуречья Мифологические природопоклоннические основы шумерской, ассирийской и вавилонской культуры. Храмовая архитектура. Древнеассирийский эпос (сказания о Гильгамеше). Искусство древнего Вавилона. Вавилонская башня, ее история в Библии.

Тема 6. Могучий духовный дар народа Древней Индии Воплощение древних мифологических представлений о мироздании в художественной культуре Индии. Зарождение буддизма — древнейшей мировой религии. Канонические традиции раннего буддистского искусства. Изображение Будды.

Тема 7. Мудрость созерцания (художественная культура Древнего Китая) Ритуальный характер художественной культуры Древнего Китая. Языческий культ Неба и Земли. Весенние и осенние народные праздники. Царь как потомок царя Неба и главный жрец. Великие мыслители: Лао-Цзы и Конфуций. «Книга песен». Художественный образ Великой китайской стены. «Глиняная армия» Цинь Шихуанди.

РАЗДЕЛ II. У ИСТОКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ И ДРЕВНИЙ РИМ)

Тема 1. На пороге античности Памятники крито-микенской художественной культуры (архитектура, изобразительное искусство, мифология). Дворец в Кноссе. Миф о Тесее; легенда и реальность. Микены. Львиные ворота. Золотые маски.

Тема 2. Очеловеченные боги (мифы Древней Греции) Представления древних греков о строении мироздания. Мифология, ее роль в жизни греков. Бессмертные обитатели Олимпа. Зевс, Посейдон и Плутон — властители мира. Воплощение в мифах ростков самосознания человека - творца, победителя природы и враждебных человеку сил. Образ Геракла. Музы - покровительницы искусств.

Тема 3. Античное зодчество: логика прекрасного Древнегреческая архитектура. Древние храмы, сближение мира Олимпа и мира смертных людей. Красота древнегреческих храмов, строгая пропорциональность, соотнесенность деталей и целого. Архитектурный ордер: дорический, ионический, коринфский стили. Ансамбль афинского Акрополя. Парфенон. Пропилеи. Храм Ники Аптерос. Мастер Фидий. Синтез искусств в античном храме. Значение музыки. Древнегреческие музыкальные инструменты.

Тема 4. Культ земной красоты (античная скульптура) Значение скульптуры в художественной культуре Древней Греции. Эволюция скульптуры, поиск художественных средств воплощения реальных человеческих образов. Основные этапы развития античной скульптуры — архаика, классика, эллинизм. Архаичные скульптуры, загадка улыбок курiosa и коры. Открытие закономерностей строения человеческого тела в классической античной скульптуре. Творчество Мирона («Дискобол»), Фидия (скульптурная группа фронтона Парфенона «Мойры»), Праксителя («Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисием», «Отдыхающий сатир»), Лисиппа (скульптурные портреты Александра Македонского, Еврипида). Поздняя греческая скульптура («Ника Самофракийская», «Афродита Милосская»). Скульптурная группа «Лаокоон» (Агесандр, Атенодор, Полидор). Скульптор Скопас («Менада»).

Тема 5. В древнегреческом театре. Эволюция театра: от магического действа в честь бога Диониса к театральному спектаклю - произведению искусства. Афинский театр, его общественное и эстетическое предназначение. Игры в честь богов.

Рождение трагедии в творчестве Эсхила. Трилогия о Прометее - гимн человеку, восставшему против Судьбы. Образы трагедий Софокла и Еврипида (по выбору учителя). Рождение комедий Аристофана, отрывки из его комедий «Облака», «Лягушки» (по выбору учителя). Воспитательная роль театра. Музыка в театре. Теория воспитательного воздействия музыкальных ладов на человека.

Тема 6. Форумы Рима: прославление могущества великой империи. Становление художественной культуры Римской империи, ее идеологические основания. Взаимосвязь художественных традиций с искусством Древней Греции. Искусство этрусков. Пантеон. Римский форум. Форумы

Цезаря и Траяна. Колизей. Триумфальные арки Рима. Арка Тита, ее скульптурные украшения.

Тема 7. Римский портрет — путь к реализму в искусстве. Капитолийская волчица - символ «вечного города» на семи холмах. Памятники ранней христианской иконописи в катакомбах Рима — живое свидетельство связи древней и христианской художественной культуры.

Тема 8. Театр и цирковое искусство древнего Рима.

Тема 9. Музыкальное искусство Античности

РАЗДЕЛ III.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОСТОК: КРАСОТА И ПОЭТИЧНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ

Тема 1. Художественное наследие «страны волшебного лотоса» (средневековая Индия) Культ прекрасного в культуре средневековой Индии, ее своеобразие и экзотичность. Буддизм и индуизм - основа развития средневекового искусства Индии. Храмовая архитектура. Красочность и декоративность убранства храмов. Музыкальное искусство, ритуальный и бытовой смысл индийских народных танцев (взаимосвязь пения, движения, жестов, костюмов, косметики и др.). Влияние мусульманских художественных традиций на средневековое искусство Индии. Мавзолей Тадж-Махал в Агре — памятник любви и красоте. Волшебный мир индийской миниатюры. Условность и каноничность в изображении мифологических персонажей и образов природного мира. Индия в представлениях русских путешественников и художников (А.Никитин. «Хождение за три моря», Н.А. Римский-Корсаков. Ария Индийского гостя из оперы «Садко». Индия в творчестве Н.К. Рериха).

Тема 2. Художественная культура средневекового Китая: изысканность и простота Сохранение религиозных традиций древности в художественной культуре средневекового Китая. Китайские иероглифы как символика миропонимания. Художественная ценность иероглифов. Особенности архитектурных памятников средневекового Китая. Отражение в зодчестве представлений об иерархии Вселенной и божественной власти императора. Императорские дворцы. Значение искусственных водоемов и садов в оформлении городского пространства. Развитие поэзии, ее философская лаконичность и миниатюризм. Поэзия Ван Вэя. Особенности китайской живописи. Живопись на шелке - высокохудожественная национальная традиция. Образы животного мира, цветов, птиц, людей в контексте сложившегося художественного канона (повторяемость и узнаваемость). Китайские музыкальные инструменты. Китайский средневековый театр. Сохранение и развитие традиционной китайской художественной культуры в наши дни.

Тема 3. Художественная культура Страны восходящего солнца. Самобытность художественной картины мира, созданной японским народом. Влияние китайских традиций на становление профессионального искусства Японии. Буддийские храмы.

Значение древнего самурайского кодекса чести для развития духовно- нравственных основ художественного творчества. Искусство единоборств, их ритуальное и эстетическое значение. Искусство пейзажного сада. Древний культ камней, деревьев, цветов. Чайная церемония, ее эстетическое значение. Искусство икебаны. Средневековая замковая архитектура. Классический музыкальный театр но. Театр кабуки. Древние культурные традиции в сочетании с японским «экономическим чудом» в наши дни.

Тема 4. Арабский Восток: волшебная сказка орнамента Роль ислама в развитии средневековой художественной культуры народов Арабского Востока. Мечеть, ее религиозное предназначение и архитектурные особенности. Разнообразие форм мечетей. Мечеть Омара в Иерусалиме. Минарет. Орнамент как один из ведущих видов художественного творчества. Высокое развитие средневековой литературы. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». Образ Шехеразады. Персидская поэзия. Рубай Омара Хайяма (по выбору учителя). Арабский Восток в русском искусстве (Симфоническая картина «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова)

РАЗДЕЛ IV.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ: ОТ ПОЗНАНИЯ БОГА К ПОЗНАНИЮ ЧЕЛОВЕКА

Тема 1. Средние века — путь к общности европейских художественных традиций. Роль догматов христианской церкви в развитии новой художественной образности искусства европейских стран. Средневековый художник, гимнограф, зодчий, скульптор - выразитель канонических установок и норм «духовной красоты». Монастыри и храмы — центры развития искусства. Становление новых жанров и новых средств художественной выразительности. Эпические поэмы Северной Европы («Песнь о Нибелунгах»). Идеалы рыцарства. Расцвет поэзии. Городская музыкальная культура. Странствующие поэты-музыканты. Поэзия вагантов, трубадуров, мастерзингеров, миннензингеров (по выбору учителя). Франсуа Вийон. Музыка в христианском храме. Григорианский хорал, гимны, псалмодия. Невменное письмо. Месса, ее духовное значение.

Рождение раннего многоголосия. Символический смысл средневековой музыки. Высокий расцвет архитектуры в эпоху средневековья. Символическое значение христианского храма. Грандиозность форм романского стиля в зодчестве. Синтез архитектуры и скульптуры в храме. Замки феодалов. Замок Алькасар в Севилье (Испания). Вормский собор (Германия). Собор св. Марка в Венеции (Италия). Церковь Нотр-Дам в Пуатье (Франция). Соборный комплекс в Пизе (Италия). Средневековая живопись — новое понимание изобразительности и выразительности художественного образа. Фрески церкви Сен-Савен в Пуату (Франция). Застывшие образы «пламенеющей готики». Торжество вертикальных линий — символ величия духовной идеи христианского храма. Шедевры готической архитектуры. Собор Парижской Богоматери. Собор в Реймсе. Собор в Кельне. Собор в Милане. Уникальные витражи капеллы Сен Шапель в Париже. Готическая архитектура — предвосхищение радостного мировосприятия в искусстве Возрождения.

Тема 2. Италия — родина идеалов Возрождения. Предпосылки итальянского Возрождения. Человек — хозяин своей судьбы как новый образ искусства. Гуманизм: идеалы и реальность. Воскрешение античных представлений о красоте и гармонии внешнего мира. Стремление к реализму в художественном обобщении действительности. Развитие новых светских жанров искусства. Предвозрождение (Проторенессанс) в Италии. Скульптор Никколо Пизано.

Флорентийские гуманисты. Данте, Петрарка, Боккаччо — предшественники идей Возрождения. Джотто — первый из титанов новой плеяды художников. Фрески Джотто («Поцелуй Иуды»). Выдающиеся достижения флорентийского мастера Филиппе Брунеллески (купол собора Санта-Мария дель Фьоре, Воспитательный дом во Флоренции). Дворцы Флоренции. Палаццо Питти. Возрастание роли изобразительного искусства в эпоху Возрождения. Живопись Мазаччо («Троица» — фреска церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции). Скульптуры Донателло («Давид»). Расцвет изобразительного искусства во второй половине XV в. Лирический идеал красоты. Фра Филиппо Липпи («Мадонна с младенцем и двумя ангелами»), Пьетро Перуджино («Мадонна с младенцем»). Утонченность образов Сандро Боттичелли («Благовещение», «Рождество», «Рождение Венеры», «Весна»).

РАЗДЕЛ V. **ВИЗАНТИЯ**

Тема 7. Византия — центр развития православия. Рождение традиции православной храмовой культуры, ее христианский духовный смысл. Базилика.

Тема 8. Гармония боговдохновенных образов (художественная культура Византии) Традиции канонической художественной культуры Византии. Взаимодействие образного мира архитектуры, живописи, музыки, слова в православном храме. Зодчество. Крест как основа формы крестовокупольного православного храма. Символика обращенности храма на восток. Софийский собор Константинополя. Рождение иконы. Иконопись монументальная (мозаика, фреска) и станковая. Духовный смысл иконы. Сюжеты икон. Образы Христа Спасителя и Богоматери. Особенности средств художественной выразительности (плоскость, символика формы и цвета). Монументальная живопись в церкви Сан-Витале в Равенне (фрески). Православные песнопения, их строгое одноголосие, отсутствие инструментов в храме (в отличие от католических храмов, где есть орган). Роман Сладкопевец (Мелод) и Иоанн Дамаскин — великие гимнографы и теоретики православного пения.

РАЗДЕЛ VI.

ЯЗЫЧЕСКАЯ РУСЬ: ПЕРВЫЕ ШАГИ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПОЗНАНИЮ МИРА

Введение Исторические сведения о древнейших памятниках древнеславянской культуры. Первобытное синкретическое искусство. Особенности мифологических представлений о мире, магические действия.

Тема 1. «Детство» древнерусской художественной культуры Особенности славянских языческих верований, культ природы. Персонификация природных сил и животных в представлениях древних славян. Памятники языческого культа. «Пляшущие идолы» — загадки древних религиозных таинств. Поклонение красоте родной природы и культ матери-Земли как устойчивые символы славянского древнего искусства. Обряды славян-язычников. Народный календарь. Его связь с земледельческими работами. Древний календарно-обрядовый фольклор. Синкретическая природа народного обряда, синтез музыки (пения), движения, танца, жестов, драматического действия. Осенние обряды. Живые песни. Зимние обряды и обычаи. Праздник Масленицы. Весенние обряды, закликанье Весны. Песни-веснянки. Летние календарные обряды, хороводные песни. Славянский фольклор — один из источников самобытности русской художественной культуры более поздних эпох. Древние песни в русской музыке (сцена «Проводы Масленицы» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»). Образы

славянской древности в живописи (Н.К. Рерих. «Город строят»).

Тема 2. Былинные богатыри и развеселые скоморохи Былины - синтетический литературно-музыкальный жанр древнего русского искусства. Баян - слагатель былин. Герои былин - русские богатыри, защитники Родины (Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич). Образы русских богатырей в искусстве (В.М. Васнецов. «Богатыри»; М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Богатырские ворота»). Новгородские былины. Садко - торговый гость и музыкант. Образ Садко в русском искусстве (Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»). Скоморохи и скоморошины. Образы развеселых скоморохов в новгородской былине о Госте Терентище. Традиции «смехового мира» (М.М. Бахтин) Древней Руси в искусстве русских мастеров (театр Петрушки в музыке И.Ф. Стравинского «Петрушка»: «Русская пляска»).

РАЗДЕЛ VII.

КИЕВСКАЯ РУСЬ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВЫСОКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

Тема 29. Киевская Русь—начало всех начал (выбор веры)

Крещение Руси как событие, определившее культурное развитие русского народа.

«Повесть временных лет» о факторе красоты как главном аргументе выбора православной веры.

Византийская каноническая система на русской почве; начало развития профессиональных храмовых искусств. Литературные памятники Киевской Руси (повторение и обобщение). Жанр жития — возвеличивание духовного подвига. Образы первых русских святых в литературе и живописи («Житие Бориса и Глеба», иконы «Борис и Глеб»). Разграничение понятий «музыка» и «пение» в Киевской Руси.

Памятники архитектуры. Храм Софии Киевской. Внутреннее убранство храма. Фрески. Мозаика «Богоматерь Оранта», ее символика. Мозаики Михайловского златоверхого монастыря. Художественная культура Киевской Руси как источник развития высоких духовно-нравственных традиций национального русского искусства. Образы киевской старины в произведениях русских мастеров («Слово о полку Игореве» и опера А.П.Бородин «Князь Игорь»).

РАЗДЕЛ VII.

РАСЦВЕТ ДРЕВНЕРУССКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ: ОТ НОВГОРОДСКОЙ К МОСКОВСКОЙ РУСИ

Тема 1. Киевская Русь — начало всех начал (выбор веры) Крещение Руси как событие, определившее культурное развитие русского народа. «Повесть временных лет» о факторе красоты как главном аргументе выбора православной веры. Византийская каноническая система на русской почве; начало развития профессиональных храмовых искусств. Литературные памятники Киевской Руси (повторение и обобщение). Жанр жития — возвеличивание духовного подвига. Образы первых русских святых в литературе и живописи («Житие Бориса и Глеба», иконы «Борис и Глеб»). Разграничение понятий «музыка» и «пение» в Киевской Руси. Памятники архитектуры. Храм Софии Киевской. Внутреннее убранство храма. Фрески. Мозаика «Богоматерь Оранта», ее символика. Мозаики Михайловского златоверхого монастыря. Художественная культура Киевской Руси как источник развития высоких духовно-нравственных традиций национального русского искусства. Образы киевской старины в произведениях русских мастеров («Слово о полку Игореве» и опера А.П. Бородин «Князь Игорь»).

РАЗДЕЛ VII.

РАСЦВЕТ ДРЕВНЕРУССКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ: ОТ НОВГОРОДСКОЙ К МОСКОВСКОЙ РУСИ

Тема 1. Художественная культура древнерусских княжеств: сохранение духовных ценностей. Рождение и развитие в древнерусском искусстве идеи объединения русских земель: от «Слова о полку Игореве» к «Слову о погибели земли Русской». Символические образы иконописи мастеров Владимиро-Суздальского княжества. Памятники монументальной архитектуры. Храм Покрова Богородицы на Нерли. Успенский собор во Владимире. Памятники зодчества Псковской земли. Псковская иконопись, ее напряженный драматизм.

Тема 2. «Господин Великий Новгород»: самобытная красота храмовой культуры. Диалог творений мастеров-новгородцев с наследием Византии и Киева. Памятники новгородской архитектуры: от подражания к самобытности. Георгиевский собор, построенный мастером Петром. Художественный ансамбль храма Спаса Преображения на Нередице. Шедевры одноглавого каменного зодчества (по выбору учителя). Новгородская икона. Творчество Феофана Грека. Художественное совершенство и высокая экспрессивная духовность его фресковой живописи (фрески храма Спаса Преображения на Ильине улице). Образ Феофана Грека у древнерусского писателя Епифания Премудрого. Развитие искусства колокольного звона в Новгороде. Набат. Звонницы. Колокольность как символ Русской земли в искусстве последующих эпох (М.П. Мусоргский. «Борис Годунов». Сцена коронования; С.В. Рахманинов.

Прелюдия до-диез минор; А.В. Лентулов. «Иван Великий. Звон» (прослушивание в классе).

Тема 3. Московская Русь — центр расцвета русских национальных идеалов Становление Московской Руси. Роль Троице-Сергиевой обители в укреплении основ духовности и нравственности нового русского государства. Сергей Радонежский, его учение о св. Троице. Образ Сергия Радонежского в искусстве (иконография, «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого; М.В. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею»). Зримый образ новой государственности — архитектура Московского Кремля. Художественный облик московских соборов (Успенского, Благовещенского, Архангельского). Колокольня Ивана Великого. Шатровая архитектура — новое слово в русском зодчестве. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного (Покрова Богородицы на Рву).

Тема 4. Андрей Рублев, Дионисий, Епифаний Премудрый, Федор Христианин - великие мастера позднего средневековья. Позднее средневековье как заключительный этап развития высокой традиции древнерусского профессионального храмового искусства. Творчество Андрея Рублева: легенды и факты. Художественное совершенство икон «звенигородского чина» («Спас», «Апостол Павел»). Фрески Успенского собора во Владимире. «Троица», ее духовный смысл и эстетика образа. Искусство Дионисия. Ансамбль фресковой живописи храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Икона «Митрополит Алексий». «Музыкальность» иконописи Андрея Рублева и Дионисия. Сила нравственного примера в произведениях Епифания Премудрого. «Плетение словес» как способ «украшения» образа святого в его житийных сочинениях. Творчество Федора Христианина (Крестянина). Расцвет мелодического начала в его песнопениях. Стихиры Федора Христианина. Итоговая конференция «Шедевры средневекового искусства»

Тема 5. Московская Русь — центр расцвета русских национальных идеалов

РАЗДЕЛ VIII.

РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НА ПЕРЕЛОМЕ ТРАДИЦИЙ (XVIIв.).

Введение

Диалог «старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного мышления мастеров XVII в. Сочетание древнерусского художественного канона с европейскими формами и средствами художественной выразительности. Ситуация «предчувствия» глобальных культурных перемен в жизни России и ее отражение в искусстве.

Тема 1. «Противостояние времен» в русской художественной культуре XVII в. Раскол и его культурные последствия. Творчество протопопа Аввакума («Житие»). Противоположные тенденции в развитии русской словесности. Рождение поэзии, свободной от средневековой нормативности. Обмирщение литературы. Повести XVII в., их герои. Стремление показать внутренний мир человека. Многогранность сюжетов (от «фаустовской» темы в «Повести о Савве Грудцыне» до сатирической пародии и скоморошины - «Повесть о Шемякиной суде», «Повесть о Фоме и Ереме»). Барочная поэзия С. Полоцкого. Универсальная способность Полоцкого передавать в поэтической форме разнообразие окружающей действительности («Мир сей преукрашенный книга есть велика»).

Тема 2. Живопись: размышления о том, можно ли образ писать «как в зеркале» Русская храмовая живопись накануне рождения светских жанров. Проникновение жизненных образов в иконопись. Бытовая проблематика фресковой живописи XVII в. («Брак в Кане Галилейской»). Красочность и пышность барокко в новых направлениях иконописи. Творчество П. Чирина («Никита-воин»). Роль Ушакова в развитии теории объемного изображения персонажей иконописи (иконы Ушакова «Спас Нерукотворный», «Троица»). Икона и парсуна: сходство и различие (парсуны «Иван Грозный», «М.В. Скопин-Шуйский»).

Тема 3. Пышность и красочность русского зодчества и музыки Изменение представлений о райской красоте в русской художественной культуре XVII в. Противостояние канонических традиций и нового, европейского по происхождению, мышления в архитектуре. Идея возведения Нового Иерусалима на р. Истре под Москвой и ее реализация (раннехристианские и самобытно русские черты Вознесенского собора). Великолепие и радостное мировосприятие храмов «московского барокко». Храм Покрова Богородицы в Филях. Храм Рождества Богородицы в Путинках. Привнесение в храмовое строительство идеи прославления новой мощной государственности (церковь Знамения в Дубровицах под Москвой). Рождение русского многоголосия. Хоровая храмовая музыка. Первый теоретик многоголосной музыки Н.П. Дилецкий. Создатель крупных хоровых концертов В.П. Титов (отрывки из концерта «Христос днесь на Иордан прииде»). Завершение традиций древнерусского искусства, разделение художественной культуры на храмовую и светскую.

РАЗДЕЛ IX.

РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ВЕК «РАЗУМА И ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Введение

Смена эстетических ориентиров русского искусства в эпоху Просвещения. Развитие новых светских жанров искусства и светских форм художественной деятельности. Сохранение в новом светском искусстве традиционных духовно-нравственных идеалов и представлений о Любви, Добре, Красоте, Истине.

Тема 1. Начало развития «русской европейскости»; петровские преобразования и их значение для художественной культуры.

Европейские традиции как эталон новой культуры. Утверждение идеалов и внесловной ценности личности и практика реального крепостнического государственного устройства России. Противоречия художественной культуры. Идея государственности как доминантная в художественной культуре Петровского времени. Творческое наследие Ф. Прокоповича.

Гуманистическая направленность портретной живописи (И.Н. Никитин, А.М. Матвеев).

Сочетание древнерусских традиций храмового пения и нового светского музицирования. Распространение светской оркестровой музыки. Жанр канта - отражение пафоса победного шествия новой России («Орле Российский, пусти свои стрелы», навигатский кант «Буря море раздымает»).

Тема 2. Развитие просветительских идеалов: литература, театр, музыка

Решение в ранней русской поэзии и драматургии нравственных проблем. Гуманизм образов. Рождение русской комедии, творчество Д.И. Фонвизина.

Антикрепостнические идеи и рождение крестьянской темы в искусстве. Крестьянские образы в творчестве Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Антикрепостнические сюжеты русской комической оперы — нового жанра русского музыкального искусства. Опера В.А. Пашкевича «Несчастье от кареты».

Ориентация композиторов на народную песню как главную носительницу национального начала. Первые сборники русских народных песен. В.Ф. Трутовский. Сборник Н.А. Львова и И. Прача — песни, популярные и сегодня («Ах вы, сени, мои сени» и др.). Опера Е.И. Фомина «Ямщики на подставе» («Высоко сокол летает»).

Официальное просветительство: Екатерина II и ее «Наказ». Образ императрицы в произведениях Г.Р. Державина, Д.Г. Левицкого, Ф.И. Шубина

Тема 3. С-Петербург: величие новой России

Прославление новой России и ориентация на европейские достижения - главные черты русской архитектуры эпохи Просвещения. Принципиальная градостроительная новизна Санкт-Петербурга. Вклад иностранных мастеров в развитие русской архитектуры.

Творения Д. Трезини и Ж.-Б. Леблона в начале века. Расцвет Санкт-Петербургского барокко в творчестве В.В. Растрелли. Дворцы С-Петербурга и его окрестностей. Сочетание парадного блеска и пышности с рациональностью инженерных решений.

Умение «вписывать» здание в окружающий ландшафт (Зимний и Екатерининский дворцы, Петергоф). Архитектурные шедевры А. Ринальди (Мраморный дворец). Наследие Д. Кваренги и Ч. Камерона (по выбору учителя).

Крупные отечественные зодчие XVIII в. Строительные сооружения по проектам И.К. Коробова, П.М. Чевакинского, И.Ф. Мичурина, Д.В. Ухтомского. Зодчий И.Е. Старов: строгость классицизма.

Тема 4. Московские зодчие: самобытная трактовка европейских стилей

Вершины архитектурного мастерства. Творчество В.И. Баженова (проект реконструкции Московского Кремля, Дом Пашкова, Дворцовый комплекс в Царицыно под Москвой). Уникальное умение мастера сочетать нормы европейского классицизма с образностью самых разных стилей. Проекты М.Ф. Казакова, «Казаковская Москва».

Тема 5. Русский портрет: неповторимость и самоценность человеческой личности

Просветительские идеалы новой светской живописи. Жанр портрета - ведущий в русской художественной культуре эпохи Просвещения. Преломление европейских нормативов классицистского портрета на русской почве. Своеобразие освоения русскими живописцами пространства, его глубины, пропорций человеческого тела. Творчество выдающихся мастеров русского портрета Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. Серия портретов «смолянок» Левицкого.

Портрет в творчестве скульпторов. Наследие Ф.И. Шубина — галерея реалистических портретов деятелей русской культуры, науки, политической и общественной жизни.

Тема 6. Шедевры храмовой музыки (М.С.Березовский, Д.С. Бортнянский)

Развитие традиций хоровой храмовой музыки в эпоху Просвещения. Жанр хорового многоголосного концерта. Композитор М.С. Березовский, концерт «Не отвержи мене во время старости», высокая духовность музыки. Хоровые концерты «Орфея реки Невы» - Д.С. Бортиянского (№ 24, 32). «Херувимская песнь» № 7, ее религиозный смысл, воплощение текста.

РАЗДЕЛ X.

БЕССМЕРТИЕ ТВОРЕНИЙ МАСТЕРОВ ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 1. Конец XV - начало XVI в. - эпоха рождения творений титанов итальянского Возрождения

Многогранный художественный и исследовательский дар Леонардо да Винчи. Утверждение человеческой красоты и силы разума в его произведениях. Наследие Леонардо да Винчи: «Мадонна с цветком», «Мадонна в гроте», «Мона Лиза» («Джоконда»). Работы Леонардо да Винчи в Эрмитаже. Фреска «Тайная вечеря» (монастырь Санта-Мария делле Грации в Милане).

Духовная и художественная одаренность Рафаэля Санти. Воплощение в его творчестве красоты и гармонии «небесного и земного». «Сикстинская мадонна» - Богородица, идущая по небесам к людям. Стансы (комнаты) Рафаэля (фрески Ватиканского дворца в Риме). Росписи лоджий в Ватикане.

Могучий талант Микеланджело - живописца, ваятеля, зодчего, поэта. Мир его творений, яркость, цельность, динамичность образов («Моисей», скульптуры гробницы Лоренцо Медичи во Флоренции). Выразительность христианской символики в скульптуре «Пьета» (собор св. Петра в Риме). Фрески Сикстинской капеллы в Ватикане, грандиозность ансамбля («Сотворение Адама», «Страшный суд»). Венецианская школа живописи. «Цветовая симфония» полотен Б.Джорджоне («Спящая Венера»).

Идеал совершенной красоты в работах Тициана («Вознесение Марии (Ассунта)», «Кающаяся Мария Магдалина», «Св. Себастьян»). Пышность и жизнерадостность полотен Паоло Веронезе («Триумф Венеции»). Венецианские зодчие: А. Палладио, Д. Браманте. Музыка итальянского Возрождения. Рождение мотета. Мотет в творчестве Гильома де Машо и Жоскена Депре. Лирические образы мадригала. Расцвет хоровой полифонической музыки (Дж. Палестрина). Инструментальная музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина.

Рождение оперы - итог развития музыкального искусства эпохи Возрождения. Флорентийская камерата. Опера «Эвридика» (композитор Я. Пери, текст поэта О. Ринуччини). Опера Кл. Монтеверди «Орфей»

Тема 2. Шедевры искусства Северного Возрождения

Художественное наследие мастеров Германии и Нидерландов XV - XVI вв. сочетание религиозного и светского, средневекового и возрожденческого начал в изобразительном искусстве. Преобладание портретной и жанровой живописи. Религиозная образность полотен братьев Ван Эйк. Фантастический мир И. Босха.

Повышенная экспрессия и привнесение личностного начала в религиозную живопись. А. Дюрер - великий живописец, гравер. Книжные гравюры Дюрера (иллюстрации Библии). Народный колорит полотен П. Брейгеля-старшего («Пословицы»). Философско-религиозный подтекст полотна «Слепые».

Возрождение в Англии. Шекспир и мировая художественная культура. Человек в трагедиях Шекспира. Ситуации ошибок и превратностей судьбы в комедиях Шекспира («Сон в летнюю ночь»). Шекспир и русская музыка (П.И. Чайковский, Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»).

РАЗДЕЛ XI.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ПЕРЕХОДНУЮ ЭПОХУ (XVII в.)

Введение

XVII век - эпоха расцвета художественных школ Европы и включения русской художественной культуры в круг европейских традиций. Формирование стиля барокко в европейском художественном творчестве и его интерпретация в русском искусстве, рождение раннего классицизма.

Тема 1. Итальянская художественная культура: многоохватное воплощение духовной и реальной действительности

Барокко как новый «причудливый» стиль в искусстве. Архитектура и скульптура барокко. Творчество Д. Бернини. Динамичность форм, пышность декора, перспективные и световые эффекты (колоннада площади собора св. Петра в Риме).

Сочетание в скульптуре Бернини аффектации с чувствительностью («Аполлон и Дафна», «Экстаз св. Терезы»). Религиозная и бытовая проблематика в творчестве Караваджо («Положение во

гроб», «Лютнист»).

Расцвет светской инструментальной музыки. Сонаты Д. Скарлатти и рождение нового клавирного стиля (отрывки из сонат по выбору учителя). Скрипичные мастера (Н. Амати, А. Страдивари, Д. Гварнери). Рождение жанра кон-церто-гроссо. Творчество А. Вивальди («Времена года»). Музыка А. Корелли.

Тема 2. Художественная культура Испании и Фландрии: взлет национального своеобразия

Испанская художественная культура: «золотой век». Роль католицизма в развитии национально-характерных образов. Представления о чести и достоинстве в аристократической среде. Высокие достижения испанского театра. Комедия «плаща и шпаги» - благородство рыцарского духа. Пьесы Лопе де Беги («Собака на сене») Испанская школа живописи. Творчество Эль Греко; Самобытная манера мастера (экспрессия в сочетании с выразительной динамикой вытянутых фигур).

Образное богатство испанской живописи, широта интересов к христианской, мифологической и реалистической проблематике. Творческое наследие Д. Веласкеса; реализм в сочетании с традициями испанской народной культуры («Завтрак», «Продавец воды в Севилье»).

Художественная культура Фландрии в период подъема. Мощный творческий дар Рубенса, его огромное наследие. Упоение красотой жизни и гармонией человеческого тела. Пышность, красочность, «симфоничность» полотен Рубенса на античные сюжеты («Персей и Андромеда», «Возвращение Дианы с охоты»). Декоративный характер христианских сюжетов («Снятие с креста», «Поклонение волхвов»). Портреты («Портрет камеристки инфанты Изабеллы»), пейзажи («Пейзаж с радугой»).

Тема 3. Художественная культура Нидерландов (Голландии): расцвет реализма

Характерные черты культурной жизни Нидерландов, стремление богатых бюргеров украшать быт произведениями искусства. Архитектура без излишеств. Самое богатое здание - ратуша в Амстердаме. Особое место изобразительного искусства в художественной культуре Нидерландов. Наследие Рембрандта; реалистический дар мастера. Жанр портрета в его творчестве. Психологическая глубина образов («Портрет старика в красном»). Передача внутренних состояний героев Ветхого и Нового Завета («Жертвоприношение Авраама», «Святое семейство», «Возвращение блудного сына»). Автопортреты Рембрандта. Ф. Хале и его портретная живопись («Цыганка»). «Малые голландцы» (Ян ван Гойен, П. Поттер, Терборх - натюрморты и жанровая живопись).

Тема 4. Художественная культура Франции в эпоху абсолютизма: торжество парадной красоты

Архитектура, ее парадный облик. Архитектурный ансамбль Версаля, сочетание дворцовых построек с регулярным французским парком. Музыка в жизни аристократов, стремление к изяществу и утонченной лирике. Танцевальные программные пьесы Ф. Куперена. Музыка для клавесина Л.К. Дакена («Кукушка»). Изобразительное искусство XVII в. Н. Пуссен. Идеалы гражданственности в его творчестве («Смерть Германика»). Пейзажи Пуссена («Пейзаж с Полифемом», «Спящая Венера»); аллегория в его живописи («Царство Флоры»). Пуссен - основоположник классицистских принципов живописи.

РАЗДЕЛ XII.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Тема 1. Простонародное - аристократическое: два полюса образов французского искусства в эпоху Просвещения

Архитектурные памятники классицизма (Малый Трианон в Версале. Площадь Согласия в Париже). Возрождение традиций античности в классицистской архитектуре. Скульптор Э.М. Фальконе, его судьба. Работы во Франции («Пигмалион»).

Французская просветительская литература. Энциклопедисты и творчество «владельца дум» Вольтера. Многогранность изобразительного искусства. Сравнение творчества выдающихся мастеров Ж. А. Ватто, Ж. Шардена, Ж.Л. Давида.

Галантность и поэтичность полотен Ватто («Капризница»). Простонародные образы в реалистических работах Шардена, быт людей «третьего сословия» («Возвращение с рынка», «Прачка»), натюрморты («Медный бак», «Атрибуты искусства»). Героически возвышенные образы работ Давида, навеянные революционными событиями («Смерть Марата», «Клятва Горациев»).

Тема 2. Итальянское искусство XVIII в: возвращение к античным истокам

Расцвет классицистских норм красоты в итальянской архитектуре, античные «прообразы» зодчества. Собор Санта-Мария Маджоре в Риме - самый большой богородичный храм Европы. Облик Испанской площади в Риме. Фонтаны Рима (Н. Сельви. Фонтан Треви).

Рождение комической оперы (опера-буффа). Герои комической оперы. Одна из первых

комических опер - «Служанка-госпожа» Дж.Б. Перголези

Тема 3. Вершины просветительской литературы (писатели Англии и Германии)

Утверждение гуманистической идеи о неисчерпаемых возможностях свободного человека. Д. Дефо, его роман-приключения «Приключения Робинзона Крузо». Народная мудрость в поэзии Р. Бернса («Честная бедность»). Д. Свифт. «Путешествие Гулливера»: иносказательность образного мира, философский подтекст. Движение «Буря и натиск» в Германии, новый герой литературы. Творчество И.В. Гете. Величие образов «Фауста». Фауст как «вечный символ» мировой культуры. Фаустовские образы в музыке Ш. Гуно, Ф. Листа. Гуманистические идеалы произведений Ф. Шиллера (драма «Разбойники»).

Тема 4. Музыка: страницы творчества гениев мирового искусства

И.С.Бах, утверждение в его сочинениях высоких духовно-нравственных идеалов. Вневременная сущность музыки Баха, воплощение в ней традиционной христианской образности и «микрокосма» внутреннего мира человека. Сочинения для органа (Токката и фуга ре минор) и клавира («Хорошо темперированный клавир»). Светская музыка Баха (кантата «Кофейная»). Венская классическая композиторская школа. И. Гайдн - создатель строгих форм сонатно-симфонического цикла. «Прощальная симфония».

Творчество В.А. Моцарта. Искренность, стройность, гармоничность его образов. Мелодический дар Моцарта. Комическая опера «Свадьба Фигаро», реалистические «портреты» в опере. Сонаты Моцарта. Бессмертные страницы «Реквиема», легенды о его создании («Lacrimosa»). Моцарт в «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери».

Л.Бетховен: творческая неповторимость. Утверждение в его музыке силы человеческого духа. Героика – область музыки Бетховена. Лирические и философские образы его музыки. Симфонии Бетховена (симфония 5, ч. 1, единоборство человека и рока). Предвосхищение романтической образности в творчестве Бетховена. Сонаты Бетховена («Лунная», «Аппассионата», ч. 1). Пафос идеи человеческого братства в Девятой симфонии (Финал, хор «Обнимитесь, миллионы» на стихи Ф.Шиллера).

Тема 5. Новые идеи в европейской художественной культуре конца XIX — начала XX в.

Перемены в общественной жизни Европы, выбор новых духовно-нравственных ориентиров, отражение этих процессов в художественной культуре. Многообразие новых течений. Предчувствие социальных катаклизмов XX в., войн и тотальных экологических катастроф. Появление нетрадиционной художественной образности, художественных направлений, произведений, показывающих отчужденность человека от окружающего его враждебного мира людей, вещей, природы. Усиление субъективизма и «творческого произвола». Интеркультурное взаимодействие (африканская экзотика и европейское искусство). Интерес европейских мастеров к египетскому и японскому искусству.

Своеобразие творческого наследия Дж.Р. Кипплинга. Образы «Книги джунглей». Маугли — тоска по естественному взаимодействию человека и природы. Окружающий мир как символ зла — поэзия Э. Верхарна («Поля в бреду» — по выбору учителя). Поэзия «проклятых поэтов» и рождение символизма (П. Верлен, А. Рембо, С. Маларме). «Цветы зла» Ш. Бодлера (по выбору учителя).

Стиль модерн, его роль в развитии новаторских архитектурных образов. Новые инженерные и художественные решения, использованные в сооружениях эпохи «границ веков» (Эйфелева башня в Париже).

Тема 6. Французский импрессионизм — начало кардинальных перемен в образном содержании искусства

Французский импрессионизм как одно из наиболее мощных направлений художественной культуры Европы второй половины XIX — начала XX в. Отражение окружающего мира в мгновениях, фиксирующих нюансы и оттенки ощущений, и скоротечность постоянно меняющихся образов. Скрытое единство и взаимосвязь явлений — тезис импрессионизма («идеи дремлют, ощущения живут»). Блики солнца, своеобразие тумана, «симфония» бегущей воды, зыбкие формы зданий в эскизных зарисовках — образы импрессионизма.

Импрессионизм в живописи; эстетика мимолетности, стремление передать свет, воздух, атмосферу живой жизни. Выход художников на пленэр. Рождение новой техники живописи. Пейзажи Э. Мане («Завтрак на траве»). Работы К. Моне («Впечатление — Восход солнца», «Скалы в Бель-Иль») и А.Сислея («Опушка леса в Фонтенбло»). Портреты О. Ренуара («Дама у фортепиано»).

Постимпрессионистические искания французских художников. В. ван Гог («Красные виноградники»), П. Сезанн («Натюрморт с фруктами»); влияние неевропейских традиций на живопись П. Гогена, умение художника с помощью красок передавать эмоции героев («А ты ревнуешь?»).

Творчество О. Родена. Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Символичность работ

Родена, сочетание реалистической образности с эстетическими находками импрессионизма: «Бальзак», «Мыслитель», «Вечная весна».

Группа фовистов. А. Матисс, его открытия в области цвета («Красные рыбки», «Танец», «Музыка», «Красная комната»). Кубизм, стремление мастеров передать динамику внутренних процессов предметного мира с помощью их геометрической трактовки. П. Пикассо, эволюция его творчества («Любительница абсента», «Двое», «Девочка на шаре», «Голубь мира», «Герника»).

Французское изобразительное искусство конца XIX — начала XX в. в собраниях ведущих музеев России.

Музыкальный импрессионизм. Непосредственное восприятие жизни, тонкость в передаче мимолетных впечатлений, чувств и настроений, развитие изобразительного начала. Связь музыки французских импрессионистов с русскими истоками (А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков). К. Дебюсси («Девушка с волосами цвета льна», «Лунный свет», симфонический триптих «Ноктюрны» — отрывки по выбору учителя). Творчество М. Равеля («Болеро», «Скарбо»).

РАЗДЕЛ I. ЕВРОПЕЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX - НАЧАЛА XX в.

Введение

Романтическое и реалистическое мировосприятие: различное и взаимодополняемое. Отражение романтического и реалистического взгляда на мир в европейском искусстве. Преемственное развитие разнообразных стилевых направлений и течений в художественной культуре XIX - начала XX в., смена эстетических установок, усиление субъективистских позиций.

Тема 1. Между реальностью и мечтой (искусство Франции, Англии, Германии)

Расцвет реалистической литературы в XIX в. Ч. Диккенс, его наследие. Психологизм в воплощении героев («Оливер Твист»). Творчество О. Бальзака. Философское размышление о судьбе общества, основанного на культе денег. Круг художественных образов романтической литературы. Мотив одиночества и непонятости художника-творца. Поэтизация народного творчества, волшебной сказки, природы в произведениях романтиков. Усиление психологизма в воплощении чувств и переживаний героев художественных Произведений. «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго, яркость символики образов. Поэзия Г. Гейне - «Книга песен». Д. Байрон - властитель дум современников. «Прометей» - образ романтически одинокого страдающего героя. Байрон в русской поэзии и музыке (П.И. Чайковский. Симфония «Манфред»).

Писатель и музыкант Э.Т.А. Гофман. Фантастический мир сказок Гофмана. «Щелкунчик» Гофмана и одноименный балет П.И. Чайковского. Сказки братьев Гримм, Х.К. Андерсена (по выбору учителя).

Романтизм в живописи. Творчество Ф. Гойи как предвестие романтизма. Эмоциональность его работ. Портреты. Графика (серия «Капричос»). Борения человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико «Плот Медузы». Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа («Свобода, ведущая народ»).

Тема 2. Национальные музыкальные школы XIX в.: многогранность романтической образности (материал для свободного изучения)

Углубление национальной характерности музыки (в отличие от общеевропейского музыкального языка классицизма). Вена и Париж — крупнейшие европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Венский вальс в творчестве И. Штрауса («Сказки Венского леса»). Песенный гений Ф. Шуберта. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Фортепианная музыка Р. Шумана. Цикл «Карнавал». Жизнь и творчество Ф. Шопена. Польские истоки его музыки. Баллада № 1 соль минор для фортепиано. Прелюдии Ля мажор и си минор - контрастные настроения. Этюд № 12 - романтический пафос и героика.

Жизнь и творчество Ф. Листа. Круг тем и образов его фортепианной музыки: «Грезы любви», «Сонет Петрарки № 104». Лист и венгерская народная музыка: «Венгерский танец» № 5.

Р. Вагнер, его теория «музыкальной драмы». Грандиозность замыслов оперных творений Вагнера, взаимосвязь образов его музыки с традициями немецкой культуры. Увертюра из оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Шелест леса» из оперы «Зигфрид» (тетралогия «Кольцо нибелунга»).

Опера Ж. Визе «Кармен» — выдающееся произведение мировой музыкальной литературы; драматизация жанра лирической оперы, реалистическая концепция. Сквозное развитие действия, опора на испано-цыганский фольклор, психологизм характеристик действующих лиц (отрывки оперы по выбору учителя). Итальянская романтическая опера. Комическая опера Дж. Россини «Севильский цирюльник» (каватина Розины).

Дж. Верди - классик итальянской музыки. Оперы Верди на сюжеты из мировой литературы. Опера

«Аида» - монументальная героическая музыкальная драма. Масштабность образных сфер (марш, заключительная сцена оперы). Самобытность музыкальных произведений Э. Грига. Сказочно-фантастические образы его музыки, их взаимосвязь с национальными истоками. Поэтизация картин природы Норвегии («Весной»). Программные пьесы («Шествие гномов», «В пещере горного короля»).

РАЗДЕЛ II. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX в.: ВЕЛИЧИЕ ИДЕАЛОВ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Введение

Перемены в умонастроениях русского общества в период Отечественной войны 1812 г. Идеи декабристов. Усиление противления русской интеллигенции крепостническим порядкам в России. Непосредственное отражение в художественной культуре противостояния различных общественных течений и официальной идеологии. Брожение умов 40 — 50-х гг. Народничество. Революционеры-разночинцы. Обобщение в художественно-образной форме открытий и заблуждений своего времени - общая черта русского классического искусства.

Тема 3. Основоположники русской классики: становление идеи национального самовыражения в искусстве

Рождение новой художественной картины мира в искусстве пушкинской эпохи. Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. Специфика русского романтизма: отражение наболевших проблем социального устройства России, антикрепостничество, тяготение к реализму. А.С. Пушкин; значение его творчества для развития классического русского искусства. Богатство национального духа в произведениях Пушкина (повторение пройденного на уроках литературы). Пушкин и становление музыкальной классики, пушкинские тексты в оперных и камерно-вокальных произведениях (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский и др.).

М.И. Глинка - основоположник русской классической музыки. Образ русского народа - защитника Отечества в опере «Жизнь за царя». Героика былинного прошлого Руси в эпической опере «Руслан и Людмила». Лирические образы, рождение «русской вальсовости» («Вальс-фантазия»). Романсы на тексты Пушкина. Крупнейшие зодчие начала XIX в. Продолжение традиций классицизма. А.Н. Воронихин (Казанский собор в С-Петербурге), А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства). Архитектурные ансамбли - новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса монументального зодчества в проекте Исаакиевского собора (архитектор А.А. Монферран).

М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Темы его творчества. Роль поэзии Лермонтова в развитии русского искусства (образы демонизма в музыке А.Г. Рубинштейна, в живописи М.А. Врубеля). Поэзия Лермонтова в вокальном творчестве русских композиторов (романсы по выбору учителя). Рождение русского классического романса, его романтическая лирическая сущность. Творцы русского классического романса А.А. Алябьев («Соловей»), А.Е. Варламов («Парус»), А.Л. Гурилев («Доминокрошечка»). Жанр русской песни, его популярность во всех слоях русского общества (А.Е. Варламов, «Красный сарафан»). Переплетение романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве. Обращение художников к миру чувств и переживаний человека. О. А. Кипренский (портрет А.С. Пушкина). Задушевная теплота полотен В.А. Тропинина («Кружевница»). А.Г. Венецианов - родоначальник бытового жанра. Поэтизация и обобщенная трактовка крестьянских образов («На жатве. Лето»).

Обновление художественной палитры образности и преодоление канонов классицизма в творчестве К.П. Брюллова. Высокий профессионализм, динамика цвета, красота образов его живописи («Всадница», «Последний день Помпеи», «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амалией»).

Тема 5. Утверждение правды жизни - главный критерий искусства 40 - 50-х гг. XIX в. (Н.В. Гоголь, П.А. Федотов, А.С. Даргомыжский)

Новая эстетическая доминанта в искусстве 40 - 50-х гг. Н.В. Гоголь, его нравственные искания. «Гоголевское направление» в русском искусстве, «натуральная школа». Произведения Гоголя в русской музыке (М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Р.К. Щедрин и др.).

Противопоставление «заземленной» реалистической образности возвышенному романтическому мироощущению. Проза быта и «маленький человек» в искусстве (традиции Лермонтова и Гоголя). П.А. Федотов. Сочетание гротеска, сатиры с реалистической передачей жизненно достоверных деталей. Аналитическое смешение трагического и комического («Сватовство майора», «Анкор, еще анкор»).

А.С. Даргомыжский — «великий учитель музыкальной правды» (М.П. Мусоргский). Слияние интонаций речи и звука в его музыке. Реалистические романсы-зарисовки, романсы-монологи («Старый капрал»). Психологическая правдивость героев оперы «Русалка» (отрывки из I действия по выбору учителя).

Тема 6. Высоты реализма в литературе и живописи пореформенного периода

Литература пореформенной эпохи, отражение в ней общественных движений, иллюзий, нравственных и религиозных исканий. Опыт «учительства», духовного наставничества русских писателей. Творчество Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, их роль в развитии художественной культуры. Изменение общественного статуса живописи. Задачи правдивого воплощения окружающей жизни. Широта проблематики изобразительного искусства. Типизация и социальный анализ. Создание образов нищеты и бесправия.

В.Г. Перов («Проводы покойника», «Последний кабак у заставы»). Позднее творчество художника - уход от обличения общественной жизни («Охотники на привале»). «Товарищество передвижных выставок».

Н.И. Крамской («Христос в пустыне»). Образы современников на полотнах художника.

Творческие открытия Н.Н. Ге; вера мастера в силу религиозно-нравственной проповеди («Что есть истина? Христос и Пилат»). Критика окружающей действительности Н.А. Ярошенко («Кочегар», «Всюду жизнь»). Обличение фанатизма и варварства в работах В.В. Верещагина («Апофеоз войны»).

Поэтико-романтический дар художников-пейзажистов. А.К. Саврасов («Грачи прилетели»), В.Д. Поленов («Московский дворик»).

И.Е. Репин. Роль портрета как основной смысловой «единицы» в его работах. Социальные мотивы («Бурлаки на Волге», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали»). Образный мир картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Переломные моменты истории Руси в трактовке В.И. Сурикова. Реалистичность его произведений («Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы»). Эпические образы русских сказаний в творчестве В.М. Васнецова, особое место художника в русской живописи («Аленушка», «Богатыри»).

Тема 7. Преломление духовно-нравственных открытий эпохи в музыкальном искусстве: «Могучая кучка» и П.И. Чайковский

Повышение общественной роли музыкального искусства, его демократизация. Новые аспекты музыкальной жизни и музыкальной культуры (открытие Петербургской и Московской консерваторий, Бесплатной музыкальной школы).

«Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»). Установка на национальную самобытность, реализм, историзм музыкальных образов. В.В. Стасов - идеолог «кучкизма». М.А. Балакирев, его взгляды, влияние на членов кружка - А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Ц.А. Кюи, Н.А. Римского-Корсакова. Многогранность таланта А.П. Бородина в области химии и музыки. Национальная основа его музыки.

Опера «Князь Игорь». Образы русских персонажей и образы «русского Востока» (отрывки из оперы - по выбору учителя). «Богатырская симфония», ее программа (ч. 1).

Новаторство М.П. Мусоргского. Мусоргский как выдающийся музыкант-философ и музыкант-драматург.

Конфликт народа и власти в опере «Борис Годунов» (пролог, сцены коронации, у храма Василия Блаженного, под Кромами, песня Варлаама «Как во городе было во Казани»). Масштабность наследия Н.А. Римского-Корсакова. Народ как носитель вечных духовных и эстетических ценностей — основная идея

музыки композитора. Опера-былина «Садко». Опера-сказка «Снегурочка». П.И. Чайковский - гуманист, выразитель глубоких чувств и переживаний человека. Исповедальность музыки Чайковского, ее внутренняя наполненность, мелодизм. Борения добра и зла, порывы к счастью и трагическая сущность бытия в произведениях Чайковского. Шестая («Патетическая») симфония. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Опера «Евгений Онегин» (сцена письма Татьяны, ария Ленского, ария Онегина, сцена дуэли).

Опера «Пиковая дама» (интродукция, лейтмотив трех карт, Пиковой дамы, любви; ария Лизы, заключительная сцена). Первый концерт для фортепиано с оркестром, ч. 1. Балет «Лебединое озеро».

РАЗДЕЛ III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

Введение

«Серебряный век» как заключительный этап развития художественной культуры Российской империи. Усиление интеграции русского искусства в европейскую и мировую культуру. Переоценка ценностей, отказ от эстетики критического реализма. Обновление религиозно-философской мысли, возрождение духовной проблематики в произведениях искусства. Сочетание принципиального новаторства с традиционными ценностями, патриотизм и правдоискательство в художественном творчестве, отражение в нем предчувствий социальной катастрофы.

Тема 8. «Мой милый край» — образы России в искусстве

Романтическое восприятие России, возвышенное чувство единения с Родиной в искусстве «серебряного века». «Гимны Родине» Ф.К. Сологуба, цикл «На поле Куликовом» А.А. Блока, «Родине» А. Белого. Образ российских просторов как отражение бесконечности бытия и глубин человеческой души в искусстве. Творчество И.И. Левитана («Владимирка»). Богатство колорита в картинах К.А. Коровина («Зимой»). Молящаяся Русь в работах М.В. Нестерова («Видение отроку Варфоломею», «Великий постриг»). Русская сказочность в музыке. А.И. Лядов («Баба Яга», «Волшебное озеро»). Музыка С.В. Рахманинова, ее национальные истоки. Трагические и лирические мотивы в его сочинениях. Второй концерт для

фортепиано с оркестром (ч. 1). Романсы («Сирень», «Здесь хорошо», «Не пой, красавица, при мне»), «Вокализ». «Рассодия на тему Паганини» - размышление о судьбе художника. «Всенощная». Сочетание исповедальной лирики и молитвенного духа («Богородице Дево»).

Тема 10. Символизм и авангард: новаторство в искусстве на пороге XX в. С

символизм - одно из наиболее крупных художественных и философских течений «серебряного века». «Музыкальность» как категория мышления художников-символистов, их стремление к неизреченным смыслам искусства. Образы символистской поэзии, тяготение к вечным духовным проблемам, тайнам Вселенной, мистическим явлениям, первозданным красотам природы. Философская поэзия В.С. Соловьева, образы «неземного 24 света». Музыкальность речи К.Д. Бальмонта, страстность пантеистических настроений («Будем как солнце»). Поэтическая многозначность произведений Вяч. И. Иванова, В.Я. Брюсова. Выдающиеся поэты А.Белый и А.А. Блок. «Музыкальное чутье» М.А. Врубеля. Образ Демона, его символика. Метафоричность и красочность полотен Врубеля. Сказочные персонажи, их театральность («Царевна Лебедь»).

Импрессионистическая образность произведений В.Э. Борисова-Мусатова. Световоздушные эффекты его полотен («Водоем», «Осенний вечер»). Музыкальное воплощение символистской «биографии духа» в музыке А.Н. Скрябина. Третья симфония «Божественная поэма». Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня»). Фортепианное наследие композитора. Две поэмы опус 32. Эстетика эксперимента в русском искусстве «серебряного века». Новизна как эталон совершенства. Канонизация огрубленных художественных образов в противоположность тонкому изощренному символистскому искусству.

Отрицание реализма и психологизма. Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского («Агава»). Гротескно огрубевшие образы М.Ф. Ларионова («Отдыхающий солдат»). Красочный мир живописи А.В. Лентулова («Небозвон»). «Победа над предметностью» в абстрактной живописи В.В. Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. Влияние эстетики футуризма на творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова.

Тема 11. Тяготение к красоте старины: неоклассицизм

Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в поэзии. Журнал «Аполлон». Атрибуты далекого прошлого в поэзии М.А. Кузмина, тоска по утерянным идеалам в творчестве Г.В. Адамовича. Мир поэзии Н.С. Гумилева - воображаемая старина («Фарфоровый павильон»). Образы мировой культуры в поэзии О.Э. Мандельштама («Айя-София»). Лирика в раннем творчестве А.А. Ахматовой (повторение пройденного, отрывки по выбору учителя). Музыка в поэзии Мандельштама и Ахматовой. Идеи неоклассицизма в архитектуре. Возврат к классическим нормам в сочетании с новыми конструктивными решениями. Стиль модерн. Проекты Ф.О. Шехтеля (здание Ярославского вокзала в Москве). Творчество С.И. Танеева, его тяготение к старинным музыкальным формам и строгой логике. Четвертая симфония (ч.1). «Классическая симфония» молодого С.С. Прокофьева (ч.1).

Тема 12. «Мир искусства» - возвращение «русской европейскости»

Творческое объединение «Мир искусства», история его возникновения. С.П. Дягилев - антрепренер и тонкий знаток искусства. Журнал «Мир искусства», полемика с академическим и реалистическим искусством мастеров России XIX в. Идеалы «мирискусников», увлеченность образами «вечной красоты» прошлого: соразмерностью классицизма, красочностью барокко, вычурностью рококо. Роль А.Н. Бенуа. В.А. Серов. Раннее проявление одаренности («Девочка с персиками»). Тонкость модерна в его поздних работах («Похищение Европы»), «Портрет балерины Иды Рубинштейн»). Искусственный мир и фальшивая жизнь в работах К.А. Сомова («Дама в голубом») и М.В. Добужинского («Человек в очках»). Творческое своеобразие полотен Н. К. Рериха («Идолы» - образ ушедшей варварской Руси). Яркая национальная характерность полотен Б.М. Кустодиева («Чаепитие»).

Идея слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских сезонов» в Париже. Антреприза С.П. Дягилева, открывшего Европе старинное и новое русское искусство. Знаменитые хореографы М.М. Фокин, В.Ф. Нижинский. Балерины А.П. Павлова, Т.П. Карсавина. «Русский период» в творчестве И.Ф. Стравинского. Нетрадиционная трактовка 25 «русской темы» в балете «Петрушка»: ярмарочная жизнь людей и «человеческие» чувства кукол. Скифская тема в балете «Весна священная» (отрывки из сюит по выбору учителя). Трагические судьбы творцов «серебряного века». «Русское зарубежье». Итоговая конференция.

РАЗДЕЛ I ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

Тема 1. Архитектурные достижения России.

Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки, отели, частные особняки). Характерные черты архитектуры русского модерна. Архитектурные сооружения Ф.Шехтеля в Москве. Особняк Рябушинского - высшее достижение русской архитектуры эпохи модерна. Модерн - база для формирования и развития архитектуры конструктивизма. Творчество

А.В.Щусева, В.Г.Шухова.

Тема 2 Мастера русского авангарда.

Абстракционизм В.Кандинского - синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм. Супрематизм К.Малевича. Черный квадрат – ключевой образ супрематической живописи. «Аналитическое искусство» П. Филонова. ощущение **движения, особенности изображения человека.**

Тема 3 Русская музыка начала XX века.

Традиции романтизма и символизма в творчестве А.Н.Скрябина. глубина проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Музыкальное творчество С.В.Рахманинова - органичное соединение русских и европейских традиций. Создание стиля фортепианной музыки. Дух новаторства в творческом наследии С.С.Прокофьева. Оперная и балетная музыка С.Прокофьева. Прослушивание музыкальных фрагментов.

Тема 4. Первые шаги отечественного кино.

Русский театр XX века. Русский театр XX века. Документальная хроника, фильмы-репортажи. Игровое кино А.Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экранизации произведений русской классики. Картина С.Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»» - выдающееся открытие отечественного кинематографа. Искусство монтажа как одно из достижений С.Эйзенштейна. Русские актеры немого кино (В.Холодная, И.Мозжухин, Е.Бауэр). К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко как основоположники театрального искусства. Жизненный и творческий путь великих реформаторов театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского». Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества актера и режиссера в процессе создания драматического спектакля. Просмотр фильма «Великие режиссеры театра XX века».

РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА СССР 20-30-Х ГГ.

Тема 5. Литература. Рождение массовой советской песни.

Противоречивые тенденции советской литературы 20— 30-х гг., романтическая попытка оправдать нравственные ориентиры большевиков (В. Хлебников, А. А. Фадеев, Ф.В. Гладков, А.С. Грин, С.А. Есенин, Б.Л. Пастернак - обсуждение произведения по выбору). Феномен «социального оптимизма» в период массовых репрессий 30-х гг. Произведения А.Т. Твардовского, В.П. Катаева, Н.А. Островского, А.П. Платонова, К.Г. Паустовского, М. Горького (повторение пройденного по выбору учителя). Трагедия личности в условиях тоталитарного режима (М.А.Булгаков). Ужасы сталинизма в «Реквиеме» А.А. Ахматовой. Песни революции и гражданской войны. Прослушивание 26 музыкальных фрагментов, анализ произведений. Развитие советской массовой песни («Паровоз», «Молодая гвардия»). «По долинам и по взгорьям» в обработке А.В. Александрова. Подбор произведений на конкурс чтецов «Живая классика».

Тема 6. Живопись и графика СССР 20-30-х гг.

Первые страницы революционной живописи – оформление массовых манифестаций и празднеств. Ассоциация художников революции (АХР), ее деятельность и жанровое разнообразие. Революционный плакат. Типы плакатов. Агитационная роль. Политизация изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина («Смерть комиссара»). Творчество П.Д. Корина («Русь уходящая»). Образы новой советской живописи. Б.В. Иогансон. «Допрос коммунистов». Советское крестьянство в работах А.А. Пластова. Мозаики станции метро «Маяковская» в Москве (А.А. Дейнека).

Тема 7. Скульптура в годы первых пятилеток.

План монументальной пропаганды в первые послереволюционные годы (снос памятников, не представлявших исторической и художественной ценности; создание памятников героям революции, общественным и политическим деятелям и т.п.). Творческое наследие И.Д.Шадра («Сеятель», «Бульжник – оружие пролетариата»). Тема единения рабочего класса и крестьянства в скульптуре В.Мухиной «Рабочий и колхозница».

Тема 8. Кино. Советская музыкальная комедия.

Утверждение «социалистического реализма» в советском киноискусстве. «Броненосец Потемкин» С.М. Эйзенштейна. Героика гражданской войны в фильме «Чапаев» (реж. братья Васильевы). Героизм трудовых будней – главная тема киноискусства 30-х годов. Создатели жанра - Г.В.Александров и И.А. Пырьев. Сходство и отличие в режиссерском подходе создания кинофильмов. Поэтическая комедия «Свинарка и пастух» (реж.И.А. Пырьев). Просмотр и анализ фрагментов фильмов. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского (музыка к кинофильму «Дети капитана Гранта», песня «Широка страна моя родная» из кинофильма «Цирк», песни из кинофильма «Волга-Волга»).

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА СССР ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тема 9. Великая Отечественная война и искусство. Поэзия военных лет.

Влияние ВОВ на ход развития русской культуры. Новые темы и образы. Обращение к классическому наследию прошлого. Вклад деятелей культуры и искусства в дело Победы. Просмотр и анализ фрагментов фильма «Концерт – фронту» (1942 г.) Общая характеристика поэзии. Стихи о войне (К.Симонов, О.Берггольц, Ю.Друнина, М.Исаковский, А.Твардовский, С.Орлов и др., на выбор). Подбор произведений на конкурс чтецов «Живая классика».

Тема 10. Музыка классиков в годы войны. Песни войны.

Седьмая симфония («Ленинградская») Д.Шостаковича – символ борьбы с фашизмом. Образ бесчеловечной разрушительной силы в теме нашествия. Музыка С.Прокофьева к патриотическим фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный». Роль песенного искусства в формировании патриотического настроения советских людей в борьбе против фашизма. История создания, художественное своеобразие, историческая ценность песен А.Александрова, М.Блантера, И.Дунаевского, М.Фрадкина, В.Соловьева-Седого и др. Прослушивание и анализ музыкальных фрагментов. Подбор музыкального фона, песенных номеров для сценариев мероприятий, посвященных ВОВ. Тема 11. Военная тема в отечественной живописи. Графика, плакаты, карикатура.

Главное содержание живописных полотен периода ВОВ – мужество советских людей, гордость за свою Родину, ненависть к врагу. Беспредельный героизм советских людей, проявляемый на каждом шагу – на поле боя, в тылу врага, в партизанских отрядах – одна из ведущих тем в советской живописи военных лет. Работы А.Дейнеки, С.Герасимова, Д.Шмаринова и др. Плакат как средство агитации, воздействующее на сознание и настроение людей. Советские плакаты Великой Отечественной войны – наглядные пособия для разъяснения в доступной форме определённого вопроса, например, отношения советской власти к текущим событиям на фронте. «Родина – мать зовет!» И.Тоидзе, история создания, главная идея. Типы плакатов военного времени, их тематика. Приемы карикатуры в графике военных лет. Кукрыниксы. Подбор визуального сопровождения для сценариев мероприятий, посвященных ВОВ

Тема 11. Военная тема в отечественной живописи.

Графика, плакаты, карикатура. Главное содержание живописных полотен периода ВОВ – мужество советских людей, гордость за свою Родину, ненависть к врагу. Беспредельный героизм советских людей, проявляемый на каждом шагу – на поле боя, в тылу врага, в партизанских отрядах – одна из ведущих тем в советской живописи военных лет. Работы А.Дейнеки, С.Герасимова, Д.Шмаринова и др. Плакат как средство агитации, воздействующее на сознание и настроение людей. Советские плакаты Великой Отечественной войны – наглядные пособия для разъяснения в доступной форме определённого вопроса, например, отношения советской власти к текущим событиям на фронте. «Родина – мать зовет!» И.Тоидзе, история создания, главная идея. Типы плакатов военного времени, их тематика. Приемы карикатуры в графике военных лет. Кукрыниксы. Подбор визуального сопровождения для сценариев мероприятий, посвященных ВОВ

Тема 12. Кино в годы ВОВ.

Киноиндустрия СССР в годы войны. Производство фильмов в эвакуации (Ташкент и Алма-Ата). Фильмы о войне, их роль в воспитании патриотизма и веры в победу над фашизмом. Просмотр и анализ фрагментов фильмов «Два бойца» (реж. Л.Луков) и «Подвиг разведчика» (реж. Б.В.Барнет).

РАЗДЕЛ IV. КУЛЬТУРА СССР 50-80-Х ГГ.

Тема 13. Образы ВОВ в искусстве второй половины XX века.

Развитие скульптуры в послевоенные годы. Основная тематика – подвиг советского народа. Мемориальные ансамбли – новое направление в скульптуре. Мемориальные ансамбли: Мамаев Курган, Пискаревское кладбище, Брестская крепость, Хатынь и др. Роль советских скульпторов в увековечивании памяти погибших. (Виртуальная экскурсия). Война как ведущая тематика песенной лирики в 50-70 годы. Проблема сохранения мира, человеческой памяти – основная тема в песнях о войне. Песни о войне, их авторы. Прослушивание и анализ музыкальных фрагментов. Военная тематика в кино и ее роль в патриотическом воспитании. Лучшие фильмы о войне («Повесть о настоящем человеке», «Летят журавли», «Молодая гвардия», «Судьба человека» и др.) Просмотр и анализ фрагмента фильма. Подбор музыкального фона песенных номеров для сценариев мероприятий, посвященных ВОВ. Подбор визуального сопровождения для сценариев мероприятий, посвященных ВОВ

Тема 14. Культура 50 - 80-х гг. XX в.

Общая характеристика периода. Хрущевская «оттепель», ее роль в обновлении и развитии культуры. Духовное очищение и возрождение общества. Первые «контакты» с мировой культурой. Новые темы и герои в искусстве. Возвращение «русской темы» в искусство второй

половины XX в. Духовное богатство и самобытность «человека из народа» (В.М. Шукшин, Ф.А. Абрамов, В.Г. Распутин, В.И. Белов — по выбору учителя). ГУЛАГ в творчестве А.И. Солженицына. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство (И.А. Бродский, В.П. Некрасов, А.А. Тарковский, Ю.П. Любимов, М.Л. Ростропович).

Тема. 15. Классическое музыкальное искусство.

Русская музыкальная классика XX в. Д. Д. Шостакович (Симфония № 7, ч. 1; Симфония № 14 — отрывки по выбору учителя). С.С. Прокофьев (балет «Ромео и Джульетта» (отрывки по выбору учителя), «Сарказмы», Соната № 2, ч. 1). Г.В. Свиридов («Курские песни»). Симфоническая музыка Р.К.Щедрина («Озорные частушки»), А.Г. Шнитке (фрагменты по выбору учителя). Многонациональный характер советской музыки. Творчество А.И. Хачатуряна (балет «Спартак» (отрывки по выбору учителя) или Концерт для скрипки с оркестром, ч. 1).

Тема 16. Массовая советская песня.

Феномен авторской песни. Песенная классика И.О.Дунаевского, В.Соловьева-Седого, Т.Хренникова, М.Блантера, Д. Кабалевского. Прослушивание и анализ музыкальных фрагментов. Авторская песня — этап 28 в развитии русской поэзии и музыкivвторой половины XX века. История зарождения и формирования авторской песни как музыкального жанра. Лирический герой авторских песен: романтик, мечтатель, бродяга с рюкзаком и гитарой. Отличительные черты авторской песни (доверительная интонация, интимность, искренность, внимание к личности и др.) Мир лирики Б.Окуджавы (пушкинское время, гусары, кавалергарды, господа юнкера). В.Высоцкий: судьба и творчество. Актерский и песенный талант Высоцкого.

Тема. 17. Изобразительное искусство эпохи развитого социализма.

Сталинский ампир: высотные здания в Москве (Л. В. Руднев), московский Метрополитен. «Город на три тысячи жителей» — проект будущего, ставший настоящим. Суровый стиль в живописи, как стремление покончить с официальной и парадностью. Н.И. Андронов «Плотогоны», «Монастырь». П. Никонов «Наши будни», «Геологи». Братья Смолины «Стачка». Анализ сюжета и выразительных средств (на выбор учителя). Новые художественные течения и поиски. Перформансы и хеппенинги. Нонконформисты. Выставка МОСХа (1962). «Выставка двенадцати» (1967). Бульдозерная выставка (1974). Проведение экскурсии (по выбору обучающихся).

Тема 18. Основные темы советского кинематографа.

Становление и развитие детского кинематографа. Историко-революционные фильмы: «Коммунист» (1957) Райзмана. «Оптимистическая трагедия» (1963) режиссера С.И.Самсонова по роману Вс.Вишневского, «Тихий Дон» (1957-1958) С.А.Герасимова по книге М.Шолохова. «Хождение по мукам» (1957-1959) Г.Л.Рошаля по роману А.Н.Толстого. Экранизации классических произведений русской мировой и советской литературы: У. Шекспир («Отелло», 1956, режиссер Юткевич; «Гамлет», 1964, режиссер Козинцев, с И. Смоктуновским в главной роли), А. Чехов («Попрыгунья», 1955, режиссер С. Самсонов, и «Дама с собачкой» Хейфица, 1960), Ф. Достоевский («Идиот», 1958, и «Братья Карамазовы», 1969, режиссер Пырьев). Л. Толстой («Анна Каренина», 1968, режиссер Зархи). Выдающиеся достижения советского киноискусства — экранизация романа «Война и мир» Л. Толстого (реж. С. Бондарчуком 1966-67). Проблематике колхозной жизни: «Председатель» (1965, режиссер А. Салтыков), «Дело было в Пенькове» (1958) С. И. Ростоцкого, «Когда деревья были большими» (1962) Л.А. Кулиджанова. Первые советские сериалы: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Семнадцать мгновений весны». Комедии: «Берегись автомобиля» (1966) Э. Рязанова, «Девчата» (1962) Ю. Чулюкина, «Кавказская пленница» (1967) Л. Гайдая, «Не горюй!» (1969) Г. Данелия и др. (Обзор по выбору учителя). История развития детского кино в СССР. Знакомство с лучшими детскими фильмами (обзор).

РАЗДЕЛ V. СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

Тема. 19. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX века.

Возвращение к исконным русским ценностям в последнее десятилетие XX в. Храм Христа Спасителя в Москве. Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре (В.М. Клыков, отец и сын Рукавишниковы — по выбору учителя). М.М. Шемякин (памятник Петру I); З.К. Церетели (как один из авторов проекта мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве). Работы А.М. Шилова, Э.И. Неизвестного и И.С. Глазунова (по выбору учителя). Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Сочетание устойчивых представлений о духовно нравственных ценностях с новаторством художественных образов (музыка А.Я. Эшпая, В.П. Артемова, А.Л. Рыбникова, А.Г. Шнитке).

Тема. 20. Современный российский театр.

Современный театр. Новые темы и образы. Творческие поиски и достижения. Отечественные

режиссеры, внесшие существенный вклад в развитие отечественного театра последних лет (О.Н.Ефремов, Г.А.Товстоногов, А.В.Эфрос, М.А.Захаров, Ю.П.Любимов и др.) Рок-опера как разновидность театрального представления. Просмотр и анализ фрагментов спектакля «Юнона и Авось»

РАЗДЕЛ VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА

Тема 21. Идеи и принципы архитектуры XX века.

Стилевое разнообразие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. Использование новых материалов и новых технологий. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, кованое гнутое железо и т.д.). Огюст Перре - «Техника, поэтически выраженная, претворяется в архитектуру». Функционализм - ведущие направление европейской архитектуры XX века. Ле Корбюзье. Органическая архитектура Франк Ллойд Райт. «Хай-тек». Парижский Центр искусств им. Ж. Помпиду (арх. Р.Пиано и Р.Роджерс). Постмодернизм. «Тальер де Архитектура» (Архитектурная Мастерская).

Тема 22. «Великий немой». Рождение и развитие кинематографа.

Основные направления развития современного кино. Открытие братьев Люмьер. Первые фильмы Люмьер (просмотр). Производство фильмов с короткими бытовыми сценами. Выразительные возможности первых шедевров немого кино. Ч.С.Чаплин – великий комик мирового экрана. Основные этапы его кинематографической деятельности. Актерская маска Чаплина. Просмотр и анализ фильма Ч.Чаплина «Малыш». Европейское кино послевоенного периода. Ф. Фелини. Голливуд. Лучшие фильмы и роли. (обзор фильмов по выбору учителя). Великие американские актеры и режиссеры (по выбору учителя). Мифы и образы кино. Презентация любимых современных фильмов (по выбору обучающихся).

Тема 23. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.

Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. Фовизм А.Матисса. особенности живописной манеры, задачи творчества. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий. П.Пикассо, периоды творчества. Художники XX в.: трагизм мировосприятия рождение нетрадиционной художественной образности, поражающей субъективное восприятие мира. Экспрессионизм, его исторические истоки. О. Дикса (офорты «Война»). Абстракционизм — новый взгляд на форму и художественную выразительность цвета в живописи. П. Синьяк («Гавань в Марселе»). Сюрреализм. Творчество С. Дали («Христос над миром», «Предчувствие гражданской войны»). Абстрактный экспрессионизм Джексона Поллока. Поп-арт Энди Уорхолла. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства разных направлений.

Тема 24. Основные направления развития зарубежного музыкального искусства.

Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный авангард. Серийная техника композиции. Конкретная музыка. Сонористика. Электронная музыка. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок-н-ролла. Элвис Пресли. «Битлз». Рок-опера «Иисус Христос - Суперзвезда». Массовые музыкальные жанры. Прослушивание и анализ музыкальных произведений (выбор учителя и обучающихся). Создание клипов.

Тема 25. Олимпийское движение.

От олимпийских идей к практике олимпийского движения. Новые международные спортивные объединения. Особенно активно шло образование международных спортивных федераций (МСФ) по видам спорта. Зарождение международного студенческого спортивного движения. Региональные игры. Чемпионаты мира и Европы. Рабочее спортивное движение. Международное олимпийское движение. Олимпийская символика. Создание газеты. Великие олимпийские современности.

Планируемые результаты освоения программы «Мир искусства»

Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают:

- Обогащение 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;
- Овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами, средствами художественного изображения;
- Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе 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 искусства в основной школе 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.

Формы подведения итогов реализации программы:

- участие в подготовке и проведении мероприятий, олимпиад, фестивалей и конкурсов разного уровня;
- результаты и достижения участия учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня;
- отчёт по мониторингу отслеживания результатов;
- контрольное занятие;
- занятие – семинар;
- открытое занятие для родителей.
- анкетирование учащихся и родителей;
- анализ подготовки и участия в мероприятиях, олимпиадах и конкурсах разного уровня;
- анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах.

3. Учебный план программы «Мир искусства»

№ п/п	Тема занятий	Часы		
		Общее кол-во	Теория	Практика
Вокально-хоровая работа				
1.	Введение. Знакомство с видами искусства	5	4	1
2.	Древний период	15	9	6
3.	Античность	15	9	6
4.	Средневековье	15	9	6
5.	Возрождение	15	9	6
6.	Барокко и Рококо	10	6	4
7.	Классицизм	10	6	4
8.	Романтизм	10	6	4
9	Модернизм	23	16	7
10	Разбор олимпиадных заданий	10	0	10
Концертно-исполнительская деятельность				
11	Участие в олимпиадах и НПК	8	0	8
	Итого	136	74	62

При необходимости допускается изменения в учебно-тематический план и корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала. В силу возрастных особенностей детей среднего и старшего школьного возраста, обучение детей искусству необходимо вести систематично, начиная с элементарных знаний, не нанося при этом ни физического, ни морального ущерба ребенку.

Индивидуальная работа с детьми

Можно выделить 2 направления индивидуальной работы с детьми по программе:

- работа с одаренными детьми;
- занятия с теми, кто не справляется с основной программой;

Индивидуальная работа может быть построена как на решении лишь одной из проблем, возникших при занятиях с детьми, так и на преодолении ряда сложностей, которые испытывает конкретный ребенок при освоении программы.

Список полезных интернет – ресурсов для педагога

1. <http://www.mp3sort.com/>
2. <http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm>
3. <http://forums.minus-fanera.com/index.php>
4. <http://alekseev.numi.ru/>
5. <http://talismanst.narod.ru/>
6. <http://www.rodniki-studio.ru/>
7. <http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm>
8. <http://www.lastbell.ru/pesni.html>
9. <http://www.fonogramm.net/songs/14818>
10. <http://www.vstudio.ru/muzik.htm>
11. <http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/>
12. <http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed>
13. <http://www.notomania.ru/view.php?id=207>
14. <http://notes.tarakanov.net/>

Диски

1. Диск «Кайт, карлыгач», Студия «Аксу», Татарстан, 2008 г.;
2. Диск «ЛУИЗА Батыр – Булгари – Синдер, татар кешесе» Казань, 2002 г.;
3. Диск «Хайдар Бигичев – Арии, романсы и песни», Казань. 2004 г.;
4. Диск «Рустем Яхин», Студия «Аксу», Татарстан, 2006 г.;

Электронные книги

1. Емельянов В.В. «Развитие голоса – координация и тренинг», 2002 г.;
2. Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей», изд. «Ювента», Москва, 2007 г.
3. Калабин А. «Управление голосом», изд. «Эксмо», 2006 г.;
4. «Логопедический букварь», ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2002 г.;
5. Скворцова И. «Логопедические игры», «Олма», Москва. 2014 г.;
6. Андреева Н.Г. «Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников», «Гуманитарный издательский центр Владос», 2006 г.;

5.Список литературы

Рекомендуемая литература для педагога

- Кабалевский Д.Б. «Как рассказать детям о музыке?», «Просвещение», Москва, 1989 г.;
- Кабалевский Д.Б. «Беседы о музыке для юношества», «Музыка», Москва. 1987 г.;
- Тихая С. «Рассказы ленинградских композиторов о своей музыке», «Советский композитор», Ленинград, 1983 г. 8. Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009;
- 9. Физика и музыка. Анфилов Г. – М.: 1962;
- 10. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А.С. Кленов; под общ.ред. О.Г. Хинн. – М., 1998
- Искусство 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. – М. : Просвещение, 2011. -191 с.
- Уроки музыки и Искусство (из опыта работы педагогов Мордовии): учебное пособие/ авт.-сост.: Н.Б.Абудеева, Л.П.Карпушина; Федеральное агентство по образованию, МРИО, Мордов.гос.пед.ин-т.- Саранск,2006.- 132с.
- Энциклопедия для детей. «Аванта +» Искусство, 1999.
- Народна проза. Библиотека русского фольклора.

Календарный учебный график

№	Изучаемый раздел, тема урока	Дата изучения		Форма проведения занятия	ЭОР
		План	Факт		
Введение (3 ч.)					
1	Что такое «художественная культура»?			вводное занятие	https://resh.edu.ru/login
2	Виды искусства - единая семья			диагностическое занятие	
3	Первобытные художники Земли. Наскальные рисунки. Древнейшие сооружения человечества			занятие-беседа	https://www.culture.ru/
Мифологическое миропонимание в художественных культурах Древнего Востока (6 ч.)					
4	Художественная культура Египта: прорыв к тайнам жизни и смерти			занятие-лекция	https://resh.edu.ru/login
5	Архитектура страны фараонов. Пирамиды			коллективное творчество	
6	Архитектура страны фараонов. Храмы и гробницы			занятие-путешествие	https://infourok.ru/
7	Художественная культура Двуречья. Архитектура			занятие-практикум	https://edsoo.ru/
8	Могучий духовный дар народа Древней Индии			занятие-беседа	https://resh.edu.ru/login
9	Мудрость созерцания. Культура Древнего Китая. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство			занятие-путешествие	https://www.culture.ru/
У истоков европейской художественной культуры (Древняя Греция, Древний Рим) (10 ч.)					
10	На пороге античности. Эгейское искусство			занятие-исследование	
11	На пороге античности. Фрески Кносского дворца			занятие-беседа	https://resh.edu.ru/login
12	Мифология Древней Греции. Очеловеченные боги. Игры в честь богов			интегрированное занятие - экскурсия	https://edsoo.ru/

13	Античное зодчество: логика прекрасного. Греческая ордерная система			коллективное творчество занятие-сказка	https://infourok.ru/
14	Античное зодчество: логика прекрасного. Афинский Акрополь. Пергамский алтарь			интегрированное занятие	https://infourok.ru/
15	Култ земной красоты. Скульптура и вазопись архаики. Искусство классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма			лекция с элементами беседы	https://www.culture.ru/
16	В древнегреческом театре. Афинский театр. Театр Эсхила. Комедии Аристофана. Музыка в театре			интегрированное занятие. видеоурок	https://edsoo.ru/
17	Форумы Рима: прославление могущества великой империи. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи.			занятие-беседа	
18	Общественные здания Рима. Римский портрет. Театр и цирковое искусство древнего Рима			занятие-викторина	https://resh.edu.ru/login
19	Музыкальное искусство Античности			коллективное творчество	https://infourok.ru/

№	Изучаемый раздел, тема урока	Дата изучения		Форма проведения занятия	ЭОР
		План	Факт		
Средневековый Восток: красота и поэтичность художественных традиций (6 ч.)					
20	Художественное наследие «страны волшебного лотоса» (средневековая Индия). Храмовая архитектура			вводное занятие	https://resh.edu.ru/login
21	Художественное наследие «страны волшебного лотоса» (средневековая Индия). Волшебный мир индийской миниатюры			диагностическое занятие	https://www.culture.ru/
22	Художественное наследие «страны волшебного лотоса». Индия в произведениях искусства			занятие-беседа	
23	Художественная культура средневекового Китая: изысканность и простота			занятие-игра	
24	Художественная культура Страны восходящего солнца			занятие-лекция	https://resh.edu.ru/login
25	Арабский Восток: волшебная сказка орнамента. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь»			занятие-сказка	https://infourok.ru/
Художественная культура Европы: от познания Бога к познанию человека (5 ч.)					

26	Средние века—путь к общности европейских художественных традиций. Монастыри и храмы — центры развития искусства			занятие-беседа	https://edsoo.ru/
27	Литература Средневековья. Книжная миниатюра. Видеоурок «Роман о Лисе»			занятие-практикум видеоурок	https://resh.edu.ru/login
28	Романская архитектура. Готическая архитектура			занятие-игра	https://www.culture.ru/
29	Музыка в христианском храме			занятие-экскурсия	
30	Италия — родина идеалов Возрождения. Предвозрождение. Скульпторы и художники раннего Возрождения			занятие-путешествие	https://infourok.ru/
Византия (1 ч.)					
31	Византия – гармония богов вдохновенных образов. Гармония богов вдохновенных образов (художественная культура Византии)			занятие-семинар	https://www.culture.ru/
Языческая Русь: первые шаги к художественному познанию мира (4 ч.)					
32	Вводное занятие «Истоки русской культуры»			вводное занятие	
33	«Детство»древнерусской художественной культуры			занятие-сказка	https://resh.edu.ru/login
34	Славянский фольклор. Былинные богатыри. Видеоурок «Садко»			видеоурок	https://infourok.ru/
35	Скоморохи и скоморошины			интегрированное занятие	
Киевская Русь: преемственность высоких православных традиций (1 ч.)					
36	Киевская Русь—начало всех начал (выбор веры). Памятники архитектуры			занятие-викторина	https://www.culture.ru/
Расцвет древнерусских художественных школ: от Новгородской к Московской Руси (4 ч.)					
37	Художественная культура древнерусских княжеств: сохранение духовных ценностей. Литературные шедевры Руси			занятие-беседа	https://resh.edu.ru/login
38	Развитие искусства колокольного звона. Московская Русь — центр расцвета русских национальных идеалов.			занятие-лекция	https://edsoo.ru/

	Шатровая архитектура – новое слово в русском зодчестве				
39	«Господин Великий Новгород»: самобытная красота храмовой культуры. Новгородская икона. Творчество Феофана Грека			занятие-фантазия	https://infourok.ru/
40	Андрей Рублев, Дионисий, Епифаний Премудрый, Федор Христианин - великие мастера позднего средневековья			занятие-исследование	

№ урока	Изучаемый раздел, тема урока	Дата изучения		Форма проведения занятия	ЭОР
		План	Факт		
Русская художественная культура на переломе традиций (XVII в.) (5 ч.)					
41	Введение. Русская литература XVII в.			вводное занятие	https://resh.edu.ru/login
42	«Противостояние времен» в русской художественной культуре XVII в. Живопись: размышления о том, можно ли образ писать «как в зеркале»			диагностическое занятие	https://www.culture.ru/
43	Фресковая живопись. Симон Ушаков. Икона и парсуна			занятие-беседа	https://resh.edu.ru/login
44	Пышность и красочность русского зодчества			занятие-путешествие	https://infourok.ru/
45	Рождение русского многоголосья			занятие-лекция	
Русская художественная культура в век «разума и просвещения» (7 ч.)					
46	Введение. Русская «европейскость»: образы художественной культуры Петровской эпохи			занятие-беседа	https://edsoo.ru/
47	Развитие просветительских идеалов: литература, театр, музыка			занятие-лекция	https://www.culture.ru/
48	Санкт-Петербург: величие новой России. Путешествие по Санкт-Петербургу и пригородам			видеоурок	https://resh.edu.ru/login
49	Готическая архитектура			занятие-беседа	
50	Барокко в России. Московские зодчие: самобытная трактовка европейских стилей			занятие-экскурсия	
51	Классицизм во второй половине XVIII в.			занятие-лекция	https://infourok.ru/
52	Русский портрет: неповторимость и самоценность человеческой личности. Портрет в творчестве скульпторов			занятие-беседа	

Бессмертие творений мастеров Высокого Возрождения (6 ч.)					
53	Утверждение человеческой красоты и силы разума в его произведениях. Леонардо да Винчи			занятие-беседа	
54	Могучий талант Микеланджело. Красота и гармония Рафаэля Санти			занятие-семинар	https://www.culture.ru/
55	Идеал совершенной красоты в работах Тициана			вводное занятие	
56	Музыка итальянского Возрождения			занятие-сказка	https://resh.edu.ru/login
57	Северное Возрождение. Художественное наследие мастеров Германии и Нидерландов			занятие-беседа	
58	Возрождение в Англии			видеоурок	https://infourok.ru/
Европейские центры национальных художественных культур в переходную эпоху (XVII в.) (4 ч.)					
59	Европейское Барокко. Франция и Италия			занятие-викторина	https://www.culture.ru/
60	Испания и Фландрия: взлет национальногосвоеобразия			занятие-игра	
61	Художественная культура Нидерландов (Голландии): расцвет реализма			занятие-лекция	
62	Художественная культура Франции в эпоху абсолютизма: торжество парадной красоты			интегрированное занятие	
Европейская художественная культура в эпоху Просвещения (3 ч.)					
63	Эпоха Просвещения во Франции и Италии			занятие-беседа	https://resh.edu.ru/login
64	Вершины просветительской литературы (писатели Англии и Германии)			творческая мастерская	
65	Музыка: страницы творчества гениев мирового искусства			занятие-игра	https://edsoo.ru/

№ урока	Изучаемый раздел, тема урока	Дата изучения		Форма проведения занятия	ЭОР
		План	Факт		

Европейская художественная культура XIX - начала XX в. (11 ч.)

66	Искусство европейского романтизма. От мечты к реальности. Д.Байрон - властитель дум современников			вводное занятие	https://resh.edu.ru/login
67	Фантастический мир сказок Гофмана			диагностическое занятие	https://www.culture.ru/
68	Романтизм в живописи			занятие-беседа	
69	Национальные музыкальные школы XIX в.: многогранность романтической образности. Virtuozы малых музыкальных форм			занятие-игра	
70	Р.Вагнер, его теория «музыкальной драмы»			занятие-лекция	https://resh.edu.ru/login
71	Опера Ж.Бизе «Кармен»			занятие-путешествие	
72	Дж. Верди – классик итальянской музыки			занятие - исследование	
73	Новые идеи в европейской художественной культуре конца XIX— начала XX в. Стил ь модерн, его роль в развитии новаторских архитектурных образов			занятие-соревнование	https://infourok.ru/
74	Французский импрессионизм-начало кардинальных перемен в образном содержании искусства			занятие – практикум	https://www.culture.ru/
75	Постимпрессионистические искания французских художников			занятие-беседа	
76	Музыкальный импрессионизм			видеоурок	https://resh.edu.ru/login

Русская художественная культура XIX в.: величие идеалов классического искусства (18 ч.)

77	Основоположники русской классики: становление идеи национального самовыражения в искусстве. Литература и музыка.			занятие-беседа	https://edsoo.ru/
78	М.И.Глинка - основоположник русской классической музыки			занятие-лекция	
79	Крупнейшие зодчие начала XIX в.			занятие-практикум	https://resh.edu.ru/login
80	М.Ю.Лермонтов и русский романтизм			видеоурок	
81	Рождение русского классического романса			занятие-беседа	https://www.culture.ru/

82	Переplotение романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве			занятие-исследование	
83	Утверждение правды жизни – главный критерий искусства 40-50-х гг. XIX в. (Н.В.Гоголь, П.А.Федотов, А.С.Даргомыжский)			занятие-игра	https://resh.edu.ru/login
84	П.А. Федотов – художник «по живописи домашних сцен»			занятие-экскурсия	
85	А.С.Даргомыжский— «великий учитель музыкальной правды»			занятие-путешествие	
86	Высоты реализма в литературе и живописи пореформенного периода			занятие-лекция	https://infourok.ru/
87	В.Г. Перов - беспокойный художник с добрым сердцем			занятие-беседа	
88	«Товарищество передвижных выставок»			видеоурок	https://www.culture.ru/
89	Поэтико - романтический дар художников-пейзажистов			занятие-беседа	
90	И.Е.Репин: мистический гений Поэтико-романтический дар художников - пейзажистов			занятие - исследование	https://www.culture.ru/
91	В.И.Суриков. Биография и творчество			занятие-практикум	https://resh.edu.ru/login
92	Эпические образы русских сказаний в творчестве В.М. Васнецова			занятие – игра	
93	Преломление духовно-нравственных открытий эпохи в музыкальном искусстве: «Могучая кучка»			занятие - семинар	https://resh.edu.ru/login
94	П.И. Чайковский - гуманист, выразитель глубоких чувств и переживаний человека			занятие - путешествие	
Художественная культура России конца XIX—начала XX в. (3 ч.)					
96	Символизм и авангард: новаторство в искусстве на пороге XX в.			занятие-беседа	
97	Тяготение к красоте старины: неоклассицизм			занятие-семинар	https://www.culture.ru/
98	«Мир искусства» - возвращение «русской европейскости»			занятие-игра	
Художественная культура России начала XX века (4 ч.)					
99	Архитектурные достижения России			вводное занятие	
100	Мастера русского авангарда			занятие-лекция	https://resh.edu.ru/login

101	Русская музыка начала XX века			занятие-беседа	https://infourok.ru/
102	Первые шаги отечественного кино. Русский театр XX века			интегрированное занятие	
Культура СССР 20-30-х гг. (6 ч.)					
103	Литература. Рождение массовой советской песни			занятие-викторина	https://www.culture.ru/
104	Живопись и графика СССР 20-30-ых гг.			занятие-беседа	
105	Скульптура в годы первых пятилеток			занятие-беседа	https://www.culture.ru/
106	Кино. Советская музыкальная комедия			занятие-практикум	https://infourok.ru/
107	Видеоурок. «Дети капитана Гранта»			занятие - исследование	https://resh.edu.ru/login
108	Видеоурок. «Волга-Волга»			видеоурок	
Культура СССР периода Великой Отечественной войны (5 ч.)					
109	Великая Отечественная война и искусство. Поэзия военных лет			занятие-беседа	https://resh.edu.ru/login
110	Музыка классиков в годы войны. Песни войны			интегрированное занятие	
111	Военная тема в отечественной живописи. Графика, плакаты, карикатура			занятие-игра	https://edsoo.ru/
112	Кино в годы ВОВ			занятие-лекция	
113	Видеоурок. «Два бойца»			занятие-фантазия	https://infourok.ru/
Культура СССР 50-80-х гг. (8 ч.)					
114	Образы ВОВ в искусстве второй половины XX века			занятие-лекция	https://infourok.ru/
115	Видеоурок. «Летят журавли»			видеоурок	
116	Литература 50-80-х гг. XX в.			интегрированное занятие	https://resh.edu.ru/login

117	Классическое музыкальное искусство			занятие-исследование	https://www.culture.ru/
118	Изобразительное искусство эпохи развитого социализма			занятие-фантазия	
119	Основные темы советского кинематографа. Становление и развитие детского кинематографа			занятие-беседа	https://resh.edu.ru/login
120	Видеоурок. «Кавказская пленница»			видеоурок	
Современная культура России (2 ч.)					
121	Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX века			занятие-беседа	
122	Современный российский театр			интегрированное занятие	https://resh.edu.ru/login
Зарубежная художественная культура XX века (9 ч.)					
123	Стилевое разнообразие современной архитектуры			занятие-практикум	https://www.culture.ru/
124	Идеи и принципы архитектуры первой половины XX века			занятие-беседа	
125	«Великий немой». Рождение и развитие кинематографа. Основные направления развития современного кино			занятие-практикум	https://www.culture.ru/
126	Голливуд. Лучшие фильмы и роли			видеоурок	
127	Стили и направления зарубежного изобразительного искусства			занятие-исследование	https://resh.edu.ru/login
128	Абстракционизм			занятие-беседа	https://infourok.ru/
129	Основные направления развития зарубежного музыкального искусства			занятие-практикум	
130	Рок-опера «Иисус Христос - Суперзвезда»			видеоурок	https://www.culture.ru/
131	Олимпийское движение			занятие-семинар	https://resh.edu.ru/login
132	«Вечные образы» в искусстве (на примере шедевров мирового искусства).			занятие-беседа	
133	«Искусство – есть мышление в образах»			интегрированное занятие	
134	«Искусство – это мудрость в облики красоты»			занятие-фантазия	https://resh.edu.ru/login

135	«Истиной жизни нет без искусства»			занятие - викторина	https://www.culture.ru/
136	«Там, где царит вдохновение...»			творческая мастерская	https://edsoo.ru/