

Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»**

ИСКУССТВО

**Рабочая программа
и методические рекомендации
для 8—11 классов общеобразовательной
школы**

**Базовый и профильный
уровни образования.
2-е издание,
переработанное и дополненное**

Нижегород
Нижегородский институт развития образования
2013

УДК 372.016:7.0*08/11

ББК 74.268.5-231

И 86

Авторы - составители

Л. В. Шамрей, докт. пед. наук, профессор;

Л. В. Дербенцева, канд. пед. наук, доцент

Рецензенты

Е. В. Кочетова, канд. пед. наук, учитель высшей категории
МБОУ СОШ № 1 г. Лукоянова Нижегородской области;

Н. В. Новожилова, учитель высшей категории
МБОУ «Сицкая СОШ» Чкаловского района
Нижегородской области

Рекомендовано к изданию
решением областного экспертного совета
при министерстве образования Нижегородской области

Искусство: программа и методические рекомендации для
И 86 8—11 классов общеобразовательной школы: базовый и про-
фильный уровни образования / авт.-сост. Л. В. Шамрей,
Л. В. Дербенцева. — 2-е изд-е, перераб. и допол. — Н. Нов-
город: Нижегородский институт развития образования, 2013. —
107 с.

ISBN 978-5-7565-0531-3

Рабочая программа и методические рекомендации для пре-
подавателей с базовым образованием по литературе, музыке,
ИЗО составлены на основе Программы по курсу МХК, подго-
товленной под редакцией докт. пед. наук, профессора, члена-
корреспондента РАО В. Г. Маранцмана и рекомендованной к ис-
пользованию в Нижегородской области с 2006 года. Второе из-
дание данной программы и методических рекомендаций к ней
переработано и дополнено с учетом практических потребностей
учителей и реального количества часов, отводимых на изуче-
ние курса «Искусство» в школе. В Программе определены цели,
концепции, перечень произведений по каждой из предложен-
ных для уроков тем, варианты творческих и проектировочных
заданий для учащихся. Материал методических рекомендаций
соответствует требованиям ФГОС и может быть использован для
реализации любых других программ из рекомендуемых учите-
лю по курсу «Искусство».

УДК 372.016:7.0*08/11

ББК 74.268.5-231

ISBN 978-5-7565-0531-3

© ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования», 2013

Курс «ИСКУССТВО»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Искусство» в школе представляет собой предмет начального этапа художественно-эстетического развития личности обучающегося и важное звено в системе непрерывного образования и учащихся и взрослых. Основными целями его является развитие образного восприятия учащихся на основе постижения разнообразных способов и средств художественной выразительности произведений литературы, музыки, ИЗО; формирование целостного представления о мире и человеке, богатстве его эмоциональной и духовной сферы; развитие способностей к творческой деятельности.

Программа и методические рекомендации к ней разработаны с учетом логики организации учебного процесса в общем образовании, межпредметных и метапредметных связей и ориентированы на создание условий для реализации потенциала развития общей и художественной культуры учащихся.

Изучение курса «Искусство» дает возможность интеграции со смежными предметными областями (история, русский язык, этика и эстетика, искусствоведение) и основывается на деятельностном и проблемном подходах с соблюдением принципа целостности любого явления искусства (произведение, автор, творчество, художественный период, эпоха). В соответствии с требованиями ФГОС методические рекомендации снабжены специальными словарями, творческими заданиями, предполагающими использование мультимедийной педагогики, ИКТ и других педагогических методов.

Личностные результаты изучения программы «Искусство» рассматриваются прежде всего как развитая способность обучающегося к восприятию многообразия его видов и жанров, владение навыками самостоятельной творческой деятельности.

Метапредметные результаты — как проявление развитых интерпретационных умений и навыков в форме суждений, мнений, обобщений, полипредметных представлений (системности, проблемности, импровизационности).

В области предметных результатов изучения материала программы авторы-составители выделяют освоение этапов, методов, стилей, художественных средств выразительности в разных видах искусства, развитие аналитических навыков учащихся с учетом специфики каждого вида искусства (особенно теоретических понятий), а также воображения и фантазии, эстетически обоснованного кругозора, понимания связи времен в искусстве на примере эволюции художественных образов.

Основными видами учебной деятельности в рамках данного курса являются восприятие и анализ произведений в контекстах различного типа, интерпретирование произведений искусства (сопоставления, ассоциативные связи, интертексты), проектные и творческие работы.

В пособии представлены программа «Искусство» для 8—11 классов общеобразовательной школы, примерное распределение часов, методические рекомендации, имеющие форму системы уроков, для которых определены цели, концепция, перечень примеров, словарь терминов, а также список примерных проектов по полугодиям.

Учитель, работающий по данной программе, имеет право на увеличение или уменьшение часов, планируемых на изучение того или иного материала, уточнение их количества по темам, выбор вариантов задания и пр. Принцип вариативности деятельности учителя может быть реализован и в отношении деятельности учеников.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

8 класс

«ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА» (34 час.)

Введение. Культура — память человечества (4 час.)

Культура как память и опора человечества. Материальная и духовная культура человечества. Культура как мир причинных, осознанных человеком явлений. Чтение отрывков из романа Д. Дефо «Робинзон Крузо». Трудности, связанные с необходимостью выживания человека на необитаемом острове, в условиях изоляции от мира людей, вне поддержки культуры, один на один с природой.

Художественная культура — летопись веков. Изображение людей в скульптуре и живописи разных времен. Сопоставительный анализ скульптур, изображающих человека: скульптура IV века до н. э. «Отдыхающий сатир» Праксителя (Античность), скульптура XVI века «Давид» Микеланджело (Возрождение) и статуя «Мыслитель» О. Родена (XX век).

Искусство — преображение жизни. Искусство как особый способ восприятия мира, его познания и осмысления. Искусство как способ выражения человеком своих желаний и попытка отображения мира в его реальной сложности или возможном совершенстве. Сопоставление живописных портретов и выявление отношения художников к изображаемому: Антуан Ватто «Капризница» и В. Серов «Портрет русской актрисы М. Н. Ермоловой».

Способы выражения отношения к изображаемому в

музыке. Прослушивание музыкального фрагмента «Пьеро и Арлекин» из «Карнавала» Р. Шумана и сопоставление музыкального образа с героями картины П. Сезанна «Пьеро и Арлекин».

Тема 1. «Любовь летит сквозь времена...» (4 час.)

Чудо пробуждения души — одна из главных тем мирового искусства. Красота и неповторимость чувства любви. Любовь как сила, вдохновляющая человека на творчество и создание шедевров. «Лунная соната» Л. ван Бетховена: история создания произведения и его интерпретация композитором А. Рубинштейном и критиком В. Стасовым. Прослушивание произведения. Чувства, настроения, рожденные потоком звуков (умиротворенность или взволнованность, нежность или страстность, тревога или радость).

Любовь летит сквозь времена. Представление о любви в разные исторические эпохи. Любовь как сила, которая побеждает все искушения и препятствия (Античность); любовь как служение Прекрасной Даме — символу чистоты и благородства, идеалу, своей возвышенностью приближающемуся к Мадонне, Богородице (Средневековье); любовь как чувство, которое помогает человеку обрести самого себя (Возрождение).

«Возлюби ближнего твоего как самого себя». Обреченность человеческих помыслов и дел, не освященных любовью. Поиск сходства и различий между двумя изображениями Божьей Матери: репродукция с картины П. П. Рубенса «Мадонна с младенцем» и Толгской иконы Божией Матери.

Тема 2. Дом и Отечество. Возвращение (6 час.)

Мой дом — мой мир. Представление о доме как обобщающем образе мира и человека. Индивидуальный характер каждого строения (описание дома любимых лите-

ратурных героев). Музыкальный образ дома. М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»: прослушивание пьесы «Старый замок». Создание картины посредством языка звуков, ритма, интонации.

Устройство дома у народов разных стран и в разные эпохи. Дом как портрет времени и человека: дом древнего грека и римлянина, северная русская изба и традиционный японский дом.

Эстетическое воплощение патриотического чувства в искусстве; дом как воплощение идеи Отечества; любовь к родному дому как любовь к Родине. Анализ картины И. Н. Крамского «Осмотр старого дома». Устойчивая символика (национальная топика) в произведениях искусства и культуры.

Утрата Дома как утрата Отечества. Скитальчество как удел человека. Путь домой как путь к вечному пристанищу в стихотворении В. Набокова «Комната» и в евангельской «Притче о блудном сыне» (Лука, 15 : 11—32). Попытка собственного истолкования учащимися содержания притчи; единство конкретного, ситуативного и вневременного в ней. Общечеловеческий характер притчи и его национальное воплощение в картине Рембрандта «Возвращение блудного сына». Судьба человека и человечества в картине. Идея кровной связи человека с домом-миром как основа культуры в искусстве разных народов и разных авторов.

Тема 3. Радость творчества (12 час.)

Ремесло и творчество: связь этих понятий и различия, существующие между ними. Ремесло как способность овладения знаниями, умениями, необходимыми для исполнения требований определенной профессии, сложившихся в общей практике людей и закрепленных в материальной и духовной культуре. Творчество как преодоление пределов уже известного отдельному человеку и обществу в целом. Сравнение художественного описания

пения рядчика и Якова Турка в рассказе И. С. Тургенева «Певцы».

Искусство — зеркало желаний. Стремление человека «несбывшееся воплотить» (А. Блок) как источник искусства. Вдохновение художника. Условия рождения вдохновения по признанию А. С. Пушкина («Осень»). Картина И. Репина «Стрекоза». Неповторимость мига как запечатленная вечность. Размышление над картиной А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением». Сходство и отличие ее идеи с оперой В. А. Моцарта «Аполлон и Гиацинт». Стихотворение И. С. Тургенева «Стой!» как выражение преклонения перед вдохновением.

Искусство как спасительная сила, дарующая человеку жизнь. Своеобразие мироощущения и художественного стиля музыкантов и писателей. Беседа об особенностях жанра, различиях в настроении и смысле произведений: «Крысолов» А. Грина, И. Гете и В. Брюсова. Музыкальное воплощение стихотворения В. Брюсова в романсе С. В. Рахманинова, его отличие от литературного текста.

Живительная сила воздействия искусства и трудности достижения этого эффекта. Величие искусства, дарующего человеку бессмертие. Знакомство с фотографией гипсового слепка рук Ф. Шопена и прослушивание этюдов композитора. Проблема цены вдохновения и трудной судьбы художника.

Скульптура О. Родена «Поэт и муза». Пленительность музыки для поэта и обессиленность от переживания свидания с ней.

Письменные работы разных видов (8 час.):

- ✿ анализ произведения искусства;
- ✿ сопоставительный анализ;
- ✿ сочинение-миниатюра и др.

ХОРОВОД МУЗ (34 час.)

Введение. Семья муз (2 час.)

Древнегреческие музы. Современная классификация искусств. Классификация видов искусства в Античности. Музы Древней Греции. Скульптуры муз Ф. Г. Гордева в Павловском парке. Изменения в «семье» муз, внесенные временем.

Виды искусства и их взаимодействие в разные эпохи. М. А. Врубель «Муза». Определение характера музыки, его взаимосвязь с «подчиненным» ей видом искусства. Современное понимание слова «муза». Различия между античной и современной классификациями видов искусства.

Тема 1. Язык живописи, скульптуры и архитектуры (6 час.)

Язык живописи — линия, светотень, перспектива, цвет. Стремление живописца к точной передаче природы, но не к ее копированию. Видимая форма предмета и образ ее отражения. Линия. «Лепка» объема светотенью. Домысливание объема в линейном рисунке. Линейная перспектива. Изображение перспективы посредством уменьшения предметов (И. Е. Репин).

Локальный цвет и его выразительные возможности. Воздушная перспектива. Понятие о колорите. Контраст и нюанс в живописи. Контрастная игра света и тени, экспрессивный характер освещения. Композиция в живописи. Уравновешенная, статичная композиция иконы (А. Рублев «Троица»). Золотое сечение (И. Суриков «Боярыня Морозова»).

Техника живописи и графики: карандаш, уголь, тушь, сангина, пастель, акварель, масло, темпера. Сопоставление произведений графики и живописи.

Язык скульптуры. Материал, светотень, форма. Пластическая форма как материал скульптуры. Значение материала (глина, мрамор, гранит, дерево, бронза). Сравнение мраморного и бронзового вариантов скульптуры О. Родена «Вечная весна».

Виды скульптуры: круглая, барельеф и горельеф; станковая, декоративная, парковая и монументальная скульптура.

Язык архитектуры. Архитектура как способ организации безграничного пространства, упорядочения мира. Утилитарная и художественная функции архитектуры. Отражение в архитектуре мировоззрения человека и эпохи. Основные свойства архитектурной формы (геометричность, величина, объем, положение в пространстве, масса, фактура, цвет, светотень). Способы достижения единства архитектурного произведения (композиционный центр, зрительное равновесие, симметрия, пропорции, масштабность, единство стиля, контрасты). Понятие об архитектурном ансамбле (А. Д. Захаров. Адмиралтейство). Родственность архитектуры и музыки. Преобладание выразительности над изобразительностью.

Синтетический характер архитектуры как вида искусства, включающего в себя элементы живописи и скульптуры (Кирилловская церковь в Киеве, собор Св. Марка в Венеции и др.)

Тема 2. Владения Эвтерпы: язык музыки (4 час.)

Эвтерпа — муза лирической поэзии. Родственность лирической поэзии и музыки как искусств, выражающих движение чувства во времени. Изображение Эвтерпы. Отличие музыки как вида искусства от поэзии, которая оперирует понятиями, и живописи, скульптуры, архитектуры, материалом которых являются зрительные

образы. Звук как материал музыки. Звучание музыки во временной протяженности.

Особенности бытования музыкальных произведений как нерасторжимой связи композитора, исполнителя и слушателя. Эффект обогащения музыкального произведения чувствами, образами, идеями ее исполнителем и слушателями. Возможность разнообразных интерпретаций музыкального произведения и проблема соответствия их тексту композитора. Язык музыки: единство логики мысли, чувств и закономерностей музыкального строя, искусство «поверять алгеброй гармонию» (А. С. Пушкин).

Мелодия как основа музыкального языка. Классическая музыка и ведущая роль мелодии в ней. Особенности современной музыки: разрушение мелодии как целого на отдельные интонации, возрастание значения ритма.

От покоя — до бури... Музыкальный ритм как логическая основа существования мелодии. Музыкальный метр — пульс музыки. Закономерности метро-ритмических построений разных музыкальных жанров. Танец (Д. Россини); марш (П. И. Чайковский) и др. Взаимопроникновение музыкальных метро-ритмических структур на примере вальса и мазурки.

Музыкальная гармония как образное выражение духовного и эмоционального мира посредством единства устойчивых созвучий, мажорной и минорной тональностей, их переходов из одной в другую (Ф. Лист «Сонет Петрарки □ 104»). Динамика в изменении силы звучания: форте и пиано. Тембр как проявление эмоциональной окраски звука.

Тема 3. Владения Эрато: вечная тема любви (2 час.)

Эрато — муза любовной поэзии. Изображение Эрато в скульптуре, вазовой росписи, фресковой живописи — изящество, стремительность движений, передающая напряжение чувств.

Любовные признания в поэзии, живописи, скульптуре. Понятие о прекрасном и безобразном. Любовь как восхождение человека к прекрасному, его оценка и выбор. Исторические изменения представлений о прекрасном и вечные его начала. Многоликость зла и упорное «прораствание» его во все времена. Неодолимость притяжения человека и искусства к прекрасному и преодоление безобразного, борьба с ним.

Муки и радости любви. Любовь как трагическая стихия очищения души (П. И. Чайковский — романс «Нет, только тот, кто знал...», увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и др.). Созидательная сила любви и разрушительная стихия страсти (П. Мериме «Кармен», Ж. Бизе «Кармен», Р. Шедрин «Кармен-сюита»). Любовь как безрассудство, пренебрегающее чувством самосохранения (К. Сен-Санс «Самсон и Далила»).

Истории великой любви. Любовь как избрание идеала (единственного, единственной). «Песнь песней» царя Соломона. Музыка как «посланец любви», пробуждение чувства и др.

Тема 4. Владения Полигимнии: понятие о величественном и ничтожном (4 час.)

Полигимния — греческая муза торжественных песнопений и танцев (в дальнейшем также муза пантомимы). Причины перехода от громогласия гимнов к немоте пантомимы. Гимны в честь богов, событий, прославленных людей, заслуживших бессмертие в литературе, изобразительных искусствах и музыке. Гимны, посвященные Зевсу, Дионису, Артемиде, Посейдону, в переводах В. Вересаева.

Прославление и увековечивание выдающегося события средствами архитектуры (арка императора Тита в Риме, Триумфальная арка на площади Звезды в Париже и др.). Триумфальная арка в архитектуре как подобие

оды в поэзии или гимна в музыке: индивидуальность, торжественность архитектурной формы, аллегоричность скульптуры. Создание величественного образа средствами музыки. Р. Глиэр «Гимн великому городу».

Памятники великим людям (М. Фальконе, Б. К. Растрелли, М. Шемякин и др.)

Тема 5. Владения Мельпомены и Талии: трагическое и комическое в искусстве (6 час.)

Театр как синтетическое искусство. Язык театра: слово, музыка, декоративно-прикладное искусство, пластика, организация пространства сцены. Композиция мизансцены. Театральная условность. Роль режиссера как интерпретатора драматургического материала. Актерская трактовка и режиссерская концепция. Сравнение постановок одной пьесы в разных театрах.

Мельпомена. Контраст между маской, выражающей отчаяние, боль и ужас, и спокойным лицом музы, воплощающей собой способность возвышения через страдание. Венок из плюща и меч как атрибуты Мельпомены, разящей страданием и дарующей вечную жизнь.

Связь трагедии с поэзией. Переход культового обряда в театральное действие. Трагический конфликт как проявление несовместимости желаемого и реальных обстоятельств, упорства человека в достижении неосуществимых целей. Страдания героев и духовное возвышение («очищение», по Аристотелю) зрителей через сочувствие к ним и восторг перед их величием (катарсис).

Трагедия как литературный жанр и вид театрального искусства. Основы греческой трагедии: идеи рока, гибели, ниспосланной свыше, и сопротивление человека судьбе. Трансформация сюжета о Мееде в истории культуры (миф о Мееде, «Меедея» Еврипида, Э. Делакура, Ж. Ануя). Трагическое в скульптуре (Микеланджело «Пьета»). Трагедия художника («Реквием» В. А. Моцарта и «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина).

Талия. Лиризм облика музы и злой сарказм маски в скульптуре Ф. Г. Гордеева; контраст между усталым выражением глаз Талии и дерзостью ее позы; повелительный тирс, отстраняющий зло. Общее и различное в категориях трагического и комического. Характерные особенности комедии: мотив обличения, издевательски-насмешливые выпады личного характера, фантастический сюжет, использование типических масок и т. д. Аристофан «Лисистрата».

Фарс — один из комических жанров средневекового театра. Особенности фарса: комические положения, ситуации, обнажающие абсурдность повседневного, сюжеты, взятые из обыденной жизни. Мастера комической новеллы. Связь фарса, новеллы с итальянской комедией дель арте — импровизационной игрой с закрепленными масками-амплуа (К. Гольдони «Слуга двух господ» и др. А. Бенуа «Итальянская комедия»).

Комическая опера. Дж. Россини — непревзойденный мастер комической оперы («Севильский цирюльник»).

Комическое как оборотная сторона возвышенного. Гротеск и снисходительный смех над слишком далекими от идеала явлениями жизни.

Тема 6. Владения Терпсихоры: язык танца (4 час.)

Терпсихора — муза танца. Многообразие жанров танца. Танец как древнейшее проявление связи человека с жизнью природы. Музыка как сила, порождающая движение, определяющая характер жестов. Слияние музыки и стихии движения в танце. Танцы разных народов мира: испанское фламенко, итальянская тарантелла, французские гавот и менуэт, польские полонез и мазурка, русский хоровод, немецкий лендлер, венский вальс и латиноамериканское танго. Идея образа музы танца в греческой и современной скульптуре (Ф. Г. Гордеев).

Искусство балета. Пантомима и условный язык движений в балете (вращение, прыжки, арабеск и т. д.) Строгая отточенность и регламентация движений в классическом балете. Значение костюма в нем. Хореография как искусство слияния движений и музыки. Балет — театр движений, в котором человеческое тело становится музыкальным инструментом. Романтический балет А. Адана «Жизель».

Влияние творческой индивидуальности исполнителя и времени на трактовку образа в балете (П. И. Чайковский «Лебединое озеро», партия Одетты — Одиллии в исполнении Г. Улановой, М. Плисецкой, У. Лопаткиной).

Балеты по сюжетам литературных произведений: Б. Асафьев «Бахчисарайский фонтан», А. Хачатурян «Спартак», С. Прокофьев «Ромео и Джульетта», Б. Эйфман «Идиот», «Братья Карамазовы» и др.

Письменные работы разных видов — 6 часов.

10 класс

ИСКУССТВО И ВРЕМЯ (34 час.)

Введение. У истоков художественной культуры (2 час.)

Художественная деятельность первобытного человека. Человек в культуре Египта, Междуречья. Эгейская культура. Культура скифов. Древняя культура индейцев. Типологические черты древних культур.

Тема 1. Античность — счастливое «детство человечества» (2 час.)

Гармония как идеал античного искусства. Акрополь. Сопряжение этических и эстетических идеалов. Греческий театр (Эсхил, Софокл, Еврипид).

Тема 2. Культура Древнего Рима (2 час.)

Разрушение идеалов гармонии в искусстве. Стремление к самоутверждению личности. Симметрия взамен разнообразия форм, их укрупнение. Технический прогресс в архитектуре (Пантеон, мавзолеи, термы, виллы). Литература Древнего Рима: лирика Катулла, «Энеида» Вергилия, оды Горация. Философы Рима (Сенека, Тацит, Овидий). Ораторское искусство (Цицерон, Ювенал, Петроний). Столкновение идеалов свободы и индивидуализма. Символический смысл гибели Помпеи как свидетельство непрочности индивидуалистических идеалов.

Тема 3. Средневековье. Художественная культура Византии, Древней Руси и Европы (6 час.)

Формирование понятия «христианское искусство». Христианские храмы Армении, Грузии, России (до XIII в.), собор Св. Марка в Венеции, соборы Равенны и Сицилии (общие архитектурные принципы).

Древнеславянская духовная культура как синкретическая целостность. Древнеславянская мифология. Русский фольклор. Фольклорные персонажи в отечественной литературе (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. А. Булгаков и др.). Древнерусское наследие в образах искусства XIX—XX вв. (В. Васнецов, Н. Рерих, П. Корин, Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский, А. Островский, А. Блок и др.)

Культ чудотворных святых в православном и католическом христианстве. Функции изобразительного христианского искусства (поучительная, сакрально-мистическая, литургическая, художественно-эстетическая).

Икона Владимирской Богоматери как величайшая святыня Древней Руси. Значение канона для иконописного искусства. Христианские образы в работах И. Крамского, А. Куинджи, А. Васнецова, М. Нестерова, их связь с социальными и культурно-историческими обстоятельствами эпохи.

Романский стиль и героический эпос Европы (замки Европы). Образы рыцарства в «Песне о Роланде». Готический стиль в архитектуре: Шартрский, Кельнский и др. соборы (масштабность и легкость, господство вертикали над горизонталью, «каменное кружево» готики, изобилие мотивов, их соподчинение в рамках конструктивной схемы). Сочетание иррационального и рационального в ней. Двоемирие (роль витражей). Символика цвета. Готическая скульптура (статуи Марии и Христа из Кельнского собора). «Пламенеющая» готика — закат Средневековья (капелла Королевского колледжа в Кембридже).

Литература Средневековья. Рыцарский роман и его структура. «Вечные сюжеты» и искусство Нового времени: история Тристана и Изольды; тема свободной любви в поэзии вагантов; мотив странничества в «Романе о Ланселоте».

Тема 4. Идеалы и художественные ценности Возрождения (12 час.)

Возрождение как эпоха, определившая мировую художественную культуру Нового времени. Служение идее, выбор между добром и злом — лейтмотивы художественной культуры Средневековья. Высшие ценности эпохи Возрождения: природа, наслаждения, полнота чувств и бесстрашие мысли, смелость поступков и созидание собственной судьбы. Храм Средневековья как дорога к Богу, аналогия архитектурных форм с трехчастным делением мира — ад, чистилище и рай (собор в Реймсе). Храм, дворец, дом эпохи Возрождения как подобие мира: ко-

лоннады как идея связи с землей, подражание природным формам. Палладио. Различия в изображении человека в искусстве Средневековья и Возрождения (образ Иоанна Крестителя — статуя в Шартрском соборе XII—XIII вв.; Я. Санеовино «Святой Иоанн Креститель» — базилика деи Фрари, Венеция, 1554 г. — смирение, недоумение перед сложностью жизни и мольба о спасении красоты, совершенства мира).

Итальянское Возрождение. Флоренция — город-государство, поднявшее искусство от ремесла до искусства, высокого творчества (замки, галереи, статуи и скульптурные группы). Собор Санта-Мария дель Фьори, колокольня Джотто (XIV в.) и купол Ф. Брунеллески (XV в.) как выражение гармонии земли и неба. Фрески П. Уччелло «Страшный суд» и др. Капелла Медичи, созданная Микеланджело. Произведения М. Караваджо «Большой Вах» как проявление кризиса Возрождения. Тупики индивидуализма.

Гениальные представители флорентийской школы в живописи. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Мадонны, младенцы и ангелы — воспевание любви и нежности как основы жизни в произведениях Л. да Винчи. Тайна «Джоконды». «Тайная вечеря» — глубина отражения сложности внутреннего мира человека. Мотив испытания человека вестью о предательстве. Поэт гармонии Рафаэль. «Сикстинская мадонна», «Афинская школа». Музыка линий, спокойствие света, психологизм портретов разных типов людей (аристократы, монахи и пр.) Бунтующий гений Микеланджело. Скульптурные работы (Давид). Ансамблевое мышление художника (фрески Сикстинской капеллы, собора Св. Петра в Риме и капеллы Медичи во Флоренции). «Страшный суд» (фреска) — развенчание идеала человека, проклятие художника миру. Автопортрет Микеланджело — отражение подвижнического труда и мучительных страстей в облике художника.

Дж. Беллини, Джорджоне, П. Веронезе, Л. Тинторет-

то — венецианская школа в живописи. Поэт земной любви В. Тициан: «Флора», «Мария Магдалина».

Музыка эпохи Возрождения. Широкий круг жанров, идей, представлений: духовная месса, мотеты, фуги, магнафикаты и шансоны, светские песни, жанровые сцены, мадригалы. Хоры, инструментальные ансамбли, орган-ные произведения. Расцвет органного и скрипичного искусства, появление инструментальных ансамблей. Рождение жанров кантаты и оперы (XVII в.). Опера Клаудио Монтеверди «Орфей».

Литература Возрождения в романских странах (Италия, Франция, Испания). Данте Алигьери — предтеча и пророк Возрождения. Путь человека к совершенству в «Божественной комедии». «Моя жизнь» Ф. Петрарки, «Опыты» М. Монтеня, «Дон Кихот» С. Сервантеса, «Декамерон» Дж. Бокаччо — стремление к исследованию побуждений, мыслей, чувств и поступков человека, бесконечности возможностей жизни (высокое и низкое, «стихи» и «проза») как главная тема литературы эпохи Возрождения.

Вечный театр У. Шекспира. Размышление о нравственной природе человека, обреченности идей самоутверждения личности, диалектика добра и зла, благородного и низменного, поэтического и циничного. Трагедия и комедия как художественные формы поединка этих начал: «Гамлет», «Отелло», «Укрощение строптивой». Постановки пьес Шекспира на сцене мирового театра, в кино. Актерская трактовка образов героев пьес Шекспира. Причины неувядаемого интереса к его творчеству (утверждение изменчивости и многообразия реальной жизни, идеалов любви и справедливости, торжества нравственных законов в ней).

Возрождение в Нидерландах. Живопись XV века. Ян ван Эйк «Благовещение». Реабилитация обыденной жизни как поэтической стихии. Разнообразие и красота земной жизни, неповторимость ее проявлений. Иероним Босх «Райский сад»; Питер Брейгель Старший «Охотники на

снегу» — утверждение новых идеалов и идей, отличных от ценностей Возрождения.

Возрождение в Германии. Национальный стиль в индивидуальных художественных системах. Альбрехт Дюрер (1471—1528) — великий гуманист Германии; тревожное напряжение, фантастический колорит его картин. Лукас Кранах (1472—1553) — уравновешенность чувств, вписанность человека в яркий мир природы.

Зарницы Возрождения на Руси (живопись и архитектура). Аристотель Фиорованти и его роль в строительстве Московского Кремля. Покровский собор в Москве (Храм Василия Блаженного, построенный Бармой и Постником в 1550—1560 гг.). Праздничный стиль архитектуры, свобода композиции. Андрей Рублев (1360—1430) — певец гармонии в русской иконописи. Росписи Успенского собора во Владимире. «Троица» и ее значение в развитии русской иконописи. Дионисий и его фрески в Ферапонтовом монастыре. Идеи бесконечности и единства мира. Феофан Грек. Фрески в Благовещенском соборе Московского Кремля (90-е гг. XIV в.): космическая сила образов, жажда совершенства человека, экспрессия и тонкая нюансировка цвета. Жанры литературы: «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Житие» Аввакума — пафос борьбы за верность собственным идеалам. Расцвет русского Возрождения во времена Петра I и А. С. Пушкина.

Тема 5. Искусство XVII—XVIII веков.

Новые направления в искусстве (6 час.)

Испания. Д. Веласкес (1599—1660) «Завтрак», «Пьяницы», «Венера и Купидон». Усиление аналитического взгляда на жизнь. Воспевание полнокровности народного характера.

Голландия. Рембрандт. Отказ художника от эстетизации и лиризм в трактовке библейских сюжетов: «Даная», «Возвращение блудного сына» (1660). Роль света в ком-

позиции картины. Портреты кисти Рембрандта: «Флора» (1634), «Портрет старушки» (1654), «Портрет старика в красном» (1654). Глубина разработки характеров героев. Автопортреты Рембрандта как символы периодов жизни человека и художника. Смелость вызова судьбе в «Автопортрете» 1629 г. «Ночной дозор» как обобщенный образ жизни и разнообразия человеческих типов.

Маньеризм. Анализ его особенностей как художественного направления: потеря идеалов, сомнение в устойчивости оснований жизни («Мадонна с длинной шеей» Ф. Пармиджанино).

Творчество Эль Греко как преодоление «бесчувствия» маньеризма. Открытие сложности внутреннего мира человека. «Благовещение (1603), «Апостолы Петр и Павел» (1614), Лаокоон (1610).

Барокко и рококо как художественные направления. Праздничная пышность барокко и изысканность рококо. Архитектурный ансамбль села Коломенского как пример московского барокко. Барочные здания Праги (светский характер, пышность фасадов, решеток, декоративная избыточность и пр.) П. Рубенс и Ан. ван Дейк как пример воплощения разных принципов барокко в живописи («Союз земли и воды» Рубенса, автопортрет ван Дейка, 1621).

Классицизм как художественное направление. Рационалистическая основа гармонии, опора на античные образцы, идеализация героического, симметрия, канонический порядок как идеалы классицизма в период укрепления национальных государств и абсолютных монархий. Версаль как образец воплощения идеалов классицизма.

Русский классицизм XVIII века. Архитектор Ч. Камерон (Камеронова галерея в Царском Селе, дворец в Павловске, Храм дружбы в Павловском парке). Д. Кваренги (здание Академии наук на набережной Невы в С.-Петербурге). М. Ф. Казаков (Московский университет). Полотна Д. Левицкого как пример классицистического портрета.

Музыка XVII—XVIII веков. Творчество Г. Генделя и

А. Вивальди. Развитие жанра оперы и инструментальной музыки как самостоятельного направления музыкального творчества. К. Монтеверди, К. Глюк «Орфей», А. Вивальди «Времена года» — раскрытие эмоциональных состояний природы и человеческой души средствами музыки. Тембровое разнообразие инструментов.

И. С. Бах. Космическая энергия, глубина проблем бытия и строгая законченность художественной формы. «Страсти по Матфею» — обобщенность художественных образов. «Хорошо темперированный клавир», «Итальянский концерт», прелюдии, фуги, токкаты, сонаты и др. Разнообразие жанров в музыке Баха. Завершение формирования жанра инструментальной сюиты и ее частей (аллеманда, куранта, сарабанда, жига; дополнительные элементы: гавот, менуэт, буррэ, пассаже, полонез, ария. Основа сюиты — танцы, контрастные по движению и характеру.) Органные хоралы. Их образная интерпретация. Реализм ликования, печали, радости, скорби в хоралах.

Певец жизни *В. А. Моцарт.* Развитие жанра оперы в творчестве композитора. Разнообразие возможностей человека, богатство чувств, высота нравственных критериев. Поэзия жизни в трагедии и комедии, сочетание серьезного и комического, стремление к естественности образов, характеров, чувств. Оперы «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро». Формирование классической сонаты и симфонии в творчестве В. А. Моцарта и Ф. Й. Гайдна. Постоянное обновление музыкальных форм у В. А. Моцарта («Волшебная флейта», «Реквием»). Соотнесенность этой особенности композитора с музыкой Ф. Й. Гайдна («Пражская симфония»): мир объективных образов, близость к традициям, постоянство музыкальных форм.

Самостоятельная работа, творческое задание, письменные работы и пр. — 4 час.

Письменные работы рекомендуется проводить по итогам тем. Наибольшее внимание при этом уделяется русской культуре.

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ (34 час.)

Введение. Феникс романтизма (4 час.)

Романтические и реалистические тенденции в истории культуры. Обострение противоречий в искусстве в кризисные эпохи истории. Романтизм как художественный стиль европейского искусства конца XVIII — начала XIX века. Выявление эмоциональных и эстетических доминант произведений живописи в процессе их сопоставительного анализа (Л. Тинторетто «Спасение Арсиноя» и Э. Делакруа «Барка Данте» — от статичной гармонии к мятежности чувств). Признаки романтизма как стиля и метода в искусстве: драматизм мироощущения, движение жизни, сложность внутренних конфликтов в душе человека, интерес к фольклору, истории, отразившийся на содержании и форме произведений.

Романтизм в европейской литературе и музыке

Эстетические способы выражения романтического мироощущения в литературе и музыке. «Отец романтизма» Э. Т. А. Гофман и странные преобразования чувств в его произведениях. Дж. Г. Байрон — властитель душ поколения эпохи романтизма. Трагичность чувств поэта и его героев. Исповедальность лирики поэта (роль внутреннего монолога). Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». Симфония Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» (1834). «Книга песен» Г. Гейне и цикл «Любовь поэта» Р. Шумана как характерные произведения европейского романтизма.

Романтизм в русском искусстве

Особенности русского романтизма. Осуждение эгоцентризма героя-индивидуалиста («Южные поэмы» А. С. Пушкина, драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и стихотворение «Парус»). Интерпретации романтических произведений в театре, кино, музыке. Спектакль А. Мейерхольда и фильм С. Герасимова по драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»; романс А. Е. Варламова на стихи М. Ю. Лермонтова «Парус» и песня В. Высоцкого «Порвали парус» и др.

Романтизм в русской живописи начала XIX века. Проявление интереса к исключительным событиям и личностям: К. П. Брюллов «Последний день Помпеи» (1833); О. А. Кипренский «Ворожея со свечой» (1830). Раскрытие глубины внутренней жизни человека в произведениях живописи и музыкальных интерпретациях: картина И. Е. Яковлева «Два приятеля» (1811) в сопоставлении с «Элегией» А. Дельвига и романсом М. Яковлева в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова. Картина О. А. Кипренского «Молодой садовник» (1817), стихотворение А. С. Пушкина «Певец» и романс А. Рубинштейна на стихи А. С. Пушкина. Образ романтического поэта (художника, композитора).

Тема 1. Европейский и русский реализм (4 час.)

Доминанты реалистического искусства. Правдивость, бескомпромиссность мысли и эстетических оценок действительности. Реализм как художественное направление и его кредо: типические характеры в типических обстоятельствах при правдивости деталей. Элементы реализма в искусстве предыдущих эпох: обобщенный образ, тип как основа греческой скульптуры («Сатир с фруктами», II в. до н. э.); индивидуализация облика в римском портрете (бюст Цезаря); правдивость деталей в портретах XVII—XVIII вв. (Ан. ван Дейк «Семейный порт-

рет», 1660); достоверность изображаемых ситуаций и ин-терьера (Ян Стен «Гуляки»).

Основные эстетические принципы реализма в европейской живописи XIX века. Верность натуре (природе), конкретность деталей, социально-психологическая характеристика человека, типизация индивидуально-неповторимого (Ж. О. Энгр, Ж. Л. Давид). К. Коро как предшественник импрессионизма. Г. Курбе — один из лидеров европейского реализма в живописи; связь с традициями романтизма, антибуржуазный пафос в его картинах «Каменщики», «Похороны в Органе».

Лирическое, трагическое и сатирическое в русском реалистическом искусстве

Типические особенности русского реализма. Скульптурные работы Ф. И. Шубина (бюст М. В. Ломоносова, П. А. Румянцева). Пейзажи Ф. А. Васильева. Жанровая живопись В. Г. Перова («Охотники на привале», «Рыболов»). Лиризм и ироничность бытовых зарисовок П. А. Федотова («Завтрак аристократа» и др.).

Организация выставочной деятельности и ее цели («Товарищество передвижников»). Русские художники-реалисты И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, В. Г. Перов. Развитие жанра психологического портрета. Сочетание психологического, социального и профессионального в портретных образах («Полесовщик», «Русский Сократ» И. Н. Крамского). Осмысление действительности через призму истории, противостояние власти и народа в картинах И. Е. Репина, В. И. Сурикова, Н. Н. Ге.

Новаторский характер творчества В. А. Серова. Лирический субъективизм его портретов, скрытая ироничность жанровых картин.

Русский драматический театр XIX века.

Знаменитые русские актеры

Мастерство драматических актеров XIX века. М. С. Щеп-

кин (Фамусов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и др.), П. С. Мочалов (Гамлет в трагедии У. Шекспира), П. А. Стрепетова (Катерина в драме «Гроза» А. Н. Островского). Театр Ф. А. Корша в Москве (по воспоминаниям Т. Л. Щепкиной-Куперник). Возрождение традиции русского театра в XXI веке — «Театр наций» (худ. рук. Е. Миронов).

Тема 2. Музыка XIX века (12 час.)

От музыки классиков к импрессионизму. Многозначность музыки и возможность различных ее истолкований, заложенная в самой природе этого искусства, как причина разнообразия проявлений творческой индивидуальности композиторов. Последовательное развитие мелодической линии в ноктюрне М. И. Глинки «Разлука» и сложность музыкальной палитры, импровизационность полутонов в цикле К. Дебюсси «Образы»; обобщенность музыкального образа в «Песне о блохе» Л. Бетховена и живописная, саркастичная характеристика его в «Песне о блохе» М. П. Мусоргского.

Решение романтических идей классическими средствами. Опера В. А. Моцарта «Дон Жуан» (увертюра к опере). Образ Дон Жуана — трагедия личности, не приемлющей общепринятых норм жизни, пытающейся управлять судьбой и «играть» с ней (поединок с Командором). «Лунная соната» Л. ван Бетховена как пример романтического изменения классической формы. Личность композитора. Воплощение в музыке идеалов любви и восторга перед величием человеческого духа. Сонаты и симфонии Бетховена: преодоление отчаяния путем вдохновенного труда. Свет и тень в «Крейцеровой сонате». Пятая симфония Бетховена — гимн неутолимой жажде жизни.

Романтизм в фортепианной и вокальной музыке. Обогащение звучания симфонического оркестра, усиление музыкальной фактуры произведений для утверждения романтических идей и форм, раскрытия безграничности

мира и человеческой души. Песни Ф. Шуберта («Лесной царь», фантазия «Скиталец»). Ф. Лист «Годы странствий». Поток скользящих образов и контрастных состояний в «Карнавале» Р. Шумана. Вокальные циклы Шумана («Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»).

Использование возможностей фортепиано и симфонического оркестра для выражения романтических идей. Ф. Лист — этюды для фортепиано, «Мефисто-вальс для фортепиано»; И. Брамс Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Романтическое изящество формы, импровизационность, детализация образов в Концерте соль-минор К. Сен-Санса.

Ф. Шопен — поэт фортепиано (лиризм, утонченность, многообразие чувств). Переосмысление композитором жанров баллады, скерцо и фантазии (ноктюрны, прелюдии). Фантазия-экспромт и Вальс № 7 до-диез минор Ф. Шопена.

Утверждение романтизма в опере. Обращение оперы к духовному миру человека. Введение в классическую оперу арий, каватины, хора и ансамбля вокалистов (В. Беллини, каватина Нормы из одноименной оперы; ария Неморино из оперы Г. Доницетти «Любовный напиток»).

Дж. Верди. Обзор жизни композитора. Влияние на эстетику итальянского романтизма его увлечения идеями национально-освободительного движения («Аида»). Сочетание песенности и танцевальности в мелодии, динамизм музыкального действия. Усиление роли хора, речитатива, оркестра в драматургии оперы («Травиата» — увертюра, ария Виолетты, дуэт Жермона и Виолетты и др.).

Р. Вагнер как представитель позднего романтизма (система лейтмотивов, развитие музыкального действия, синтез искусств и пр.). Опера «Гибель богов».

«Веризм» как новое направление в итальянской опере. Стремление привести на сцену реальную жизнь, протест против театральной условности и патетики роман-

тической оперы (Дж. Пуччини, Р. Леонкавалло). Динамичность действия, свободный мелодизм, высокая значимость вокальных партий, гибкость, пластичность, колористичность звучания оркестра в операх «веристов» («Богема» Дж. Пуччини, «Паяцы» Р. Леонкавалло). Синтез лучших традиций романтической оперы и веристов в творчестве французских композиторов. Театральность и зрелищность действия и «истинность страстей» в операх Ш. Гуно «Фауст» (куплеты Мефистофеля), Ж. Бизе «Кармен».

Русская опера. Обращенность русской оперы к национальной истории и фольклору, социальные мотивы и новизна художественной формы, многообразие индивидуальных стилей. Утверждение реалистического стиля, включающего в себя выразительные средства и приемы и других направлений оперного искусства (романтического, импрессионистического). Взаимосвязь этического и эстетического в русской опере (М. И. Глинка «Жизнь за царя»; А. П. Бородин «Князь Игорь»; М. П. Мусоргский «Борис Годунов»).

Жанры оперы-сказки, оперы-притчи как поиск нравственной нормы в музыкальном искусстве, воссоздание нового переживания истории и реальности. «Руслан и Людмила» М. И. Глинки; «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова; «Пиковая дама» П. И. Чайковского.

Яркая звуковая изобразительность и характеристика героев, пейзажность оркестрового письма в операх Н. А. Римского-Корсакова. Реалистичные и сказочные образы в опере «Снегурочка» (Купава и Снегурочка; песня Леля из оперы «Снегурочка»), песня Садко из оперы «Садко», использование гротеска в опере «Золотой петушок».

Русский романс. От городского, салонного музицирования к самостоятельному жанру искусства. Жанровая специфика романсов Ф. И. Глинки, драматизм вокальных циклов М. П. Мусоргского («Песни и пляски смерти»), свобода выражения лирического чувства в романсах П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова.

Романсы доглинковского периода (А. Алябьев «Соловей»; романсы А. Варламова, А. Гурилева). Гитара и романс (Ф. Глинка «Я здесь, Инезилья», «Жаворонок»); романс-песня с плясовым ритмом (А. Варламов «Что мне жить и тужить»); театральность в романсе (А. Н. Верстовский «Черная шаль»); исповедальный лиризм романсов А. С. Даргомыжского («Мне грустно...»); единство поэтического слова и музыки у Н. А. Римского-Корсакова («О чем в тиши ночей...», «Редет облаков летучая гряда»).

Восхождение от настроения к прозрению судьбы. Романсы П. И. Чайковского («День ли царит...»), С. Рахманинова («Сон», «Весенние воды»).

Русский симфонизм. Обращенность к песенной и танцевальной народной культуре как особенность русского симфонизма. Творчество Ф. И. Глинки («Павловский вальс», симфоническая увертюра «Камаринская»); Симфония № 1 (скерцо и финал) В. С. Калинникова. Полифонизм, использование народного лада, эпичность в развитии симфонической формы (А. П. Бородин «Богатырская симфония»). Синтез эмоционального и интеллектуального, ясность образов, филигранность деталей, богатство варьирования музыкальной мысли в творчестве Н. А. Римского-Корсакова («Шехерезада»).

Творчество П. И. Чайковского. Сопряжение национального и вселенского в содержании и художественной форме произведений композитора. Музыка Чайковского (опера) как развитие творческих установок Ф. И. Глинки (интонационная сложность характеристик героев, сложность развития тем). Опера «Евгений Онегин» как музыкальный роман, реалистически отображающий жизнь героев (речитативы и темы, диалог оркестра и голоса, письмо и монологи Татьяны).

Интерпретация композитором повести «Пиковая дама» А. С. Пушкина: возвышенный лиризм сюжета, трагичность судьбы Лизы, Герман как жертва страсти к игре. Тема рока в опере (увертюра, ария Полины из

1-го действия, дуэт Лизы и Полины «Уж вечер...», пастораль и пр.).

Балеты П. И. Чайковского как симфонические поэмы, раскрывающие в образной форме обобщенный смысл жизни. Борьба добра и зла в музыке балетов, контрасты ситуаций и настроений («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица»). Фортепианные миниатюры и циклы (ясность, непосредственность восприятия мира, эмоциональность во «Временах года», «Детском альбоме»).

Трагический симфонизм Чайковского как вершина русской музыки XIX века (симфонии 4, 5, 6-я). Глубокое и страстное исследование тайны жизни, восхищение ею и отчаяние от понимания ее равнодушия к человеку. Совершенство музыкального языка Чайковского.

Импрессионизм в музыке. Изменчивость настроения, скользкий и необъяснимый разумом поток ощущений, усложнение мира чувств, интерес к внутреннему миру человека в музыке конца XIX века. «Шехерезада» Н. А. Римского-Корсакова (звукоколеристический образ природных явлений и настроений человека). К. Дебюсси — поэт-композитор, передающий в музыке таинственную и властную силу природы («Игра воды»). «Болеро» и «Концерт для левой руки фортепиано с оркестром» М. Равеля — противоречивость музыки, разнообразие форм проявления импрессионистического начала.

Т е м а 3. Основные течения в искусстве XIX—XX веков (8 час.)

Трансформация реалистического метода в искусстве на рубеже веков. Переосмысление опыта культуры прошлого. Принцип цитирования и диалога с предшественниками. К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна». Символический смысл картины, значение аллюзии в ней.

Классицизм и романтизм: драматизм их взаимодействия в XX веке и относительность границ между ними (устойчивость и движение, разум и чувства, вечное и

историческое, гармония и дисгармония). Парадоксы натурализма (Э. Золя). Значение творчества О. Родена («Вечная весна», лирический реализм произведения), Э. Мане («Бар в Фоли-Бержер», аналитичность картины, признаки нарождающегося импрессионизма), К. Клоделя («Вальс», «Забвение») в развитии реалистической традиции.

Искусство импрессионистов. Происхождение термина. Абсолютизация зрительского подхода в изобразительном искусстве. Отказ от линии в пользу пятна. Преобладание аналитичности над синтезом в искусстве XX века, потеря целостности художественной формы, нарушение равновесия между формой и цветом. Новаторство художественных принципов французских импрессионистов. К. Моне («Впечатление. Восход солнца») — субъективное переживание цвета, света, пространства в живописи; А. Сислей («Опушка леса в Фонтенбло») — обновление функции цвета; О. Ренуар («Дама у фортепиано») — певучесть линии; Винсент ван Гог — самодовлеющее значение колорита в картинах.

Русские импрессионисты. Соединение импрессионистических тенденций с национальной традицией «пейзажа русской души». К. Коровин («Бумажные фонарики»), И. Грабарь, И. Левитан («Март», «Золотая осень»).

Символизм. Понятие символа, его отличие от аллегии. Символизм как сущностное свойство искусства, устанавливающее связь между видимым и идеальным. Средневековый принцип соответствий (И. Босх «Ад»; П. Брейгель «Слепые»; Ф. Гойя «Сон разума рождает чудовищ»).

Символизм как течение в искусстве на рубеже XIX—XX веков. Ш. Бодлер «Соответствия». Манифест символизма (Франция, 1886). Французские поэты-символисты: П. Верлен («Мой давний сон»), А. Рембо («Гласные»), С. Маларме. Творчество французских художников-символистов: А. Гоген и др. Стремление к синтетизму искусства.

Русский символизм в живописи: М. Врубель («Испания», «Гадалка»), М. Борисов-Мусатов, Н. Рерих. Динамизм композиций, подтексты, сочетание декоративности с психологизмом, мифологизация образа. Парадокс символизма.

Искусство модерна. Краткость (1886—1914) периода модерна и огромная значимость его в истории мировой культуры. Обобщение эстетического опыта человечества и осмысление новых идей. Разделение этического и эстетического в искусстве модерна. Мотивы сфинкса, змеи и пр. Идеалы модерна; романтизм содержания, стилизация, эстетизация как его художественные принципы. Модерн как мироощущение и стиль жизни (клиширование эстетики в повседневной жизни). Объединение «Мир искусства» (А. Бенуа, Л. Бакст, М. Нестеров, К. Сомов и др.).

Экспрессионизм. В поисках максимальной выразительности образов: деформация реальности, жестокий натурализм, нарочитый антиэстетизм как неотъемлемые признаки экспрессионизма (Ф. Гойя «Бедствия войны»).

Появление термина в XX веке (1911). Винсент ван Гог как предтеча экспрессионизма. Переход от изображения к выражению. Э. Мунк «Крик». Притупленность чувств от перенапряжения эмоций (А. Гауди).

Кубизм и абстракционизм. Акцентирование геометрической структуры объемных форм. Кубизм как реакция на импрессионизм в искусстве XX века. П. Пикассо «Авиньонские девушки» (1907). Мир как совокупность геометрических форм, пренебрежение цветом во имя линии в живописи Ж. Брака.

Аналитическое искусство П. Филонова («Формула весны»). Сплав кубизма, символизма и экспрессионизма в картинах художника.

Абстрактное искусство как крайнее выражение символизма. Абстрактный экспрессионизм (В. Кандинский) и конструктивный геометризм (К. Малевич) в живописи.

си. Подмена образов геометрическими формами, гармонизацией пятен, линий, простотой символов. Творчество П. Пикассо («Любительница абсента», «Герника», «Гитара и скрипка») как история течений в современной живописи. Потеря предметности мира.

Конструктивизм и футуризм. Конструктивные (классицизм, ранняя готика) и деструктивные («пламенеющая» готика, барокко) тенденции в истории искусства. Вызревание конструктивизма в недрах модерна. Культ геометрии в трудах Ш. Э. Ле Корбюзье (вилла Савойа, план «нового» Парижа). Советские конструктивисты: К. Мельников, В. Татлин («Башня III Интернационала»).

Футуризм. Абсолютизация идеи движения в живописи (Н. Гончарова). Урбанизм, апология техники, культ силы. Футуризм в русской поэзии: В. Маяковский, В. Хлебников (разрушение привычной формы, обнажение приема, структуры, монтажность композиции).

Сюрреализм. «Манифест сюрреалистов» (А. Бретон, 1924). Предтечи сюрреализма: немецкие романтики начала XIX века, символисты, дадаисты. Влияние философии А. Бергсона и теории психоанализа З. Фрейда. Творчество С. Дали как соединение романтико-символистской традиции с экспрессионистской («Постоянство памяти»). Сочетание натуралистических деталей, взятых вне логических связей, с символизмом предметов и экспрессия ракурсов, надуманный символизм.

«Романтический монтаж» в советской живописи (А. Дейнека, Ю. Пименов).

Гиперреализм и его истоки (фотореализм). Внимание к миру вещей, передача мелких деталей (С. Файбисович «Весенняя помойка в соседнем дворе»).

Взаимодействие и взаимовлияние в искусстве XX века (2 час.)

Философская и эстетическая мысль на грани веков (взаимодействие и взаимовлияние). Стремление к обоб-

щению, синтезу в искусстве и философии в конце XIX — начале XX в. Возникновение синтетического театра. К. Станиславский, В. Мейерхольд. Зрелищность в музыке И. Стравинского. Философские картины и стихи Н. Рериха, М. Волошина. Философская живопись М. Нестерова, цветомузыка А. Скрябина «Прометей». Возникновение кино как синтетического искусства.

Образы-символы в произведениях искусства как форма воплощения конкретно-предметных представлений о мире. Национальные фольклорные образы-символы. Образ «жар-птицы» в музыке, живописи, балете (И. Стравинский, Л. Бакст, К. Сомов).

Изменение представлений о пространственно-временных категориях в искусстве XX века. Влияние научно-технического прогресса на эстетическую мысль (теория относительности А. Эйнштейна). Скульптуры С. Дали «Профиль времени», «Благородство времени» (варианты толкования образов). Совмещение времени и пространства в живописи К. Малевича.

Сосуществование времен в литературе (О. Мандельштам, Н. Булгаков, Б. Пастернак, А. Ахматова, И. Бродский). Сосуществование реального и ирреального миров в музыке А. Шнитке (Симфония № 2), С. Прокофьева («Огненный ангел»). Ценность мгновения, неповторимость пережитого в кинофильмах А. Тарковского «Андрей Рублев», «Зеркало». Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер) — акцентированное внимание к живому жизненному пространству человека. Пьеса Ж.-П. Сартра «Мухи» (соединение зала и сцены, общность переживания).

Литература XX века

Одинокие люди в потоке жизни. Роман «Степной волк» Г. Гессе: поиски и разочарования главного героя; ускользающая связь с культурой прошлого, погружение в хаос. Своеобразие творчества Д. Джойса: рассказ «Аравия»,

романы «Портрет художника в юности» и «Улисс». «Поток сознания» как способ путешествия во времени, пространстве и собственном душевном мире человека XX столетия. М. Пруст «В поисках утраченного времени»: описание невидимых связей человека со временем и пространством.

Природа зла в произведениях Ф. Кафки («Превращение», «Замок»). Страх перед неведомым как вечный двигатель зла. Поэзия Гийома Аполлинера: мотивы одиночества, голос войны. Метафоры Г. Аполлинера («В траншее», «Молитва», «Прощальные стихи», «Зона» и др.).

Новые сказки. Тема одиночества и неприкаянной жизни подростков в зарубежной литературе XX века. Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Дж. Олдридж «Последний дюйм»; Г. Белль «Долина грохочущих копыт»; У. Фолкнер «Полный поворот кругом». Подростки и взрослые: стена непонимания, природа конфликтов. Авторские сказки: Я. Корчак «Король Матиуш Первый», Р. Бредбери «Вино из одуванчиков», А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». Поиск родственных душ.

Музыка XX века

Эволюция классико-романтического симфонизма в XX веке. Д. Шостакович «Пятая симфония», А. Шнитке «Первая симфония». Изменение характера тематизма. Диссонансы в музыке Д. Шостаковича как отражение духовной атмосферы 30-х годов XX века; хаотичность «Вступления к симфонии» А. Шнитке как музыкальное новаторство 70-х годов XX века. Новое мироощущение и новые средства музыкального языка: импровизационность, додекафония и пр. Возрождение старинных культовых жанров (К. Пендерецкий «Страсти по Луке»). Народная музыка как основа для обновления мелодии, гармонии, ритма (И. Стравинский «Петрушка»).

Переосмысление традиций прошлого. Стилизация, «цитирование». Вальсы Г. Свиридова, С. Прокофьева,

А. Хачатуряна; произведения Р. Шедрина. Исполнительское искусство: тенденции и их идеология (дирижеры, пианисты, скрипачи, вокалисты). Электронная и компьютерная музыка.

Заключение.

Взаимопроникновение культур в XX веке (2 час.)

История изменения общества через историю музыки, под которую оно танцует (Э. Скала, кинофильм «Бал»).

Письменные работы, самостоятельные задания — 4 часа.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

8 класс

ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА

Введение. Культура — память
человечества (4 час.)

Урок 1

Культура — память человечества (1 час.)

Цель: прояснить функции культуры в человеческом обществе.

Концепция. Материальная и духовная культура человечества. Понятие о хаосе и космосе. Культура как мир причинных, осознанных человеком проявлений жизни.

Рекомендуемые примеры

Отрывок из романа *Д. Дефо* «Робинзон Крузо». Причины победы Робинзона над природным миром, в основе которой память о том, как должен быть устроен мир, необходимый человеку.

Р. Киплинг «Книга джунглей». Маугли — существо, выросшее вне человеческой культуры.

Вид деятельности учащихся

Творческая работа: ответ на вопрос «Что вы взяли бы с собой на необитаемый остров при условии, что ваш багаж должен поместиться в небольшой лодке?»

Словарь: культура, память, хаос, космос.

Урок 2

Художественная культура — летопись веков (1 час.)

Ц е л ь: показать, что искусство воссоздает портрет времени и отражает изменения, происходящие с человеком в каждую из эпох.

К о н ц е п ц и я. Образ человека разных времен в скульптуре, тип человека и характер его изображения.

Рекомендуемые примеры

Искусство — летопись веков. Оно отражает картины преобразования мира и изменения человека в нем и вместе с ним. Сравнение скульптур, созданных в разные века и в разных странах. На каждой из них лежит печать времени. Как это проявляется? Что создано раньше, а что позднее? Объясните свой выбор содержанием и стилем скульптурных произведений.

Пракситель «Отдыхающий сатир» (IV в. до н. э.). Сатиры — спутники бога вина и плодородия Диониса. Они дети природы, радующиеся каждому ее проявлению. Автор изобразил сатира не в момент буйного веселья, а в минуту отдыха. Он наслаждается покоем, излучает радость.

Микеланджело «Давид» (XVI в.) Библейская история о герое. Сложное чувство и сложный характер Давида. Человек, совершивший подвиг, оценивает себя. Соединение горечи и гордости в его образе.

О. Роден «Мыслитель» (XX в.). Мыслитель не слит с пространством, не вбирает его в себя, а противостоит ему. Скульптура символизирует человека XX века в борьбе с собой и миром.

Вид деятельности учащихся

Самостоятельная работа: «Рассмотрите скульптуры художников разных эпох и попробуйте определить, к какому времени они относятся?»

С л о в а р ь: эпоха, скульптура.

Урок 3

Искусство как форма и способ преобразования жизни (1 час.)

Цель: показать, что искусство — способ критической оценки жизни и выражения идеальных представлений о ней.

Концепция. Искусство как способ выражения человеком своих желаний и попытка представить мир в его реальной сложности и возможном совершенстве.

Рекомендуемые примеры (на выбор учителя)

Портреты Екатерины II кисти *Д. Левицкого* (прославление в императрице божественного разума) и *Ф. Шубина* (своенравие и властолюбие земной женщины).

Антуан Ватто «Капризница» и *В. Серов* «Портрет актрисы М. Н. Ермоловой». Почему французский художник называет свою картину «Капризница»? С каким настроением написано это произведение? Как относится русский художник В. Серов к героине своего портрета? В чем трагическое напряжение в изображении его героини? С какой целью резкий черный силуэт фигуры актрисы прорезает серо-голубой фон картины? Что отражается в зеркале, и зачем оно помещено за спиной героини портрета?

Вид деятельности учащихся

Сравнительный анализ живописного и скульптурного портретов (или двух живописных портретов).

Словарь: живопись, портрет.

Урок 4

Отношение к изображаемому в музыке, поэзии (1 час.)

Цель: изучение способов выражения авторского отношения к изображаемому в разных видах искусства.

Концепция. Искусство — дитя любви и добра. Утверждение творческого дара в человеке.

Рекомендуемые примеры

Р. Шуман «Карнавал». «Пьеро и Арлекин» — две традиционные маски итальянской комедии дель арте (Пьеро — влюбленный неудачник, Арлекин — ловкий насмешник).

Стихотворение *А. Фета* и *В. Набокова* «Бабочка». Чем привлекает бабочка каждого из поэтов?

Вид деятельности учащихся

Творческая работа (по выбору ученика): сопоставление художественного образа и отношения к нему автора в скульптуре, живописи, музыке, литературе. Какими вы представляете Пьеро и Арлекина, слушая музыку Р. Шумана? Похожи ли они на героев картины П. Сезанна «Пьеро и Арлекин» (1888)?

С л о в а р ь: комическое, музыка, поэзия.

Тема 1. «Любовь летит сквозь времена...» (4 час.)

Урок 1

Чудо пробуждения души...(1 час.)

Цель: показать на примере произведений искусства любовь как стихию очищения и возвышения души человека.

Концепция. Неповторимость и красота чувства любви. Любовь, вдохновляющая на создание шедевров.

Рекомендуемые примеры

Л. Бетховен «Лунная соната». История создания, загадка названия, восприятие произведения слушателями разных эпох.

К. Сен-Санс «Романс без слов».

Вид деятельности учащихся

Самостоятельная работа «Признание сердца» (письменные ответы на вопросы). Смену каких чувств, настроений ощутили вы в потоке звуков прослушанных произведений? Какое настроение воссоздают они: умиротво-

ренность или взволнованность, нежность или страстность, тревогу или радость? Как меняется музыкальная интонация? Согласны ли вы с мнением Р. Ролана: «Его (Бетховена. — *ред.*) не терзают никакие страсти ...ничто не искажает ясности его ума?»

С л о в а р ь: соната, настроение, музыкальная интонация.

У р о к и 2—3

«Любовь летит сквозь времена...» (2 час.)

Ц е л ь: дать учащимся общее представление о разнообразии изображения чувства любви в искусстве разных исторических эпох.

К о н ц е п ц и я. Любовь как сила, побеждающая все искушения и препятствия (Античность); любовь как служение Прекрасной Даме, символу чистоты и благородства, приближающемуся к Мадонне, Богоматери (Средневековье); любовь как чувство, помогающее человеку обрести самого себя (Возрождение).

Р е к о м е н д у е м ы е п р и м е р ы

Скульптурные изображения Амура, юной Афродиты, Венеры Милосской и древнеегипетский барельеф Эхнатона и Нефертити.

Гомер «Одиссея». Отрывки, связанные с судьбой Пенелопы.

В. Тициан. «Любовь земная и любовь небесная». Удалось ли художнику Возрождения, влюбленному в реальную жизнь, отразить противоборство духа и тела человека?

Сонеты *Ф. Петрарки*. Преображение ангела в человека.

В и д д е я т е л ь н о с т и у ч а щ и х с я

Сопоставительный анализ. Античные скульптурные изображения Амура, юной Афродиты, Венеры Милосской и древнеегипетский барельеф Эхнатона и Нефертити. В чем причины различий между античными и древнееги-

петскими скульптурами? Сопоставьте их? Подберите музыку к скульптуре О. Родена «Вечная весна» или повести И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви».

С л о в а р ь: стихия, очищение, возвышение.

Урок 4

«Возлюби ближнего твоего как самого себя...» (1 час.)

Ц е л ь: познакомить учащихся с христианским представлением о любви.

К о н ц е п ц и я. Все человеческие помыслы и дела не имеют смысла, если они не освящены любовью. Любовь к ближнему как всеохватное чувство, проявляемое не только к близкому человеку или другу, но любому человеку, в том числе и врагу.

Рекомендуемые примеры

Сравнение двух изображений Божьей Матери: *П. П. Рубенс* «Мадонна с младенцем» и Толгская икона Божией Матери. Поиск сходства и отличий:

- ✦ написаны в разные эпохи и в разных странах;
- ✦ изображение на картине создано по законам перспективы, а на иконе — плоскостное;
- ✦ Мадонна на картине, молитвенно сложив руки, с умилением смотрит на своего спящего младенца. Зритель становится свидетелем семейной сцены, от которой веет тихой радостью, умиротворением, счастьем материнской любви. На иконе Богоматерь представлена на троне. Она и Мать и Царица Небесная — мать и покровительница всему живому, заступница перед Богом за всех, кто обратится к ней с мольбой или просьбой;
- ✦ на картине младенец безмятежно спит, а на иконе — Богоматерь поддерживает обеими руками стоящего на ее коленях Иисуса. Мария склоняет к нему голову. Христос обнимает ее, прижимаясь щекой к матери;
- ✦ все внимание Мадонны сосредоточено на ребенке. Зритель не видит ее глаз, не может мысленно говорить с

ней, он может только любоваться сценой семейной гармонии. Глаза Божией Матери и Христа на иконе устремлены на молящихся.

Картина и икона — разные виды изобразительного искусства. Главное предназначение картины — созерцание, сопереживание зрителем. Главное предназначение иконы — молитва, обращенная к Богу или святому, изображенным на ней, в надежде, что эта молитва будет услышана. Живописец, заканчивая картину, ставит на ней свою подпись; иконописец, завершая свою работу, надписывает на иконной доске имя Того, чей Лик явлен на ней.

Вид деятельности учащихся

Сопоставительный анализ «Две мадонны». Чем отличаются икона от картины? Какое душевное состояние возникает у созерцающего картину и у молящегося перед иконой? Почему на всех русских иконах взгляд Богородицы грустен и скорбен?

С л о в а р ь: проповедь, живописец, иконописец.

Тема 2. Дом и Отечество. Возвращение (6 час.)

Уроки 1—4

Мой дом — мой мир (4 час.)

Цель: формирование представления о доме как обобщающем образе мира и человека; размышления учащихся о значении дома в жизни человека.

Концепция. Дом — портрет времени и человека. Устройство дома у народов разных стран и в разные эпохи. Дом как воплощение идеи Отечества.

Эстетическое воплощение патриотического чувства в искусстве: чувство дома — чувство Родины.

Рекомендуемые примеры

«Священное» содержание понятия дом (дом от лат. Domus, что означает храм).

Музыкальный образ дома (М. П. Мусоргский «Картинки с выставки» — фрагмент «Старый замок»). С. Есенин «В хате». Разрушение дома (И. Н. Крамской «Осмотр старого дома»).

Вид деятельности учащихся

1 Заочная экскурсия в дома древних греков и римлян, северную русскую избу и традиционный японский дом.

2. Творческая работа. Придумайте, расскажите или напишите историю, которую вам поведал «Старый замок», когда вы «бродили» по его залам, «поднимались» на башни или «спускались» в подземелье. Опишите внешность и характер владельца старого замка, какими вы их представляете, слушая музыку М. П. Мусоргского («Картинки с выставки»).

3. С. Есенин. Стихотворение «В хате». Можно ли, читая стихотворение, назвать поэта сторонним наблюдателем происходящего? В стихотворении нет ярких сравнений, неожиданных метафор, что же делает его поэтичным?

4. Картина И. Н. Крамского «Осмотр старого дома». Опустевший дом напоминает о неумолимости времени. Почему осень, незримо присутствующую на картине, выбрал художник для создания настроения? Почему так малы фигуры персонажей по сравнению с высокими стенами? Какую роль выполняют в опустевшей комнате развешанные по стенам фамильные портреты? Составьте вероятную биографию последнего владельца дома, опираясь на впечатление от картины.

Словарь: эстетика, музыкальный образ, зрительный образ.

Уроки 5—6

Утрата дома как утрата Отечества (2 час.)

Цель: сформировать представление о скитальчестве и возвращении на родину как доминанте человеческой судьбы в культуре разных эпох.

Концепция. Путь домой как путь к вечному пристанищу. Мысль о человеческой судьбе как вечном возвращении. Способы ее выражения в живописи и поэзии.

Рекомендуемые примеры

«Притча о блудном сыне» (*Лука, 15:11—32*). Общечеловеческий характер притчи: единство конкретного, ситуативного и вневременного.

Рембрандт ван Рейн «Возвращение блудного сына».

Вид деятельности учащихся

Сопоставительный анализ поэзии и живописи. Как притча связана с размышлениями на тему «Дом и Отечество»?

Обратите внимание на происхождение слова «отечество». Попробуйте объяснить его смысл? В чем причина несчастий блудного сына?

Как вы понимаете дважды повторенные в евангельской притче слова отца: «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся»?

В чем совпадает изображение знаменитого сюжета на картине и в притче; какие отличия вы находите между ними? (одежда, отказ от деталей евангельского сюжета, особенность светового решения в картине, чувства героев, прощение и др.).

Словарь: притча.

Тема 3. Радость творчества (12 час.)

Уроки 1—4

Ремесло и творчество (4 час.)

Цель: показать связи и различия, существующие между ремеслом и творчеством.

Концепция. Ремесло — способность овладевать знаниями, умениями, необходимыми для исполнения требований определенной профессии, сложившихся в общей практике людей и закрепленных в материальной и духовной культуре.

Творчество — это всегда преодоление пределов уже известного отдельному человеку и обществу в целом. Цель творчества находится не вне его, а в нем самом. Радость сотворения нового, совершенного, радость чуда, доступная каждому, — вот смысл его.

Рекомендуемые примеры

Чтение рассказа *И. С. Тургенева* «Певцы». Сравнение пения рядчика и Якова Турка.

Сопоставление вальса *Л. Ардити* «Поцелуй» и вальса *И. Штрауса* «Сказки венского леса». Размышление над тем, что отличает исполнительскую традицию от живой импровизации в музыке.

Вид деятельности учащихся

Самостоятельная работа: сравнить женские портреты *Ж. Б. Греза* и *Ф. С. Рокотова* и объяснить, кто из художников остается на уровне ремесла, а кто поднимается до высокого творчества.

С л о в а р ь: ремесло, творчество.

Уроки 5—8

Искусство — зеркало желаний (4 час.)

Ц е л ь: обнаружить связь состояния вдохновения с выражением идеалов, пробуждением сокровенных мыслей и чувств человека.

К о н ц е п ц и я. Что такое «вдохновение». «Условия» рождения вдохновения. Вдохновение художника.

Рекомендуемые примеры

Легенда о Пигмалионе в «Метаморфозах» *Овидия* (книга 10).

А. С. Пушкин «Осень». При всей таинственности рождения вдохновения есть, по признанию поэта, неперемные условия его прихода: энергия жизни, переполненность души впечатлениями, уединение, сосредоточенность души и свобода.

И. Е. Репин. Автобиографические записки «Мои вос-

торги» (фрагмент воспоминаний о работе над эскизом «Голгофа»).

С. В. Рахманинов: «Сочинять музыку для меня такая же насущная потребность, как дышать или есть... Постоянное желание писать музыку — это существующая внутри меня жажда выразить свои чувства при помощи звуков, подобных тому, как я говорю, чтобы высказать свои мысли».

Торжественность и величавость картины *А. Иванова* «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением».

Вид деятельности учащихся

1. Творческая работа: сочинение-миниатюра «Когда на меня находит вдохновение?»

2. Рассмотрите «Стрекозу» — портрет В. И. Репиной, дочери художника, написанный им в 1884 году. Как вы думаете, что вдохновило И. Репина на создание портрета, и почему он дал ему такое название?

С л о в а р ь: вдохновение.

Уроки 9—12

Искусство как спасительная сила, дарующая жизнь (4 час.)

Ц е л ь: показать на близких по мотиву произведениях своеобразие мироощущения и художественного стиля музыканта, писателя, скульптора и др.

Создать условия для размышления оживительной силе воздействия искусства и трудности достижения этого эффекта.

К о н ц е п ц и я. Искусство раздвигает рамки человеческой жизни, оно позволяет мимолетному впечатлению и мигу стать вечностью. Голос певца и кисть художника делают это разными средствами.

Труд художника — радость, так как он позволяет ему выразить себя в неповторимой художественной фор-

ме. Но этот труд и мучителен, потому что человеку при этом необходимо превзойти самого себя.

Рекомендуемые примеры

Стихотворения *И. В. Гете*, *В. Брюсова* «Крысолов». Герой *И. В. Гете* — шутливый озорник. Он наслаждается легкостью, с которой подчиняет своей воле и крыс, и детей, и женщин. В стихотворении *В. Брюсова* дудочка Крысолова таинственна и поэтична. Она открывает всем дорогу к желанному. В тишине природы возникает этот голос и зовет к любви, счастью, покою. Брюсов знает, что обольщение искусством — сон, что он не длится вечно, как любовь, и потому его стихотворение нежное, лукавое и немного грустное.

Скульптура *О. Родена* «Поэт и муза». Какие чувства испытывает художник, когда муза уходит? Изнеможение тела и неотрывность взгляда поэта говорят об усталости и о влюбленности его в свой труд. Здесь видна цена вдохновения, которому подчинена жизнь художника.

Виды деятельности учащихся

1. Сопоставительный анализ «Какое из стихотворений вам ближе и почему? Послушайте романс «Крысолов» *С. Рахманинова* на стихи *В. Брюсова*. Удалось ли композитору передать настроение стихотворения?»

2. Сочинение «Какое творчество приносит мне радость? Произведение искусства, которое пробуждает во мне вдохновение».

3. Сказы *П. Бажова* — размышление о труде человека-художника и волшебной силе искусства.

С л о в а р ь: мироощущение, стиль.

ХОРОВОД МУЗ

Введение. Семья муз.

Современная классификация видов искусства

Уроки 1—2. Древнегреческие музы (2 час.)

Цель: познакомить учащихся с изменением взглядов на классификацию искусств от Античности до наших дней.

Концепция. Определение характера музыки и его взаимосвязи с «подчиненным» ей видом искусства. Изменения в «семье муз», внесенные временем. Разные виды искусства и их взаимодействие.

Рекомендуемые примеры

Скульптуры муз Ф. Гордеева в Павловском парке. Знакомство со стихотворением В. Г. Маранцмана «Родословная муз» (2003):

Хоть Мнемозина народила муз
от Зевса, дочери несхожи были:
те думали, те пели, те шутили,
но крепок был семейный их союз.

Чем держится при разности такой?
Любой дано занятие по сердцу.
Они откроют даже иноверцу
глубины жизни, скрытые судьбой.

И человеку все они нужны:
от резвой Талии до мудрой Клио.
Мы с гордой Полигимнией дружны,

с Эрато исступленны и счастливы,
трагедией иль танцем сражены,
нежны, как флейта у Эвтерпы милой.

Вид деятельности учащихся

Творческая работа «Как, по вашему мнению, выглядит (изобразите или опишите) муза архитектуры, живописи или кино? Попробуйте сочинить монолог одной из муз? Какой вид искусства вам ближе всего и почему?»

Словарь: муза.

Тема 1. Язык живописи, скульптуры и архитектуры (6 час.)

Уроки 1—2. Язык живописи (2 час.)

Цель: познакомить учащихся с понятиями *линия, светотень, линейная и воздушная перспективы*, а также выразительными возможностями цвета. Знакомство с основными законами композиции в изобразительном искусстве.

Концепция. Стремление живописца как можно точнее передать натуру и противодействовать прямому ее копированию. Видимая форма предмета и форма ее создания. Линейная перспектива. Цвет. Контраст и нюанс в живописи.

Рекомендуемые примеры

❖ Локальный цвет и его выразительные возможности. *П. Гоген. «Таитянские пасторали».*

❖ Воздушная перспектива. *А. Иванов «Аппиева дорога при закате солнца».*

❖ Понятие о колорите. *Н. Н. Савинов «Розы».*

❖ Уравновешенная статичная композиция иконы. *А. Рублев «Троица».*

❖ Динамичная композиция картины, диагональное построение. *В. И. Суриков «Боярыня Морозова».*

Вид деятельности учащихся

Творческая работа «Создание композиционной схемы картины». Сочинение «Какую картину я бы написал».

Словарь: цвет, свет, линейная и воздушная перспективы, колорит, нюанс.

Уроки 3—4

Язык скульптуры (2 час.)

Цель: дать представление об основах языка скульптуры.

Концепция. Пластическая форма. Значение материала. Виды скульптур.

Рекомендуемые примеры

✿ *О. Роден* «Вечная весна». Резкое разделение света и тени, допускаемое в бронзовой скульптуре, и тонкая светотеневая игра мрамора. Важность освещения при экспозиции скульптурного произведения.

✿ *Ника Самофракийская*. Важность размера скульптуры для ее восприятия. Масштабность скульптуры, усиливающая впечатление мощного стремления вперед, удачное расположение на площадке лестницы в Лувре. Камерность, теплота и изящество скульптуры *О. Родена* «Ева», подчеркнутые ее небольшими размерами.

✿ Две скульптуры, по-разному трактующие один и тот же сюжет. *Донателло* «Давид»: контраст между хрупкостью фигуры мальчика и грозностью стоящей перед ним задачи. *Микеланджело* «Давид»: совпадение судьбы и натуры человека.

Вид деятельности учащихся

Творческая работа «Сравнение нескольких репродукций одной и той же скульптуры. Выбор наиболее выразительной и мотивирование своего выбора».

Словарь: пластическая форма, станковая, декоративная, парковая и монументальная скульптура.

Уроки 5—6

Язык архитектуры (2 час.)

Цель: показать способность архитектуры зримо воплощать идею, отражать мировоззрение человека и особенности эпохи, познакомить учащихся с основами языка архитектуры. Рассказать о синтетическом характере архитектуры как вида искусства, включающего в себя элементы живописи и скульптуры, и путях достижения единства архитектурной формы.

Концепция. Архитектура как способ организации пространства, упорядочения мира. Отражение в архитектуре мировоззрения человека и эпохи. Основные свойства архитектурной формы (геометричность, величина, объем, положение в пространстве, масса, фактура, цвет, светотень). Способы достижения единства архитектурного произведения (композиционный центр, зрительное равновесие, симметрия, пропорции, масштабность, единство стиля, контрасты). Значение материала.

Рекомендуемые примеры

✿ Понятие об архитектурном ансамбле. *А. Д. Захаров*. Адмиралтейство (С.-Петербург). Родственность архитектуры и музыки. Преобладание выразительности над изобразительностью.

✿ Живопись, мозаика и скульптура как часть архитектуры. Кирилловская церковь в Киеве. Фресковая роспись интерьера церкви; преодоление пространства, разделенного архитектурными формами (жесты Марии и архангела Гавриила на фресках соседних столбов); гармоническое слияние певучих линий в изображении фигур и плавных очертаний сводов. Идея духовного единения, выраженная в архитектуре и фресковой живописи храма. Мраморный алтарь, выполненный в духе стилизации под Византию. Тяжесть камня и пышное великолепие витых колонн, нарушающих воздушную легкость и гармонию древнерусского храма. Иконы, написанные *М. А. Врубелем*. Контрастные лейтмотивы в облике свя-

тых (угроза и увещание). Печальное милосердие Богоматери и одухотворенность облика Христа. Преодоление тяжести каменного алтаря живописью Врубеля.

Вид деятельности учащихся

Самостоятельная работа: описание архитектуры здания.

Словарь: геометричность, величина, объем, положение в пространстве, масса, фактура, цвет, светотень, композиционный центр, зрительное равновесие, симметрия, пропорции, масштабность, единство стиля, контрасты.

Тема 2. Владения Эвтерпы: язык музыки (4 час.)

Уроки 1—2

Эвтерпа — муза лирической поэзии (2 час.)

Цель: показать связь музыки и поэзии, своеобразие мелодий в классической и современной музыке.

Концепция. Родственность лирической поэзии и музыки — искусств, выражающих движение чувства во времени. Отличие музыки как искусства, которое оперирует не понятиями, как поэзия, и не зрительными образами, как живопись, скульптура, архитектура, а звуками.

Рекомендуемые примеры

Традиция изображения Эвтерпы с двумя флейтами в руках, так как чтение стихов в древности сопровождалось музыкой. Мелодия — основа музыкального языка, сосредоточивающая в себе главную информацию, мысль, идею, эмоциональный заряд произведения.

Классическая музыка, где мелодия выражает суть произведения: *Л. ван Бетховен* «Соната □ 8 ор. 13 “Патетическая”».

Романтическое произведение, в котором мелодия — выражение борьбы противоречивых чувств: *Ф. Шуберт* «Маргарита за прялкой».

Современная музыка. Разрушение мелодии как цело-

го, дробление ее на отдельные короткие интонации, которые связаны между собой логикой музыкального ритма: *И. Стравинский* «История солдата, часть 1».

Вид деятельности учащихся

Сопоставительный анализ мелодий.

Словарь: звук, интерпретация, мелодия.

Уроки 3—4

От покоя — до бури... (2 час.)

Цель: дать представление о музыкальном ритме, тембре. Показать значение силы звука (форте и пиано).

Концепция. Материал музыки — звук. Язык музыки: строгая взаимосвязь логики мысли, чувства и закономерностей музыкального строя. Музыкальный ритм как логическая основа существования любой мелодии. Музыкальный метр — пульс музыки.

Музыкальная гармония — выражение духовного и эмоционального мира человека через систему созвучий, мажор и минор, переход из одной тональности в другую.

Динамика в изменении силы звучания — одно из самых сильных средств музыкальной выразительности.

Тембр как эмоциональная окраска звука.

Интерпретация как форма связи композитора, музыкального произведения, исполнителя и слушателя.

Рекомендуемые примеры

✿ *Ф. Лист*, ноктюрн «Грезы любви»; *Ф. Шуберт* «Лесной царь». Гармония в аккомпанементе: слияние с мелодией, поддержка ее — и противостояние ей.

✿ *Л. ван Бетховен* Симфония □ 7 ор. 92 часть 2. Соотношение различных динамических градаций, сопоставление форте и пиано, постепенное увеличение или затухание силы звучания, дающее возможность выразить полноту гаммы человеческих чувств — от боли до радости, от ощущения бессилия до мощи, от покоя до бури.

Виды деятельности учащихся

Самостоятельная работа. Определить, каково взаимодействие аккомпанемента и мелодии (голоса) в романсе С. Рахманинова «Не пой, красавица, при мне...». Каким образом гармония в аккомпанементе помогает выявить чувства, мысли, заложенные в мелодии, исполняемой голосом? Какова функция рояля при исполнении этого произведения: только сопровождение голоса или исполнение самостоятельной партии?

Попытаться дать толкование Andante из Концерта № 4 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена (смысл диалога между фортепиано и оркестром раскрывается на основе самых общих и легко воспринимаемых характеристик: унисон, гармоническое богатство; ритмическое постоянство, гибкость и т. д.). «Нарисовать» цветовую гамму мелодии.

С л о в а р ь: ритм, музыкальный метр, гармония, форте, пиано.

Тема 3. Владения Эрато: вечная тема любви (2 час.)

Уроки 1—2

Истории великой любви... (2 час.)

Ц е л ь: показать богатые музыкальные возможности в изображении палитры чувств человека.

К о н ц е п ц и я. Понятие о прекрасном и безобразном. Любовь как оценка и выбор прекрасного. Исторические изменения представлений о прекрасном и его вечные начала. Неодолимость притяжения человека и искусства к прекрасному и отторжение безобразного.

Рекомендуемые примеры

✿ Изображение Эрато, музы любовной поэзии: изящество облика («милая», «любезна»), стремительность движений, передающая напряжение чувств.

✿ Выражение чувств влюбленного в музыке *Ф. Листа* «Грезы любви».

✿ Противоречия долга и чувства, любви и дружбы, любви и привязанности, отношений взаимного восхищения и возможности «смотреть в одну сторону». *А. Грин* «Словоохотливый домовый».

✿ Верность и измена. *П. И. Чайковский* «Лебединое озеро» (фрагменты балета). Ведущая роль музыки в балете. Главная музыкальная тема произведения — образ девушки-лебедя Одетты.

✿ Любовь как избрание, выбор единственной: «Песнь песней» царя Соломона и повесть *А. И. Куприна* «Суламифь». Различие стиля библейского рассказа и современной повести (оправданность использования сравнений). Психологический анализ поступков героев.

Виды деятельности учащихся

Творческая работа «Сравнение изображений Эрато и Эрота (Купидона) в живописи: картины Рафаэля и П. Рубенса».

Дискуссия «В чем отличие Эрато от Эрота?» (Эрот — божество, вызывающее любовь; Эрато — муза, испытывающая и выражающая это чувство.)

Подбор музыки к скульптуре О. Родена «Вечная весна» или повести *И. С. Тургенева* «Песнь торжествующей любви».

С л о в а р ь: прекрасное, безобразное.

Тема 4. Владения Полигимнии.

Понятие о величественном и ничтожном (4 час.)

Уроки 1—4

«Похвальное слово» и увековеченный образ

Цель: показать варианты представлений об образе Мадонны в искусстве, представить примеры памятников великим людям.

Концепция. Прославление в гимнах богов, событий и выдающихся людей, заслуживших бессмертие, в литературе, музыке, их отображение в изобразительном искусстве. Образ Мадонны в искусстве.

Увековечивание выдающегося события средствами скульптуры и архитектуры. Выспренный стиль, основанный на холодной риторике, и истинно высокий стиль, рожденный искренним пафосом и отличающийся сдержанностью проявления чувств. Мысль А. С. Пушкина «Прекрасное должно быть величаво». Национальный идеал красоты, выраженный в этом утверждении.

Рекомендуемые примеры

✿ Полигимния — муза торжественных песнопений и танцев (буквальный перевод — «многогимновая», то есть приносящая вечную славу), считавшаяся впоследствии также музой пантомимы.

✿ *И. С. Бах* и *Ш. Гуно* «Ave Maria»; *Ф. Шуберт* «Ave Maria». Сходство и отличие. Драматизм музыки Баха и Гуно, поднимающейся от робкой жалобы к выражению отчаяния, страстной мольбе о помощи и, наконец, к свободе парения в лучезарном добре, с которым трудно проститься. Мелодия *Ф. Шуберта*: ощущение полета, преодолевающего горечь земных страданий, непрерывного стремления к благодати, более спокойное и естественное чувство слияния со светом.

✿ Бронзовый памятник Марку Аврелию — единственная дошедшая до нас конная статуя из множества украшавших Рим (грандиозность размеров и истинное величие не всегда взаимосвязаны).

✿ Памятники Петру Великому в Петербурге и их литературные отражения. «Медный всадник» *М. Э. Фальконе* (1782). Спор *А. Пушкина* и *А. Мицкевича* о смысле памятника: «мощный властелин судьбы» или ледяной «водопад тирании»? Памятник Петру, выполненный *М. Шемякиным* (1990): гимн или сатира на Петра Великого?

Виды деятельности учащихся

1. Творческая работа: «Ф. Г. Гордеев. Скульптура Полигимнии в Павловском парке. Почему от громогласия гимнов муза перешла к немоте пантомимы?»

2. Дискуссия: «А. М. Опекушин. Памятник А. С. Пушкину. Какие стороны гения А. С. Пушкина выделены в речах Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева по поводу открытия этого памятника в Москве (1880)»?

С л о в а р ь: величественное, пантомима.

Тема 5. Владения Мельпомены и Талии: трагическое и комическое в искусстве (6 час.)

Уроки 1—3

Рождение трагедии

Цель: дать представление о синтетическом характере театрального искусства, познакомить с принципами организации пространства как основами театрального языка. Показать, как возникла трагедия, познакомить учащихся с развитием этого жанра в истории искусства.

Концепция. Театр как синтетическое искусство. Слово, музыка, декоративно-прикладное искусство, пластика в театре. Композиция мизансцены. Средства художественной выразительности, доступные актеру. Театральная условность. Актер и режиссерский замысел. Режиссер — интерпретатор драматургического материала.

Возникновение трагедии из дифирамбов на праздниках Диониса. Связь трагедии с поэзией. Трагический конфликт как проявление несовместимости желаемого и реальных обстоятельств. Катарсис. Трагедия как литературный жанр и вид театрального искусства. Основы греческой трагедии: идеи рока, гибели, ниспосланной свыше, и сопротивления человека судьбе.

Рекомендуемые примеры

Скульптура «Мельпомена» работы Ф. Гордеева. Контраст выражения отчаяния, боли и ужаса маски, кото-

рую муза держит в руках, и спокойного лица и достоинства музы, воплощающих способность возвыситься страданием. Венок из плюща и меч — атрибуты Мельпомены, разящей страданием и дарующей вечную жизнь.

✿ Лаокоон. Миф о змеях, посланных богами в наказание Лаокоону за нарушение обета. Страдание героя и его детей и различие проявлений этого страдания: горький упрек небу, запечатленный на лице и в глазах Лаокоона, напряженная борьба его со змеями; возмущение и боль, выраженные в фигуре старшего сына; изнеможение от непосильной муки младшего. Контрастирующие формы тел — змеиных и человеческих.

✿ Миф о Медее — колдунье, готовой на любое преступление ради чувства, овладевшего ею. Преображение мифа в трагедию. *Еврипид* «Медее» (значение финала). *Э. Делакура* «Медее» (драматизм, переданный через борьбу темных и светлых тонов на картине, позу Медеи). *Ж. Ануй* «Медее» (трансформация сюжета в пьесе XX века).

✿ Трагическое в скульптуре. *Микеланджело* «Пьета». «Оплакивание Христа» в соборе Св. Петра в Риме. Контраст юности Марии и зрелости мертвого тела ее сына, лежащего на ее коленях. Контраст изломов одежды Мадонны и плащаницы с мертвенной гладкостью обнаженного тела Спасителя. Парадокс композиции (тело сына не помещается на коленях матери) и трагизм ситуации (сын мертв, а мать жива). Сложная гамма чувств Мадонны (недоумение, нежность, скорбь, суровость и незащитность). Просветленность лица Спасителя и изнеможение его тела.

✿ Сопоставление данной скульптуры с «Пьетой», установленной в соборе Санта-Мария дель Фиоре во Флоренции. Пирамидальная группа, состоящая из фигуры спадающего в неловких изломах мертвых рук и ног Христа, стоящего за ним святого Никодима и поддерживающих Христа с двух сторон Мадонны и Марии Магдалины. Ее фигура была выполнена другим скульптором (Ан-

дреа Кальканьи) и кажется декоративной рядом с образами, изваянными Микеланджело.

Проблемная ситуация: «Какая из фигур не принадлежит скульптору?» В сравнении с первой скульптурой здесь ощущается нарастание тревоги, дисгармонии, тяжести трагического впечатления. Контраст между безжизненным телом Христа и фигурами Мадонны и Никодима подчеркнут разной техникой обработки мрамора. Шероховатость мрамора в фигуре Мадонны создает впечатление трепета слез. Изломы позы Христа и горечь в его лице — свидетельство разрушения гармонии мира. Исступление горя в облике Мадонны и горькая растерянность Никодима (автопортрет Микеланджело), полного бессильного сострадания, усиливают трагизм сюжета скульптуры.

Причины недовольства автора своей работой (в приступе гнева он разбил ее ударом молотка).

✿ «Пьета» Ронданини (замок Сфорца в Милане), над которой 90-летний Микеланджело работал за пять дней до смерти, — реквием художника по самому себе. Закончена ли данная работа? Обессиленное горем тело Мадонны, опирающейся на Христа, из которого по каплям вытекает жизнь. Горестное прощание с жизнью оставшейся в совершенном одиночестве матери, сожалеющей о напрасности страданий, и ее сына, печально смотрящего в вечность. Трагедия Бога, принявшего на себя муки ради спасения человечества.

Вид деятельности учащихся

Творческая работа. Просмотр телефильма «Моцарт и Сальери» (реж. М. Швейцер) и сопоставление его с текстом трагедии А. С. Пушкина. Игра кого из актеров (И. Смолтуновский, В. Золотухин) ближе к смыслу пушкинской трагедии?

С л о в а р ь: трагическое.

Уроки 4—6

«Смех и гнев»

Цель: дать представление о комическом; показать эволюцию жанра.

Концепция. Комическое, как и трагическое, является результатом восприятия человеком противоречия между реальным и идеальным. Однако трагическое возникает при осознании этого противоречия как вызывающего страдание и ужас; комическое же — при взгляде на него как бы со стороны, когда побуждение к осуждению выражается веселым смехом или горьким отвращением, сопровождаемым насмешкой. Цель комедии — «воспроизведение худших людей, но не во всей их порочности, а в смешном виде» (*Аристотель*). Случай — бог комической интриги. Преобладание в комедии диалогов над монологами (в сравнении с трагедией). Комические жанры в искусстве. Фаблюо — анонимные стихотворные повести комического содержания, возникшие в среде «третьего сословия» средневековой Франции. Фарс — один из комических жанров средневекового театра. Комедия дель арте — импровизация с закрепленными масками-амплуа.

Рекомендуемые примеры

✿ Скульптура Ф. Г. Гордеева «Талия». Контраст между усталым, грустным выражением лица Талии и дерзостью ее позы. Лиризм облика музы и злой сарказм маски. Происхождение имени музы от греческого «цвету». Венок из плюща — след дионисийских праздников, положивших начало комедии как театральному представлению. Веселые карнавальные шествия на праздниках Диониса с шутками и остротами, давшие название комедии (комос — карнавал, ода — песнь).

✿ Особенности комедии *Аристофана* «Лисистрата»: мотив обличения, издевательски-насмешливые выпады личного характера, фантастический сюжет, использование типических масок («хвастливый воин», «шут», «ску-

пец»), демократизм и т. д. Обзор содержания комедии и просмотр фрагментов современной киноверсии.

✿ Римская эпиграмма как реплика античной комедии. Эпиграммы *Катулла* (на выбор учителя).

✿ Особенности фарса: комические положения, ситуации, обнажающие абсурдность повседневности; сюжеты, взятые из обыденной жизни, взрывное течение их (потасовка, перебранки и т. д.); индивидуализация речи персонажей. *М. Наваррская* «Комедия».

✿ Комическая опера. *Дж. Россини* «Севильский цирюльник». Обстоятельства написания оперы на сюжет комедии П. Бомарше (создание произведения за 20 дней и победа над композитором Дж. Паизиелло). Характер арий; обилие дуэтов, терцетов, создающих живое разнообразие оперного спектакля. Прослушивание сцены «Урок музыки». Общий замысел оперы — прославление искренних чувств, предприимчивости, смелости и осмеяние тупости и ханжества. Энергичный характер развития мелодии, неожиданность поворотов, создающая комический эффект. Великие певцы — исполнители партий в опере Дж. Россини (С. Лемешев, М. Каллас, Ф. Шаляпин и др.)

✿ Комическое как обратная сторона возвышенного. Гротеск и снисходительный смех над слишком далекими от идеала явлениями жизни. Литографии *О. Домье* — карикатуры на мещанскую ограниченность, буржуазную посредственность, инертность публики, не способной подняться до понимания событий, свидетелем которых она является: «Сплетни», «Дон Кихот и Санчо Панса» и др.

Виды деятельности учащихся

Творческая работа: написать эпиграмму к одному из римских скульптурных портретов. Сочинить диалоги героев литографий *О. Домье*. Прочсть стихотворение П. Беранже «Орангутанги» и Г. Гейне «О телеологии». Чем близки эти стихотворения рисункам *Домье*?

С л о в а р ь: комическое, карикатура.

Тема 6. Владения Терпсихоры: язык танца (4 час.)

Уроки 1—4

«Душой исполненный полет...»

Цель: познакомить учащихся с жанрами танца. Показать своеобразие балета как жанра.

Концепция. Танец как древнейшее проявление связи человека с жизнью природы. Музыка как источник движения, определяющий характер жестов. Танцы народов мира.

Пантомима и условный язык движений в балете. Строгая отточенность и регламентация движений в классическом балете. Значение костюма в нем. Хореография как искусство слияния движений и музыки.

Балеты по литературным произведениям.

Рекомендуемые примеры

✿ Терпсихора — муза танца. Плющ, украшающий Терпсихору, — признак ее связи с праздниками Диониса. Облик Терпсихоры в греческой и современной скульптуре. «Терпсихора» (Эрмитаж), присевшая, как бабочка, готовая вот-вот взлететь. Терпсихора скульптора *Ф. Гордеева*, прислушивающаяся к своей душе или звукам лиры. «Терпсихоры» *С. Дали*: столкновение гармонии и агрессии движений.

✿ Танцы Востока: фрагменты балета *Н. А. Римского-Корсакова* «Шехерезада».

✿ Испанское фламенко — драма страстей: *М. И. Глинки* «Арагонская хота».

✿ Итальянская тарантелла — безудержное жизнелюбие и энергия радости. *Дж. Россини* «Тарантелла».

✿ Менуэт: изысканность движений, плавность ритма и остроумие его неожиданных нарушений. *Ж. Рамо* «Менуэт».

✿ Полонез и мазурка — воплощение исконно польской гордости и изящества. *М. Фокин* «Шопениана».

✿ Русский хоровод как воплощение лиризма и выражение идеи взаимосвязи людей друг с другом и с природой: «Во поле березка стояла...».

✿ Лендлер — немецкий танец, передающий национальную основательность через подчеркнутую простоту ритма. *Л. ван Бетховен* «Лендлер».

✿ Вальс как характерный жанр австрийской музыки XX века. Вальсы *И. Штрауса*.

✿ Латиноамериканское танго: темпераментность, сюжетность. Танго из балета «Золотой век» на музыку *Д. Шостаковича* в постановке Ю. Григоровича.

✿ Балеты *П. И. Чайковского* «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» (по выбору учителя). Партия Одетты—Одиллии в балете «Лебединое озеро» в исполнении Г. Улановой и М. Плисецкой. Влияние творческой индивидуальности балерины и времени на трактовку роли.

✿ «Борьба» композитора и хореографа с текстом; редкие случаи их согласия с ним. *Б. Асафьев* «Бахчисарайский фонтан», *С. Прокофьев* «Ромео и Джульетта», *А. Хачатурян* «Спартак» и др. (по выбору учителя).

Виды деятельности учащихся

1. Ответ на вопрос: «Какие чувства, состояния, выраженные в танце, запечатлены на полотнах Э. Дега «Голубые танцовщицы», В. Серова «Портрет А. Павловой», А. Матисса «Танец»».

2. Творческая работа: просмотр кинокадров выступления ансамбля И. Моисеева и размышление учеников о характерности для каждого народа определенного типа движений и музыки. Письменная работа: «В каком танце я хотел бы участвовать?»

3. Рецензия на балетный спектакль.

С л о в а р ь: танец, пантомима.

ИСКУССТВО И ВРЕМЯ (34 час.)

Введение. У истоков художественной культуры

Уроки 1—2 (2 час.)

Цель: уточнить понятие «художественная культура»; дать представление об отражении быта и бытия, образа человека в архитектуре, скульптуре и живописи Древнего Египта; познакомить с литературой Междуречья (проблема жизни и смерти); расширить представление о взаимосвязях греческой культуры и культуры скифов.

Тип урока: обзор с элементами эвристической деятельности учащихся.

Концепция урока. Место древней культуры в истории человечества; закономерности и преемственность в развитии художественных представлений; рисунки первобытного человека (коммуникативная и эстетическая функция: динамизм, повествовательность, орнаментальность).

Древний Египет: дворец фараона, дом знатного человека, жилище бедняка. Храмы Древнего Египта как благодарность богам и восхищение величием природы; раннее развитие реалистического портрета (идеал женской красоты).

Жители Междуречья: внешний облик, украшения (проявление личностного начала). Расцвет эпической литературы Междуречья (вера в бессмертие человеческих дел, тщетность усилий героев обрести личное бессмертие). Критская культура как переход к Античности

(красивые люди и вещи, сочетание реализма со стилизацией и декоративностью).

Рекомендуемые примеры

- ✿ *В. К. Арсеньев* «Дерсу Узала» (отрывок);
- ✿ *Т. Лонгфелло* «Песнь о Гайавате» (отрывок);
- ✿ Фивы — древний город. Луксорский храм;
- ✿ искусство Амарны — бюст царицы Нефертити. Сказка «Обреченный царевич»;
- ✿ Древний Вавилон (планировка, врата Иштар, дворец Навуходоносора, висячие сады, зиккурат как тип храма на искусственном возвышении, храм Мардука);
- ✿ эпическое сказание о Гильгамеше;
- ✿ миф о Минотавре; фреска «Синие дельфины и цветные рыбы» из Киосского дворца;
- ✿ археологические находки в Северном Причерноморье. Образ «скифов» как рубеж между Востоком и Западом. Особая миссия России (*А. Блок* «Скифы»).

Виды деятельности учащихся

1. Творческая деятельность с элементами эвристики: чтение этнографического источника и последующая разработка рисунка танца «Охота на кита» с мотивировкой движений. Лук как главное изобретение человека: описание лука и стрельбы из него в соответствии с поэмами и сказаниями. Заочная экскурсия в Фивы; дописать сказку «Обреченный царевич».

2. Сопоставительный анализ:

✿ Египетские мотивы в архитектуре Санкт-Петербурга и его пригородов (*П. Соколов* — сфинксы Египетского моста через Фонтанку; *А. Менелас* — Египетские ворота в Царском Селе; *А. Воронихин* — Египетский вестибюль дворца в Павловске, сфинкс Аминхотепа III на набережной Невы возле Академии художеств в Санкт-Петербурге).

✿ *П. Гоген* «Ее звали Вайраумати. Рынок» — отзвуки канонов египетской живописи в творчестве художни-

ка; Э. Галле «Чаша в виде сокола» — египетские мотивы в искусстве модерна.

✿ Превращение древневосточного храма в символический образ в Библии и живописи позднейшего времени: П. Брейгель «Вавилонская башня»; М. Эшер «Вавилонская башня».

✿ «Парижанка» (фреска из Киосского дворца). Сравнение с рисунками П. Пикассо и А. Матисса.

Домашнее задание (по выбору)

1. Анализ стихотворения В. Брюсова «Ассаргадон» в сопоставлении с победными стелами Древнего Востока (стела Нарамсина).

2. Анализ и выразительное чтение наизусть стихотворения А. Блока «Скифы».

3. Подготовка сообщения на тему «Скифские мотивы в творчестве И. Бунина» («Ночной разговор», «Суходол», «Дело корнета Елагина»).

С л о в а р ь: быт, бытие, динамизм, орнаментальность, обряд, пантомима, ритм, многофигурная композиция, колонна, гробница, пирамида, стела, храм, зиккурат, стилизация, декоративность.

Тема 1. Античность — счастливое «детство человечества» (2 час.)

Уроки 1—2

Цель: показать, что античная культура основана на вере в совершенство человека, влюбленности в мир; что идеал античного человека — гармония; дать представление о типологическом характере образов греческого искусства, сопряжении этического и эстетического в культуре этого времени.

Концепция. Идея рока в античной религии и философии как способ поддержания равновесия между противоборствующими желаниями человека и законами мироздания, воплощение ее в разных видах искусства (Хоровая лири-

ка. Образ Аполлона. Статуя Аполлона работы Праксителя. Гармония как основа планировки Акрополя. Парфенон).

Проблема индивидуальности и типа в античной культуре. Представление о прекрасном и ужасном, о разуме и стихии. Древнегреческий театр. Значение трагедий Эсхила, Софокла и Еврепида. Образы античности в искусстве других времен.

Тип урока: учебное исследование (индивидуальные и групповые задания).

Рекомендуемые примеры

- ✿ 6—9 песен из «Одиссеи» Гомера.
- ✿ Статуи Ники Самофракийской (IV в. до н. э.).
- ✿ Произведения Фидия (рельеф «Посейдон, Аполлон и Артемида» как утверждение глубины и совершенства внутреннего мира человека) и Праксителя («Гермес», 340 г. до н. э.).
- ✿ Пергамский алтарь. И. Тургенев о Пергамском алтаре.
- ✿ Лирика Сафо и Анакреонта (любовь как природная стихия, ее трагизм и спасительность).
- ✿ Софокл «Антигона» (поединок закона власти и закона сердца); трагедия Еврипида «Ипполит» (интерес к личности, разрушение ореола богов).

Виды деятельности учащихся

1. Комментированное чтение фрагментов и диалогов Платона, произведений Сафо и Анакреонта (по выбору учителя).

2. Восприятие и анализ с элементами искусствоведческого комментария (сравнение статуй «Афродита в садах» и «Венера Милосская» Александра, II в. до н. э.): любовь как дар и любовь как приговор.

3. Проблемный вопрос: «Почему древнегреческому богу Солнца и искусства не дано счастья любви?» Миф об Аполлоне и Дафне.

4. Исследовательское задание на основе рисунка «Орфей, играющий на лире»: «Образ Орфея в искусстве Нового времени».

5. Чтение и аналитический комментарий одной из трагедий («Антигона» Софокла и «Ипполит» Еврипида по выбору учащегося).

Домашнее задание

1. Исследование «Как переосмыслены сюжеты и идеи трагедий Софокла и Еврипида в пьесах Ж. Ануя «Антигона», М. Цветаевой «Федра». Федра в исполнении А. Демидовой как жертва страсти.

2. Оперы К. В. Глюка, Д. С. Бортнянского; музыка Я. Л. Мендельсона и К. Сен-Санса к «Антигоне» Софокла. Усиление роли монологов и ослабление роли хора в трагедиях Еврипида.

Словарь: рок, эллинизм, гармония, идиллия, прекрасное как эстетическая категория, архитектурный ордер (дорический, ионический, коринфский), тип, типология, этика, эстетика, идеал, театр (сцена и амфитеатр), трагедия, пролог, парод, эпизодия, стасима, эксод, коммос.

Тема 2. Культура Древнего Рима (2 час.)

Уроки 1—2

Цель: показать, как стремление к власти ведет к падению нравов в обществе, разрушению идеалов гармонии в искусстве, к столкновению идеалов свободы и индивидуализма; дать представление о значении образов Античности как опоры художественных идеалов в русском искусстве.

Концепция. Значение трансформации греческой культуры в культуре Древнего Рима: потеря природного равновесия, стремление к самоутверждению личности (величественность в архитектуре и скульптуре, четкая симметрия взамен живого разнообразия форм, техни-

ческий прогресс, формальный характер религии, утрата поэтического начала, объединяющего людей и природу).

Вечные ценности жизни и разрушительная сила времени как основные мотивы Античности, используемые в русском искусстве.

Рекомендуемые примеры

✿ Конная статуя Марка Аврелия на Капитолийском холме.

✿ Мавзолей Адриана (замок Святого Ангела) и вилла Адриана (Риволи) — утонченность быта и жажда наслаждений; термы Караккалы.

✿ лирика Катуллы как протест против цинизма развратного Рима.

✿ «Энеида» Вергилия, оды Горация (обзор и фрагменты по выбору).

✿ Трактат Сенеки «О счастливой жизни» и «Письма к Луциллию»; Овидий «Наука любви», «Скорбные элегии»; Цицерон «Филиппики»; сатиры Ювенала; «Сатирикон» Петрония.

✿ Борьба между монументальностью и декоративностью в парковых ансамблях Царского Села, Петергофа, Гатчины; Марсово Поле в Санкт-Петербурге и памятник А. В. Суворову работы М. И. Козловского; Камеронова галерея в Екатерининском парке Царского Села; римские фонтаны в Петергофе; барельефы Ф. П. Толстого на тему античной жизни.

✿ Переводы А. С. Пушкина стихотворений Анакреонта и Катуллы. Антологические произведения Пушкина как приобщение к античному идеалу прелести жизни («Нереида», «Юношу, горько рыдая...») и осмысление трагической цены страстей («Чертог сиял...», «Повести из римской жизни»).

✿ Образ Рима в произведениях русских писателей и живописцев (1-я пол. XIX в.): Н. В. Гоголь («Рим»), Силь-

вестр Щедрин («Новый Рим» и др.), А. Иванов (римские всадники в картине «Явление Христа народу», «Аппиева дорога при закате Солнца» и др.).

✿ Античный фон Серебряного века — грань игры и трагедии: Л. Бакст «Древний ужас» и В. А. Серов «Похищение Европы»; балет К. Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна», А. Блок «Катилина», М. Кузьмин «Пламень Федры».

✿ XX век. И. Бродский. Поэзия вечности и трагедия круга судьбы человека («Письма римскому другу», «Развивая Платона», «Конец прекрасной эпохи», «После нашей эры»).

Виды деятельности учащихся

1. Сравнение греческого и римского храмов, скульптур Греции и Рима.

2. Анализ римских портретов: «Римские аристократы», «Сириянка», «Тиберий», II в. до н. э. (Санкт-Петербург, Эрмитаж).

3. Исследовательская самостоятельная работа. Отклики на образы Античности и Древнего Рима в произведениях А. С. Пушкина (Цицерон, Тацит), значение переводов Катутла для истории русской культуры.

4. Творческая работа на основе поиска искусствоведческого комментария: путешествие по Риму.

5. Просмотр и комментарий к фильму Ф. Феллини «Сатирикон».

Домашнее задание

Письменный ответ на вопрос: «К каким эпохам Античности и почему обращалось русское искусство XVIII—XX вв.?»

С л о в а р ь: олигархическая республика, империя, симметрия, барельеф, мавзолей, терма, поэма, ода, элегия, трактат, антологические стихи, балет, декорации, Серебряный век.

Тема 3. Средневековье. Художественная культура Византии, Древней Руси и Европы (6 час.)

Урок 1

Цель: формирование понятия «христианское искусство». Христианские храмы Армении, Грузии, России (до XVIII в.). Собор Св. Марка (Венеция), соборы Равенны, Сицилии — показать общие архитектурные принципы строения.

Концепция. Поиски синтеза эллинистических традиций и традиций Востока в храмовой архитектуре Византии: суть христианского богослужения и смысл внутреннего убранства христианского храма (назначение декора, иконописных изображений — мозаика, темпера, фрески). Торжество гармонии в храмовом богослужении. Роль церковного хорового пения.

Культурное значение византийской рукописной книги (единство содержания, каллиграфии, иллюстраций, внешнего оформления). Жития святых (агиография) как жанр литературы.

Общие мотивы и сюжеты в фольклоре разных народов, героев эпоса: похищение и поиски невесты, жены; битва с похитителем; образы девы-воительницы, говорящего коня, вещей птицы; сражение с драконом или чудовищем (античные реминисценции, Тристан, Зигфрид и др.).

Рекомендуемые примеры

✿ Крестовокупольные храмы (собор Св. Софии в Константинополе) и базиликальные на Западе (Рим);

✿ фрагмент знаменного распева (церковное хоровое пение);

✿ поэма «Дигенис Акрит» как особый лироэпический жанр «малого эпоса» (сходство с испанскими романсеро о Реконкисте, песнями южных славян);

✿ собор Св. Марка в Венеции, церковь Св. Виталия в Равенне и др.

Виды деятельности учащихся

1. Словесное описание соборов, мозаик, фресок, византийской рукописной книги.

2. Сопоставление, сравнение образов, цветовых решений и пр.

3. Чтение и анализ «Песен западных славян» А. С. Пушкина.

4. Доклады, сообщения о поиске общих мотивов, образов в поэме «Дигенис Акрит» и фольклоре разных народов.

Домашнее задание (варианты)

1. Какие принципы лежат в основе архитектуры Средневековья? Почему так неразрывно связаны образы героя и его коня в народном сознании? В каких произведениях русской литературы встречаются эти мотивы?

2. Творческое задание «Предложите свой вариант ответа на вопрос: "Какую живописную традицию вы выбрали бы для иллюстрации с изображением коня Дигениса: реалистическую, палехскую, пышное барокко, легкий абрис графики Пикассо?"»

С л о в а р ь: культура, цивилизация, христианские идеи, синтез эллинистических традиций и восточного влияния, крестовокупольный храм, базилика, икона, мозаика, темпера, фрески, жанры церковного пения, жанры византийской литературы, житие.

Уроки 2—5.

Художественная культура Древней Руси

Ц е л ь: выявить особенности национального своеобразия древнерусской народной культуры, систематизировать знания по теории христианского изобразительного искусства, сформировать уважительное отношение к отечественному культурно-историческому наследию.

К о н ц е п ц и я. Коллективный характер творческой деятельности народа, ее традиционность и способность к

саморазвитию. Синкретическая целостность древнеславянской духовной культуры (календарные праздники, древнеславянская мифология, художественные образы на основе фольклора в русской литературе). Развитие национального самосознания («Слово о полку Игореве», жития, храмы, особая роль иконы). Функции изобразительного христианского искусства (поучительная, сакрально-мистическая, литургическая, художественно-эстетическая).

Рекомендуемые примеры

✿ Масленица, Ярила, Купала и т. д. (музыкальная, вокальная, танцевальная, драматическая часть обрядов и их ритуальные смыслы).

✿ Мифологические представления о духах природы (русалка, леший, водяной), домашних духах (домовой, банник), нечистых духах (черти, кикиморы и др.).

✿ Бесы в стихах А. С. Пушкина и черти, русалки в прозе Н. В. Гоголя, М. Булгакова.

✿ Древнерусские образы в живописи (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин), в музыке (Н. А. Римский-Корсаков, А. Скрябин, И. Стравинский), драматургии (А. Н. Островский, А. Блок и др.).

✿ Церковь Покров на Нерли (1165), Дмитриевский собор во Владимире (1194), Успенский собор Московского Кремля (1475—1479).

✿ Икона Владимирской Богоматери как величайшая святыня Руси.

Виды деятельности учащихся

1. Сообщения учащихся о календарных славянских праздниках, описание костюмов и декоративного оформления.

2. «Моя художественная галерея»: древнерусские образы в работах И. Н. Крамского, А. И. Куинджи, А. М. Васнецова, М. В. Нестерова. Выбор и обоснование (устно или письменно).

3. Сравнение образа Спаса Нерукотворного на фреске Спасо-Нередицкой церкви XII—XIII вв. и на иконе II пол. XII в., выполненных на основе канона.

4. Чтение фрагмента из романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (описание картины Х. Гольбейна «Мертвый Христос» в рассказе Ипполита о посещении дома Рогожина). О картине или иконе идет речь судя по этому описанию?

Домашнее задание

Составить (устно или письменно) рассказ о путешествии к одной из древнерусских святынь (Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь, Кирилло-Белозерский монастырь и т. д.). Что прославило эти места, образы? Почему это важно знать современному человеку?

Словарь: фольклор, традиция, синкретичность, обряд, ритуал, мифология, национальное самосознание, сакральный, мистический, литургия, литургический, канон, икона.

Урок 6. Художественная культура Средневековой Европы (1 час.)

Цель: сформировать представление о системе ценностей эпохи Средневековья, познакомить с чертами романского стиля (готический стиль), особенностями рыцарской литературы и вариациями «вечных сюжетов» в искусстве Нового времени.

Концепция. Просветительский, идеологический, философский и эстетический смысл культуры Средневековья в Европе: храм как модель Вселенной, роль григорианского хора в музыке и романского стиля в архитектуре (строгая архитектуроника, простота и функциональность зданий). Героический эпос и его особенности («души готической рассудочная пропасть»). Архитектура как символ бесконечности и утверждение идей духовности (Шартрский, Кельнский, Реймский соборы и др.). Иллюзия легкости, преодоления тяжести материала. Гос-

подство вертикали над горизонталью. Разнообразие пластических мотивов, иерархическое подчинение и объединение в рамках четкой конструктивной схемы. Иррациональный порыв, эмоциональный экстаз и рациональный порядок (интерьер готического собора; часовня Сен-Шапель в Париже). Двоемирие как следствие света, идущего через витражи. Готическая скульптура (статуи Марии и Христа из Кельнского собора). «Пламенеющая» готика — закат Средневековья (капелла Королевского колледжа в Кембридже). Литература Средневековья (обработка кельтских преданий о короле Артуре; лирика Бернарта де Вентадорна). Сюжеты о великой любви (история Тристана и Изольды). Поэзия вагантов. «Песнь о Роланде».

Рекомендуемые примеры

- ❖ Б. де Вентадорн «Коль не от сердца песнь идет...».
- ❖ Поэзия вагантов.
- ❖ Кодекс рыцарской дружбы: Роланд и Оливье в «Песне о Роланде», Галеонт и Ланселот в прозаическом «Романе о Ланселоте».
- ❖ «Роман о Тристане и Изольде».

Виды деятельности учащихся

1. Рассказ об одном из соборов Средневековья (по выбору).
2. «Тайны» легкости в архитектуре храмов (система нервюр, аркбутанов, контрфорсов).
3. Символика цвета в архитектуре Средневековья (словарь терминов).
4. Словесное рисование обложки к рыцарскому роману.

Домашнее задание

Отзыв на статью М. Волошина «Руанский собор», пьесу А. Блока «Роза и крест», стихотворение О. Мандельштама «Notre Dame», пьесу Е. Шварца «Дракон» (по выбору учащихся).

С л о в а р ь: героический эпос, готический стиль (в ар-

хитектуре, литературе), нервюр, аркбутан, контрфорс, экспрессия готики («каменное кружево»), «пламенеющая» готика, рыцарский роман, сходство структуры рыцарского романа и готической архитектуры (уравновешенность деталей, выверенность композиции, сочетание причудливого вымысла со строгой иерархией и моральной бескомпромиссностью), ваганты («Carmina Burana»).

Тема 4. Художественная культура Возрождения. Идеалы и ценности (12 час.)

Урок 1. Возрождение как культурно-историческая эпоха

Цель: сформулировать художественные приоритеты Возрождения, проследить этапы развития культуры данной эпохи.

Концепция. В основе культуры Возрождения лежат жертвенное служение идее и драма человека, выбирающего путь между добром и злом. Природа, наслаждение, полнота чувств и бесстрашие мысли человека, смелость поступков и творение собственной судьбы — высшие ценности этой эпохи. Ее отличают обращение к Античности и новый уровень понимания сложности духовной природы человека, аналогия архитектурных форм с трехчастным делением мира (ад, чистилище, рай — собор в Реймсе), стремление к небу и связь с землей, подражание природным формам.

Рекомендуемые примеры

✦ Палладио. Вилла Ротонда близ Виченцы (1550-е гг.) как осуществление мечты Рафаэля о гармоническом храме в картине «Обручение» (1504 г., Милан).

✦ Иоанн Креститель (статуя в соборе Шартра — XII—XIII вв.) — горестное смирение и недоумение перед сложностью жизни. Я. Санеовино «Святой Иоанн Креститель» (базилика деи Фрари, Венеция, 1554 г.) — человек, молящий бога о спасении красоты и совершенстве мира.

Виды деятельности учащихся

Обзоры, сравнения, словесное рисование, проблемное рассуждение (сходство и различие в изображении человека в искусстве Средневековья и Возрождения).

Словарь: идея, драма как состояние человека, лейт-мотив, ярус, статуя.

Уроки 2—3. Итальянское Возрождение

Цель: дать представление об особенностях каждого периода развития культуры в эпоху Возрождения.

Концепция. Италия — классическая страна эпохи Возрождения (XIII—XVI вв.), а Флоренция — город-государство, поднявшее искусство от ремесла к искусству (площадь Синьории, «Давид» Микеланджело, «Персей» Б. Челлини, баптистерий, собор Санта-Мария дель Фьоре, колокольня Джотто (XIII в.), купол Брунелески (XV в.), капелла Медичи, созданная Микеланджело и пр.). Эмоциональная насыщенность, экспрессия, гармонизация земли и неба, грация и мощь, диалог поз и жестов людей, самостоятельность личности и вовлеченность ее в круг жизни — неотъемлемые признаки мировоззрения художников эпохи Возрождения.

Галерея Уффици во Флоренции — раннее Возрождение (назидательность «Мадонны в славе» Чимабуэ — XIII в.). Высокое Возрождение — воспевание слияния с природой в картинах С. Боттичелли «Рождение Венеры», «Весна» (хрупкость гармонии, драматизм композиций). Позднее Возрождение — Ан. Корреджо «Отдых в Египте» (XVI в.): тревожность, драматизм светотени, «телесное» начало. Кризис Возрождения — тупики индивидуализма.

Рекомендуемые примеры

- ✦ «Давид» Микеланджело;
- ✦ «Персей» Б. Челлини;
- ✦ «Страшный суд» Паоло Учелло (шедевр раннего Возрождения);
- ✦ усыпальница в церкви Санта-Кроче XIII—XIV вв.,

где похоронены Данте, Микеланджело, Макиавелли, Россини и др.;

✿ капелла Медичи, созданная Микеланджело (фигуры Дня и Ночи, Утра и Вечера).

Виды деятельности учащихся

1. Воображаемая прогулка по Флоренции (творческое задание на основе исследовательских заданий по выбору учащихся).

2. Словесное описание скульптур, храмов, картин.

3. Восприятие и анализ картин (по выбору): «Весна» Боттичелли или «Больной Вакх» Караваджо (1569—1609).

Домашнее задание

1. Цикл стихов А. Блока «Флоренция». Почему поэт называет этот город Иудой и «ирисом нежным»?

2. Рассказ Т. Толстой «Смотри на обороте». Каковы впечатления от Равенны у современного человека? Что в искусстве неподвластно времени и почему?

Урок 4. Представители флорентийской школы в живописи

Цель: знакомство с жизнью и творчеством Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело (Обзор. Подробнее об одном из художников по выбору педагога).

Концепция. *Леонардо да Винчи:* независимость личности художника, глубокий интерес, проявляемый им к духовному миру человека, и преклонение перед его физическим совершенством (роль деталей, игры светотени — сфумато); мир как столкновение суровости и трепетности, угрозы и теплоты, сердечности; нежность пейзажей, образов матери и ребенка. Сложность натуры человека, способного быть демоном соблазна и святым праведником — «Святой Иоанн Креститель (Вакх)». Идея совершенства бога-человека во всеведении и тайна безграничности его возможностей — завет Леонардо да Винчи.

Рафаэль — поэт гармонии. Благополучная жизнь и

ранняя смерть. Безграничность любви ко всему живому, кротость и смирение образов мадонн. Значение «Сикстинской Мадонны» (Дрезден). Психологизм портретов. Фрески в Ватикане («Афинская школа»).

Бунтующий гений *Микеланджело*. Дерзость задач Возрождения. Подвиги и страсти человека, величие и ничтожность жизни, разумная воля или хаос — полюсы притяжения Микеланджело — художника, поэта, скульптора, архитектора. Героические личности в скульптуре Микеланджело (Давид, Моисей, Брут). Строгое мужество первых мадонн художника («Мадонна Медичи», «Святое семейство»). Искажение человеческого образа жестокостью («Битва кентавров»). Драматизм борьбы за независимость человека от обстоятельств («Просыпающийся пленник»). Ансамблевость мышления Микеланджело в живописи (фрески Сикстинской капеллы), в архитектуре (собор Св. Петра в Риме и капелла Медичи во Флоренции), в скульптуре (гробница Юлия II). Роспись потолка и алтарной стены Сикстинской капеллы (творящий мир Бог и разнообразие его одушевленных созданий. Пророки, юноши, сивиллы как сущности страстей человеческих и гимн красоте, силе и мудрости). «Страшный суд» — фреска алтарной стены: развенчанный идеал человека и проклятие художника миру, не сумевшему подняться до божественного совершенства. Карающий Христос и Мадонна, замершая в ужасе при виде пороков грешников и жестокости наказания. Автопортрет Микеланджело. Поэтическое творчество — исповедь Микеланджело.

Рекомендуемые примеры

✦ *Леонардо да Винчи*. «Благовещение», «Мадонна в скалах», «Поклонение волхвов», «Святая Анна», «Мадонна и младенец с ягненком», «Портрет музыканта», «Джоконда», «Иоанн Креститель», «Вакх», «Тайная вечеря».

✦ *Рафаэль*. «Мадонна со щенком», «Мадонна Конестабиле», «Сикстинская мадонна», «Портрет молодого человека», «Афинская школа», «Парнас».

✿ *Микеланджело* «Святое семейство», «Давид», «Битва кентавров», «Мадонна Медичи», «Просыпающийся пленник», «Страшный суд», автопортрет и др.

Виды деятельности учащихся

1. Самостоятельная работа (биографии художников).
2. Анализ картин (устно и письменно).
3. Сопоставления различного типа (образы мадонн, портреты Рафаэля и Микеланджело).
4. Сочинение «Спасительная любовь» (по картинам Рафаэля).
5. Художественное мастерство титанов Возрождения (выбор произведения и автора мотивировать и объяснить его взгляды на мир и человека).

Домашнее задание

Исследование «Тициан — поэт земной любви» («Флора», «Св. Себастьян», «Пастух и нимфа»).

Словарь: идея, контраст, колорит, композиция, деталь, цвет, светотень, геометризм интерьера, пространство, ритм, линии, свет, фигуры и жесты; пейзаж, портрет, ансамбль, фреска, скульптура.

Урок 5. Музыка эпохи Возрождения

Цель: показать развитие и взаимодействие церковной и светской музыки в эпоху Возрождения, разнообразие жанров, путь от голоса к оркестру.

Концепция. Церковная полифония (пятичастная месса для хора, объединенная общей темой, — григорианский хорал). Появление светских жанров (многоголосная песня, баллада, мотет — Гийом Дюф, Орландо Ласко). Новые принципы интонирования (декламация речитативного плана, «ариозное» пение нового типа), зарождение инструментальной музыки. Мотеты, мессы, шансоны Жюскена Дебре (Франция) как предвосхищение высшей полифонической формы — фуги, доведенной до совершенства в творчестве И. С. Баха. Мотеты, магнифи-

каты, мессы К. Жанекена (многоголосные песни «Пение птиц», «Болтовня прачек»). Лирический мадригал (Италия XVI в.) и расширение выразительных возможностей соединения музыки, мелодии и текста. Передача представлений о внешнем мире в перекличке хоров, инструментальных ансамблей, органов как основа музыки венецианского Возрождения. Расцвет органного и скрипичного искусства (Андреа и Джованни Габриели, Андриан Виллаэрт). Углубление характеристики внутреннего мира человека в мадригале (любовные страдания, картины природы). Приход на смену ему к концу XVII века кантаты и оперы. Вокальная завершенность мелодии как новое качество строгого стиля (Дж. Палестрина, римская школа). Совместное звучание голосов. Драматургия трагедийного плана в первых операх (Клаудио Монтеверди «Орфей»). Жанры музыки эпохи Возрождения: месса, григорианский хорал, многоголосная песня, баллада, светский мотет, речитатив, шансон, фуга, магнификат, мадригал, кантата, опера.

Виды деятельности учащихся

Самостоятельная (индивидуальная) работа «Античный сюжет в опере К. Монтеверди «Орфей». Идея высокой миссии искусства, призванного спасти людей в несчастье».

Урок 6—7. Литература Возрождения в романских странах

Цель: выявить отличие литературы Возрождения от литературы Средневековья (идеи, жанры, стили). Вечный спор о высокой или низменной природе человека, о «поэзии» и «прозе» как мере жизни в литературе Возрождения, ставший причиной устойчивого интереса к литературе этого периода со стороны художников и читателей последующих эпох (Данте, Петрарка, Монтень, Боккаччо, Сервантес, Шекспир).

Концепция. Национальное своеобразие художественных стилей этой эпохи в разных странах. Восприятие любви, путь человека к совершенству, возрождение интереса к мифологическим образам Античности («Божественная комедия» Данте). Развитие философской прозы с представлениями о человеке как центре мироздания и красоте и гармонии как «музыкальном законе Вселенной». Диалогическая форма трактатов (в отличие от монологичности жанров Средневековья — жития, исповеди, проповеди). «Опыты» Монтеня как соединение литературной формы философского размышления и дневника для исследования тайн человеческой души. Эссе как литературный жанр.

Драматизм чувств в поэзии Петрарки, «телесность» желаний героев произведений Боккаччо. (Основа мироощущения человека Средневековья — вера, Возрождения — исследование; чудо для Средневековья — отступление от логики жизни, для Возрождения — бесконечность ее возможностей).

«Дон Кихот» М. Сервантеса как поединок идеала и повседневности. Образ Дон Кихота в искусстве XX века (кинофильмы, спектакли и пр.). Иллюстрации к роману.

Вечный театр У. Шекспира. Диалектика добра и зла, благородного и низменного, поэтического и циничного в человеке. Развитие жанров трагедии и комедии. Обреченность идеи самоутверждения, нарушающей гармонию человека и мира. Трагедия своеволия (исторические хроники, трагедия «Ричард III»). Значение трагедии «Гамлет» для мировой (русской) культуры. Фарсовые лирические комедии Шекспира об изменчивости и многообразии реальной жизни, которые не учитываются комедийными персонажами, и радости освобождения от традиционных масок. «Укрощение строптивой» — комедия о гармонии в любви как следствии уступчивости, а не борьбы. «Отелло» — трагедия несовпадения характеров и обстоятельств.

Рекомендуемые примеры

✿ Фрагменты из «Божественной комедии» Данте Алигьери.

✿ Автобиографическая проза Ф. Петрарки «Моя жизнь». Сонеты (по выбору).

✿ Фрагменты из «Опытов» М. Монтеня.

✿ Обзор новелл из «Декамерона» Дж. Боккаччо.

✿ Обзор и чтение фрагментов из «Дон Кихота» М. Сервантеса.

✿ Монологи Гамлета из трагедии У. Шекспира.

✿ Обзор содержания других пьес великого английского писателя (по выбору учащихся).

Виды деятельности учащихся

Самостоятельная творческая работа по выбору:

1. Описание декораций к одной из пьес У. Шекспира.

2. Эссе, сочинение, диалог или новелла (по выбору) на тему «Странное чувство».

3. Исполнители роли Ричарда III на сценах театров мира: Лоуренс Оливье, М. Ульянов и др.

4. Фильм Дзеффирелли как интерпретация пьесы «Укрощение строптивой». Ад. Челентано в роли Петруччо.

5. Традиции русского театра в исполнении роли Отелло (А. Остужев, С. Бондарчук). Постановка трагедии А. Эфросом (Дездемона в исполнении О. Яковлевой). Опера Верди. Э. Карузо, П. Доминго, Э. Соткилава в роли Отелло.

6. Гамлеты русской сцены (XIX и XX вв.). В. Высоцкий в роли Гамлета (театр на Таганке). Стихотворения «Гамлет» Б. Пастернака и В. Высоцкого.

Урок 8. Возрождение в Нидерландах и Германии

Цель: показать реабилитацию в искусстве Возрождения повседневности, обыденной жизни как поэтической стихии.

Концепция. Разнообразие и красота земной жизни, неповторимость ее мгновений, высокая значимость любых ее проявлений и повседневных событий. Живо-

пись XV века. *Ян ван Эйк* (1390—1441) «Благовещение» — религиозный сюжет, решаемый на фоне бытовых реалий, рациональное отношение к чуду, значение цвета и света на картине как символа чуда; смирение и недоверие в лице Марии, сомневающейся в возможности обещанного и признающей власть земного порядка.

Иероним Босх (1453—1516) «Райский сад». Фантазмагории, изображающие низменные чувства и свойства человека. Ироничность Питера Брейгеля Старшего (1525—1569) — «Охотники на снегу», «Фламандские половицы», «Триумф смерти».

Виды деятельности учащихся

Сочинение-миниатюра на тему:

1. «Отношение художника к миру и человеку в эпоху Возрождения» (на примере картин нидерландских художников по выбору учащихся).

2. Возрождение в Германии: гуманист А. Дюрер, человек и природа в произведениях Лукаса Кранаха; портреты Ханса Гольбейна Младшего (словесное описание-анализ одного из произведений).

3. «Моя художественная галерея» (портреты художников эпохи Возрождения в Германии).

Уроки 9—12. Возрождение на Руси

Цель: обобщить сведения о развитии русского искусства от Средневековья к Возрождению, выявить признаки русского Ренессанса в живописи и архитектуре.

Концепция. Праздничный стиль архитектуры Покровского собора в Москве (Храм Василия Блаженного) как выражение торжества победы Ивана Грозного над Казанью. Свобода композиции, карнавал куполов. Андрей Рублев — певец гармонии в русской иконописи: «Дмитрий Солунский», «Троица» (XV в.). Фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре (идеи бесконечности, слиянности мира). Фрески Феофана Грека в Благовещен-

ском соборе Московского Кремля (1405) — космическая сила образов, трагическая жажда совершенства человека. Связь с античной традицией (сочетание обобщенности типов и конкретности эмоциональных состояний). Литературные жанры периода русского Возрождения. «Хожение за три моря» Аф. Никитина, «Житие» Аввакума. Борьба личности за свои идеалы.

Виды деятельности учащихся

Самостоятельная творческая работа (по выбору):

1. Значение иконы А. Рублева «Троица» для развития русской культуры.
2. Словесное описание фрески Дионисия (по выбору).
3. Роль цвета в произведениях Ф. Грека.
4. Сравнение фигур Христа и апостолов, запечатленных на фресках новгородской школы иконописи и Благовещенского собора Московского Кремля.
5. Аристотель Фиорованти и его роль в строительстве Московского Кремля (сообщение).
6. Описание храма Василия Блаженного, возведенного Бармой и Постником (1555—1560).

Тема 5. Искусство XVII—XVIII вв. (6 час.)

Урок 1. Новые направления в искусстве

Цель: показать кризис идей гармонии мира и человека эпохи Возрождения, проявившийся в особенностях новых направлений в искусстве, и, как следствие, усиление аналитического взгляда на жизнь, представленного в них.

Концепция. Ослабление содержательности в искусстве, тенденция к эффектности художественной формы, проявившаяся в новых направлениях искусства — маньеризме, барокко, классицизме.

Усиление аналитического взгляда на жизнь, ее оценка. Воспевание полнокровности народного характера (Испания. Портреты и жанровые сцены Д. Веласкеса «Зав-

трак», «Пьяницы», «Папа Иннокентий», «Венера и Купидон»). Своеобразие реализма *Рембрандта* как вершины голландского Возрождения: отказ от внешней эстетики, лиризм в трактовке библейских и мифологических сюжетов. Роль света в картинах Рембрандта («Возвращение блудного сына»); психологизм, открытие глубины чувств обыкновенного человека на портретах, созданных художником («Портрет старушки», «Портрет старика в красном», «Флора»). Удивление и смирение перед жизнью («Гомер»), углубленное самосозерцание, печаль и надежды юности («Титус в одежде монаха»). Автопортреты художника. Роль цветовой гаммы в них. Обобщенный образ жизни и человеческих типов (композиция и свет в картине «Ночной дозор»).

Домашнее задание

1. Написать сочинение-миниатюру на тему: «Каким человеком был художник Рембрандт» (история автопортретов как образов разных периодов жизни человека).

2. Сопоставление «Благовещения» Леонардо да Винчи и Эль Греко — художника, преодолевающего бесчувствие маньеризма и открывающего сложность внутреннего мира человека.

3. Почему Смольный собор и Зимний дворец в Санкт-Петербурге, построенные под руководством Б. Растрелли, считаются памятниками архитектуры барокко?

4. Пасторали как жанр рококо: народность, лиризм сюжетов (А. Ватто, Ф. Буше и др.)

5. Живопись П. Рубенса и Ан. ван Дейка. Разные примеры воплощения принципов барокко в творчестве художников («Союз Земли и Воды» Рубенса; автопортрет ван Дейка).

Уроки 2—3. Русский классицизм XVIII века

Цель: показать рационалистический характер классицизма, выявить особенности русского классицизма.

Концепция. Вслед за Возрождением, опиравшимся на античные традиции, в эпоху абсолютных монархий в искусстве вновь утверждается как идеал реалистическая гармония, симметрия и канонический порядок. Основа нового направления в искусстве классицизма — идеи нормы, образца, идеализация героического, победа долга над хаосом страстей, торжественная парадность, строгость вкуса. *Н. Буало* «Поэтическое искусство» (1674). Картины *Н. Пуссена*. Ода и трагедия как излюбленные литературные жанры классицизма. Четкое разделение прекрасного и безобразного в поэтике классицизма.

Русский классицизм XVIII века. Архитектор *Ч. Камерон* (Камеронова галерея в Царском Селе, дворец в Павловске, Храм дружбы в Павловском парке). Строгость и изящество зданий *Д. Кваренги* (Академия наук на набережной Невы в Санкт-Петербурге). Архитектор *М. Ф. Казаков* (Московский университет). Портреты работы *Д. Левицкого* («Екатерина II — законодательница»).

Виды деятельности учащихся

✦ Обсуждение цитат из трактата Буало «Поэтическое искусство».

✦ Заочная прогулка по Версалию — летней резиденции французских королей (симметрия аллей, прудов, фонтанов, статуй, подстриженных деревьев. Геометрические каноны классицизма как форма совершенствования природы).

✦ Ироническое изображение Версаля на полотнах А. Бенуа (классицизм с позиции художника конца XIX — начала XX века).

Домашнее задание

Сочинение-миниатюра «Почему стало возможным возрождение классицизма в XX веке?» Привести примеры.

Уроки 4—6. Музыка XVII—XVIII вв.

Цель: показать на примере творчества И. С. Баха, В. А. Моцарта, И. Гайдна формирование жанров оперы и инструментальной музыки в XVII—XVIII веках.

Концепция. Опера как синтетическое искусство в XVII веке, арена идейных споров и реакция на изменение вкусов публики. Зарождение новых жанров инструментальной музыки — увертюры, сюиты. Проникновение оперных форм в духовную музыку. *К. Монтеверди, К. Глюк, Г. Гендель.* Параллельное развитие полифонического и гомофонного склада музыки; преобладание полифонии в духовных жанрах (кантата, оратория, месса); гомофония в песне, танце, инструментальной музыке.

Жанр инструментального концерта в творчестве *Антонио Вивальди* («Времена года» и др.). Соединение философской глубины и совершенства формы в творчестве *И. С. Баха* («Страсти по Матфею», «Хорошо темперированный клавир», токкаты, сюиты, «Итальянский концерт», фуги). Печаль и радость, скорбь и ликование в музыке Баха.

Оперы *В. А. Моцарта.* Естественность, жизненность образов, разнообразие чувств, конфликтов, поэтическое восприятие красоты жизни. Сочетание трагического и комического («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»).

Виды деятельности учащихся

Самостоятельная исследовательская и творческая работа:

1. «Кончерто грорсо» Ан. Вивальди. Значение произведения.

2. «Времена года» Ан. Вивальди (фрагмент по выбору). Какими музыкальными средствами композитор создает нужный образ?

3. 1-я часть оратории Г. Генделя «Мессия» и 1-я часть

«Страстей по Иоанну» И. С. Баха. Чья музыка вам представляется более драматичной?

4. Решение образа графа из комедии П. Бомарше в музыке. Ария графа из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро». Почему отрицательному персонажу композитор не отказывает в благородстве звучания голоса?

5. Обновление музыкальных форм в творчестве В. А. Моцарта (движение как главная стихия жизни).

6. Вокальная и оркестровая выразительность арии Царицы Ночи из оперы Моцарта «Волшебная флейта».

7. Симфонии Моцарта (□ 40, Пражская симфония и др.).

8. «Реквием» Моцарта — симфонизированная философская драма о жизни и смерти, возвышении человека над страданием.

С л о в а р ь: опера, увертюра, ария, оратория, полифония, гомофония, кантата, песня, танец, инструментальный концерт, тембр, ритм, камерные арии, хор а капелла и хор в сопровождении оркестра, клавикорд, клавесин, импровизация концертная, скрипичные сонаты, партиты, инструментальная сюита (аллеманда, куранта, сарабанда, жига), дополнительные части сюиты (гавот, менуэт, буре, пассапелье, полонез, ария), хоралы, опера-буфф, опера-серия.

Письменные работы — 4 часа.

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ (34 час.)

Введение. Феникс романтизма (XIX в.) (4 час.)

Уроки 1—4. Романтическая и реалистическая тенденции в истории искусства

Цель: дать общие представления о романтизме и его истоках, об эстетических способах выражения романтического мироощущения, особенностях русского романтизма и интерпретациях романтических произведений в других видах искусства.

Концепция. Романтические и реалистические тенденции в античном искусстве. Рождение романтизма как художественного стиля в европейском искусстве XVIII — начала XIX века. Эстетические и эмоциональные доминанты романтизма — мироощущение тревоги, движения, порыва; внимание к сложным конфликтам внутреннего мира человека и таинственному течению жизни; странность героев и необычность обстоятельств.

Литература и музыка как ведущие виды искусства в романтизме. Этическое содержание русского романтизма (осуждение эгоцентризма героев-индивидуалистов). Романтизм в русской живиписи (интерес к исключительным событиям и личностям, глубине внутренней жизни героев, их чувств).

Рекомендуемые примеры

- ✿ Э. Делакруа «Барка Данте» (1822), «Смерть Лары»;
- ✿ Ф. Шопен. Этюд № 1 (уравновешенность классицизма и романтического порыва);
- ✿ П. Корнель «Сид» (монолог Сиды);

✿ *Ф. Шиллер* «Коварство и любовь» (монолог Фердинанда);

✿ *Э. Т. А. Гофман* «Крошка Цахес»;

✿ *Дж. Г. Байрон* «Паломничество Чайльд Гарольда»;

✿ *Г. Берлиоз* «Гарольд в Италии (1834)»;

✿ *М. Ю. Лермонтов* «Маскарад», «Парус»;

✿ *К. П. Брюллов* «Последний день Помпеи».

Домашнее задание

Самостоятельная работа:

1. Подготовить сообщение: «Музыка в эпоху романтизма» (Сопоставление поэмы Дж. Г. Байрона «Манфред» и ее музыкального воплощения в увертюре Ф. Шумана, фантазии «Манфред» П. И. Чайковского).

2. Прощание с романтизмом в стихотворении А. С. Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца» (аналитический комментарий).

3. Интерпретация драмы М. Ю. Лермонтова в фильме С. Герасимова «Маскарад».

4. Мотив преодоления. Сопоставление стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус» и романса на эти стихи А. Е. Варламова.

5. Романтический герой в 60—80-е годы XX века. Значение творчества В. Высоцкого. Стихотворение «Порвали парус» и др.

6. Словесное описание впечатления от романтических портретов О. Кипренского («Ворожея со свечой», 1830).

7. Изображение глубины и сложности внутреннего мира человека в произведениях русских романтиков в разных видах искусства (сочинение-миниатюра).

✿ Сопоставление картины И. Е. Яковлева «Два приятеля» (1811) и «Элегии» А. А. Дельвига, романса М. Яковлева в исполнении А. Иванова и Г. Виноградова.

✿ Картина О. Кипренского «Молодой садовник» (1817) и стихотворение А. С. Пушкина «Певец», положенное на музыку А. Рубинштейном.

9. Эвристические задания:

✿ Можно ли считать картины И. К. Айвазовского произведениями романтического направления в живописи.

✿ Есть ли черты романтизма в «Итальянском каприччио» П. И. Чайковского?

Тема 1. Европейский и русский реализм XIX века (4 час.)

Уроки 1—4. Лирическое, трагическое и сатирическое в реалистическом искусстве

Цель: актуализировать представления учащихся об искусстве XIX века; конкретизировать важнейшие характеристики реалистического искусства (типические характеры в типических обстоятельствах при правдивости деталей); показать национальные особенности русского реализма (скульптура, живопись, литература).

Концепция. Желаемое и реальное как полюсы человеческой души, мировоззрения, опыта жизни. Реализм как художественное направление. Формы проявления романтического начала в реализме.

Элементы реализма в искусстве предыдущих эпох (греческая скульптура «Сатир с фруктами», II в. до н. э.; «Отдыхающий Гермес» Лисиппа; бюст Цезаря; икона XII в. «Устюжское Благовещение»; эпоха Возрождения — Фра Анджелико «Благовещение»; правдивость деталей в портретах XVII—XVIII вв. — Ан. ван Дейк «Семейный портрет, 1660).

Эстетические принципы реализма — верность натуре, точность деталей, социально и психологически обусловленное воссоздание образа человека, типизация. Французские художники Ж. О. Энгр, К. Коро, Г. Курбе.

Реализм в русском искусстве. Ф. И. Шубин (бюст М. В. Ломоносова). Лиризм пейзажей Ф. А. Васильева, Я. П. Полонского. Мастера жанровой живописи В. Г. Перов, П. А. Федотов. Реалистический портрет: быт и ду-

ховная жизнь русского человека в творчестве И. Н. Крамского, Н. Н. Ге, В. Г. Перова, И. Е. Репина.

Изображение русского характера в искусстве II пол. XIX века. Типологические черты национального характера в литературе и живописи.

Виды деятельности учащихся

1. Сравнение «Портрета мадам Рекамье» Ж. Л. Давида (подчеркнутое благородство модели) и «Портрета мадам Ривьер» Ж. О. Энгра (правдивость изображения).

2. Сравнение рисунка Ж. О. Энгра «Портрет Бертена» с его же живописным портретом Бертена (углубление представлений о характере).

3. *К. Коро* «Утро» и «Вечер». Эссе «Мгновение как вечность»: сосредоточенное внимание к жизни и состояниям природы.

4. Сопоставления различного типа (работа в группах): *В. Г. Перов* «Проводы покойника» (сострадание), «Монастырская трапеза» (сатира), *П. А. Федотов* «Завтрак аристократа» (ироничность в описании быта и лиризм ощущений); *Л. Н. Толстой* в изображении *И. Н. Крамского* и *Н. Н. Ге*; народный характер по портретам *И. Н. Крамского* («Полесовщик», «Русский Сократ» и др.).

5. Общие эстетические принципы в трактовании характера героя в русской литературе XIX века (*И. Тургенев*, *Н. Лесков*, *Ф. Достоевский*, *Л. Толстой*, *Н. Некрасов*).

6. Составить биографию одного из героев крестьянских портретов русских художников (например, «Мужичок с клюкой», «Портрет крестьянина» *И. Н. Крамского*).

Домашнее задание

1. Подготовка к конференции «Быт и духовная жизнь русского человека в жанровой живописи художников XIX века».

✿ Картина *И. Е. Репина* «Крестный ход в Курской губернии» в сопоставлении с работой *В. Г. Перова* «Сельский крестный ход на Пасхе».

✿ История на картинах И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван», В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», Н. Н. Ге «Петр и Алексей» (сведения о художнике, история создания картины, аналитический комментарий, версия о причинах выбора художниками темы для своего произведения).

2. Индивидуальные задания.

✿ Сопоставление портретных характеристик персонажей на картинах В. А. Серова: новаторский характер творчества художника; лирический субъективизм портретов Ермоловой, Голицыной, Орловой; характерность, экспрессивность (ироничность) жанровых картин: например, «Солдатушки, браво ребяташки».

✿ П. С. Мочалов в роли Гамлета. В. Г. Белинский о «магнетическом обаянии» Мочалова.

✿ Портреты П. Стрепетовой — исполнительницы роли Катерины в пьесе А. Н. Островского «Гроза» — кисти Н. А. Ярошенко (1884) и И. Е. Репина (1884)*.

Тема 2. Европейская и русская музыка XIX века (12 час.)

Уроки 1—4. Романтические идеи классическими средствами. Романтизм в фортепианной и вокальной музыке

Цель: показать проявления романтических начал в музыке классиков. Многозначность музыки и ее толкований, взаимопроникновение стилей, жанров. Преодоление канонов.

Концепция. Истоки романтизма в творчестве классиков (увертюра к опере «Дон Жуан» В. А. Моцарта, взаимопроникновение признаков «серьезной» и «комической» оперы, сочетание реалистического и фантасти-

*

Их оценку см. в кн.: *Беньяш, Р.* Пелагея Стрепетова. — Л., 1967.

ческого, начало трагедии исключительной личности в момент подчинения ее реальным обстоятельствам).

Нравственный и эстетический смысл творчества *Л. ван Бетховена*. Героическая личность композитора в его поединке с судьбой, максимализм идеалов и восприятия истории, любовь к жизни и трагедия одиночества. Разнообразие и сложность музыкальных жанров, преодоление канонов классической формы как признак романтизма мироощущения.

Ф. Лист, Ф. Шуберт, Р. Шуман. Романтизация классических музыкальных форм путем усиления музыкальной фактуры, расширения диапазона динамических градаций в фортепианной музыке (от пианиссимо до фортиссимо) и использования всей фортепианной клавиатуры; приближение к звучанию симфонического оркестра.

Рекомендуемые примеры

✿ *В. А. Моцарт* — опера «Дон Жуан» (увертюра, поединок с Командором, образы Дон Жуана, Анны, Лепорелло).

✿ *Людвиг ван Бетховен* «Лунная соната» (соната □ 14 ор. 27 □ 2), соната □ 21 ф.53 «Аврора».

Виды деятельности учащихся

✿ *М. И. Глинка*, ноктюрн «Разлука» в сравнении с фортепианной пьесой *К. Дебюсси* из цикла «Образы» (классическая ясность и импровизационная смена полутонов).

✿ Сопоставление «Песни о блохе» *Л. ван Бетховена* и *М. П. Мусоргского* (обобщенность образа у Бетховена и его живописность, саркастичность у Мусоргского).

✿ Определить, какая музыка была создана раньше: одно из каприччио *Н. Паганини* («Кампанелла») или фрагмент из «Интродукции и рондо каприччиозо» *К. Сен-Санса*.

✿ Чтение и пересказ отрывков из биографии *Л. ван Бетховена*, написанной *Р. Ролланом*.

✿ Значение Пятой симфонии *Л. ван Бетховена* (трагически возвышенный патетизм).

✿ Сообщение «Многообразии форм, впечатлений, чувств и мыслей в музыке Ф. Шуберта (песни "Лесной царь", "Маргарита за прялкой")».

✿ Сравнение фантазии Ф. Шуберта «Скиталец» с «Годами странствий» Ф. Листа (единство мелодического рисунка и рефрена у Ф. Шуберта — многообразие, пестрота впечатлений и картин в цикле Ф. Листа).

✿ Эссе «Жизнь как движение» (Р. Шуман «Карнавал»).

✿ Рассказ учителя о вокальных циклах Р. Шумана «Любовь поэта» и «Любовь и жизнь женщины» с предъявлением музыкальных иллюстраций.

✿ Возможности выражения идеи в звучании фортепиано и симфонического оркестра: Ф. Лист «Мефисто-вальс для фортепиано», «Мефисто-вальс для симфонического оркестра».

✿ Многообразие жанров и совершенство музыкальной формы в творчестве Ф. Шопена (мазурка, полонез, вальс, баллада, скерцо, фантазия, миниатюра-прелюдия, ноктюрн, баркарола, соната).

С л о в а р ь: форма и содержание произведения, творческая индивидуальность, мелодия, музыкальная палитра, музыкальный образ, импровизационность, ноктюрн, каприччио, соната, канон, мажор, минор, интродукция, симфония, песня, рефрен, экспромт, вальс, баркарола, баллада и др.

Уроки 5—8. Европейская и русская опера XIX века

Ц е л ь: показать развитие оперы как жанра в музыке XIX века. Познакомить учащихся с творчеством Дж. Верди, операми Р. Вагнера, особенностями крупных форм веристов (Дж. Пуччини, Р. Леонкавалло) и французской оперы (Ш. Гуно, Ж. Бизе), а также национальным своеобразием русской оперы, новизной ее художественной формы (М. И. Глинка, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков).

Концепция. Устойчивость классических форм в оперном театре. Выражение романтической идеи посредством классической формы. Арии, каватины, ансамбль вокалистов в опере *В. Беллини* «Норма», *Г. Доницетти* «Любовный напиток». Непосредственность чувств, реальность образов, театральность музыки в операх *Дж. Верди* «Аида», «Травиата», «Отелло» и др. Усиление роли оркестра.

Веризм как протест против нарочитой патетики романтической оперы. *Р. Вагнер* и особенности его оперного спектакля: система лейтмотивов, непрерывное развитие музыкального действия, синтез искусств («Тристан и Изольда», «Валькирия» и др.). Смена усложненного музыкального языка Вагнера компактной «оперой-новеллой» веристов («Богема» *Дж. Пуччини*). Синтез традиций романтической оперы и веризма в творчестве французских композиторов — *Ж. Бизе* «Кармен», *К. Сен-Санс* «Самсон и Далила».

Русская опера как образец взаимосвязи этического и эстетического в искусстве. Утверждение реалистического стиля и поиск нравственной нормы как общая направленность развития русской оперы, многообразие индивидуальных стилей в ней. Русская опера как воссоздание и переживание русской истории (*М. И. Глинка*, *А. П. Бородин*, *М. П. Мусоргский*). Поиски прекрасного, чудесного (оперы-сказки, оперы-притчи — *Н. А. Римский-Корсаков*).

Творчество *М. И. Глинки* как синтез эпоса, драмы и лирики; соединение романтического и классического в лирических образах композитора (опера «Руслан и Людмила»).

Виды деятельности учащихся (по выбору)

✦ Приемы включения в классическую форму оперы романтической идеи (каватина Нормы из оперы *В. Беллини* «Норма» и романс Немерино из оперы *Г. Доницетти* «Любовный напиток»).

✿ Интерпретация оперы Дж. Верди «Травиата» в фильме Франко Дзеффирелли (особенности музыкального языка; арии, речитативы, ансамбли, хоры, танцы и пр.). П. Доминго в роли Альфреда. Обращение Верди к литературным источникам (Ф. Шиллер «Дон Карлос»; У. Шекспир «Макбет», «Отелло»; В. Гюго «Король забавляется»). Стремление к цельности характеров, спектакля («Отелло»).

✿ Сравнение «Реквиема» В. А. Моцарта и «Реквиема» Дж. Верди (сочинение-миниатюра).

✿ Сравнение значимости арии Рудольфа из оперы Дж. Пуччини «Богема» и фанфарного рыцарского лейтмотива Лоэнгрин из финального хора 1-го акта одноименной оперы Р. Вагнера (сочинение-миниатюра).

✿ Сообщение «Куплеты Мефистофеля в исполнении Ф. И. Шаляпина» (опера Ш. Гуно «Фауст»).

✿ Сообщение «Секреты преображений в искусстве» (сопоставление оперы Ж. Бизе «Кармен», новеллы Пр. Мери и цикла стихов А. Блока, написанных под впечатлением от этой оперы).

✿ Эссе «Мои впечатления от серенады Арлекино из оперы Р. Леонкавалло «Паяцы». Знаменитые исполнители серенады».

✿ Классическая гибкость мысли и романтичность мироощущения Ф. И. Глинки (опера «Руслан и Людмила», каватина Людмилы, марш Черномора, каватина Гориславы).

✿ Противопоставление реальных и сказочно-фантастических образов как принцип оперного творчества Н. А. Римского-Корсакова (Купава и Снегурочка в опере «Снегурочка»).

✿ Звукоизобразительность (пейзажность) оркестрового письма в творчестве Н. А. Римского-Корсакова (песня Леля из оперы «Снегурочка»; образ моря, песня Садко из оперы «Садко»).

✿ «Восток» в опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (ария Шамаханской царицы, песня индий-

ского гостя из оперы «Садко», пародия на «Чижик-пыжик» в сцене объяснения в любви царя Додона — опера «Золотой петушок»).

❖ Зачетная работа (письменно или устно): «Чем отличается по музыкальному строю и способам характеристики героя ариозо Мизгирия из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» от каватины Алеко из одноименной оперы С. Рахманинова?»

Урок 9. Русский романс

Цель: проследить путь развития русского романса от городского народного и салонного музицирования к самостоятельному жанру музыкального искусства.

Концепция. Русский романс как утверждение художественных принципов реалистического отражения жизни и многообразия человеческих чувств. Жанровое разнообразие. Особенности музыкального языка (драматизм и свобода чувств, лиризм песни и ритм пляски, синтез народности и салонности, исповедальность, простота музыкальной фактуры, органичность слияния музыки и слова и пр.).

Рекомендуемые примеры

- ❖ А. А. Алябьев «Соловей»;
- ❖ М. И. Глинка «Я здесь, Инезильда», «Жаворонок»;
- ❖ А. Е. Варламов «Что мне жить и тужить...»;
- ❖ Н. А. Римский-Корсаков «Редеет облаков летучая гряда»;
- ❖ П. И. Чайковский «День ли царит»;
- ❖ С. В. Рахманинов «Весенние воды».

Домашнее задание

Сравнение романсов М. И. Глинки и С. В. Рахманинова «Не пой, красавица, при мне...» на стихи А. С. Пушкина. В чем сходство и различие образного стиля и средств музыкальной выразительности в названных произведениях?

Уроки 10—12. Творчество П. И. Чайковского

Цель: показать сопряжение национального и вселенского в содержании и художественной форме произведений П. И. Чайковского, особенности интерпретации его творчества на сценах театров мира.

Концепция. Опера *П. И. Чайковского* «Евгений Онегин» как продолжение и развитие музыкальных традиций М. И. Глинки; характеристика героев через присущий каждому из них индивидуальный комплекс интонаций, сложное последовательное развитие темы. Диалог инструментов оркестра и голоса как принцип оперно-симфонической драматургии композитора (тема Татьяны). Особенности интерпретации повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» в одноименной опере П. И. Чайковского (усиление лиризма, драматическое столкновение идиллических и жанровых сцен — дуэт Лизы и Полины «Уж вечер...»).

Балеты П. И. Чайковского — симфонические поэмы, в образной форме раскрывающие обобщенный смысл жизни, борьбы добра и зла («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица»).

Фортепианные миниатюры и циклы композитора: их непосредственность, ясность, эмоциональность («Детский альбом», «Времена года»). Трагический симфонизм Чайковского как вершина русской музыки XIX века (4, 5, 6-я симфонии). Исследование тайн жизни, восхищение ее притягательностью и недоумение перед «равнодушием» природы.

Домашнее задание

1. Проблемное рассуждение на тему: «Какова роль оркестра в опере П. И. Чайковского “Пиковая дама”?»

2. Прослушивание и сопоставление фрагментов из «Арагонской хоты» М. И. Глинки и «Итальянского каприччио» П. И. Чайковского. Анализ особенностей музыкального и смыслового строя этих произведений.

Тема 3. Основные течения в искусстве XX в. (8 час.)

Тематика групповых и индивидуальных проектов

Введение. Трансформация реалистического метода на рубеже XIX—XX вв. (О. Роден, К. Клодель, Э. Мане). Поэтизация прекрасного и безобразного, аналитичность в восприятии и отображении разнообразных явлений жизни. Путешествие в мир Родена.

1. Парадоксы импрессионизма: «исследовательский» характер живописи, вытесняющий субъективную эмоцию. Французские импрессионисты (О. Ренуар, К. Моне и др.) Нарушение равновесия между формой и цветом. Русские импрессионисты (И. Левитан, К. Коровин, И. Грабарь). Эмоциональность «пейзажей русской души». М. Волошин «Итоги импрессионизма».

2. Парадоксы символизма. Понятие символа в культуре (связь между видимым и идеальным). Ш. Бодлер «Соответствия», П. Верлен «Мой давний сон». «Цветовые аккорды» в поэзии А. Рембо («Гласные»). Русский символизм в живописи: М. Врубель, М. Борисов-Мусатов, Н. Рерих. Сочетание декоративности и психологического подтекста в живописи. Мифологизация образа.

3. Универсальность модерна (1886—1914). Идеалы модерна. Романтизм его содержания. Переосмысление традиций и символизация как ведущий принцип модерна. Модерн как мироощущение. Парадоксы модерна: стремление ввести эстетику в повседневную жизнь — и клиширование, вырождение стиля. Объединение художников «Мир искусства» (А. Бенуа, Л. Бакст, М. Нестеров, К. Сомов, И. Билибин, М. Добужинский и др.): переосмысление культуры прошлого, эстетизм, вера в красоту и объединяющую силу искусства.

4. Парадоксы экспрессионизма. Тенденция к максимальной выразительности художественного образа и деформация реальности, нарочитый антиэстетизм. Творче-

ство Ф. Гойи и Ван Гога, Э. Мунка. Представители экспрессионизма в русской литературе: Л. Андреев «Красный смех». Экспрессионистский плакат Д. Моора «Помоги!». Притупление чувств из-за перенапряжения эмоций — Собор Саграда Фамилия А. Гауди.

5. Кубизм, абстракционизм, конструктивизм и футуризм. Парадоксы влияния технического прогресса на искусство. Диалектика соотношений «цвета и линии». Кубизм как выражение геометрической структуры видимых объемных форм (П. Пикассо «Авиньонские девушки»). Сплав кубизма, символизма, экспрессионизма в «аналитическом» искусстве П. Филонова («Формула весны»). Превращение кубизма в абстрактную живопись (В. Кандинский, К. Малевич). Подмена образности гармонизацией форм, пятен, линий, сведение символа к примитивному коду.

Творчество П. Пикассо как история течений живописи XX в. (от «Любительницы абсента», «Герники», «Домика в саду» — к «Гитаре и скрипке», потере предметности.)

Конструктивные (классицизм, ранняя готика) и деструктивные («пламенеющая готика», барокко) тенденции в искусстве. Культ техники, геометрии (Ле Корбюзье, М. Ван дер Роэ и др.). Советские конструктивисты (К. Мельников, В. Татлин и др.). Урбанизм, культ силы, апелляция к рационализму и отрыв от реальности. Н. Гончарова «Велосипедисты». Футуризм в русской поэзии: В. Маяковский, В. Хлебников (разрушение привычной формы, выявление конструкции слова и образа, обыгрывание структуры слова, замена семантики звучанием и пр.)

Сюрреализм. Творчество С. Дали. Соединение романтико-символистской традиции с патриотической и экспрессионистской. «Романтический монтаж» в творчестве А. Дейнеки, Ю. Пименова. Гиперреализм (фотореализм). С. Файбисович «Станция метро “Сокол”». Компьютерное искусство. Эффекты компьютерной живописи.

6. Литература XX века. Одинокие люди в потоке жизни. Проза Г. Гессе, Д. Джойса, М. Пруста, Ф. Кафки. Лирика Г. Аполлинера, П. Элюара и др. Новые сказки XX века (Д. Сэлинджер, Д. Олдридж, У. Фолкнер, Л. Корчак, Р. Бредбери, А. Сент-Экзюпери). Поиск под-ростками опоры в пошатнувшемся мире.

7. Музыка XX века. Роль религии, фольклора в развитии музыки XX века. Возрождение старинных культовых жанров, обновление мелодии, гармонии, ритма. К. Пендерецкий «Страсти по Луке»; А. Шнитке. Симфония □ 4; И. Стравинский «Петрушка»; А. Скрябин «Поэма экстаза».

Переосмысление прошлого — от иронии до ностальгии. Стилизация (вальсы С. Прокофьева, Г. Свиридова, А. Хачатуряна). Использование старых моделей и мелодий. П. Хиндемит — «Сюита 1922» (танцевальная сюита — форма, известная с XVII века), включившая в себя популярные танцы 20-х годов — рэгтайм, шимми, вальс-бостон. Использование тем Гайдна и Бетховена для создания юмористического эффекта в финале Концерта □ 1 для фортепьяно с оркестром Д. Шостаковича. Использование Р. Щедриным тем П. И. Чайковского для создания исторической перспективы в балете «Анна Каренина». А. Шнитке как яркий выразитель тенденции диалога классики и современности в музыке.

Исполнительское искусство в XX веке: различные тенденции и их интерпретация (Г. Кароян, С. Рихтер и др.).

8. Театр XX века.

М. Рейнхардт и его театр как синтез искусств. Многообразии стилизованных решений в постановках (М. Горький «На дне», У. Шекспир «Сон в летнюю ночь», «Гамлет»). Новые принципы сценичности в театре К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. «Психологическое движение», естественность сценического поведения актеров, строгость и «неслыханная простота» режиссерских решений. Русская классика на сцене МХТ (пьесы А. П. Че-

хова и др.), Актеры театра, их судьбы (И. Москвин, В. Качалов, М. Чехов и др.)

Театр В. Мейерхольда. Введение приемов символистской эстетики («Смерть Тентажиля» и «Сестра Беатриса» М. Метерлинка), акцентирование смысла сценической условности, обращение к традициям балагана и пантомимы, синтез искусств в художественном целом спектакля (А. Блок «Балаганчик»; М. Лермонтов «Маскарад»; В. Маяковский «Клоп»).

Театр Ж. Вилара и Ж. Л. Барро. Значение звучащего слова. Интеллектуальный пафос театра Вилара. Идеиная и эстетическая цельность искусства Вилара. («Сид» Корнеля). Поиск синтеза мысли и чувства, слова и жеста, прямого выражения идей и их метафоричности, внимание к движению и ритму жизни, воспроизводимой на сцене в театре Барро (Эсхил, пьесы Э. Ионеско).

Театр Б. Брехта. Прием «отчуждения», введение дистанции между актером и образом. Сочетание развлекательной и поучительной функции в театре и режиссуре Б. Брехта («Мамаша Кураж и ее дети»)

9. Сценические интерпретации в мировом театре XX века:

✿ «Три сестры» А. П. Чехова в постановке В. Немировича-Данченко, Г. Товстоногова, А. Эфроса.

✿ «Ромео и Джульетта» У. Шекспира в режиссуре Ф. Дзеффирелли. «Король Лир» в режиссуре П. Брука, Г. Козинцева, М. Козакова.

✿ «Ревизор» Н. В. Гоголя в интерпретации В. Мейерхольда и Г. Товстоногова.

✿ «Месяц в деревне» И. С. Тургенева в постановке К. Станиславского и А. Эфроса.

✿ «Принцесса Турандот» К. Гоцци в режиссуре Е. Вахтангова.

10. Киноискусство XX века. Рождение кинематографа (Л. и О. Люмьер). Великий немой и его шедевры (1908—1929). Творчество Ч. Чаплина (1889—1977),

С. Эйзенштейна («Броненосец Потемкин», «Иван Грозный»). Краткая история американского кино. Жанр вестерна. Метафорическое кино А. Довженко и И. Бергмана. Кино 50—70 гг. Итальянский неореализм Ф. Феллини, М. Антониони, Л. Висконти.

Советское киноискусство 50—80 гг. Интерес к судьбе обыкновенного человека, нравственной проблематике основных событий времени («Летят журавли» М. Калатозова, 1957). Дебюты молодых режиссеров 50-х годов (М. Хуциев, Г. Чухрай, Э. Рязанов, Г. Данелия, С. Ростоцкий); 60-х (А. Тарковский, К. Муратова, Л. Шепитько, В. Шукшин), 70-х (Н. Михалков, С. Соловьев, Р. Балаян и др.)

Заключение (6 час.)

Индивидуальные итоговые задания:

1. Письменный обзор кинорепертуара одного из телевизионных каналов;
2. Раскадровка (киносценарий) произведения литературы (по выбору учителя или учащихся);
3. Составление каталога книг и фильмов, близких по теме, проблемам, стилю.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка — 3

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

8 класс. «Человек и культура»

Введение. Культура — память человечества — 5

Тема 1. «Любовь летит сквозь времена...» — 6

Тема 2. Дом и Отечество. Возвращение — 6

Тема 3. Радость творчества — 7

9 класс. Хоровод муз

Введение. Семья муз — 9

Тема 1. Язык живописи, скульптуры и архитектуры — 9

Тема 2. Владения Эвтерпы: язык музыки — 10

Тема 3. Владения Эрато: вечная тема любви — 11

Тема 4. Владения Полигимнии: понятие
о величественном и ничтожном — 12

Тема 5. Владения Мельпомены и Талии:
трагическое и комическое в искусстве — 13

Тема 6. Владения Терпсихоры: язык танца — 14

10 класс. Искусство и время

Введение. У истоков художественной культуры — 15

Тема 1. Античность — счастливое
«детство человечества» — 16

Тема 2. Культура Древнего Рима — 16

Тема 3. Средневековье. Художественная культура
Византии, Древней Руси и Европы — 16

Тема 4. Идеалы и художественные
ценности Возрождения — 17

Тема 5. Искусство XVII—XVIII веков.
Новые направления в искусстве — 20

11 класс. Классика и современность

Введение. Феникс романтизма — 23

Тема 1. Европейский и русский реализм — 24

Тема 2. Музыка XIX века — 26

Тема 3. Основные течения в искусстве XIX—XX веков — 30

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

8 класс. Человек и культура

Введение. Культура — память человечества — 37

Тема 1. «Любовь летит сквозь времена...» — 40

Тема 2. Дом и Отечество. Возвращение — 44

Тема 3. Радость творчества — 45

9 класс. Хоровод муз

Введение. Семья муз.

Современная классификация видов искусства — 49

Тема 1. Язык живописи, скульптуры и архитектуры — 50

Тема 2. Владения Эвтерпы: язык музыки — 53

Тема 3. Владения Эрато: вечная тема любви — 55

Тема 4. Владения Полигимнии.

Понятие о величественном и ничтожном — 56

Тема 5. Владения Мельпомены и Талии:

трагическое и комическое в искусстве — 58

Тема 6. Владения Терпсихоры: язык танца — 63

10 класс. Искусство и время

Введение. У истоков художественной культуры — 65

Тема 1. Античность — счастливое «детство человечества» — 67

Тема 2. Культура Древнего Рима — 69

Тема 3. Средневековье. Художественная культура

Византии, Древней Руси и Европы — 72

Тема 4. Художественная культура Возрождения.

Идеалы и ценности — 77

Тема 5. Искусство XVII—XVIII вв. — 86

11 класс. Классика и современность

Введение. Феникс романтизма — 91

Тема 1. Европейский и русский реализм XIX века — 93

Тема 2. Европейская и русская музыка XIX века — 95

Тема 3. Основные течения в искусстве XX в. — 102

ИСКУССТВО

**Рабочая программа
и методические рекомендации
для 8—11 классов общеобразовательной школы**

Редактор
З. С. Колодина
Компьютерная верстка
О. В. Кондрашиной

Оригинал-макет подписан в печать 11.04.2013 г.
Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «SchoolBook».
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 6,51. Тираж 100 экз. Заказ 2046.
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 203.

www.niro.nnov.ru

Отпечатано в издательском центре учебной
и учебно-методической литературы ГБОУ ДПО НИРО

