

Рабочая программа элективного курса «История искусства»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников.

Личностные результаты изучения искусства подразумевают:

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства;
- развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства;
- накопление опыта эстетического переживания;
- формирование творческого отношения к проблемам;
- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
- гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;
- подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Метапредметные результаты изучения искусства отражают:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
- выявление причинно-следственных связей;
- поиск аналогов в искусстве;
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;

- применение методов познания через художественный образ;
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
- определение целей и задач учебной деятельности;
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
- самостоятельную оценку достигнутых результатов.

Предметные результаты изучения искусства включают:

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
- представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
- представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;
- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла;
- классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала, информации, полученной из различных источников;
- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала;
- формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;
- развитие индивидуального художественного вкуса;

расширение эстетического кругозора;

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;

— реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; использование выразительных средств искусства в собственном творчестве.

Структура курса

5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология». На данном этапе рассматриваются наиболее известные сюжеты и образы античной и славянской мифологии, не утрачившие актуальность и нравственную значимость и в наше время. Особое внимание уделено их художественному воплощению в различных видах искусства и причинам изменения интерпретации на протяжении исторического развития мирового искусства.

6 класс. «Вечные образы искусства. Библия». В центре внимания Библия — величайший памятник литературы, истории, источник творческого вдохновения для многих деятелей искусства в различные художественно-исторические эпохи. Главная задача — показать духовное богатство и красоту библейских сюжетов и образов, возникших в древнейшую эпоху, запечатленных и озвученных в произведениях различных видов искусства.

9 класс. «Содружество искусств». Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но главные акценты здесь сделаны на выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных искусств. Диалог и содружество отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, естественных для каждого способа художественного отражения действительности, составляют важную особенность данного курса.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

5 КЛАСС

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. МИФОЛОГИЯ (34 ч)

I. Сюжеты и образы античной мифологии

(27 ч)

Введение. В мире античной мифологии.

Мифология как система образов и представлений о жизни. Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства.

Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея — родители верховного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотворение мира» и И. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного мифа.

Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов. Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса.

Окружение Зевса. Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на западном фризе Парфенона. Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Ганимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рембрандта (по выбору). Зевс — вершитель судеб

богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» в картине Ж. Д. Энгра.

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Мечь Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом». Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей» («Поэма огня»). Образ Прометея — символ активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения музыкального произведения.

Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон — храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена

«Триумф Нептуна и Амфитриты». Тритон — сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». Особенности воплощения его художественного образа. «Владыка морей» в художественном фильме А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (про- смотр фрагментов и их обсуждение).

Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» Вергилия. Циклопы — помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). Гефест на острове Лемнос. Вулканалии.

Афина — богиня мудрости и справедливой войны. Распространение культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронте Парфенона в Акрополе. Афина — богиня мудрости, покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промехос в архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афины. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульптурная группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев Афины и мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина С. Боттичелли «Афина, усмиряющая кентавра».

Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в художественной интер-

претации образа. Предсказание будущего — один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и Марсий» (по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполлон и Дафна». Художественная интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и Поллайоло «Аполлон и Дафна».

Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением». Балет И. Стравинского «Аполлон Мусагет» (хореография Дж. Баланчина). Чарующая радость жизни и творчества, воплощенные в музыке и танце. Картина А. Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и переданная в ней атмосфера творческого вдохновения.

Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях искусства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного искусства. «Орфей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мифа. Рок-опера «Орфей и Эвридика» композитора А. Журбина и поэта Ю. Димитрина.

Артемиды — покровительница охоты. Вечно юная и прекрасная Артемиды (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Кому и как покровительствует Артемиды. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с изображением Артемиды и

Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И. Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и спящий Эндимион».

Арес — неукротимый бог войны. Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны. Богиня раздора Эрида — постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особенности изображения Ареса в произведениях античного искусства. Роль Ареса в войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с греками». Широкое распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле и Реме. Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порты. Сходство его изображения с богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. Суворову М. Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс».

Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Миф о рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом». Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф о Дионисе и морских разбойниках в гомеровских гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Миф о Дионисе и Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело и картина Караваджо (по выбору).

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь Диониса. Возникновение греческой драмы и ко-

медии. Первые театры и театральные постановки.

Афродита — богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, воплощенная в образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура Агесандра «Венера Милосская». Миф о рождении Афродиты и его вариации. Античный рельеф «Трон Людовизи». «Рождение Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос (Всена-родная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об Адонисе — «прекрасном баловне Киприды». Адонис — один из самых популярных персонажей античной живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса».

Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан за эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Картина Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс».

В сетях Эроса. Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ Эрота в произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, натягивающий лук» Лисиппа). Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозный Амур» (по выбору). Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки.

Богиня цветов Флора. Флора — итальянская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов. Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее честь. Образ жены художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли

«Весна». Балет «Зефир и Флора» в постановке Ш. Дидло.

II. Мифология древних славян (7 ч)

Введение. Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. Представления славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо».

Перун — бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Дуб — священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца — Ильин день. Связь между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем.

Велес. Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Причины вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. Культ святого Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого Власия на Руси.

Дажьбог. Дажьбог — один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбога как олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца.

Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — обязательный атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени

Макошь. Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли. Параскева Пятница — покровительница хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах.

Лада. Лада (Ладос) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Ладос с греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.

Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. Отражение в образах Купало, Ярило и Костромос представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. Разделение функций между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромос в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Символическое значение образов цветущего папоротника и разрывтравы. Обряд «похороны Костромос» в праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Иванова дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору).

6 КЛАСС

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. БИБЛИЯ (34 ч)

I. Сюжеты и образы Ветхого Завета (15 ч)

Введение. В мире библейских сюжетов и образов. Библия — величайший памятник литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства.

Ветхий и Новый Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник творческого вдохновения.

Сотворение мира. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его фрески в Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ваятель Земли, обладающий безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира». Оратория И. Гайдна «Сотворение мира» — восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески Микеланджело «Сотворение Адама»,

«Сотворение растений и небесных светил» и «Отделение суши от воды». Картина Я. Тинторетто «Сотворение животных».

Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Евы» — фреска Микеланджело в Сикстинской капелле, ее аллегорический смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» и «Искушение Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в стихотворении И. Бунина «Искушение». Сюжет о грехопадении первых людей и его смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». Два одновременных эпизода библейской легенды: последний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар судьбы за совершенный грех. Внутренний протест Адама, готового защитить Еву. Фреска Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая» — драматизм сюжета, безысходное отчаяние и стыд первых людей. Меч, занесенный над их головами, как символ справедливого возмездия за грехи. Библейская легенда о жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». Идея свободы человеческой личности, добровольности греха и ответственности человека за свои поступки. Противоречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьявольского» в музыке А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музыке и танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. Фрагмент «Адам и Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д.

Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по вы-бору).

Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и «Убитый Авель». Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в совер- шившем злодеяние Каине. Авель — безвинная жертва пре- ступления. Картины А. Лосенко «Каин» и «Авель». Темные страсти, злые помыслы души Каина и страдающая от боли и отчаяния душа Авеля. Поэтическая интерпретация сюже- та в поэме Д. Байрона «Каин». Сложный и мучительный путь Каина к преступлению. Каин — бунтарь, усомнивший- ся в величии Бога. Фрагмент «Каин и Авель» из художест- венного фильма «Библия в начале». Фрески Феофана Грека «Голова Авеля» и Дионисия «Авель». Кротость, смирение, покорность и доброта, переданные в произведениях.

Всемирный потоп. Легенда о Всемирном потопе и ее сим- волическое звучание. Строительство Ноева ковчега. Картина Ф. Бруни «Всемирный потоп». Сила человеческих чувств и эмоций, переданных в произведениях художников. Фреска Микеланджело «Потоп» в Сикстинской капелле Ватикана. Человек перед лицом приближающейся смерти, изображе- ние его сильных и слабых сторон. Драматизм сюжета и на- дежда людей на спасение. Мозаики «Ной выпускает голубя из ковчега» и «Ной и животные покидают ковчег» в соборе Сан-Марко в Венеции. Фрагмент «Ной и Великий потоп» в художественном фильме «Библия в начале».

Вавилонская башня. Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. «Вавилонская башня» П. Брейгеля — наглядный урок людской глупости, человеческой гордыне и греховной самонадеянности. Гротескный язык художника, передающий впечатление невыносимой грандиозности сооружения. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении С. Надсона «Вавилон». Прославление созидательного человеческого труда или дерзкое желание простых смертных возвыситься в своем величии до Бога? Смысл и происхождение устойчивых сочетаний «вавилонское столпотворение» и «смешение языков».

Ветхозаветная Троица и призвание Авраама. Миссия праведного Авраама — сохранить для человека истинную веру в Бога. Явление Аврааму Бога и двух ангелов в виде трех странников, глубокий нравственный смысл этой встречи. Сюжет «Ветхозаветная Троица» в древнерусском изобразительном искусстве. Фреска Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде. Византийский канон в интерпретации сюжета. Необходимость подчиняться провидению, молчаливая покорность судьбе — главные темы произведения. «Троица» Андрея Рублева — глубочайшее по мысли и силе мастерства художественное произведение. Отход автора от византийских и греческих канонов. Художественный образ единства, жертвенной любви и добра. Икона Симона Ушакова «Святая Троица» (по выбору). Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Л. Андреева «Троица».

Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи абсолютного послушания Богу и верности данному слову. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» (диалогичность повествования). Символический смысл поэтических образов. Картина Тициана «Жертвоприношение Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, требующим слишком дорогую жертву во имя любви к Богу.

«Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм происходящего, переданные художественными средствами. Особенности трактовки сюжета в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно страдающий Исаак — покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и небесного ангела. Изумление, скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершить этот жестокий поступок. Фрагмент «Авраам и Сарра» в художественном фильме «Библия в начале» (по выбору).

Чудесный сон Иакова. Сюжет благословения Иакова в картине Х. Риберы «Исаак благословляет Иакова», таинственность происходящего. Э. Мурильо «Благословение Иако-

ва Исааком». Хитрость Ревекки. Путь Иакова в Месопотамию. Чудесный сон Иакова. Картина Э. Мурильо «Сон Иакова» как воплощение божественного предсказания дальнейшей судьбы иудейского народа (по выбору). Благополучное возвращение Иакова на родную землю. Иаков — родоначальник народа израильского.

Иосиф и его братья. Иосиф — любимый сын Иакова, основные эпизоды его жизни. Иосиф и его братья. Продажа Иосифа в рабство. Картина К. Флавицкого «Дети Иакова продают своего брата Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность Иосифа. Картина Д. Веласкеса «Одежда Иосифа». Иосиф в Египте. Особый дар провидения, снискавший ему расположение египетского фараона. Картина А. Иванова «Иосиф, толкующий сны виночерпию и хлебода-ру». Великодушие Иосифа, простившего коварных братьев. П. Корнелиус «Иосиф толкует сон фараона» и «Иосиф, узна-ваемый братьями» (по выбору).

Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказа- тельный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На пу- ти к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход че- рез Красное море». «Сбор манны в пустыне» — картина Н. Пуссена. Моисей, показывающий людям, кому они обяза- ны столь щедрым подарком. Картина Н. Пуссена «Моисей, источающий воду из скалы» — рассказ художника о страда- ниях людей на пути к Земле обетованной.

Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять запове- дей, их общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и Ф. Шампеня (по вы- бору). Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным Богом. Сюжет «Поклонение золотому тельцу» в кар- тине Н. Пуссена. Внимание

художника к переменам в действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина Ф. Бруни «Медный змий». Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении израильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ великого пастыря — воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со скульптурой С. Эрзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору). Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей».

Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон — судья, управляющий израильским народом. Гравюра А. Дюрера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, сверхъестественная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского «Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фонтанов Петергофа. Образ могучего исполина-богатыря, смело шагнувшего навстречу разъяренному хищнику. Самсон и Далила. Воплощение сюжета в картинах А. Мантеньи «Самсон и Далила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Опера К. Сен-Санса «Самсон и Далила».

Саул — царь Израиля и Давид. Саул — первый израильско-иудейский царь. Давид — его достойный преемник. Поединок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Скульптура Донателло «Давид». Лиричность и мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре Микеланджело — символ эпохи Возрождения, гимн духовному величию человека. История создания произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», их отличительные особенности (по выбору). Легенда о Давиде и Ионафане как символ истинной дружбы и верности. Картина Рембрандта «Давид и Ионафан». Картина Рембрандта «Давид и Урия». Мастерство художника в передаче душевного состояния героев. Художественный фильм «Царь Давид» (1985).

Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. Картина Рембрандта «Давид перед Саулом». Книга псалмов, или Псалтырь, ее художественное своеобразие и особая

популярность на Руси. Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. Березовского. Концерт «Не отверже мене во время старости» и выраженное в нем сокровенное желание человека достойно закончить свой земной путь. Ода Г. Державина «Властителям и судиям» и ее сопоставление с евангельским текстом (псалом 81).

Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона на престол Израиля. Фрагменты из повести А. Куприна «Суламифь». «Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. Притча о двух матерях («Соломоново решение») в картине Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое разрешение конфликта в картине Н. Ге «Суд царя Соломона». Легенда о строительстве храма в Иерусалиме, пышность и богатство его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и царица Савская. Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла Франчески.

II. Сюжеты и образы Нового Завета (19 ч)

Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Марии. Детство и юность Марии. Картина Ф. Сурбарана «Отрочество Марии». Картина Ж. де Латура «Воспитание Богоматери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». Сюжет

«Обручение Марии» в картине Рафаэля. Торжественность и значительность происходящего события, переданные в образах очаровательной Марии и ее избранника Иосифа. Роль пейзажа и композиции в раскрытии сюжета.

Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благоую весть о непорочном зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — основной источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в стихотворении М. Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благоую весть. Фреска «Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир

божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство колористической гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета, оригинальность композиции и пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне».

Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя — важнейшее событие христианской истории. Звезда Вифлеема как символ, указывающий место рождения Христа. Византийский канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. Икона «Рождество Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее погруженность в раздумья о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества Христова в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение В. Набокова «В пещере». Духовная музыка русских композиторов: «Слава в вышних Богу» Д. Бортнянского, «Рождественский концерт» В. Титова (по выбору). Особая праздничность и ликующая радость, переданные в музыкальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господне» (главы по выбору).

Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведениях мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Рождественская звезда». Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли. Библейский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность празднества, особенности колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи. Монументальность и значительность композиции, достигнутые на основе научных исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура «Поклонение пастухов» и А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как волшебного видения, сна, происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Рождественская

звезда». Художественная интерпретация сюжета древнерусским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы».

Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Марией в Иерусалимский храм и знаменательная встреча с благочестивым старцем Симеоном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символическое звучание сцены как встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. Сюжет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Сретение» из Кашинского иконостаса и переданная в ней торжественность происходящего. Внутренний трепет юной Марии, убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благоговение Иосифа. Молитвенное и бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы «Сретение» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгорода. Символическое звучание темы Сретения во фреске Джотто «Принесение во храм». Предчувствие надвигающейся опасности, переданное в напряженном внимании, тревожных жестах и скорбных переживаниях Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в храме». Молитва ветхозаветного праведника Симеона Богоприимца «Ныне отпускаеши...», символизирующая встречу старого и нового миров (по выбору).

Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца Иисуса. Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действие, учиненное спокойным и равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение младенцев в Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. Любарского «Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет». Драматическая напряженность сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. Картины Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет».

Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее символическое звучание. Особен-

ности трактовки образа библейского пророка. Аскетический образ жизни и мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» (по выбору). Картина П. Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета. Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, внимающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников».

Крещение. Христианский канон Крещения в произведениях мирового искусства и его поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская икона «Крещение» из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Красочность цветовой гаммы и ее символическое звучание. Особое золотое свечение иконы, придающее ей торжественный и праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в эпоху Возрождения. Картина «Крещение Христа» П. делла Франчески. Торжественность и значительность события в картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феерическая игра световых лучей, богатство цветовой гаммы, напряженность и неровность линий. Затаенная светлая печаль на лице Иоанна Крестителя как символ грядущих страданий Христа. Праздник Крещения на Руси и его отражение в картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе И. Шмелева «Лето Господне». Стихия народного праздника, воплощенная в этих произведениях. Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститесь».

Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жизненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса Христа. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление чудодейственной силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я.

Тинторетто. От будничности, естественности и простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей впечатление радостного и оживленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — духовный центр картины. Картина И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и волнение, борьба жизни и смерти, запечатленные художником. Сопоставление с картиной В. Поленова на тот же сюжет. Фреска Т. Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание художника не к чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности композиции произведения. Знаменательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Картина Н. Ге «Христос и Никодим», глубокий психологизм конфликта, мастерство в передаче внутреннего мира героев. Картина Я. Йорданса «Христос, просвещающий Никодима».

Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная проповедь — суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор. Сюжет «Преображения» Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью композиции, пейзажного фона и колорита картины. Особенности интерпретации сюжета Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору).

Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне — притча о покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын» — человек перед мучительным выбором своей дальнейшей судьбы. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» — духовное завещание художника грядущим поколениям. Идея всепрощающей любви к униженному и страждущему человеку, мастерство ее художественного воплощения. Притча о слепом и поводыре и ее евангельский источник. Картина П. Брейгеля «Слепые». Обобщенный образ духовной слепоты, берущей верх над слепотой физической. Картина Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и

фреска Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных».

Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска Джотто «Вход в Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях искусства. Предсказание о предательстве и первое причащение апостолов — два аспекта толкования сюжета. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости и смирения. История создания и дальнейшая судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная вечеря». Отступничество Иуды, истолкованное художником как реальный жизненный конфликт. Интерпретация сюжета в картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Картина Тициана «Динарий кесаря».

Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся неотвратимой беды. Скорбные фигуры апостолов, погруженные в тягостные раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, изложенной Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни «Моление о чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского сюжета. Необычность колористического решения произведений. Взятие Христа под стражу. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, благородства и предательства.

Что есть истина? Иисус на суде Синедриона. Картина Н. Ге «Суд Синедриона. Повинен смерти!». Христос перед судом Пилата. Картина Тициана «Се человек» («Esse Homo»). Психологическое мастерство в создании контрастных образов Христа и его противников. Трагический конфликт, переданный с помощью композиции, светового и колористического решения. Картина Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат». Поединок богатства, власти и сытости с духовным величием,

спокойствием и гордостью. Внутренняя готовность Христа страдать и умереть за веру. Скульптура М. Антокольского «Христос перед судом народа». Готовность Христа принять мученическую смерть по требованию обманутого и не понявшего его народа, его непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и благородство человеческого духа.

Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа и коронование терновым венцом. Картина Тициана «Коронование терновым венцом». Контраст глубокого страдания человека и цинизма, равнодушия, жестокости палачей. Изображение неотвратимости гибели Христа в картине Эль Греко «Эсполио» («Снятие одежд с Христа»). Возвышенная красота и благородство Христа, противопоставленные людской низости, жестокости и яростной злобе. Христос, несущий собственный крест как символ мученических страданий за веру. Фреска Джотто «Несение креста». Четкая детализация образов. Духовное величие, одиночество и незащищенность Христа и Марии перед лицом грубой силы и жестокости. Картина И. Босха «Несение креста». Гротескность изображения лиц мучителей и палачей, их ненависть, злоба, грубость и лицемерие. Спокойное, одухотворенное лицо Христа. Мастерство композиции, роль художественных деталей в произведении. Скорбная процессия на Голгофе. Картина Н. Ге «Голгофа». Условность света, пространства и освещения. Картины И. Крамского «Хохот» («Радуйся, царь иудейский!») и И. Глазунова «Голгофа» (по выбору). Музыка И. С. Баха «Страсти по Иоанну» (вступительный хор), особенности воплощения мысли о величии и трагизме земных страданий Христа (по выбору). Видеофильмы Ф. Дзеффирелли «Иисус из Назарета» и Д. Хеймана «Иисус» (по выбору).

Распятие. Распятие — один из самых трагичных сюжетов мирового искусства. Немногословность и емкость евангельского повествования о мученической смерти Христа. Эволюция сюжета в произведениях искусства в различные эпохи. Использование условного языка символов и аллегорий. Средневековый византийский канон и его воплощение в древнерусской живописи. Икона «Распятие» из музея Анд-

рея Рублева и икона «Распятие» Дионисия из Павлово-Обнорского монастыря. Благородство и предельная сдержанность в передаче сюжета. Символическое звучание произведений. «Распятие» Грюневальда (М. Нитхардта). Особое внимание художника к изображению мученических страданий Христа. Потрясающий реализм изображения человека, испытывающего невероятные, страшные муки. Идеал спокойного достоинства и стойкости духа, высокий трагизм его передачи в эпоху Возрождения. Картина П. Веронезе «Гол-гофа». Мастерство художника в передаче человеческих чувств и переживаний. Необычность композиционного решения, непривычность ракурса в изображении распятого Христа. Роль пейзажа, цветовой гаммы и художественных деталей. Варианты «Распятия» в творчестве Н. Ге. «Распятие» Я. Тинторетто, П. Гогена и С. Дали; особенности интерпретации (по выбору).

Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в произведениях искусства: от естественности и простоты к усложнению и большей свободе трактовки, увеличению количества персонажей. Картина «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена. Особое внимание художника к передаче чувств и переживаний героев. Картина П. Рубенса «Снятие с креста» и выраженное в ней представление о совершенном Человеке, прекрасном даже в страдании и смерти. Образ страдальца, нашедшего успокоение в мученической смерти в картине Н. Пуссена. Картина Рембрандта «Снятие с креста» — повествование о горе и страданиях Человека, захватывающее своей простотой и искренностью. Трактовка сюжета в произведении А. ван Дейка.

Пьета. Пьета (оплакивание) — изображение Богоматери, скорбящей над снятым с креста сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во гроб» как совершенный образ безутешного материнского страдания. Трагическое звучание темы смерти в картине А. Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность композиции, неожиданные ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета»

Микеланджело как вершина человеческой трагедии, страдания и безысходной материнской скорби. История создания произведения. Совершенство мельчайших деталей скульптуры. Дальнейшее развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—1564). Особенности интерпретации сюжеты в произведениях Джотто, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ш. Гуно — по выбору).

Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам и его чудесное Вознесение — важнейшие темы произведений мирового искусства. Икона Дионисия «Воскресение», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание. Особенности колористического и композиционного решения, роль художественных деталей в раскрытии сюжета. Картина А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения». Неожиданное, чудесное появление Христа, повергшее женщину в смятение. Фреска П. делла Франчески «Воскресение Христа». Сюжет «Трапеза в Эммаусе» в картине Караваджо. Волнение и удивление учеников Христа, переданное энергичностью поз и жестами рук. Картина Рембрандта «Неверие апостола Фомы». Внимание художника к передаче мыслей и чувств героев. Реакция Фомы «неверующего» на неоспоримые доказательства Воскресения. Сюжет «Вознесение Христа» в картине Эль Греко. Величие и красота образа возносящегося Христа. Одухотворенность лица, исполненного любви и милосердия к людям. Необычность освещения, нервный ритм линий, цветовые контрасты, усиливающие драматизм и торжественность происходящего.

9 КЛАСС

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34 ч)

I. Синтетические искусства (12 ч)

Пространственно-временные виды искусства.

Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. Две тенденции в развитии искусства: стремление

к синтезу и сохранение своеобразия и самостоятельности каждого из его видов. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства (линии, звучание, краски). Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. У истоков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобытного человека. Идея синтеза искусств в эпоху Возрождения, создание сложной системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в творчестве немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв. Синтез искусств в храме. Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в поэзии Серебряного века, музыке А. Скрябина и живописи А. Лентулова. Синтетический «театр будущей эпохи» В. Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза искусств в произведениях дизайна.

Азбука театра. Театральное искусство, его особая притягательная сила. Театр как один из древнейших видов искусства. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Рождение театра в эпоху Античности. Условный характер театрального искусства. Драматургия — основа театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Сиюминутность драматического действия и рождение сценического образа — главная отличительная черта театрального искусства. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино.

Актер и режиссер в театре. Мастерство актера: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной им роли, включать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Понятие об амплуа актеров (герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженер, травести). Профессия актера: от древности до современности. К. Ста-

ниславский об основных принципах актерской игры. Внутреннее и внешнее «перевоплощение» актера в сценический образ — вершина актерского искусства. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Искусство «перевоплощения» в игре выдающихся актеров театральной сцены. Режиссер — профессия XX в. Его основные задачи и роль в создании театрального спектакля. Режиссер как интерпретатор драматургического материала. В. Немирович-Данченко об искусстве режиссера. Актерская трактовка и режиссерская концепция. В репетиционном зале театра. Выдающиеся режиссеры прошлого и современности.

Искусство оперы. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. Соединение драматургии и хореографии (балет), изобразительного искусства (костюмы, грим, декорация) и музыки. Италия — родина оперы.

«Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От «*drama per musica*» к французской опере-серии Ж. Б. Люлли. Основные оперные жанры. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные разновидности. Лирическая опера. Опера-сказка. Лейтмотив. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма классической оперы. Роль хорового пения в осуществлении авторского замысла и организации сценического действия. Выдающиеся реформаторы оперной сцены: К. В. Глюк, Д. Верди, Р. Вагнер, М. Мусоргский, Э. Уэббер.

В мире танца. Танец — один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций, его эволюция в различные культурно-исторические эпохи. Место танца в ряду других искусств. Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. Средства выразительности танца. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Движения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хорео-

графии. Основные виды танца: сценический и фольклорный. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей.

Страна волшебная — балет. Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенного в хореографических образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные жанры классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа классического танца. Что можно выразить и передать на языке балетного искусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусства. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Выдающиеся деятели балетного искусства.

Искусство кино. День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию движения. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немного кино к впечатлениям современного зрителя. Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино. На съемочных площадках, в павильонах и мастерских киностудий.

Фильмы разные нужны... Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное кино как средство массовой информации. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. Любимые «герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современного кино: фэнтези, детектив, фильм ужасов, фильм-катастрофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера». Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино.

Экранные искусства: телевидение, видео. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств. Телевидение, его возникновение и этапы развития. «Закон непосредственных человеческих контактов» — главная отличительная особенность телевидения. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Особенности телевизионного изображения подвижных объектов, принцип последовательной трансляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Основные

жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Эстетическое воздействие телевидения на человека.

Мультимедийное искусство. Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Виды компьютерного искусства. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Компьютерная графика как область художественной деятельности человека. Ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, создании спецэффектов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Основные компьютерные программы, используемые для оформления и верстки книг и журналов. Компьютерная анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Мультимедиа. Соединение возможностей двухмерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность. Веб-дизайн. Создание интернет-сайтов как образец нового направления творческой деятельности. Специфика разработки и размещения (публикации) интернет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Интернета.

Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. От римского

Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее начало циркового искусства, его непреходящее значение в жизни человека. Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов.

II. Под сенью дружных муз... (22 ч)

Изобразительные искусства в семье муз.

Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культа пластики в живописи Ренессанса. Графическая основа живописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних античных и средневековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Живопись и художественная фотография, сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности. Танец в скульптуре и живописи Индии. Народный танец в картинах П. Брейгеля («Крестьянский танец») и Ф. Малявина («Вихрь»). Э. Дега — «живописец танцовщиц». «Музыкальность» живописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи Античности и Возрождения. «Певцы изящества и красоты» в живописи XVII—XVIII вв. Диалог любви и музыки. Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве художников XX в.

Художник в театре и кино. Театральный художник и его

особая роль в создании художественного образа спектакля. Театральный художник — интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Искусство сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио-, видео- и компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство — изобразительная режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения спектакля от его вида и жанра. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к выбору окончательного решения. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Богатейшая «палитра» современной системы художественного оформления спектакля. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постановщик как создатель пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Кинодекорации и их отличие от театральных. Павильонные декорации и натура. Выдающиеся мастера — художники кино.

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства. Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектурная функция скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Контраст между внешней суровостью и великолепием внутреннего убранства в византийском и древнерусском зодчестве.

Роль иконостаса в организации архитектурного пространства. Живопись в архитектуре барокко. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-монументалистов. Архитектура — «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитектура и театральное искусство. Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания универсального театра. Декорационная архитектура.

Содружество искусств и литература. Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. «Живописность» литературы и

«повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации. Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта и писателя. Литература и музыка. Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, мысль, чувство). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Музыкальные страницы литературных произведений. Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет на сюжеты литературных произведений. «Кино — видимая литература», их общность и различие. Любимые экранизации художественной классики.

Музыка в семье муз. Воздействие музыки наобрази-

тельное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. Полифонический характер музыки. «Живописная» музыка. Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка». Ведущая роль музыки в придворном театре французского классицизма. Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой.

Композитор в театре и кино. Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейт-мотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Содружество режиссера и композитора. Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномюзикла в отечественном и зарубежном кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам.

Когда опера превращается в спектакль. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера. Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сцениче-

ского действия (сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов декораций с художником-оформителем, организация репетиций). Роль художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Основные функции дирижера в оперном спектакле. Организация работы с оркестром. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа. Выдающиеся оперные певцы.

В чудесном мире балетного спектакля. Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и создатели балетного спектакля. Выдающиеся хореографы современности. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. «Балет — та же симфония». П. Чайковский как музыкальный реформатор балетного искусства. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Обращение к шедеврам мировой литературной классики различных жанров. Образы балета в поэзии А. Пушкина. Балет и изобразительное искусство. Балет — «ожившая скульптура», «самое красноречивое из зрелищ». Балет И. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной пластики. Танец В. Нижинского — реальное воплощение авторского замысла. «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства балета. Музыка красок в балетном спектакле. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Л. Бакст как один из самых «балетных» художников. Художники-декораторы современности. Основные вехи балетного костюма: от пышных нарядов придворного танца к современным силуэтам. Художники-модельеры современности.

На премьере в драматическом театре. Литературный ис-

точник драматического спектакля. Обращение к мировой классике и произведениям современных драматургов. Использование литературных произведений различных жанров. Писатель — сорежиссер спектакля. Постановки пьес А. Чехова в истории драматического театра. Режиссерский замысел и основные этапы его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа. Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Роль театрального художника и композитора в создании художественного образа драматического спектакля. Премьера драматического спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые постановки драматического театра.

Как рождается кинофильм. Создание кинофильма — коллективный художественно-творческий процесс. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Роль сценариста в создании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценария — к литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Литературный сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (покадровая запись съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озвучивания (запись «чистого звука» и шумов). Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Выбор съемочной техники,

специальных эффектов и ракурсов. Изобразительное искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Использование приема «субъективной камеры». Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров в процессе съемок фильма. «Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего проката).

Взаимодействие искусств в будущем. Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Искусство в современном информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. Новые горизонты рекламы, промышленного и бытового дизайна. Научные достижения современности и их использование в создании произведений искусства. Компьютерное искусство как объединяющее начало в перспективном развитии отдельных видов искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, создания театральных декораций, мультипликации, музыкальных клипов. Возможности электронной музыки в передаче различных звуковых эффектов (сочинение, исполнение, импровизация). Цифровая фотография и ее новые технические возможности. Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Обращение к вечным проблемам бытия и актуальным вопросам настоящего и будущего. Кино XXI в. Создание Академии дигитального (цифрового) Голливуда. Зритель как творческий соавтор фильма. Видеоарт и экспериментальный кинематограф. Будущее эстрады и шоу-бизнеса. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия. Художественное творчество — залог успешного развития искусства в будущем. Вечная и неослабевающая роль художника-творца.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока	Тема	Содержание
5 класс. Вечные образы искусства. Мифология (34 ч) I. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ АНТИЧНОЙ МИФОЛОГИИ (26 ч)		
1	Введение. В мире античной мифологии	Мифология как система образов и представлений о жизни
2	Введение. В мире античной мифологии	Мифологические сюжеты и образы в произведениях искусства различных жанров
3	Сотворение мира	Сюжет сотворения мира в произведениях искусства. Первые бо- жества
4	Бог-громовержец Зевс	Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов
5	Бог-громовержец Зевс	Особенности изображения Зевса в произведениях искусства раз- личных эпох. Атрибуты Зевса
6	Окружение Зевса	Двенадцать богов-олимпийцев и место их обитания. Исполните- ли воли Зевса. Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Фи- лемоне и Бавкиде. Наказание Тантала
7	Окружение Зевса	Возлюбленные Зевса. Миф о Данае. Похищение Европы
8	Прометей — «сквозь тыся- челетия вперед смотря- щий»	Миф о титане духа и воли. Заслуги Прометея перед человечест- вом

9	Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий»	Характер конфликта между Прометеем и Зевсом и его отражение в искусстве
10	Посейдон — владыка морей	Характеристика Посейдона и его свиты. Спор Зевса и Посейдона. Особенности воплощения образа Посейдона в произведениях искусства
11	Бог огня Гефест	Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Гефест и боги-олимпийцы
12	Афина — богиня мудрости и справедливой войны	Культ Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед на- родом. Миф о рождении Афины. Образ богини в античной плас- тике. Афина Паллада — покровительница справедливых войн
13	Афина — богиня мудрости и справедливой войны	Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне. Спор Аполло- на, Афины и Марсия
14	Лики Аполлона	Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетво- рение силы, мужества и красоты. Миф о победе Аполлона над Пифоном. Различия в художественных интерпретациях образа бога
15	Лики Аполлона	Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели Ниобеи и состяза- нии Аполлона и Марсия. Возлюбленные Аполлона. Прекрасная Дафна
16	Аполлон и музы Парнаса	Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого вдохно- вения. Образное воплощение темы в произведениях искусства

17	Аполлон и музы Парнаса	Окружение Аполлона. Девять муз, их отличительные атрибуты. Парнас — место обитания Аполлона и муз. Художественная интерпретация темы в различных видах искусства
18	Орфей и Эвридика	Миф об Орфее и Эвридике и его отражение в произведениях искусства
19	Артемида — покровительница охоты	Характеристика вечно юной и прекрасной Артемиды (Дианы) и ее атрибуты. Отражение культа богини в произведениях искусства. Кому и как она покровительствует? Легенда об Актеоне
20	Арес — неукротимый бог войны	Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны, его окружение и атрибуты. Особенности изображения Ареса в произведениях искусства. Широкое распространение культа Марса в римской мифологии
21	Триумф Диониса	Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Воспитатели и спутники Диониса. Художественная интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве
22	У истоков театрального искусства	Дионисийские празднества и их отражение в изобразительном искусстве Античности. Свита Диониса. Истоки возникновения греческого театра
23	Афродита — богиня любви и красоты	Гармония духа и красоты, воплощенная в образе Афродиты (Венеры). Культ богини в Древней Греции и его воплощение в произведениях античного искусства. Миф о рождении Афродиты

24	Афродита — богиня любви и красоты	Образы Афродиты Пандемос и Афродиты Урании как отражение двойственной сущности богини. Миф об Адонисе
25	Нарцисс и Эхо	Как был наказан за эгоизм Нарцисс? Художественное воплощение мифа о Нарциссе и нимфе Эхо, разнообразие его интерпретаций
26	В сетях Эроса	Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства. Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные атрибуты и окружение Амура
27	Богиня цветов Флора	Флора — итальянская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов. Распространение культа богини в Италии. Аллегорическое воплощение образа Флоры в истории мирового искусства. Миф о Зефире и Флоре
II. МИФОЛОГИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН (7 ч)		
28	Введение	Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Пантеон славянских языческих богов. Образ Мирового Древа
29	Перун — бог грома и молнии	Перун-громовержец — верховный бог славянского пантеона и его связь с Зевсом (Юпитером). Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Характерные особенности изображения языческого божества. Связь между Перуном, Ильей Пророком и богатырем Ильей Муромцем
30	Велес	Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Чествование бога в

		Масленицу (Власьев день). Велес как противник Перуна. Переосмысление культа Велеса в христи-анскую эпоху
31	Дажьбог	Версии о происхождении имени бога. Народные легенды о Дажь-боге и их символический смысл. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца
32	Макошь	Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи, ее традици-онные атрибуты. Версии о происхождении имени. Особенности изображения образа в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. Параскева Пятница
33	Лада	Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Версии о происхождении имени. Особый культ богини в Киеве, характерные особенности ее изображения. Образ Лады в произведе-ниях устного народного творчества. Лада и Леля
34	Купало, Ярило, Кострома	Купало, Ярило и Кострома — главные персонажи народных праздников и покровители земного плодородия. Версии о проис-хождении их имен. Разделение функций между божествами. Языческие божества в народных обрядах, поверьях и праздниках

№	Тема	Содержание
6 класс. вечные образы искусства. библия (34 ч)		
I. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА (15 ч)		
1	Введение. В мире библейских сюжетов и образов. Сотворение мира	Библия — величайший памятник литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет. Первые строки Библии о сотворении мира и отражение этого события в различных видах искусства
2	Жизнь первых людей на Земле	Жизнь первых людей в раю. Сюжет грехопадения и его смысл (на примере произведений искусства)
3	Каин и Авель	Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Особенности художественных интерпретаций сюжета и образов
4	Всемирный потоп	Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. Сила человеческих чувств и эмоций в произведениях искусства
5	Вавилонская башня	Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. Интерпретация сюжета в произведениях искусства и литературы
6	Ветхозаветная Троица и призвание Авраама	Сюжет «Ветхозаветная Троица» и его художественное воплощение в произведениях искусства
7	Жертвоприношение Авраама	Сюжет жертвоприношения Авраама и особенности его воплощения в произведениях изобразительного искусства. Поэтическая интерпретация сюжета
8	Чудесный сон Иакова	Сюжет чудесного видения Иакова. Характерные особенности его художественной интерпретации

9	Иосиф и его братья	Основные этапы жизни Иосифа и их воплощение в произведениях искусства. Покорность Иосифа судьбе и его великодушие
10	Мечты о Земле обетованной	Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения. Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл. На пути к Земле обетованной
11	Скрижали Моисея	Сюжет поклонения золотому тельцу. Десять заповедей Моисея, их общечеловеческий и нравственный смысл. Образ библейского пророка в произведениях искусства
12	Самсон, раздирающий пасть льва	Богатырь Самсон — судья народа израильского (на примере произведений искусства). Самсон и Далила
13	Саул — царь Израиля и Давид	Великая миссия Саула и его достойного преемника Давида. Поединок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Образ Давида в скульптурном шедевре Микеланджело. Легенда о Давиде и Ионафане
14	Псалмопевец Давид	Особый поэтический дар Давида. «Книга псалмов», ее художественное своеобразие и особая популярность. Музыкальные интерпретации псалмов Давида
15	Мудрость царя Соломона	Избрание Соломона царем Израиля. Художественные достоинства «Песни песней». Понятие о жанре притчи. Суд Соломона, легенда о строительстве храма в Иерусалиме. Соломон и царица Савская

II. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ НОВОГО ЗАВЕТА (19 ч)		
16	Рождение и юность Марии	Детство и юность Марии. Отражение сюжета в произведениях изобразительного искусства
17	Благая весть	Благая весть архангела Гавриила Деве Марии. Особенности интерпретаций сюжета в истории мирового искусства. Сравнительный анализ произведений
18	Чудесное рождение Христа	Величие и особая значимость сюжета чудесного рождения Христа. Византийский канон сюжета и его развитие в древнерусской живописи
19	Поклонение волхвов	Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведениях мирового искусства и их сравнительный анализ
20	Образы Сретения	Символическое звучание сцены встречи Иисуса с благочестивым старцем Симеоном в произведениях мирового искусства
21	Бегство в Египет	Перепись в Вифлееме и неудавшаяся попытка Ирода погубить младенца Христа. Драматизм и мастерская передача эмоционального душевного состояния героев в сцене бегства в Египет
22	Проповедь Иоанна Крестителя	Основные вехи жизни Иоанна Крестителя. Особенности трактовки образа библейского пророка в истории мирового искусства
23	Крещение	Христианский канон Крещения в произведениях древнерусского искусства. Праздник Крещения на Руси. Особенности воплощения сюжета в эпоху Возрождения
24	Творимые чудеса	Сюжет об искушении Христа дьяволом. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление чудодейственной силы Иисуса. Чудесный улов рыбы, воскрешение дочери Иаира, чудо со статиром

25	Нагорная проповедь	Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная проповедь — суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение. Особенности интерпретации сюжета Преображения в произведениях искусства
26	Притчи Христа	Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле. Притча о блудном сыне. Притча о слепом и поводыре
27	Тайная вечеря	Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях искусства. Многообразие художественных трактовок сюжета и их сравнительный анализ
28	Моление о чаше	Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. Поэтическая и живописная интерпретация сюжета
29	Что есть истина?	Христос перед судом Пилата. Внутренняя готовность Христа страдать и умереть за веру. Величие и благородство человеческого духа
30	Страсти Господни	Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа и коронование его терновым венцом. Величие и трагизм земных страданий Иисуса Христа в различных видах искусства

9 класс. Содружество искусств (34 ч) I. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА (12 ч)		
1	Пространственно-временные виды искусства	Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. У истоков теории синтеза искусств. Идея синтеза искусств в различных эпохи
2	Азбука театра	Театр как один из древнейших видов искусства. Условный характер театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Рождение сценического образа. Роль зрителя. Синтетический характер театрального искусства
3	Актер и режиссер в театре	Мастерство актера, понятие об актерском амплуа. Профессия актера: от древности до современности. К. Станиславский об основных принципах актерской игры. Режиссер — профессия XX в., его задачи и роль в создании театрального спектакля. Выдающиеся режиссеры прошлого и современности
4	Искусство оперы	Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. История развития оперного искусства. Основные оперные жанры. Выдающиеся реформаторы оперной сцены
5	В мире танца	Танец как один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. Эволюция танцевального искусства. Место танца в ряду других искусств. Хореография. Основные виды танца
6	Страна волшебная — балет	Балет как вид музыкально-театрального искусства. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Классический танец — основа балетного искусства. Смена стилей и направлений. Развитие национальных традиций. Выдающиеся деятели балетного искусства

7	Искусство кино	День рождения десятой музы — Кино. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. Искусство кадра и монтажа. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино
8	Фильмы разные нужны...	Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как средство массовой информации и его жанры. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игровое) кино и его жанры. Шедевры мирового кинематографа
9	Экранные искусства: телевидение, видео	Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств
10	Экранные искусства: телевидение, видео	Телевидение, его возникновение и этапы развития. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач. Основные жанры видео. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека
11	Мультимедийное искусство	Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, графика, анимация, искусство мультимедиа, интерактивный перформанс, веб-дизайн
12	Зрелищные искусства: цирк и эстрада	Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. Объединяющее начало циркового искусства и его новейшие достижения. Цирковое искусство — синтез клоунады,

		акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства
II. ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ... (22 ч)		
13	Изобразительные искусства в семье муз	Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Графическая основа живописи. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Живопись и художественная фотография
14	Изобразительные искусства в семье муз	Изобразительные искусства и танец. «Музыкальность» живописи
15	Художник в театре и кино	Театральный художник и его роль в создании художественного образа спектакля. Искусство сценографии. Зависимость изобразительного решения спектакля от его вида и жанра. Процесс создания художественного оформления спектакля
16	Художник в театре и кино	Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Кинодекорации и их отличие от театральных. Выдающиеся мастера — художники кино
17	Архитектура среди других искусств	Архитектура и изобразительное искусство. Скульптура как конструктивный архитектурный элемент. Сближение архитектуры с монументальной живописью. Роль живописи в архитектуре ба- роко

18	Архитектура среди других искусств	Архитектура — «застывшая музыка». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитектура и театральное искусство. Декорационная архитектура
19	Содружество искусств и литература	«Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения в произведениях книжной графики
20	Содружество искусств и литература	Литература и скульптура. Скульптурные шедевры в поэтических произведениях. Литература и музыка. Общность поэзии и музыки. Музыкальные страницы литературных произведений. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Любимые экранизации художественной классики
21	Музыка в семье муз	Воздействие музыки на изобразительное искусство. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников
22	Музыка в семье муз	«Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка»
23	Композитор в театре и кино	Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка — важнейшее средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля. Любимые мелодии театральных спектаклей и кино

24	Композитор в театре и кино	Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномюзикла в истории мирового кинематографа. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам
25	Когда опера превращается в спектакль	Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник
26	Когда опера превращается в спектакль	Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург и его роль в организации сценического действия. Роль художника в оформлении оперного спектакля. Основные функции дирижера. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия
27	В чудесном мире балетного спектакля	Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Роль композитора и балетмейстера. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа
28	В чудесном мире балетного спектакля	Балет и литература. Роль либретто. Балет и изобразительное искусство. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Художники-декораторы и модельеры современности
29	На премьере в драматическом театре	Литературный источник драматического спектакля. Писатель как сорежиссер спектакля. Режиссерский замысел, основные этапы его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Создание актерского коллектива,

		совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа
30	На премьерe в драматическом театре	Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и воплощении авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Роль театрального художника и композитора. Любимые постановки драматического театра
31	Как рождается кинофильм	Кинофильм — результат творческих усилий большого коллектива его создателей. Основные этапы работы над фильмом. Роль сценариста и режиссера в создании кинофильма
32	Как рождается кинофильм	Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Живописные основы создания кадра. Художественные средства выразительности. Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров. «Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма
33	Взаимодействие искусств в будущем	Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Научные достижения современности и их использование в создании произведений искусства. Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия
34	Заключительный урок	Фестиваль творческих проектов по изученному курсу