Рабочая программа элективного курса «История искусства»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

В условиях работы по новым образовательным стан- дартам основного общего образования следует обратить осо- бое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сде- лать на достижении личностных, метапредметных и пред- метных результатов обучения и воспитания школьников.

Личностные результаты изучения искусства подразуме- вают:

* + 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 ху- дожественного, творческого самовыражения личности;
	+ гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;
	+ подготовку к осознанному выбору индивидуальной об- разовательной или профессиональной траектории.

Метапредметные результаты изучения искусства отра- жают:

* + формирование ключевых компетенций в процессе диа- лога с искусством;
	+ выявление причинно-следственных связей;
	+ поиск аналогов в искусстве;
	+ развитие критического мышления, способности аргу- ментировать свою точку зрения;
	+ формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
* применение методов познания через художественный образ;
* использование анализа, синтеза, сравнения, обобще- ния, систематизации;
* определение целей и задач учебной деятельности;
* выбор средств реализации целей и задач и их примене- ние на практике;
* самостоятельную оценка достигнутых результатов.

Предметные результаты изучения искусства включают:

* наблюдение (восприятие) объектов и явлений искус- ства;
* восприятие смысла (концепции, специфики) художест- венного образа, произведения искусства;
* представление места и роли искусства в развитии миро- вой культуры, в жизни человека и общества;
* представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, пред- ставленных в произведениях искусства;
* усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;
* различение изученных видов и жанров искусств, опре- деление зависимости художественной формы от цели творче- ского замысла;
* классификацию изученных объектов и явлений куль- туры; структурирование изученного материала, информа- ции, полученной из различных источников;
* осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным тради- циям своего народа;
* уважение и осознание ценности культуры другого на- рода, освоение ее духовного потенциала;
* формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использова- нием специальной терминологии; высказывание собственно- го мнения о достоинствах произведений искусства; овладе- ние 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 раз- личных художественных материалов; использование выра- зительных средств искусства в собственном творчестве.

Структура курса

5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология». На данном этапе рассматриваются наиболее известные сю- жеты и образы античной и славянской мифологии, не утра- тившие актуальность и нравственную значимость и в наше время. Особое внимание уделено их художественному вопло- щению в различных видах искусства и причинам изменения интерпретации на протяжении исторического развития ми- рового искусства.

6 класс. «Вечные образы искусства. Библия». В центре внимания Библия — величайший памятник литературы, ис- тории, источник творческого вдохновения для многих деяте- лей искусства в различные художественно-исторические эпохи. Главная задача — показать духовное богатство и кра- соту библейских сюжетов и образов, возникших в древней- шую эпоху, запечатленных и озвученных в произведениях различных видов искусства.

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

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

5 КЛАСС

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. МИФОЛОГИЯ (34 ч)

1. Сюжеты и образы античной мифологии

(27 ч)

Введение. В мире античной мифологии. Мифология как система образов и представлений о жизни. Мифологиче- ские сюжеты и образы в произведениях различных видов ис- кусства. Причины изменения их интерпретации на протяже- нии истории развития мирового искусства.

Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как упорядо- ченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метамор- фозы». 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 Геси- ода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея — родители верхов- ного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотво- рение 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 меж- ду Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зев- са в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драма- тизм борьбы богов и гигантов. Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусст- ва. 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 («Или- ада»). Изображение пира богов на западном фризе Парфенона. Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Га- нимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рембрандта (по вы- бору). Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филе- моне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Ови- дия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Литератур- ная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» в кар- тине Ж. Д. Энгра.

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борь- бы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага

«Прометей, создающий первого человека». Характер конф- ликта между Прометеем и Зевсом. Месть Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзае- мый орлом». Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и в тра- гедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихо- творений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнитель- ный 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 энер- гии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения музыкального произведения.

Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка моря и его обитате- лей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство По- сейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Атти- кой. Эрехтейон — храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о По- сейдоне 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 «По- сейдон, 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 Вулка- на в картинах Л. Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). Ге- фест на острове Лемнос. Вулканалии.

Афина — богиня мудрости и справедливой войны. Рас- пространение культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронтоне Парфенона в Акрополе. Афина — богиня мудрос- ти, покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промахос в архитектурном ан- самбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афи- ны. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в из- ложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто

«Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагиче- ской развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульп- турная группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев Афины и мастер- ски 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 от- ражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произве- дения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в художественной интер- претации образа. Предсказание будущего — один из глав- ных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губитель- ные 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 Мар- сий» (по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Апол- лон и Дафна». Художественная интерпретация мифа в кар- тинах Н. Пуссена и Поллайоло «Аполлон и Дафна».

Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет — покрови- тель искусств и творческого вдохновения. Девять муз Апол- лона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лав- ры Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в картине А. Иванова

«Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музы- кой 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 творче- ского вдохновения.

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

Артемида — покровительница охоты. Вечно юная и пре- красная Артемида (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 Арте- мида. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И. Прокофьева «Актеон, пресле- дуемый 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) — ковар- ный и вероломный бог войны. Богиня раздора Эрида — по- стоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особен- ность изображения Ареса в произведениях античного искус- ства. 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 ми- фологии. Легенда о Ромуле и Реме. Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порта. Сходство его изобра- жения с богом войны Марсом. Традиции римского скульп- турного портрета в памятнике А. Суворову М. Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. Неожиданное решение образа в картине Д. Ве- ласкеса «Марс».

Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Миф о рождении и вос- питании 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» Эксе- кия. Миф о Дионисе и Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная интерпрета- ция 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 — песнопе- ния 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». «Рож- дение 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? Литератур- ная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Карти- на Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс».

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

Богиня цветов Флора. Флора — италийская богиня цвете- ния колосьев, распускающихся цветов и садов. Распростра- нение культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее честь. Образ жены художника в картине Рембрандта «Фло- ра». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении Ови- дия («Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли

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

1. Мифология древних славян (7 ч)

Введение. Языческая славянская мифология в исто- рии русской духовной культуры, ее связь с античной мифо- логией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэ- зия — главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. Представления славян об устройстве мироздания. Образ Ми- рового 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 христианст- ва. Дуб — священное дерево Перуна. Связь Перуна с грече- ским верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атри- буты 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 бо- гатства 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 ле- генды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбо- га как олицетворение правды, запечатленный в русских на- родных пословицах. Отражение культа Дажьбога в народ- ных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца.

Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — обязательный атрибут ее изображе- ния. 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 хо- зяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах.

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. От- ражение 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 народ- ных праздников и покровители земного плодородия. Отра- жение в образах Купало, Ярило и Костромы представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей раститель- ности. Версии происхождения их имен. Разделение функ- ций между божествами. Их близкое родство с богом-громо- вержцем Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купа- лы. Проводы русалок и их символический смысл. Символи- ческое значение образов цветущего папоротника и раз- рыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник Петро- ва дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Иванова дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальни- цы 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)

1. Сюжеты и образы Ветхого Завета (15 ч)

Введение. В мире библейских сюжетов и образов. Библия — величайший памятник литературы, истории, ис- точник 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 ва- ятель 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 живот- ных».

Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Евы» — фре- ска Микеланджело в Сикстинской капелле, ее аллегори- ческий смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» и

«Искушение Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в стихотворении И. Бунина «Иску- шение». Сюжет о грехопадении первых людей и его смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». Два разновременных эпизода библейской легенды: послед- ний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар судь- бы за совершенный грех. Внутренний протест Адама, готово- го защитить Еву. Фреска Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая» — драматизм сюжета, безысходное отчаяние и стыд первых людей. Меч, занесенный над их головами, как сим- вол 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. Проти- воречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьяволь- ского» в музыке А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музы- ке и танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. Фрагмент «Адам и Ева» из художест- венного 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 немыслимой 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 ве- ру в Бога. Явление Аврааму Бога и двух ангелов в виде трех странников, глубокий нравственный смысл этой встречи. Сюжет «Ветхозаветная Троица» в древнерусском изобрази- тельном искусстве. Фреска Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде. Византийский канон в интерпретации сюжета. Необходимость подчиняться про- видению, молчаливая покорность судьбе — главные темы произведения. «Троица» Андрея Рублева — глубочайшее по мысли и силе мастерства художественное произведение. Отход автора от византийских и греческих канонов. Худо- жественный образ единства, жертвенной любви и добра. Икона Симона Ушакова «Святая Троица» (по выбору). Поэ- тическая интерпретация сюжета в стихотворении Л. Андре- ева «Троица».

Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жерт- ву — утверждение идеи абсолютного послушания Богу и вер- ности данному слову. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» (диалогич- ность повествования). Символический смысл поэтических образов. Картина Тициана «Жертвоприношение Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, тре- бующим слишком дорогую жертву во имя любви к Богу.

«Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм происходящего, переданные художественны- ми средствами. Особенности трактовки сюжета в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно стра- дающий 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 художе- ственном фильме «Библия в начале» (по выбору).

Чудесный сон Иакова. Сюжет благословения Иакова в картине Х. Риберы «Исаак благословляет Иакова», таинст- венность происходящего. Э. Мурильо «Благословение Иако- ва Исааком». Хитрость Ревекки. Путь Иакова в Месо- потамию. Чудесный сон Иакова. Картина Э. Мурильо «Сон Иакова» как воплощение божественного предсказания даль- нейшей судьбы иудейского народа (по выбору). Благополуч- ное возвращение Иакова на родную землю. Иаков — родона- чальник народа израильского.

Иосиф и его братья. Иосиф — любимый сын Иакова, ос- новные 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, снискав- ший 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 дей- ствиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина Ф. Бруни «Медный змий». Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении из- раильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ вели- кого пастыря — воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со скульптурой С. Эрьзи «Моисей» и карти- ной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору). Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасе- вича «Моисей».

Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон — судья, управляющий израильским народом. Гравюра А. Дю- рера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, сверхъесте- ственная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского

«Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фон- танов Петергофа. Образ могучего исполина-богатыря, смело шагнувшего навстречу разъяренному хищнику. Самсон и Далила. Воплощение сюжета в картинах А. Мантеньи «Сам- сон и Далила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Опера К. Сен-Санса «Самсон и Далила».

Саул — царь Израиля и Давид. Саул — первый израиль- ско-иудейский царь. Давид — его достойный преемник. По- единок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Скульп- тура Донателло «Давид». Лиричность и мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре Микеланджело — символ эпохи Возрождения, гимн духовному величию человека. Ис- тория создания произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», их отличительные осо- бенности (по выбору). Легенда о Давиде и Ионафане как сим- вол истинной дружбы и верности. Картина Рембрандта «Да- вид и Ионафан». Картина Рембрандта «Давид и Урия». Мас- терство 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 сопоставле- ние с евангельским текстом (псалом 81).

Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона на престол Израиля. Фрагменты из повести А. Куприна «Сула- мифь». «Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. При- тча о двух матерях («Соломоново решение») в картине Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое раз- решение 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.

Сюжеты и образы Нового Завета (19 ч)

Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Ма- рии. Детство и юность Марии. Картина Ф. Сурбарана «Отро- чество Марии». Картина Ж. де Латура «Воспитание Богома- тери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». Сюжет

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

Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благую весть о непорочном зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — ос- новной источник воплощения сюжета. Художественная ин- терпретация сюжета в стихотворении М. Кузмина «Благове- щение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска «Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изыскан- ная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство ко- лористической гаммы, тонкое мастерство в передаче мате- рии 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 Вифле- ема как символ, указывающий место рождения Христа. Ви- зантийский канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. Икона «Рождество Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богома- тери, ее погруженность в раздумья о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества Христо- ва в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворе- ние 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 музы- кальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господ- не» (главы по выбору).

Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета по- клонения волхвов в произведениях мирового искусст- ва. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Рождественская звезда». Картина «Поклоне- ние волхвов» С. Боттичелли. Библейский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность празднест- ва, особенности колорита, мастерство композиции. Картина

«Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи. Монументаль- ность 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 древнерус- ским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы».

Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Ма- рией в Иерусалимский храм и знаменательная встреча с бла- гочестивым старцем Симеоном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символи- ческое звучание сцены как встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. Сю- жет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Срете- ние» из Кашинского иконостаса и переданная в ней торжест- венность происходящего. Внутренний трепет юной Марии, убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благогове- ние Иосифа. Молитвенное и бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы «Сретение» из иконостаса Троиц- кого собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгорода. Символическое звучание темы Сретения во фреске Джот- то «Принесение во храм». Предчувствие надвигающейся опасности, переданное в напряженном внимании, тревож- ных жестах и скорбных переживаниях Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в храме». Молитва ветхозаветного пра- ведника Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши...», сим- волизирующая встречу старого и нового миров (по выбору).

Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца Иисуса. Фреска Джотто «Избие- ние младенцев». Кровавое действо, 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 Ка- раваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет».

Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке Иордан. Основные вехи жиз- ни 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», не- обычность трактовки сюжета. Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, вни- мающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа на- роду». Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников».

Крещение. Христианский канон Крещения в произведе- ниях мирового искусства и его поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская икона «Креще- ние» из Успенского собора Кирилло-Белозерского монасты- ря. Красочность цветовой гаммы и ее символическое звуча- ние. Особое золотое свечение иконы, придающее ей торжест- венный и праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в эпоху Возрождения. Картина «Крещение Христа» П. делла Франчески. Торжественность и значительность со- бытия в картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феериче- ская игра световых лучей, богатство цветовой гаммы, напря- женность 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, воплощен- ная в этих произведениях. Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститеся».

Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. Крамского «Христос в пустыне», ис- тория ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жиз- ненного 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 ожив- ленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. Веро- незе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — духовный центр картины. Карти- на И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и волнение, борьба жизни и смерти, запечатленные худож- ником. Сопоставление с картиной В. Поленова на тот же сю- жет. Фреска Т. Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание ху- дожника не к чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности композиции произведения. Зна- менательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Карти- на Н. Ге «Христос и Никодим», глубокий психологизм конф- ликта, мастерство в передаче внутреннего мира героев. Кар- тина Я. Йорданса «Христос, просвещающий Никодима».

Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятель- ности Христа. Нагорная проповедь — суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее обще- человеческое 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 интер- претации сюжета Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору).

Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основ- ное 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 поколени- ям. Идея всепрощающей любви к униженному и страждуще- му человеку, мастерство ее художественного воплощения. Притча о слепом и поводыре и ее евангельский источник. Картина П. Брейгеля «Слепые». Обобщенный образ духов- ной слепоты, берущей верх над слепотой физической. Карти- на Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и фреска Дионисия «Притча о девах разумных и неразум- ных».

Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иеруса- лим. Фреска Джотто «Вход в Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведе- ниях искусства. Предсказание о предательстве и первое при- чащение апостолов — два аспекта толкования сюжета. «Тай- ная 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, ис- толкованное художником как реальный жизненный конф- ликт. 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 Гефсиман- ский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся неотвра- тимой 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 «Моле- ние о чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского сюжета. Необычность колористиче- ского 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 су- дом Пилата. Картина Тициана «Се человек» («Esse Homo»). Психологическое мастерство в создании контрастных обра- зов Христа и его противников. Трагический конфликт, пере- данный с помощью композиции, светового и колористиче- ского 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». Готов- ность Христа принять мученическую смерть по требованию обманутого и не понявшего его народа, его непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и благородство чело- веческого духа.

Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа и коронование терновым вен- цом. Картина Тициана «Коронование терновым венцом». Контраст глубокого страдания человека и цинизма, равноду- шия, 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 мучите- лей и палачей, их ненависть, злоба, грубость и лицемерие. Спокойное, одухотворенное лицо Христа. Мастерство компо- зиции, 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 воп- лощения 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 евангель- ского повествования о мученической смерти Христа. Эволю- ция сюжета в произведениях искусства в различные эпо- хи. Использование условного языка символов и аллего- рий. 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 сдержан- ность в передаче сюжета. Символическое звучание произ- ведений. «Распятие» Грюневальда (М. Нитхардта). Особое внимание художника к изображению мученических страда- ний 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 ре- шения, непривычность ракурса в изображении распятого Христа. Роль пейзажа, цветовой гаммы и художественных деталей. Варианты «Распятия» в творчестве Н. Ге. «Распя- тие» Я. Тинторетто, П. Гогена и С. Дали; особенности интер- претации (по выбору).

Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в произведениях искусства: от естествен- ности и простоты к усложнению и большей свободе трактов- ки, увеличению количества персонажей. Картина «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена. Особое внимание худож- ника к передаче чувств и переживаний героев. Картина П. Рубенса «Снятие с креста» и выраженное в ней представ- ление о совершенном Человеке, прекрасном даже в страда- нии и смерти. Образ страдальца, нашедшего успокоение в мученической смерти в картине Н. Пуссена. Картина Ремб- рандта «Снятие с креста» — повествование о горе и страда- ниях Человека, захватывающее своей простотой и искренно- стью. Трактовка сюжета в произведении А. ван Дейка.

Пьета. Пьета (оплакивание) — изображение Богоматери, скорбящей над снятым с креста сыном. Поэтическая интер- претация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во гроб» как совершен- ный образ безутешного материнского страдания. Трагиче- ское звучание темы смерти в картине А. Мантеньи «Мерт- вый Христос». Необычность композиции, неожиданные ра- курсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» Микеланджело как вершина человеческой трагедии, страда- ния и безысходной материнской скорби. История создания произведения. Совершенство мельчайших деталей скульп- туры. Дальнейшее развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—1564). Особенности интерпретации сюжеты в произведениях Джот- то, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шубер- та, Ш. Гуно — по выбору).

Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам и его чудесное Вознесение — важ- нейшие темы произведений мирового искусства. Икона Дио- нисия «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, чу- десное появление Христа, повергшее женщину в смятение. Фреска П. делла Франчески «Воскресение Христа». Сю- жет «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 возносящего- ся Христа. Одухотворенность лица, исполненного любви и милосердия к людям. Необычность освещения, нервный ритм линий, цветовые контрасты, усиливающие драматизм и торжественность происходящего.

1. КЛАСС

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34 ч)

1. Синтетические искусства (12 ч)

Пространственно-временные виды искусства. Про- странственно-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 взаим- ное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства (линии, звучание, краски). Созда- ние целостной художественной картины мира средствами всех искусств. У истоков теории синтеза искусств. Синкре- тический 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 поэ- зии Серебряного века, музыке А. Скрябина и живопи- си А. Лентулова. Синтетический «театр будущей эпохи» В. Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза искусств в произведениях дизайна.

Азбука театра. Театральное искусство, его особая притя- гательная сила. Театр как один из древнейших видов искус- ства. 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. Сиюми- нутность драматического действия и рождение сценического образа — главная отличительная черта театрального искус- ства. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, ар- хитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусст- ва (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино.

Актер и режиссер в театре. Мастерство актера: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной им роли, вклю- чать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопере- живания. Понятие об амплуа актеров (герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженю, травести). Профессия актера: от древности до современности. К. Ста- ниславский об основных принципах актерской игры. Внут- реннее и внешнее «перевоплощение» актера в сценический образ — вершина актерского искусства. Понятие «сверх- задачи» и «сквозного действия». Искусство «перевопло- щения» в игре выдающихся актеров театральной сцены. Режиссер — профессия XX в. Его основные задачи и роль в создании театрального спектакля. Режиссер как интерпре- татор драматургического материала. В. Немирович-Данчен- ко об искусстве режиссера. Актерская трактовка и режиссерская концепция. В репетиционном зале театра. Выдаю- щиеся 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 хо- реографии (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 фран- цузской опере-серии Ж. Б. Люлли. Основные оперные жан- ры. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные раз- новидности. Лирическая опера. Опера-сказка. Лейтмотив. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма клас- сической оперы. Роль хорового пения в осуществлении ав- торского 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 искус- ства, его место в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций, его эволюция в различные культур- но-исторические эпохи. Место танца в ряду других искусств. Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Ус- ловный характер искусства хореографии. Средства вырази- тельности танца. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Дви- жения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хорео- графии. Основные виды танца: сценический и фольклор- ный. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмо- циональное 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 тан- цевальных движений, пластических мотивов живой приро- ды. 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? Возник- новение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Смена стилей и направле- ний в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающий- ся реформатор балетного искусства. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Развитие националь- ных традиций в искусстве балета. Из истории русского бале- та. Выдающиеся деятели балетного искусства.

Искусство кино. День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию дви- жения. Кинематограф — искусство, рожденное научно-тех- нической революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого кино к впечатлениям совре- менного зрителя. Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Искусство, объединяющее изобра- жение, звук (слова, музыку) и действие. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Обогащение кино средствами традицион- ных и новейших искусств. Выдающиеся актеры и режиссе- ры кино. На съемочных площадках, в павильонах и мастер- ских киностудий.

Фильмы разные нужны... Виды кино и их жанровое раз- нообразие. Документальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кино- хроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное ки- но как средство массовой информации. Выдающиеся масте- ра документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимаци- онное (мультипликационное) кино, его рисованные, живо- писные или кукольные образы. Любимые «герои» мульти- пликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мульти- пликации. Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и ме- лодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современ- ного кино: фэнтези, детектив, фильм ужасов, фильм-катаст- рофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера». Шедевры отечественного и зару- бежного игрового кино.

Экранные искусства: телевидение, видео. Экранные ис- кусства — важнейшие средства массовой информации. Син- тетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств. Телевидение, его возникновение и этапы развития.

«Закон непосредственных человеческих контактов» — глав- ная отличительная особенность телевидения. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общест- венно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных теле- визионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Совре- менное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Особенности телевизионного изображе- ния подвижных объектов, принцип последовательной транс- ляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телеви- дения в передаче перспективы, светотени, объема. Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видео- ролики. Специфика их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Эс- тетическое воздействие телевидения на человека.

Мультимедийное искусство. Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на традицион- ные виды искусства. Виды компьютерного искусства. Ис- пользование компьютера для синтеза изображений, обработ- ки 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 де- ятельности человека. Ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, создании спецэффек- тов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеокли- пах. Компьютерная графика и архитектурное проектирова- ние. Основные компьютерные программы, используемые для оформления и верстки книг и журналов. Компьютерная анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфи- ка создания трехмерных анимационных фильмов. Мульти- медиа. Соединение возможностей двухмерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. Интерактивный перфор- манс как произвольное и творческое использование техниче- ских возможностей компьютера. Активное участие пользо- вателя в процессе создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотогра- фа, 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) интер- нет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Ин- тернета.

Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтетический ха- рактер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее начало цир- кового искусства, его непреходящее значение в жизни чело- века. Новейшие достижения современного циркового искус- ства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и дра- матического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объ- единяющая роль конферанса или несложного сюжета в со- здании эстрадных шоу-программ и концертов.

Под сенью дружных муз... (22 ч)

Изобразительные искусства в семье муз. Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созер- цательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость антич- ной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластич- ность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. Графическая основа живописи на примере пер- вобытных наскальных росписей, ранних античных и сред- невековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с деко- ративно-прикладным искусством. Живопись и художест- венная фотография, сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изо- бразительные искусства и танец. Экспрессия танца в изобра- зительном искусстве Античности. Танец в скульптуре и живописи Индии. Народный танец в картинах П. Брей- геля («Крестьянский танец») и Ф. Малявина («Вихрь»). Э. Дега — «живописец танцовщиц». «Музыкальность» жи- вописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи Античности и Возрождения. «Певцы изящества и красоты» в живописи XVII—XVIII вв. Диалог любви и музыки. На- тюрморты с музыкальными инструментами в творчестве ху- дожников XX в.

Художник в театре и кино. Театральный художник и его особая роль в создании художественного образа спектакля. Театральный художник — интерпретатор авторского замыс- ла и главной идеи спектакля. Искусство сценографии. Ос- новные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использо- вание аудио-, видео- и компьютерных технологий. Театраль- но-декорационное искусство — изобразительная режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения спектак- ля от его вида и жанра. Особенности декораций в драматиче- ском, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и маке- тов к выбору окончательного решения. Из истории театраль- но-декорационного искусства, основные этапы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорацион- ного искусства. Богатейшая «палитра» современной систе- мы художественного оформления спектакля. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постанов- щик как создатель пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа ки- нофильма. Художники по костюмам, декораторы, бутафо- ры, гримеры и постижеры. Кинодекорации и их отличие от театральных. Павильонные декорации и натура. Выдаю- щиеся мастера — художники кино.

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изо- бразительное 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 архитекту- ры. Познавательная, художественная и архитектоническая функция скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Конт- раст между внешней суровостью и великолепием внутренне- го убранства в византийском и древнерусском зодчестве. Роль иконостаса в организации архитектурного пространст- ва. Живопись в архитектуре барокко. «Живопись, поглотив- шая архитектуру», в творчестве мексиканских художни- ков-монументалистов. Архитектура — «застывшая музы- ка», «каменная симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитектура и театральное искусство. Поиски и эксперименты в теат- ральном и строительном искусстве XX в. Идея создания уни- версального театра. Декорационная архитектура.

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

«повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской жи- вописи. Способы создания художественного образа в живо- писи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки ли- тературных 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 поэ- зии 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 стра- ницы литературных произведений. Музыкально-поэтиче- ские жанры. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведе- нии и театральном спектакле. Лучшие театральные поста- новки последних лет на сюжеты литературных произведе- ний. «Кино — видимая литература», их общность и разли- чие. Любимые экранизации художественной классики.

Музыка в семье муз. Воздействие музыки на изобрази- тельное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с поло- тен художников. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Передача лириче- ского чувства колористическими и ритмическими средства- ми. Полифонический характер музыки. «Живописная» му- зыка. Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка». Ведущая роль музыки в придворном театре фран- цузского классицизма. Сценический танец Айседоры Дун- кан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой.

Композитор в театре и кино. Роль композитора в созда- нии 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 те- атре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в. Создание комического или трагического эффекта средства- ми музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Содружество ре- жиссера и композитора. Мастера отечественной музыкаль- ной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномюзик- ла 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-исполните- лей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам миро- вой литературной классики. Исторический роман и опера. Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкаль- ный драматург (режиссер) и его роль в организации сцениче- ского действия (сочинение мизансцен, определение стилис- тики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, об- суждение 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 опер- ном спектакле. Организация работы с оркестром. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певче- ский голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа. Выдающиеся опер- ные певцы.

В чудесном мире балетного спектакля. Балетный спек- такль — содружество танца и пантомимы, музыки и дра- мы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и жи- вописи. 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 ис- кусства. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Обращение к шедеврам миро- вой литературной классики различных жанров. Образы балета в поэзии А. Пушкина. Балет и изобразительное ис- кусство. Балет — «ожившая скульптура», «самое красноре- чивое из зрелищ». Балет И. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной пластики. Танец В. Нижинского — реальное воплощение авторского замыс- ла. «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства бале- та. Музыка красок в балетном спектакле. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектак- ля. Л. Бакст как один из самых «балетных» художников. Художники-декораторы современности. Основные вехи ба- летного костюма: от пышных нарядов придворного танца к современным силуэтам. Художники-модельеры совре- менности.

На премьере в драматическом театре. Литературный ис- точник драматического спектакля. Обращение к мировой классике и произведениям современных драматургов. Ис- пользование литературных произведений различных жан- ров. Писатель — сорежиссер спектакля. Постановки пьес А. Чехова в истории драматического театра. Режиссерский замысел и основные этапы его осуществления. Драматурги- ческий конфликт — основа сценического действия. Опре- деление конфликта — начало работы режиссера над по- становкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа. Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и наиболее полного воплощения автор- ского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссу- ры. Мастерство в создании мизансцен. Организация массо- вых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Роль театраль- ного художника и композитора в создании художественного образа драматического спектакля. Премьера драматическо- го спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые постановки драма- тического театра.

Как рождается кинофильм. Создание кинофильма — кол- лективный художественно-творческий процесс. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Роль сценариста в создании кино- фильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценария — к литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и вза- имоотношений героев, общей атмосферы и настроения филь- ма. Литературный сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссер- ского сценария (покадровая запись съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озву- чивания (запись «чистого звука» и шумов). Мастерство ки- нооператора 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 позна- ния 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 на- чало в перспективном развитии отдельных видов искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, со- здания театральных декораций, мультипликации, музы- кальных клипов. Возможности электронной музыки в пере- даче различных звуковых эффектов (сочинение, исполне- ние, 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 дигиталь- ного (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)1. 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 тыся- челетия вперед смотря- щий»	Характер конфликта между Прометеем и Зевсом и его отражение в искусстве
10	Посейдон — владыка мо- рей	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 ин- терпретация темы в различных видах искусства
18	Орфей и Эвридика	Миф об Орфее и Эвридике и его отражение в произведениях ис- кусства
19	Артемида — покровитель- ница охоты	Характеристика вечно юной и прекрасной Артемиды (Дианы)и ее атрибуты. Отражение культа богини в произведениях искус- ства. Кому и как она покровительствует? Легенда об Актеоне
20	Арес — неукротимый бог войны	Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны, его окруже- ние и атрибуты. Особенности изображения Ареса в произведени- ях искусства. Широкое распространение культа Марса в римской мифологии
21	Триумф Диониса	Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпий- ских 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 (Ве- неры). Культ богини в Древней Греции и его воплощение в произ- ведениях 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 воплоще- ние мифа о Нарциссе и нимфе Эхо, разнообразие его интерпрета- ций
26	В сетях Эрота	Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афроди- той. Неоднородность трактовок его образа в произведениях ис- кусства. Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные атрибуты и окружение Амура
27	Богиня цветов Флора	Флора — италийская богиня цветения колосьев, распускающих- ся цветов и садов. Распространение культа богини в Италии. Ал- легорическое воплощение образа Флоры в истории мирового ис- кусства. 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 Пророкоми богатырем Ильей Муромцем
30	Велес	Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благо- получия. 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 божествас 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 произве- дениях 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 библей- ских сюжетов и образов. Сотворение мира	Библия — величайший памятник литературы, истории, источ- ник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет.Первые строки Библии о сотворении мира и отражение этого со- бытия 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. Интерпрета- ция сюжета в произведениях искусства и литературы
6	Ветхозаветная Троица и призвание Авраама	Сюжет «Ветхозаветная Троица» и его художественное воплоще- ние в произведениях искусства
7	Жертвоприношение Авраама	Сюжет жертвоприношения Авраама и особенности его воплоще- ния в произведениях изобразительного искусства. Поэтическая интерпретация сюжета
8	Чудесный сон Иакова	Сюжет чудесного видˆения Иакова. Характерные особенности его художественной интерпретации

9	Иосиф и его братья	Основные этапы жизни Иосифа и их воплощение в произведени- ях искусства. Покорность Иосифа судьбе и его великодушие
10	Мечты о Земле обетован- ной	Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения. Легендао 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 про- изведений искусства). Самсон и Далила
13	Саул — царь Израиля и Давид	Великая миссия Саула и его достойного преемника Давида. По- единок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Образ Дави- да в скульптурном шедевре Микеланджело. Легенда о Давиде и Ионафане
14	Псалмопевец Давид	Особый поэтический дар Давида. «Книга псалмов», ее художест- венное своеобразие и особая популярность. Музыкальные интер- претации псалмов Давида
15	Мудрость цар Соломона	Избрание Соломона царем Израиля. Художественные достоинст- ва «Песни песней». Понятие о жанре притчи. Суд Соломона, ле- генда 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 ин- терпретаций сюжета в истории мирового искусства. Сравнитель- ный анализ произведений
18	Чудесное рождение Хрис- та	Величие и особая значимость сюжета чудесного рождения Хрис- та. Византийский канон сюжета и его развитие в древнерусской живописи
19	Поклонение волхвов	Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведе- ниях 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 эмоци- онального душевного состояния героев в сцене бегства в Египет
22	Проповедь Иоанна Крестителя	Основные вехи жизни Иоанна Крестителя. Особенности трактов- ки образа библейского пророка в истории мирового искусства
23	Крещение	Христианский канон Крещения в произведениях древнерусского искусства. Праздник Крещения на Руси. Особенности воплоще- ния сюжета в эпоху Возрождения
24	Творимые чудеса	Сюжет об искушении Христа дьяволом. Брак в Кане Галилей- ской — первое божественное проявление чудодейственной силы Иисуса. Чудесный улов рыбы, воскрешение дочери Иаира, чудо со статиром

25	Нагорная проповедь	Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная про- поведь — суть христианского учения. Поучительный смысл На- горной проповеди, ее общечеловеческое значение. Особенности интерпретации сюжета Преображения в произведениях искус- ства
26	Притчи Христа	Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравст- венная основа. Притча о сеятеле. Притча о блудном сыне. Притча о слепом и поводыре
27	Тайная вечеря	Интерпретация сцены последней трапезы Христа с ученикамив произведениях искусства. Многообразие художественных трак- товок 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 интер- претация сюжета
29	Что есть истина?	Христос перед судом Пилата. Внутренняя готовность Христа страдать и умереть за веру. Величие и благородство человеческо- го духа
30	Страсти Господни	Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Хрис- та и коронование его терновым венцом. Величие и трагизм зем- ных страданий Иисуса Христа в различных видах искусства

9 класс. Содружество искусств (34 ч)1. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА (12 ч)
1	Пространственно-времен- ные виды искусства	Пространственно-временные (синтетические) виды искусства.У истоков теории синтеза искусств. Идея синтеза искусств в раз- личные эпохи
2	Азбука театра	Театр как один из древнейших видов искусства. Условный ха- рактер театрального искусства. Проблема правды и правдоподо- бия 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 ак- тера: от древности до современности. К. Станиславский об основ- ных принципах актерской игры. Режиссер — профессия XX в., его задачи и роль в создании театрального спектакля. Выдаю- щиеся режиссеры прошлого и современности
4	Искусство оперы	Синтетический характер оперы и ее место в ряду других ис- кусств. История развития оперного искусства. Основные опер- ные жанры. Выдающиеся реформаторы оперной сцены
5	В мире танца	Танец как один из древнейших видов искусства, его место в жиз- ни человека. Эволюция танцевального искусства. Место танцав ряду других искусств. Хореография. Основные виды танца
6	Страна волшебная — балет	Балет как вид музыкально-театрального искусства. Понятия «та- нец» и «балет», их главные различия. Классический танец — ос- нова балетного искусства. Смена стилей и направлений. Разви- тие национальных традиций. Выдающиеся деятели балетного ис- кусства

7	Искусство кино	День рождения десятой музы — Кино. Кинематограф — искусст- во, рожденное научно-технической революцией. Фотографиче- ская природа кино. Искусство кадра и монтажа. Новые техноло- гии 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 тех- нологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Худо- жественное (игровое) кино и его жанры. Шедевры мирового ки- нематографа
9	Экранные искусства: теле- видение, видео	Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств
10	Экранные искусства: теле- видение, 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 достиже- ния. 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 искусст- ва 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 художествен- ная фотография
14	Изобразительные искусст- ва в семье муз	Изобразительные искусства и танец. «Музыкальность» живо- писи
15	Художник в театре и кино	Театральный художник и его роль в создании художественного образа спектакля. Искусство сценографии. Зависимость изобра- зительного решения спектакля от его вида и жанра. Процесс со- здания художественного оформления спектакля
16	Художник в театре и кино	Из истории театрально-декорационного искусства, основные эта- пы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театраль- но-декорационного искусства. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Кинодекорации и их отличие от театральных. Вы- дающиеся мастера — художники кино
17	Архитектура среди других искусств	Архитектура и изобразительное искусство. Скульптура как кон- структивный архитектурный элемент. Сближение архитектуры с монументальной живописью. Роль живописи в архитектуре ба- рокко

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 изобра- жения 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 кинемато-графиче- ского 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-ис- полнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее ли- тературный 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 тан- ца, 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 сов- ременности
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 премьере в драматиче- ском театре	Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и воплощении авторского замысла. Репетиции знаменитых масте- ров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Роль теат- рального художника и композитора. Любимые постановки дра- матического театра
31	Как рождается кинофильм	Кинофильм — результат творческих усилий большого коллекти- ва 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 созда- нии кинофильма
33	Взаимодействие искусств в будущем	Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Научные достижения современности и их использование в созда- нии произведений искусства. Интернациональный характери расширение границ современного искусства. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия
34	Заключительный урок	Фестиваль творческих проектов по изученному курсу