МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Извлечено из ООП СОО МКОУ Дубровской СОШ

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Дубровская средняя общеобразовательная школа

Маслянинского муниципального округа Новосибирской области

МКОУ Дубровская СОШ

РАССМОТРЕНА	СОГЛАСОВАНА	УТВЕРЖДЕНА
на заседании методического совета школы	заместитель директора по ВР	на заседании педагогического совета школы
Протокол №1 от «"28"» 08 2026 г.	Парихина Д.В. Приказ №1 от «"28"» 08 2026 г.	Протокол №1 от «"31"» 08 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

(ID 12496259)

учебного предмета Искусство (МХК)

для обучающихся 10-11 классов

с. Дубровка 2026 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

10 – 11 классы рассматриваются как важнейший завершающий этап образования и воспитания школьников, который интегрирует полученные ранее знания по истории мировой художественной культуры на новом художественно-эстетическом и философском уровне.

Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 10 – 11 классах является представленная в нем широкая панорама развития мировой художественной культуры от истоков до современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а главное – выработать устойчивые представления о художественной картине мира на всем протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «прорастания» древних пластов культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса позволит также понять закономерности смены художественных эпох, стилей и направлений в искусстве различных стран и народов мира.

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникальным и самобытным явлением, имеющим непреходящее мировое значение. В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность широко использовать национально-региональный компонент. При этом учитывается специфика региональных культур, определенная особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями. Эта особенность построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Она позволяет, в общем, и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга, воспитывает взаимное уважение с помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры.

1. Планируемые результаты усвоения учебного предмета «Мировая художественная культура»

Личностные результаты

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и

жизненных ситуациях;

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты

Выпускник научится:

- понимать ключевые проблемы, изучаемые в артефактах мировой художественной культуры;
- понимать связи произведений искусства с эпохой, выявление в них вневременных непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
- анализировать художественные произведения: понимать и формулировать тему, идею, средства выразительности, стилистические, жанровые и прочие особенности, владение элементарной искусствоведческой терминологией;

- формулировать собственное отношение к произведениям искусства, их оценку;
- сопоставлять, критически оценивать, отбирать, использовать справочную литературу и другие источники информации для подготовки собственных работ;
- постигать смысл понятий и создавать обобщения, самостоятельно отбирать критерии оценок;
- разрабатывать учебно-исследовательские проекты, планировать реализацию их в учебной практике на основе смыслового анализа содержания артефактов художественной культуры;
- формулировать проблему и обсуждать её в форме дискуссий и свободного обмена мнениями, осознанно применять речевые средства в

соответствии с коммуникативной задачей для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий.

ФГОС выделяет четыре блока универсальных учебных действий (личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный), которые в учебниках «Мировая художественная культура. 10—11 классы» конкретизируются в системе заданий для организации различных видов деятельности учащихся и изложены в конце каждого из его параграфов и в обобщающих семинарах по итогам изучения каждого раздела учебника. Предлагаемое ниже содержание курса должно помочь учителю реализовать все новейшие требования к современному образовательному процессу.

2. Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура»

10 КЛАСС

РАЗДЕЛ I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА И ДРЕВНЕГО МИРА

ПОЗНАНИЕ МИРА

§ 1. Жизнь вместе с природой

Первым оружьем людей были руки, ногти и зубы,
Камни, а также лесных деревьев обломки и сучья.
Лукреций Кар

Доистория человечества и духовно-практическая деятельность в первобытном обществе. Задача освоения окружающего мира и его познания через начальные формы художественного творчества. Появление изображения как величайшее открытие первобытного человека.

Земной шар — арена действия первобытного человека. Очаги первобытной культуры во Франции, Испании, Англии, России и других современных государствах, несовпадение временных рамок их появления и развития. Археологические и этнографические источники знаний о первобытном человеке: стоянки, захоронения, предметы быта и ритуала, остатки культовых построек. Их научное значение для выявления общих закономерностей развития первобытной культуры.

Особенности мировоззрения первобытного человека. Формирование культа богини-матери и восприятие всеобщности природных явлений, растений, животных и людей, порождённых ею. Выделение человека из царства природы, но сохранение у него чувства родства со всеми живыми существами. Оформление этих отношений через сакральные знаки: дерево, камень, пещеру. Необходимость первобытного человека в самосохранении и самовыживании. Способы воздействия на природу и подчинение природных явлений собственным потребностям. Магия и шаманизм: обряды, ритуалы, жертвоприношения. Синкретический характер магического воздействия: заклинание (слово), музыкальное и ритмическое сопровождение (звук), боевая и ритуальная раскраска (цвет), обряды и танцы (движение). Первоначальные формы познания сил природы: тотемизм, фетишизм, анимизм.

Элементы художественного творчества в деятельности первобытного человека: петроглифы, наскальные рисунки, «палеолитические Венеры». Относительность и условность применения понятия «искусство» по отношению к первобытной культуре. Художественное совершенство и
«профессионализм» фрески «Стадо бизонов» в пещере Альтамира (Испания). Начало изображения женских фигур в статуэтках из Виллендорфа. Мегалитические постройки первобытного человека: дольмены, менгиры, кромлехи. Идея солнечного противостояния в мегалитических комплексах Ньюгрейндж (Ирландия) и Стоунхендж (Южная Англия).

Религиозное содержание Стоунхенджа: культ смерти (ритуальное кремирование) и культ плодородия (чередование столпообразных и ромбовидных валунов). Геометрическая модель селенной и отражение космогонических представлений в архитектурной конструкции Стоунхенджа: пересечение под прямым углом солнечного и лунного направлений, ориентация главной оси на восход в день летнего солнцестояния, взаимосвязь алтарного камня, трилитов, подковы и кругов с положением светил и днями месяца. Равноправие каменных столбов, земляного рва, воды, воздуха, солнца, их грандиозность и величественность. Сверхчеловеческая концепция Стоунхенджа. Завершение периода «каменной цивилизации» в истории первобытной культуры и художественное воздействие Стоунхенджа на человека.
Существование форм первобытного искусства в современной культуре.

§ 2. В бассейнах великих рек Хуанхе, Инд и Ганг

Кто воистину знает? Кто здесь провозгласит?
Откуда родилось? Откуда это творенье?
Ригведа, X, 129, 6

Дальний Восток как особая ветвь в развитии человеческой цивилизации, её оторванность от других регионов мира. Представление о Востоке как о стране чудес и богатства. Древнейший и средневековый периоды в истории Индии, Китая и Японии, их оторванность и удалённость от других очагов цивилизации. Особенности развития художественной культуры: всеобщая зависимость от высшей государственной власти и кастовой системы; стремление к сохранению древних традиций и обычаев, связанных с культом предков.

Древний Китай и его место в художественной культуре Дальнего остока. Восприятие Древнего Китая как Поднебесной империи и Срединной земли, со всех сторон окружённой морем. Религиозные представления

Древнего Китая: диалектическое взаимодействие вечных первоначал — светлого мужского начала н, олицетворяющего Небо, и тёмного женского начала Инь, олицетворяющего Землю. Символическое изображение Неба в виде круга и Земли в виде квадрата. Значение культа предков в художественной культуре Китая.

Географическое описание Индии, её главные реки — Инд и Ганг. Обожествление Ганга и почитание его как священной реки. Скальный рельеф в южной части Индии, изображающий мифологический сюжет
«Низведение Ганга на землю». Возникновение крупнейших рабовладельческих поселений в долинах рек Инда и Ганга.

Археологические открытия начала XX в. близ современных деревень Мохенджо-Даро и Хараппа. Обозначение этого периода в истории Древней Индии как культуры Хараппы по месту первых раскопок. Материальные свидетельства: остатки городов, мелкая пластика, ювелирные украшения, печати. Мохенджо-Даро — древнейший город на территории Индии. Особенности его архитектурной планировки — плотная застройка, пересечение улиц под прямым углом, их направленность с севера на юг и с запада на восток. Общественные сооружения Мохенджо-Даро: дворец правителя, бассейны для омовений, общественные дворы для совершения торговых сделок. Образ человека культуры Хараппы в мелкой пластике:
«Танцовщица», «Жрец», «Торс обнажённого мужчины». Стремление скульптора к передаче не физической, а духовной сущности человека. Хронологическое совпадение культуры Хараппы с

периодом расцвета древнейших цивилизаций Ближнего Востока.

Возникновение поселений в долинах рек Инда и Ганга. Древнейший (Хараппа, Мохенджо-Даро) и ведический периоды в истории Индии. Археологические открытия начала XX в. в Мохенджо-Даро и полное отсутствие материальных свидетельств ведического периода. Знания о культуре ведического периода, собранные в древнейшем памятнике индийской литературы — Ведах, что значит «ведаю», «знаю». Священный

характер текстов Вед, переданных богом Брахмой. Основные космогонические представления в «Гимне о сотворении мира»: поиск первопричин существующего миропорядка, идея цикличности времени (возвращение к хаосу) и кругооборота даров между богами и людьми (жертвоприношения).

Концепция мироздания в поздневедический период. Абсолютное бытие неопределимой и невыразимой сущности, правящей миром. ё проявление в ипостасях трёх богов — Брахму, Вишну, Шиву (тримурти). Их главенствующее положение и особые функции в мироздании: Брахма — создатель мира, Вишну — хранитель мира, ива — разрушитель мира. Приоритет Брахмы как демиурга. Индийские завоевания Александра Македонского. Геродот о Древней Индии.

Плавный переход от эпохи древности к Средневековью в художественной культуре Дальнего Востока.

§ 3. Между Тигром и Евфратом

Полный радости взирай на мои деяния,
дабы сотворённое моими руками
осталосьзримым на все времена.

Набопаласар

Природные и географические условия Передней Азии. Значение рек Тигра и вфрата для возникновения и развития древнейших цивилизаций. Двуречье, или Месопотамия, — древнегреческое название территории, расположенной между Тигром и Евфратом. Древнейшие племена Месопотамии — шумеры, хетты, ассирийцы и древнейшие города — Урук, Ур, Лагаш, Вавилон, Ниневия. Упоминания об этих городах в книгах Библии и в названиях бедуинских племен. Геродот о достижениях «земли Вавилонской», или «Ассирийской», и сравнение их с цивилизацией Египта.

Архитектура — зримое свидетельство уровня развития древнейших цивилизаций и ведущий вид искусства в художественной культуре Месопотамии. Остатки крепостей, храмов, дворцов, городов, попытки их реконструкции и научная достоверность их внешнего вида. Археологические открытия Поля Эмиля Ботта.

Древние храмы Месопотамии. Их религиозное и художественное значение в культуре Двуречья. Белый и Красный храмы в Уруке, условность их названия (окраска стен и украшений). Посвящение храмов богу Ане и богине Инине. Храм богини плодородия Нинхурсаг в Уре (Эль-Убейд).

Возвышение Вавилона и строительная деятельность Навуходоносора II. Особенности планировки, наличие стен-крепостей. Значение ворот. Их связь с религиозным культом. Геродот о Вавилоне. Храм бога Мардука.

Эсагила — главный храм Вавилона. Представление о мироздании в многоступенчатости и окраске храма: семь ступеней, семь астральных божеств, семь планет Солнечной системы. Воплощение солнечного света в золотой статуе Мардука, венчающей храм.

Иранское плоскогорье, его географические и природные особенности. Отсутствие больших рек и плодородной почвы как фактор формирования древнеиранской цивилизации и образа жизни древнеиранских племён. Их разделение на кочевых и оседлых. Создание могущественной державы Ахеменидов и её расцвет при персидских царях Кире Великом, Дарии I, Ксерксе. Три знаменитых центра, где сохранились остатки древнеиранской архитектуры: Пасаргады, Персеполь, Сузы. Строительство дворцов и царских резиденций. Использование камня, редких пород дерева, золота, поливных изразцов для придания архитектурным сооружениям пышности и великолепия. Задача архитектуры — прославление могущества Персидской державы и её правителя.

Дворцовый комплекс Персеполя. го предназначение — совершение религиозных обрядов в день Ноуруза (иранского Нового года) или коронации царя. Конструктивные и художественные

особенности: наличие высокой платформы, на которой стоит дворец, последовательное зрительное восприятие всего комплекса во время религиозных шествий: здание-храм «орота всех стран», парадная лестница ападана Дария-Ксеркса, украшенная рельефами, зал для аудиенций и приёмов. Сюжеты рельефов ападаны, прославляющие земного владыку: армия «царя царей», шествие покорённых народов Ахеменидской державы, центральная надпись и изображение нападения льва на быка, символа весеннего равноденствия.

Погребальные и храмовые комплексы Древнего Ирана. Скальные гробницы в Накш-и-Рустаме (Дария, Ксеркса, Артаксеркса II, Дария II). Гробница Кира II в Пасаргадах и гробница Дария в Сузах. Их конструктивные и художественные особенности.

Поиски легендарной Ниневии, столицы Ассирии. Появление новых типов построек — дворцов и крепостей. Дворец-крепость ассирийского царя Саргона II в Дур-аррукине. Особенность планировки. Крылатые быки «шеду», их место в религиозных представлениях древних ассирийцев. Скульптура Древней Ассирии. Рельефные изображения батальных и охотничьих сцен, преобладание светских сюжетов над культовыми. Образы идеального владыки в скульптурных портретах царей Ассирии.

Древнейшие языки и древнейшая литература — источник знаний и представлений о художественной культуре ушедших цивилизаций. Библиотека Ашшурбанапала в Ниневии — крупнейшее собрание клинописных текстов.

Эпическая поэма Двуречья «О всё видавшем…», названная так по начальным строкам текста. Основные эпизоды поэмы: «Встреча Гильгамеша и Энкиду», «итва с Хумбабой», «Смерть Энкиду», «Рассказ Утнапишти о семирном потопе», «Гильгамеш в поисках бессмертия». Историчность Гильгамеша — V правитель I династии города Урука в Шумере.

Предположительные даты его деятельности — конец 27 — начало 26 в. до н. э. Мифологизация и обожествление образа Гильгамеша после его смерти (сын богини Нинсун).

Гильгамеш и Энкиду — главные герои поэмы «О всё видавшем…». ерты культурного героя в образе Гильгамеша. Стихийность и необузданность природного начала в облике Энкиду. Эпические характеристики обоих: необычайная сила, бескорыстие в дружбе и готовность к самопожертвованию, стремление к совершению подвигов. Смерть Энкиду — самый трагический эпизод поэмы. Сон Гильгамеша и рассказ Энкиду о безрадостном существовании после смерти. Отказ Гильгамеша от управления городом Уруком и его решение совершить главный подвиг — раскрыть тайну бессмертия, чтобы подарить людям вечную молодость. Посещение Гильгамешем подземного царства. Три условия, поставленные богами, для достижения бессмертия — не спать шесть суток, испить воды из источника молодости, добыть растение жизни. «Ошибки» Гильгамеша и важнейшие выводы поэмы: нарушить законы мироздания невозможно, бессмертие Гильгамеша в совершённых им подвигах.

§ 4. «Земля Возлюбленная…»

...чтобы увидеть Нил Египетский со всеми
чудесами Земли Возлюбленной...
Сказание о богине Хатхор

Возникновение древнейшей цивилизации на берегах Нила и географическое положение Египта. Следы деятельности человека в долине Нила с конца 5 тыс. до н. э. Первые захоронения и первые верования.

Археологические находки: фигурки животных из глины и слоновой кости, расписные сосуды с несложным орнаментом, палетки для совершения культовых обрядов. Рельефы палеток: «Охотничья палетка» и «Палетка Коршунов» как источник знаний об архаическом периоде в истории Древнего Египта. Их сходство с первобытной культурой.

Значение величайшей реки в жизни Египта, подчинение ритма бытия ритму природы: разлив и засуха, зной и холод, жизнь и смерть. Два цвета Древнего Египта: чёрный — цвет плодородной почвы, красный — жаркий цвет знойной пустыни. Обожествление Нила в мифологических воззрениях древних египтян. Антропоморфные черты бога Хапи и его атрибуты: сосуды с водой, лотос, папирус. Древнейшие гимны в его честь.

Верхний и Нижний Египет. Победа Нармера, царя Верхнего Египта, над Нижним и об единение их в единое государство. Плита Нармера — первый исторический и художественный памятник Древнего Египта. Содержание рельефов: царь в короне Южного Египта, убивающий

северянина; убегающие северяне; царь в короне побеждённого Севера идёт смотреть на обезглавленных врагов; царь, разрушающий крепость, в образе быка; сцена культового содержания, не поддающаяся расшифровке. Особенности изображения человека и формирование стилистических признаков искусства Древнего Египта. Передача пространственных отношений с помощью сочетания различных точек зрения (вид спереди, вид сбоку, вид сверху, изображение одного предмета над другим) и отсутствие взаимосвязанности предметов единым пространством.

Основные этапы художественной культуры Египта: Древнее царство (30— 23 вв. до н. э.), Среднее царство (21—18 вв. до н. э.), Новое царство (16—11 вв. до н. э.). Жрец Манефон и его династическая таблица. Достижения художественной культуры в эти периоды: пирамиды, храмы, гробницы, скульптура, живопись. Крупнейшие культурные центры Древнего Египта: Гелиополь, Фивы, Мемфис, Карнак, Луксор. Относительная замкнутость исторического развития Древнего Египта, дававшая стране возможность жить и развиваться во всём своеобразии своей культуры. Древнеегипетская цивилизация в оценке и описаниях Геродота.

Формирование мифологических представлений древних египтян. Местные культы и первые боги. Фиванская (Амон, Мут, Хонсу) и Мемфисская (Пта, Сохмет, Нефертум) триады богов. Зооморфные и антропоморфные черты в их изображении. Возрастание влияния Гелиополя и разработка «официальной версии происхождения мира». Выделение эннеады (гелиопольского пантеона) и утверждение этой великой девятки в качестве главных общеегипетских богов. Общий характер египетской мифологии и её главная задача — доказать божественное происхождение фараона.

Основные этапы происхождения мира, изложенные в «Книге познания творений Ра». Абсолютное существование Хаоса — бесконечного, пустого и холодного мирового пространства в виде пучины вод Нуна. Самосотворение создателя селенной бога вечернего солнца Атума-Ра. Поиск твёрдой опоры для начала миротворения и появление в Мировом океане изначального холма Бен-Бен. Порождение Атумом из самого себя первой божественной пары у, бога ветра и воздуха, олицетворяющего мужское начало, и Тефнут, богини влаги, олицетворяющей женское начало. Рождение второй божественной пары Геба и Нут, символизирующей Землю и Небо. Появление последнего поколения богов гелиопольской девятки: Осириса, бога плодородия и производительных сил природы; его сестры и жены Исиды, покровительницы мореплавания; Сета, бога «чужих стран» и пустыни, олицетворяющего злое начало; младшей сестры «владычицы дома» Нефтиды. Бог Хнум и легенда о сотворении человека. Убийство Сетом Осириса. Рождение Гора и его победа над Сетом. Воскрешение Осириса и разделение сфер влияния: Атум-Ра становится владыкой неба, Осирис возглавляет подземное царство, Гор — правитель Египта.

§ 5. Храм и космос

Они заложили мой дом как работу древности
и моё святилище — как работу
предшественников.
Надпись в храме Гора в Эдфу

Место и роль древнеегипетского храма в религиозной, политической и общественной жизни. Трактовка храма как модели Космоса и жилища бога на земле. Значение природных реалий в пространственной ориентации древнеегипетского храма: движение Нила с юга на север, движение солнца с востока на запад. Понимание камня как символа вечности, предназначенного для строительства культовых сооружений.

Храм Амона-Ра в Карнаке, называемый Ипет-Сут или «Избранное место». Семь ступеней мироздания в структуре храма: аллея сфинксов (дорога восхождений); пилоны (граница между миром человеческим и божественным); открытый дворик (напоминание о земной жизни); гипостильный зал (переход от внешнего мира к внутреннему); зал Ладьи (начало таинственного); святилище (место для мистерий); отверстие в потолке (лучи Ра, освещающие священные знаки). Движение внутрь храма к святилищу и обратное развёртывание пространства храма к наружным пилонам.

Вертикаль и горизонталь в символике древнеегипетского храма. Пилоны, обелиски, стелы, или «иглы фараона», их мистическая связь с небом. Уменьшение высоты пилонов по мере

приближения к сакральному месту — чем ближе к святилищу, тем ближе к богу. Преобладание горизонтали над вертикалью в художественно-образной структуре египетского храма.

Статуи фараона в символике храма. Соединение образа Сфинкса и образа фараона в одной статуе. Воплощение идеи вечности в мотиве неподвижности и ритуальной позе. Сакральные знания в иероглифах и символах, покрывающих стены, колонны, стелы и пилоны храма. Углублённые, врезанные рельефы на внешних сторонах храма и выпуклые, объёмные рельефы во внутреннем пространстве храма.

Аменхотеп IV и его попытка создания новой религиозной системы. Ниспровержение бога Амона-Ра и других богов древнего Египта. ведение культа солнечного бога Атона, придание ему качеств безличного, невидимого и единственного божества, источника всего живого на земле.

Изменение имени Аменхотепа, что значит «Амон доволен», на Эхнатон, что значит «Угодный Атону». Строительство Ахетатона, новой столицы Египта. Выбор места, удалённого от религиозных центров.

Разработка новых правил для строительства храмов, посвящённых Атону: открытость пространственных помещений, залитых ярким солнцем, наличие многочисленных жертвенников. Впечатление величия, могущества и великолепия новой столицы: «При виде её красот восклицают: «Украшенная, прекрасная, взглянуть на неё — увидеть небо!»

Идея истины в религиозном учении Эхнатона и её воплощение в искусстве. Новые черты в портретных изображениях Эхнатона. Сохранение традиционной посадки и символов власти — жезла и плети, но реалистическая передача особенностей фигуры и лица. Появление темы семьи в рельефах времени Эхнатона. «Поклонение фараона Эхнатона солнцу», «Семья Эхнатона», «Выезд Эхнатона и Нефертити», «Оплакивание умершей царевны». Официальная и бытовая тематика этих рельефов. Естественность и простота поз, движений, выражение интимных человеческих переживаний.

Мастерская скульптора Тутмеса. Бюст Нефертити — самая знаменитая работа мастера. Портретное сходство и выразительность психологической характеристики в посадке головы, моделировке и раскраске бюста.

Преждевременность реформ Эхнатона. Ниспровержение солнечного бога и возвращение к традиционным культам после смерти фараона.

§ 6. Подготовка к вечности

И никто из тех, что ушёл туда, ещё не вернулся обратно.

Песнь арфиста

Отношение древних египтян к земной жизни как к эпизоду бытия.

Необходимость подготовки к вечной жизни после смерти. Религиозные представления о «многосоставной» сущности человека: тело — Хет, двойник
— Ка, душа — а, тень — Хейбет, имя — Рен. Значение имени в мифологических воззрениях египтян. Назвать имя — продлить существование. ера в телесное воскрешение после смерти и задача сохранения тела. Повторение мифа об Осирисе в обряде мумификации. Перевоз мумии к месту захоронения — символ перехода от одной формы бытия к другой. Формирование специальной касты людей, обслуживающих культ мёртвых.

Строительство пирамид и заупокойных храмов в западной части египетской пустыни. Первые погребальные комплексы — мастаба, что по- арабски значит «скамья». Развитие формы пирамиды в период Древнего царства. Идея вертикали в многоступенчатой пирамиде Джоссера. Комплекс пирамид в Гизе. Пирамида Хуфу (Хеопса), Хафра (Хефрена), Менкаура (Микерина). Их конструктивные особенности — квадратные основания, треугольные грани, символизирующие застывшие лучи солнца, расположение по одной оси и ориентация по странам света. Взаимосвязь силуэта пирамид с природой, цветом пустыни и цветом неба, их величественность и несоответствие масштабам человека. Большой Сфинкс фараона Хефрена, его культовое и художественное значение.

Погребальные комплексы Среднего и Нового царства. Гробница фараона Ментухотепа I и

царицы Хатшепсут в Дейр-Эль-ахри. Сочетание скальной гробницы и пирамиды в этих сооружениях. Дорога восхождений, предваряющая восприятие погребального комплекса. Величественность и монументальность гробницы Хатшепсут.

Трактовка гробницы как «жилища для вечности» или «дома для Ка». Обеспечение Ка всем необходимым для существования: пищей, предметами, слугами. Статуэтки ушебти. Археологические открытия Х. Картера в гробнице Тутанхамона. Богатство, разнообразие и художественное совершенство найденных сокровищ. Культовые статуи в погребальных комплексах. Необходимость их установки для Ка. Ритуальность позы, раскраски, положения рук. Магический реализм портретного сходства. Погребальные статуи царевича Рахотепа и его жены Нофрет.

Росписи погребальных камер, их предназначение не для живых, а для мёртвых. Изображение на стенах погребальных камер сцен земной жизни и быта древних египтян. Древнеегипетская живопись в Фивах и Бени-Гасане. Разнообразие сюжетов в гробнице Натха: «Сцена пира», «Охота фараона»,
«аревна со священными дарами», «Кочевник-семит с ослом», «Птица и акации», «Сцены охоты», «Сбор винограда и ловля птиц». Древнейшие музыкальные инструменты (лира, арфа, флейты, тимпаны) и их изображение на фреске «Музыкантши».

Художественно-стилистические особенности древнеегипетской живописи: совмещение разных точек зрения (фас и профиль) в изображении фигуры человека и предметов; особенности композиции; развитие действия вдоль плоскости, возможность его продолжения вправо и влево; сочетание знаков-символов (иероглифов) с изображениями предметного мира. «Сад и пруд» в гробнице Аменхотепа.

Космогонические представления древних египтян. Основные части мироустройства: Небо, Земля, царство Дуат. Изображение небосвода в виде богини Нут, охватывающей пальцами рук и ног противоположные стороны горизонта. Срединное положение Земли между Небом и царством Дуат, с которым душа умершего обязательно перемещается либо вверх, либо вниз. Отсутствие подробных сведений о подземном мире в Книгах пирамид и Книгах саркофагов. Значение появления Книги мёртвых в эпоху Нового царства, её различные варианты. Утилитарное значение Книги мёртвых как путеводителя умерших. Повторение магических формул на стенках и крышках саркофагов. Важность для древнего египтянина овладения знанием законов Дуат ещё при земной жизни.

Книга Амдуат или Того, что в Дат. ё содержание: магические тексты, формулы, заклинания, топографические рисунки. Иероглиф Дуат — круг со звездой в центре, символизирующий вечное вращение Солнца, обозначение места, куда переселяются души умерших после смерти. Нил земной, Нил небесный и Нил подземный. Круговое движение бога Солнца Ра в Ладье Вечности. Разделение путешествия на две части — дневную и ночную, равная длительность (12 часов) этих частей. Изменение формы Ладь Вечности. Дневная форма — Манджет, сопровождаемая Исидой; ночная форма — Месектет, сопровождаемая Нефтидой. Этапы ночного пути Ра, необходимость мистической борьбы со змеем Апопом как возможность воскрешения и рождения нового Солнца на утреннем небосклоне. Путешествие души умершего в ночной барке Ра — постепенное овладение тайнами царства Дуат, ступени его одновременного перевоплощения и воскрешения.

Суд Осириса — важнейший момент в жизни умершего. Изображение Суда Осириса в Книге мёртвых. Исповедь отрицания или 125-я глава Книги мёртвых. Отражение в ней модели поведения древнего египтянина: взаимоотношений с богом, фараоном, окружающим миром. Сомнения в существовании бессмертия в произведениях древнеегипетской литературы:
«Песнь арфиста», «Разговор разочарованного со своей душой». Прославление в них радостей земной жизни.

Значение «Исповеди отрицания» в становлении общечеловеческих ценностей.

§ 7. Детство человечества

Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаётесь
детьми, и нет среди эллинов
старца.
Древнеегипетский жрец

Море и острова как географические особенности античных цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима, относительная «молодость» этих цивилизаций по сравнению с древнейшими

цивилизациями Ближнего Востока — Египтом и Месопотамией. Быстрое усвоение древними эллинами научных и художественных достижений высокоразвитых соседей и необычайный взлёт собственной культуры.

Древнегреческая цивилизация и основные источники её изучения: мифология, литературные произведения, архитектура, скульптура. Почти полное отсутствие подлинных произведений живописи и музыки. опрос происхождении племени пеласгов — родоначальников древних эллинов. Их расселение на территории материковой Греции.

Остров Крит в истории древнегреческой культуры и древнегреческой мифологии. го географическое положение и климатические особенности. Восприятие Крита как родины Зевса. «Крит, великого Зевса остров, лежит среди моря, горы Идейские там, колыбель это нашего рода» (Вергилий).

Сакральные места, связанные с именем Зевса: гора Ида, пещера, священные рощи, где совершались мистерии в честь Зевса. Мифологические сюжеты биографии Зевса и острова Крита — «Похищение Европы»,
«Рождение Минотавра». Упоминания о Крите в поэмах Гомера, в исторических сочинениях Геродота и Фукидида.

Кносс — столица Крита в «догомеровскую» эпоху. Кносский дворец

— основной архитектурный центр города и художественный «свидетель» критской культуры. Особенность планировки дворцового комплекса: разноэтажность, чередование пышных царских залов и скромных жилых помещений, наличие святилищ и комнат для гимнастических упражнений. Сочетание закрытых помещений дворца с внутренними открытыми площадками для религиозных и театральных церемоний. Использование многочисленных колон, суживающихся книзу. Роль света и цвета в художественном облике дворца.

Фрески Кносского дворца — свидетельство высокого уровня искусства живописи. Сюжеты обыденной, бытовой жизни (цветы, лилии, птицы, кошки, обезьяны) и ритуального характера (игры с быком). Особенность изображения предметного мира на фресках Кносского дворца: несоразмерность масштабов, сочетание точек зрения в фас и профиль.
«Парижанка» — образец фресковой живописи Кносса. Археологические находки на территории Кносса: керамика дворцового стиля, «ваза с осьминогом», статуэтка «Богиня со змеями». Художественное воздействие Кносского дворца на современников. Впечатление таинственности, запутанности, фантастичности внутреннего пространства. Отражение этих ощущений в древнегреческих мифах: легенда о Миносе, царе Крита, и Минотавре; Дедале, строителе дворца, и его сыне Икаре; Ариадне, дочери Миноса, и герое Тесее. Описание египетского лабиринта в «Истории» Геродота. Внезапная гибель Крита и перемещение центра художественной культуры в Микены.

Тиринф, Микены, Троя в истории древнегреческой цивилизации. Отражение их взаимоотношений в троянском цикле древнегреческой мифологии. Основные сюжеты троянского цикла: суд Париса, похищение лены, отплытие флота Агамемнона к Трое, жертвоприношение Ифигении, начало Троянской войны и её первые девять лет. Описание десятого решающего года войны в поэме Гомера «Илиада». Косвенное упоминание предшествующих событий или полное умолчание о них.

Личность Гомера. Отсутствие достоверных сведений о Гомере уже в Античности. Легенда о его врождённой слепоте. Спор семи античных городов (Смирна, Хиос, Колофон, Саламия, Родос, Аргос, Афины) за право называться родиной Гомера. Единство древних источников о последнем местопребывании Гомера и его смерти на острове Иос.

Содержание «Илиады». Короткий временной отрезок действия, чередование картин битв («Битва за стену», «Битва при кораблях»,
«Приречная битва») с картинами мирной жизни («Изготовление оружия»). Боги в поэме Гомера, их роль в судьбе Трои. Сочувствие и помощь грекам со стороны Посейдона, Афины, Геры. Сочувствие и помощь троянцам со стороны Афродиты, Аполлона, Ареса. Углубление Гомером по сравнению с мифами человеческих качеств олимпийских богов, усложнение психологических мотивов их поступков. Участие богов в троянских событиях: «Собрание богов», «Битва богов». Значение подробностей в описании предметов — «Перечень кораблей», «Щит Ахилла».

Герои поэмы Гомера: Ахилл, Патрокл, Гектор, Приам, Парис, лена, Андромаха. Индивидуальность и тонкий психологизм их образов, умение Гомера яркой, образной деталью

передать их внутреннее психологическосостояние. Противопоставление двух главных героев поэмы — Ахилла и Гектора. Основные черты их внешнего облика и характера. Стихийность, необузданность, дикость и грубость в поступках и желаниях Ахилла, его страстность и вспыльчивость, стремление к полноте ощущения жизни в данный момент. Уравновешенность, внутреннее достоинство и благородство Гектора. Разработка Гомером в его образе собственных гуманистических взглядов на природу войны. «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора». Тема любви в поэме Гомера, её трактовка как величайшего стихийного дара богов через образы Париса и Елены и возвышенное отношение к семейному очагу посредством образов Гектора и Андромахи. Тема судьбы, трактовка её как необходимости подчинения воле богов. Относительность возможности выбора героем собственного решения.

Завершение сюжета «Илиады» в мифах и сказаниях других авторов:

«Смерть Ахилла», «Лаокоон и его сыновья», «Троянский конь». Падение Трои и окончание троянского периода греческой истории. Археологические доказательства подлинности троянских событий. Львиные ворота в Микенах, шахтовые и толосовые гробницы, погребальная золотая «маска Агамемнона». Раскопки Генриха лимана и его сенсационные находки на территории легендарной Трои.

§ 8. Вершина греческой классики

Мы любим красоту без прихотливости и
мудрость без изнеженности.

Перикл

Города-государства на территории материковой Греции и распространение древнегреческой культуры в колониях на территории вокруг Чёрного и Средиземного морей.

Греческая скульптура в собраниях современных музеев. опросы и загадки: мрамор или бронза? природный цвет или раскраска? подлинник или копия? искусство или ремесло? Представления об идеальном и прекрасном человеке в греческой мифологии и отражение их в греческой пластике. Протагор о человеке: «Человек есть мера всех вещей».

Дерево — древнейший природный материал для скульптуры. Ксоаны — ранние образцы изображения человека, их связь со стволом дерева. Поиски пропорций человеческого тела в каменной скульптуре архаики. Разработка двух типов фигуры — обнажённой мужской (курос) и женской (кора), одетой в лёгкую драпировку. «Курос с мыса Сунион», «Аполлон Тенейский», скульптурная группа Полимеда Аргосского «Клеобис и Битон». Особенности пропорций (развитые плечи, узкие бёдра) и постановки фигуры, взаимодействие пластики тела и архаической улыбки. Коры Афинского Акрополя. Особенности проработки пропорций женского тела, взаимосвязь фигуры и драпировки, значение цвета.

Освобождение фигуры от блока камня в скульптуре классики. Значение бронзы. «Посейдон Артемиссион» и «Дельфийский возничий», характерность их форм и позы. «Дискобол» Мирона — завершение разработки проблемы движения в скульптуре. Образ человека в творчестве Поликлета и задача создания спокойно стоящей фигуры. «Дорифор», «Диадумен». Тщательная проработка анатомических пропорций одновременно с обобщением и типизацией образов в этих скульптурах. Интерес к душевным переживаниям человека в творчестве Скопаса. «Раненый воин», «Менада». Игра светотени в характеристике внутреннего состояния его образов. Тема трагического в скульптурной группе «Лаокоон». Перикл и строительство Афинского Акрополя. го значение как центра духовной и религиозной жизни Афин. Участие Фидия в разработке художественного ансамбля Акрополя. Его основные части: пропилеи, храм Ники Аптерос, Парфенон, Эрехтейон.

Афина как главная героиня Парфенона, олицетворяющая мудрость самого Зевса. Парфенон и художественная модель мироздания. Отражение мифологической идеи борьбы в его конструкции — противопоставлении горизонтали и вертикали, силы и тяжести, сжатия и сопротивления. Ориентация храма в пространстве: восток — боги живые, запад — герои мёртвые. Вертикаль в расположении скульптурных украшений (снизу вверх): зоформный фриз — время

реально живущих смертных; метопы — эпоха героев, обретших бессмертие и славу, фронтоны — область вечно бессмертных олимпийцев. Прочтение мифологической истории по горизонтали: «Спор Афины с Посейдоном» (западный фронтон), «Рождение Афины из головы Зевса» (восточный фронтон). Метопы Парфенона:
«Амазономахия» (западный фасад), «Кентавромахия» (южный фасад),

«Падение и разрушение Трои» (северный фасад), «Гигантомахия» (восточный фасад). Представление о борьбе разумного начала со стихийными силами природы в сюжетах метоп Парфенона, участие Афины в этих событиях.

Архитектурные пропорции Парфенона — план (периптер), соотношение колонн, сочетание дорического и ионического ордеров в одном здании. Соразмерность пропорций Парфенона и человека. Взаимосвязь скульптуры Парфенона с архитектурной конструкцией храма. Окраска Парфенона, сочетание природного цвета мрамора с реальным освещением. Значение Парфенона в мировой художественной культуре.

§ 9. «Прометей прикованный»

Твою ведь гордость, силу всех ремёсел
— Огонь похитил он для
смертных.
Эсхил Древние

греки и их взгляды на природу творчества. Проблема происхождения искусств: боги — изобретатели искусств и культурные герои (Прометей, Афина, Орфей, Дедал), искусство как подражание (миф об Афине и Арахне). Система искусств в эстетике древних греков, деление искусств на мусические (поэзия) и технические (живопись). Презрительное отношение к деятельности художника, связанное с физическим трудом. Высокая оценка выдающихся произведений искусства, их эстетическое и педагогическое значение.

Дионис и Аполлон — два древнегреческих бога, постоянно противостоящих и одновременно сопутствующих друг другу. Отражение в образах этих богов двойственной природы человека — сочетание рационального и иррационального начала. Аполлон — покровитель искусств, олицетворение разума, гармонии и красоты. Задача Диониса-акха
— освобождать людей от мирских забот, размеренности и обыденности бытия.

Учреждение тираном Писистратом праздника Великих Дионисий, отмечавшегося в начале весны, и Сельских Дионисий, праздновавшихся в конце года Великие Дионисии и начало греческой драмы. Сельские Дионисии и начало греческой комедии. ведение состязаний трагических и комических поэтов и их хоров. Феспид — автор первой трагедии, поставленной на Великих Дионисиях.

Древнегреческий театр и его конструктивные элементы: орхестра, парод, проскений, скена, параскений. Особенность театральных представлений: мужской состав артистического коллектива, наличие больших типовых характерных масок, котурн. Театр и природная среда, его акустические свойства. Знаменитые театры Древней Греции: театр Диониса в Афинах, театр в Эпидавре. Значение театра в политической, общественной и культурной жизни древнегреческого общества. Возможность через театральные представления обращаться к большим массам народа, давать оценку крупным общественным событиям. Воздействие театра на зрителя. «Отцы» древнегреческого театра: великие драматурги Древней Греции — Эсхил, Софокл, Еврипид и первый комедиограф Аристофан. Мифологическая основа их творчества и отражение в этих сюжетах общественно-политических и религиозных взглядов авторов. Полемический характер их произведений с отражение проблем современной им жизни.

Мифологическая биография Зевса, его значение в процессе миротворения как демиурга, борца против неразумных сил природы и устроителя мировой космической гармонии. Создание людей — необходимый элемент или этап миротворения. Презрительное отношение Зевса к людям, их неразумности, несовершенству и решение прервать дальнейшее развитие человеческого рода. Титан Прометей и его место в греческой мифологии, значение его имени — «мыслящий прежде», «предвидящий». Прометей — создатель людей. го изобретения и благодеяния: наделил человеческий род разумом, познакомил с ремёслами, научил строить дома и приносить жертвы

богам. Прометей — похититель огня Зевса. Значение этого события в древнегреческой мифологии: Прометей изменил ход космической истории, предначертанной Зевсом, люди, наделённые частицей божественного разума, стали активными участниками мироустроения. Образ Прометея и Зевса в древнегреческом искусстве.

Трагедия Эсхила «Прометей прикованный». Особенность развития сюжета — видимый Прометей и незримый Зевс, присутствие которого ощущается через диалоги Прометея с другими богами и персонажами трагедии. Художественная разработка образа Зевса в трагедии Эсхила, отражение проблем времени в его характеристике: злобность, завистливость и тираническое злоупотребление властью. Воплощение Эсхилом в образе Прометея идеи борьбы за свободу и гуманизм. Противопоставление Зевса Прометею, их соперничество и зависимость от предначертаний судьбы. Знание Прометеем собственной судьбы и судьбы Зевса и незнание Зевсом собственного будущего. Сила Прометея и слабость Зевса как героев трагедии Эсхила. Отношение персонажей трагедии — Власти, Насилия, Гермеса, Гефеста, Океана и океанид — к Прометею и Зевсу. Психологические наблюдения Эсхила над характером людей и их отношение к силе и власти: подчинение обстоятельствам, сохранение собственного спокойствия, заносчивость прислужника тирана.

Прославление редкого человеческого качества — готовности разделить участь героя. Превращение образа Прометея в символ человеческого прогресса.

§ 10. Римский феномен

Греция, пленницей став,
победителей грубых пленила, В Лациум
сельский искусства внесла.
Гораций.

У истоков цивилизации Древнего Рима. Этрурия — историческая местность в Средней Италии и Восточном Средиземноморье. Загадка происхождения этрусков (Геродот). Мифология и погребальные обряды этрусков. Фрески «Гробницы Быков» (Ахилли Троил), «Гробницы леопардов» (лицо юноши) и их близость греческой цивилизации. Мотивы греческой мифологии в скульптуре этрусков. «Голова Зевса из Сатрикума». Легенда о Ромуле и Реме и основание Рима. «Древности простительно, мешая человеческое с божественным, возвеличивать начала городов» (Тит ивий). Завоевание Италии, Западного и Восточного Средиземноморья.

Художественная культура греков и римлян, сходство их мифологических представлений, трансформация имён греческих богов в римские, сохранение их основных функций. Более жёсткий и приземлённый характер римских богов по сравнению с греческими. Аналитическое и трезвое познание мира, отличающее искусство римлян от греческой культуры. Пантеон — храм всех богов.

Римская республика и римская империя. Рим — «столица мира». Идея прославления римской государственности, римской идеологии и римского образа жизни. Исторические сочинения Цезаря («Записки о Галльской войне» и «Записки о гражданской войне») и Тита Ливия («Римская история от основания города»). Апологетический характер этих сочинений. «Энеида» Вергилия — поэтическое прославление исторической миссии Рима. Сюжет «Энеиды» — странствия троянца Энея, «предка» императора Августа. Тема благочестия, верности в «Энеиде» и превращение этих категорий в отвлечённые символы. Основные сюжеты: гибель Трои, Эней и карфагенская царица Дидона, Эней в подземном мире. Черты сходства и различия «Энеиды» Вергилия и поэмы Гомера «Одиссея».

Римское строительство (Аппиева дорога) и изобретения (римский бетон, купол, арка). Последовательное воплощение господствующей идеологии в архитектуре Древнего Рима. Римские форумы эпохи республики и империи. История их создания, особенности планировки, их место в ансамбле города.

Forum Romanum — центр политической и хозяйственной жизни республиканского Рима. Форум Цезаря и форум Августа. Новые задачи этих форумов — прославление могущества империи и божественности императоров. Храм Марса Мстителя и идея торжества государства. Форум Траяна и его постройки: рынок Траяна, колонна

Траяна, храм Траяна. Внешняя простота этих сооружений (возвращение к республиканским традициям) и идея личного прославления.

Искусство и политика. Театр, его место в системе художественной культуры Древнего Рима. Популярность актёра, его искусства, дружеские связи с царствующими домами. Рождение лозунга «Хлеба и зрелищ!» и его значение в жизни древних римлян. Типы и виды зрелищ: религиозные мистерии, гладиаторские и морские бои, спортивные состязания, их отличие от подобных зрелищ Древней Греции. Император Нерон и его театральное
«мастерство». Последователь Нерона — Калигула. Удовлетворение личного тщеславия — главная задача их искусства. Общественные постройки Древнего Рима. Амфитеатр Флавиев Колизей — выдающийся архитектурный памятник Римской империи. Конструкция Колизея, особенности художественного образа, его современное состояние. Извержение Везувия и судьба римских городов — Геркуланума, Стабии, Помпей. Археологические раскопки Помпей. Фрески «Виллы Мистерий».

Человек в художественной культуре Древней Греции и человек в художественной культуре Древнего Рима. Цицерон и его представления о человеке идеальном: индивидуальное совершенствование через философскую образованность, воздействие личности на общество через овладение риторикой. Изменение представлений о человеке Римской республики и о человеке Римской империи.

Феномен римского скульптурного портрета, его истоки и своеобразие. Этрусские влияния и традиции греческого мастерства в искусстве римских ваятелей: обработка мрамора, светотеневая моделировка, тонирование и подкрашивание, заимствование типов надгробных и почётных статуй. Разнообразие и всеохватность римской скульптурной портретной галереи: статуи и бюсты римских императоров, императриц, военачальников, сенаторов и прокураторов римских провинций. Их общественное назначение
— прославление государственной личности и место расположения: форумы, театры и цирки, термы и гимназии, библиотеки. Галерея частных лиц: знатных рабовладельцев, вольноотпущенников, портреты предков — и место их хранения: домовладения и виллы, фамильные усыпальницы. Восприятие человека как неповторимой индивидуальности, точная передача внешности, выявление индивидуального характера модели — отличительные черты искусства римского скульптурного портрета. Отношение к скульптору как к художнику в Древней Греции и отношение к скульптору как к ремесленнику в Древнем Риме.

Римская скульптура эпохи республики. Тема смерти в римских надгробиях. Суровая простота чувств, отсутствие излишней патетики, внешней скорби и переживаний в «Портретном надгробии старика». Скупое отражение чувств, вызванных смертью, в «Надгробии Люция Вибия и его семьи». Образ человека в портретной скульптуре. Максимальная точность, конкретность и достоверность в передаче внешнего облика. «Статуя Авла Метелла». Человек эпохи республики в «Портрете рута». Значение бронзы для передачи характера образа. «Портрет старого римлянина» —
сознательное противопоставление простых и некрасивых лиц поэтичности греческих образцов. Особый тип статуи — тогатус, стоящая мужская фигура с наброшенной на голову тогой. «Статуя римлянина, совершающего жертвоприношение». Психологическая характеристика человека, непреклонно следующего обычаям и законам предков.

Скульптура эпохи империи. Официальный характер искусства, утверждающий силу, мощь и незыблемость Римского государства. Тема правителя и его семьи. Наличие официальных статуй в общественных местах римских городов — символ верноподданических чувств. Обожествление императора, сооружение в их честь храмов и жертвенников. Усиление влияний греческих традиций в скульптуре эпохи империи: идеализация тела, повторение пластических поз, обобщённая характеристика в сочетании с реализмом портретного сходства. Официальные статуи государственных деятелей эпохи империи: Августа, Нерона, Траяна, Клавдия, их историческая объективность. Противоречие

между идеальной фигурой и беспристрастным портретом в «Статуе императора Нервы».

§ 11. Конец древнего мира

Смири свой дух мятежный; Мы
должны к тяжёлым временам приспособляться.
Луций Сенека

Кризис античного полиса в IV в. до н. э. и утрата политической самостоятельности. Развитие строительной деятельности за пределами Аттики и появление новых городов. Усиление роли частных заказов на архитектурные сооружения и произведения искусства. Галикарнасский мавзолей и хорегический памятник Лисикрата в Афинах. Империя Александра Македонского и её распад на отдельные эллинистические государства.

Эпоха эллинизма — последний этап в истории древнегреческой художественной культуры. Расширение представлений о безграничности мира и потеря чувства гармонии и устойчивости. Влияние Рима и перенесение центра художественной жизни в эллинистические города- государства. Эллинистический Египет, царство Селевкидов, Пергамское царство. Строительство новых городов — Александрий — по плану архитектора Гипподама Милетского: массивные стены, опоясывающие город, прямоугольные кварталы улиц, наличие центральной площади. Открытие новых инженерных сооружений. Александрийский маяк — чудо света.

Живописцы времени Александра — Апеллес и Антифил. Легенды об их соперничестве и описание их произведений. «Афродита, выходящая из моря» (Афродита Анадиомена).

Алтарь Зевса, или Пергамский алтарь, — грандиозное сооружение эллинизма. Единство архитектуры и скульптуры. Масштабы фриза и особенности композиции: развёртывание сюжетов параллельно движению зрителя, сочетание рельефа с круглой скульптурой. Гигантомахия — главная тема Пергамского алтаря, её новая трактовка. Образы богов и выделение их в качестве композиционных центров среди бесконечной ленты фриза — Гелиос, Артемида, Аполлон, Селена и другие. Динамика движения, страдание и ярость в сценах битв: Зевс и титан, Афина, Алкионей и Гея. Символическая связь сюжета алтаря Зевса с борьбой Пергамского царства за независимость.

Художественная культура позднего Рима и начало всеобщего кризиса и распада Римской империи. Усиление социальных противоречий — контраст между бедностью и богатством, частая смена «солдатских» императоров, неспособность удержать огромные массы в повиновении. «Портрет императора Филиппа Аравитянина». Отражение социальных противоречий в поздней римской архитектуре. Термы императора Каракаллы и дворец Диоклетиана в Спалатто. Потеря «авторитета» римского пантеона богов и проникновение на территорию Рима новых восточных культов.

Римское язычество и первые христиане. Император Нерон и начало преследования христиан (пожар в Риме 64 г. н. э.). Пытки и мучения христиан при императоре Диоклетиане. Первые христианские мученики — святой Варфоломей, святой Себастьян, святая Варвара, Параскева Пятница и другие. Усиление интереса к идеологии христианства в Римской империи во II—III вв. н. э. Быстрое распространение идей христианства в среде низших слоёв общества и всеобщее предчувствие перемен. Отражение новых тенденций в портрете Максимина Дазы. Легализация христианства в 311 г., признание его государственной религией, разделение в 395 г. Римской империи на Западную и Восточную.

Художественное наследие античной цивилизации и мировая культура. Идеи греческой и римской мифологии, архитектуры, пластики, литературных сюжетов, проходящие через всю историю человечества, и их следы в творчестве последующих поколений. Раскопки в городах античного Причерноморья. Недосягаемость и непревзойдённость античной художественной культуры.

§ 12. Несостоявшийся диалог

Мы знаем, что из стран Востока,
откуда поднимается солнце, должны прийти люди,
которым суждено стать владыками этой страны.

Монтесума, вождь ацтеков

Упадок, исчезновение и открытие древних культур как историческая закономерность. Значение художественной культуры древнейших цивилизаций в прошлом и настоящем человечества. Современные знания о памятниках художественной культуры древнейших цивилизаций и проблемы их изучения. Древнейшие цивилизации Европы и Америки, общность их религиозно-мифологических представлений, принципов культовых построек и хронологическая несовместимость. «Молодость» древнейших цивилизаций Америки.

Географические, климатические и природные контрасты Центральной Америки. Ацтеки, инки и майя, их роль в освоении местности и развитии цивилизации. Образование особой культурной области — Мезоамерики. Невозможность расшифровки и полной реконструкции мифологических представлений индейских племён Центральной Америки. Общие корни космогонических представлений ацтеков, инков и майя. Использование ацтеками мифологических представлений инков и майя для оправдания своего превосходства над другими индийскими племенами.

Космогонические представления древних ацтеков о происхождении мира и этапах его творения. Абсолютное бытие верховного дуального существа «Владыки всего подобного ночи и ветру», никогда не утрачивающего своего единства. Появление первой божественной и одновременно человеческой пары — Тонакатекутли и Тонакасиуатля, создателей всего сущего. Отсутствие специального культа этих богов. Рождение четырёх сыновей Тескатлипоков: белого, чёрного, красного, синего. Символическое значение цвета богов: четыре стороны света, элементы природы, этапы творения. Хтоническая сущность Тескатлипоков как создателей и разрушителей мира. орьба Тескатлипоков между собой за господство над братьями и четыре эры возникновения и уничтожения мира. Первая эра — «Четыре ягуара», вторая эра — «Четыре ветра», третья эра — «Три воды», четвёртая эра — «Четыре воды». Примирение Тескатлипоков и создание пятой эры — «Солнце движения». Сотворение неба и земли из богини Тлальтекутли и начало мирового движения.

Кецалькоатль и Уицилопочтли в мифологии индейцев Центральной Америки. Их роль как творцов мира и культурных героев. Покровительство Уицилопочтли ацтекам, их богоизбранничество и поиск ими благословенного места. Антропоморфные черты этого бога, посвящение ему храма в Теночтитлане.

Пирамида в мифологии древних индейцев. Древнейшие архитектурные памятники ацтеков: Пирамида Солнца в Теотиуакане, Храм с нишами в Тахине, Пирамида надписей в Паленке. Культовое значение и конструктивные особенности этих сооружений: многоступенчатость, ориентация в пространстве, ложные своды, обилие скульптурных украшений. Почитание солнца как животворящего начала. 52-годичный цикл летосчисления и необходимость совершения ритуальных обрядов с человеческими жертвоприношениями. Роль имперсонатора верховного бога ацтеков в ритуальных обрядах. Календарь ацтеков — «Солнечный камень».

Теотиуакан — величайшая столица ацтеков и свидетельство высокого расцвета их культуры накануне европейского завоевания. Легенды о белых предках индейских племён, ожидание их прихода и предчувствие собственной гибели. Открытие Америки и роль испанских конкистадоров Ф. Писарро и Э. Кортеса в уничтожении древнейшей цивилизации. «История государства инков» Гарсио де ла Вега и значение его труда для сохранения знаний о цивилизациях Мезоамерики.

Заключение

Основные социокультурные типы рабовладельческих государств: древнейшие цивилизации Ближнего Востока, ушедшие с мировой арены и не ставшие базой дальнейшего развития; цивилизации античного мира, ушедшие с мировой арены, но заложившие основы развития европейского типа культуры. Сходство географических условий и историко- хронологическая общность возникновения, развития и упадка древнейших цивилизаций.

Художественная культура древнейших цивилизаций — первая ступень познания, выраженная в мифологической форме. Познание мира, или ответ на вопрос: «то есть мир?», как главная идея эпохи. Общность процесса миротворения, двигающегося от хаоса к упорядоченному космосу. Роль человека в процессе миротворения и формирование модели поведения, соответствующей типу культуры. Нравственно-этическое содержание модели поведения и общечеловеческие ценности.

Воплощение результатов познания в художественной модели мироздания, созданной средствами искусства, её основные формы — пирамида, храм. Окончание мифологической эпохи и начало нового осмысления мировой истории.

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ПОЗНАНИЕ ВЫСШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ

§ 13. Вселенная Ахурамазды

Вначале существовали два гения, наделённые
различной деятельностью, добрый и злой дух, в мысли,
в слове, в действии. Выбирайте между ними двумя;
будьте добры, а не злы...
Ясны, Гимн III

Иранское плоскогорье, его географические и природные особенности. Древнеиранские племена, их разделение на кочевых и оседлых. Влияние образа жизни на формирование художественной культуры Древнего Ирана. Создание могущественной державы Ахеменидов при персидском царе Кире. Три знаменитых центра, где сохранились остатки древнеиранской архитектуры: Пасаргады, Персеполь, Сузы. Гробница Кира II в Пасаргадах. ё конструктивные и художественные особенности.

Авеста — древнейший религиозный и литературный памятник художественной культуры Ирана. Состав Авесты: Вендидады — свод религиозных предписаний; испереды и сны — молитвенные песнопения; шта

— гимны зороастрийским божествам; малая Авеста — собрание молитв. Неоднозначность художественных достоинств Авесты — перечень сложных и утомительных предписаний религиозной обрядности, высокохудожественные отрывки мифологического содержания. Начало изучения Авесты как памятника мировой литературы.

Историческая реальность личности Заратуштры (Заратустры, Зороастра) и отсутствие данных для реконструкции его биографии. Мифологизация образа Заратуштры после его смерти, присвоение ему функций культурного героя.

Картина мира в учении Заратуштры. Проблема добра и зла.

Основные этапы миротворения в зороастрийской религии.

Первый этап — «Идеальное противостояние»: независимое существование духа добра и духа зла. Олицетворение абсолютного мирового начала Спэнта Майнью (добро) в верховном божестве Ахура-Мазде, творящим мир усилием своей мысли. Олицетворение другого мирового начала Ангро-Майнью (зло) в виде бога Ахримана. Неведение Ахримана о существовании Ахура-Мазды[1].

Второй этап — «Сотворение основы». «Открытие» Ахримана и подготовка к борьбе между добром и

злом. Создание Ахура-Маздой божественной триады: Воху Мана (Благая мысль), Спэнта Майнью (Благое слово), Аша ахишта (Благое дело). Противопоставление Ахриманом другой божественной триады: Ака Мана (Злая мысль), Друг (Злое слово) и Айшма (Злое дело). Придание божественным сущностям материальной основы и сотворение мира. Воссоздание духовной сущности Заратуштры как будущего пророка Ахура-Мазды. Первочеловек и семирный потоп. Йима — строитель ара, города для спасения от потопа, создатель цивилизации и устроитель социальной структуры общества. Золотой век правления Йимы. Попытка Ахримана нарушить мироустройство Ахура-Мазды. Убийство первочеловека Гайомарта, порождение Мартйа и Мартьйанаг, от которых произошли люди-чудовища. Появление пресмыкающихся, прегрешений, зимы, болезней, старости и смерти.

Третий этап — «Смешение». Состояние мира как смеси добра и зла. Начало проповеднической деятельности Заратуштры. Задача третьего этапа
— вместе с благими сущностями постепенно победить зло и восстановить мир в его первоначальном, совершенном виде. Право выбора между добром и злом как нравственно-этическая проблема зороастризма.

Четвёртый этап — «Разделение». Деятельность пророков, последователей Заратуштры (саошьянты), трижды рождающихся через каждые тысячу лет. Ожидание конечного этапа «Фрашегирда», или
«Чудоделания». Воскрешение из мёртвых и Страшный суд. Ответы верховным судьям подземного мира — Рашну, Митре, Сраоше — о благих мыслях, словах и делах. Последнее испытание и окончательное уничтожение зла в мироздании.

Распространение зороастризма. Зороастризм в современном мире.

Символ веры зороастризма.

---

§ 14. Колесо бытия

Тогда осеняет его знание:
«Я — свободен».
Царевич Гаутама

Древняя Индия накануне формирования идей раннего буддизма. Существование института отшельников, их аскетическая практика и отношение к ним окружающего населения. Государство Магадха и популярность учения отшельников Урувельского леса. Племя шаккиев и правление Шуддходаны, раджи города Капилавасту. Идеализация образа Шуддходаны как мудрого, справедливого и могущественного правителя.

Личность царевича Гаутамы Сиддхартхи, ставшего Буддой. Историческая и легендарная основа его биографии. уддийская традиция

жизнеописания Будды, его основные этапы. Решение богов о выборе времени, части света, страны, рода и матери для рождения будущего Будды. Рождение царевича Гаутамы, присвоение ему имени Сиддхартха. Жизнь в трёх дворцах, изолированных от мира, и четыре встречи-знамения: со стариком, больным, мертвецом, монахом. Размышления царевича о несовершенстве существования и поиск смысла жизни у мудрецов и аскетов, неудовлетворённость их религиозной практикой. Достижение просветления и обозрение всех предшествующих состояний, настоящего существования и последовательности цепи причин. Решение Будды о передаче полученных знаний людям. Первая проповедь в Бенаресе. Распространение учения Будды, основание монастырей и общин монахов-буддистов на территории Северной Индии.

Религиозно-этическая основа буддизма, её связь с древнеиндийской мифологией. Три проповеди Гаутамы: учение о среднем пути к высшей мудрости, учение об отсутствии души у человека, учение о колесе бытия как последовательной и бесконечной цепи перерождений. Учение Будды об

«арья сатьи», или о «четырёх благородных истинах»: существует страдание, страдание имеет причину, существует прекращение страдания, существует путь прекращения страдания. Понятие нирваны как конечной цели освобождения от страданий. Смерть Будды и его канонизация при царе Ашоке. Превращение буддизма в мировую религию. Стамбхи царя Ашоки, устанавливаемые в местах, связанных с историей буддизма. Стамбха в Бехаре, «Львиная капитель» стамбхи из Сарнатха.

Развитие идей буддизма в архитектуре Древней и Средневековой Индии. Ступы. Их конструктивные элементы: полусферический земляной холм на высоком барабане, облицованный кирпичом, каменная ограда с четырьмя воротами, торанами, ориентированными по сторонам света, священные диски — символ «колеса закона», реликварий для хранения останков Будды. Ступа в Санчи. Появление пещерных монастырей в горных местностях для духовной и монашеской практики. Два вида пещер — храмы для молитв чайтья, монастырские кельи — вихара.

Храмовый комплекс в Аджанте. Грандиозность ансамбля, совершенство архитектуры, мощь зрительных впечатлений. Живописные циклы Аджанты

как документальные свидетельства, позволяющие реконструировать утраченные реалии эпохи: пейзажи, архитектура, предметы быта.

Разработка канонических черт облика Будды в индийской скульптуре: круглый лик, дуги тонких бровей, сходящихся над переносицей, правильные черты лица, миндалевидные глаза, шапка густых волос, удлинённые мочки ушей, тройная складка кожи на горле. Стремление скульпторов к передаче впечатления наивысшей духовности, наличие мощного нимба вокруг фигуры. «Будда сидящий» в Сарнатхе, «Будда стоящий» в Матхуре.

Распространение традиций буддийского культового искусства по всему миру. Храмовый комплекс Боробудур, или «Множество Будд», на острове Ява. Движение паломника по дороге процессий как повторение духовного опыта Будды.

§ 15. Рукотворная Вселенная

Высаживая цветы, приглашаешь бабочек,
Высаживая сосны, приглашаешь ветер,
Высаживая банановое дерево, приглашаешь дождь, А
высаживая дерево ивы, приглашаешь цикад.

«Книга о саде»

Историческое развитие Древнего и средневекового Китая и Древней и средневековой Японии. Эпоха Борющихся царств в Китае и появление мудрецов «ши». Их роль в формировании образованной части общества, обострённое чувство ответственности за всё происходящее, присутствие ши в качестве советников при императорских дворах. Выдающиеся «ши» древности: Лао Цзы и Конфуций.

Лао Цзы — основатель философской системы даосизм. Отсутствие исторических свидетельств о его жизни. Легендарная биография Лао Цзы и предание о появлении его трактата «Дао дэ дзин», или «Канон Пути и Благости». Центральная категория учения Лао Цзы — Дао (Путь), существующего в виде Абсолюта, не имеющего собственной формы, но дающего начало всему существующему. Познание Дао, постижение Дао, приближение к Дао — суть и смысл жизни человека. Легендарная встреча Лао Цзы и Конфуция. Отсутствие у Конфуция интереса к космогонии, разработка им этических норм и правил, направленных на формирование идеального человека.

Дипломатические и культурные связи Китая и Японии. Усвоение Японией философско-религиозных взглядов Древнего и средневекового Китая. Быстрое вхождение Японии в общее социокультурное пространство. Императорские дворцы средневековых Китая и Японии как центры развития художественной светской культуры: науки, поэзии, каллиграфии.

Человек и природа в искусстве Китая и Японии. Способность человека через природу выразить интимные чувства и переживания. Взаимосвязь поэтического и художественного творчества в одном авторе. Сосредоточение всего многообразия природных явлений в трёх символах: гора — место обитания бессмертных, вода — Космос, водный поток — всеобщее Дао, растительный мир — проявление Древа Жизни. Рождение и увядание листвы — закон бесконечной повторяемости природных явлений, бамбук и сосна — символы Древа Бессмертия.

Философское осмысление жизни в творчестве китайских и японских поэтов. ан эй — поэт, художник, музыкант, каллиграф, основатель направления пейзажной лирики. Влияние буддизма на его творчество. Богатство языка и тонкость в передаче еле уловимых красок и оттенков в описании природы: «Красные бобы», «Тропинка среди акаций», «Берег в зарослях кизила». Умение рассказать о частном явлении так, чтобы оно приобретало общечеловеческую значимость: «Провожаю Шэнь Цзы-фу в Цзяньдун». Формирование поэтической формы танка в средневековой японской поэзии. Первый поэтический сборник «Маньесу», или «Собрание мириад лепестков». Эстетическая категория «Моно-но аварэ», или «печальное очарование вещей», обозначающая эмоциональное отношение к вещам и явлениям.

Осознание общественной значимости искусства в художественной культуре Китая и Японии. Понимание живописи как возвышенного искусства, способного к философскому и поэтическому осмыслению действительности. Живопись на шёлке, её связь с каллиграфией, композиция пространства и трактовка свитка как книги. Живопись «фигур», «цветов и птиц» в творчестве Ян либеня и Хуан Цюаня. Ван Вэй и зарождение пейзажа, его философское и теоретическое осмысление у Го Си. Значение пейзажа в средневековом искусстве Японии. Роль кисти и туши, разработка «иероглифов пейзажа» — условных приёмов в передаче не только «портрета», местности, но и его состояния. Тема природы как потока бытия, божественности вселенной, её безграничности и изменчивости во времени в грандиозном свитке Сэссю «Длинный свиток пейзажей».

Появление в художественной культуре Японии особого искусства — пейзажного сада, или сухого пейзажа. Два типа японского средневекового сада — цукияма, или пейзажный сад с холмами, и хиранива, или плоский сад. Главный герой сухого пейзажа: сад камней, сад воды, сад мхов. Понимание композиции сада как борьбы двух противоположных начал Инь- Ян в противопоставлении воды и камня. Песок и галька — символы воды в «сухом пейзаже». Пейзажный сад Дайсэн-ин в монастыре Дайтокудзи в Киото. Тема сада — дикая, необузданная стихия, обрывистые громады гор и шумные потоки. Задача художника — создать иллюзию бесконечного пространства и ощущение беспредельного мира. Сад Реандзи в Киото. Отсутствие в нём прямой изобразительности, образная емкость и многозначность его художественного образа. Группировка камней, роль рисунка песка для обозначения воды. Мох как цветовое пятно и обрамление сада.

§ 16. Взгляд сквозь небо

Святая Церковь Божия есть человек, алтарь в ней

представляет душу, божественный жертвенник — ум, а храм — тело.
Максим Исповедник Палестина в истории цивилизаций и в истории культуры. Библия — величайший литературный памятник и почти единственный источник сведений о древнейшем периоде в истории Палестины. Литературные достоинства Библии: художественность и поэтичность языка. Понятие «завет» и историческое время Ветхого Завета.

Древнееврейские племена и основание древнееврейского государства на территории Палестины. Проблема избранности сынов Израилевых и начало их ветхозаветной истории. Законы природы и Промысел Божий. Разработка теории спасения человечества через Мессию. Подготовка появления Мессии. 400-летний промежуток между ветхозаветной и новозаветной историей.

Новый Завет. Основные предвестия и деяния Иисуса Христа в повествованиях евангелистов. Основные проблемы христианской морали: идеал человека и свобода личности, нравственность, долг и совесть как этические категории. опрос о смысле жизни. Нагорная проповедь и основные заповеди Иисуса Христа. опрос об истине.

Начало распространения христианства среди язычников. Первые мученики и святые. Зарождение и развитие христианского искусства. Росписи римских катакомб и формирование христианской символики. Плафон крипты Луцианы, катакомбы Петра и Марцелина, катакомбы Присциллы. Базилика Санта-Мария-Маджоре и начало разработки христианского храма. Миланский эдикт 313 г. и признание христианства государственной религией Римской империи.

Ведущее значение культовой архитектуры в художественной системе Средневековья и формирование символики христианского храма: крест — символ христианства и основа плана христианских храмов; трактовка храма как символа гармонии небесного и земного до грехопадения человека и процесса его очищения через жертвенную миссию Христа; понимание храма не как жилища ога, а как места общения с Ним. Сакральное понимание процесса строительства храма не снизу вверх, от фундамента к куполу, а сверху вниз, подобно Богу, сотворившему небо и простёршему его над землёй. Трактовка внутреннего пространства храма как расширяющегося в стороны и вверх, невозможность охватить его с одной точки. Символика движения и особенности освещения внутреннего пространства. Купол как символ небесного свода. Собор Святой Софии в Константинополе — выдающийся образец византийской крестово-купольной архитектуры.

Католицизм и особенности развития художественной культуры Западной Европы. Романский стиль, его отличительные особенности. Аббатская церковь в Аахене, собор Нотр-Дам в Пуатье, собор в Пизе. Открытие каркасной системы и появление готического стиля. Собор Парижской Богоматери, собор в Шартре, собор в Реймсе, собор в Страсбурге. Значение портала западного собора как художественной модели мироздания.

Место скульптуры в храмах католической ветви христианства: религиозные композиции церкви Сен-азар в Отене: интерес к обыденной жизни и личности человека собора в Реймсе и в Амьене. Зарождение скульптурного портрета. «Эккегард и Ута» собора в Наумбурге.

§ 17. Каменная летопись

...И сбылось на Руси пророчество, гласившее: те дни услышат глухие слова книжные и ясен будет язык косноязычных.
Повесть временных лет

Славянские племена до принятия христианства. Пантеон языческих славянских богов: Сварог, Хорс, Даждьбог (солнечные божества), Перун (бог грозы), Велес (покровитель скотоводства). Мокошь — единственное женское божество, покровительница прядения и ткачества. «Низшая мифология» славян: леший, водяной, полудница, роженица. Образ русалки — обобщение древнеславянских водяных духов: берегинь, водяниц.

Распространение христианства на территории древнеславянских племён. Осознание необходимости принятия новой религии как предпосылки дальнейшего развития государственности. «Повесть временных лет» о выборе веры. Официальное признание христианского мировоззрения и закрепление его законодательными актами. Крещение Руси в 988 г. Взаимодействие христианства и язычества: с одной стороны, трансформация языческих верований и обычаев в христианскую

мифологию и обрядность, с другой — преследование язычников и уничтожение их материальной культуры: капищ, идолов, музыкальных инструментов. Значение принятия христианства в историческом развитии духовной культуры России.

Архитектура — один из ведущих видов искусства в художественной культуре Древней Руси, её историческое развитие от Киевской Руси к об единению ладимиро-Суздальской Руси, Новгородского и Псковского княжеств в единое Московское государство.

Религиозное, историческое и эстетическое содержание древнерусской архитектуры, её взаимосвязь с русской природой. Архитектурные формы древнерусских храмов, их историческое развитие от купольных к шатровым. Связь храмов и соборов с культом и святыми: Успение Богоматери — Успенский собор, Преображение Господне — Преображенский, «Георгий Победоносец» — Георгиевский. Византийские (собор Святой Софии в Киеве), романские (Дмитриевский и Успенский сборы во Владимире) влияния, строительные идеи мастеров Возрождения (Архангельский собор Московского Кремля) как истоки своеобразия древнерусской архитектуры.

Тесная связь древнерусской архитектуры и народного быта. Деревянная крестьянская изба (сруб) и квадратные в плане одноглавые церкви (церковь Спаса на Нередице и церковь Спаса на Ильине улице в Новгороде). Русское военное оружие и шлемовидные купола (Успенский собор Московского Кремля). Кокошники как элемент женской одежды и архитектурное украшение (церковь Преображения на острове Кижи). Шатёр в древнерусской архитектуре (церковь Вознесения в селе Коломенском). Образ белого лебедя в русских сказках и архитектуре (церковь Покрова на реке Нерли).

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

§ 18. Духовное делание

Духовная личность прекрасна, и прекрасна дважды.

Она прекрасна объективно, как
предмет созерцания для окружающих, она
прекрасна и субъективно, как

средоточие нового,
очищенного созерцания окружающего.
Павел Флоренский

Поиски смысла жизни после христианизации Древней Руси. Истоки и почва «внезапного скачка»: культура славянских племён, высокий уровень русского фольклора, проникновение на Русь с X в. болгарской письменности и литературы, византийские традиции в древнерусской иконе.

Человек и его место в мире — главная тема византийской и древнерусской литературы. Особенность разработки образа героя: описание эпизодов и эмоционального состояния в соответствии с социальной принадлежностью и функциональной заданностью. Агиография, или житийный жанр, его назидательный и дидактический характер. Включение в житийную литературу биографий исторических духовных деятелей русской церкви. Епифаний Премудрый и его «Житие Сергия Радонежского». Историческая правда о деятельности Сергия и легендарные свидетельства его святости. Идеализация героя — общая задача древнерусской литературы. Религиозная живопись (иконопись) Древней Руси, её связь с христианским мировоззрением. Значение и место религиозных сюжетов в пространстве храма, их расположение в соответствии с храмовым каноном в соборе Святой Софии в Киеве.

Православная икона в художественной культуре Древней Руси. Понятие иконописного канона как непреложного, незыблемого и вечного. Особенности трактовки времени, пространства, объёма, света и цвета в иконе. Противоречие между эстетическим началом (красота иконы) и религиозным чувством (молитва). Формирование пантеона национальных святых: Александр Невский, Дмитрий Донской, царевич Дмитрий, Сергий Радонежский.

Конец XIV — начало XVI в. — золотой век в истории древнерусской живописи. едущая роль

Москвы, вобравшей достижения художественной культуры Киева, Владимира, Великого Новгорода, Пскова. Расцвет духовной жизни вокруг Москвы: строительство храмов, монастырей, сосредоточение книжных богатств. Понимание духовности как возвышающей и объединяющей силы в творчестве ведущих иконописцев того времени — Феофана Грека и Андрея Рублёва.

Феофан Грек и византийские традиции в древнерусской живописи. пифаний Премудрый о новгородском периоде его творчества. Цикл фресок церкви Спаса на Ильине улице в Великом Новгороде как выражение новых идей в древнерусском искусстве. Работа Феофана Грека в Москве. Иконостас Благовещенского собора в Московском Кремле.

Андрей Рублёв, его выдающееся значение в древнерусском искусстве. Краткие биографические сведения и основные творческие вехи: послушник Андроникова монастыря, работа во Владимире, Звенигороде, Москве.

«Троица» — самое совершенное произведение Андрея Рублёва. Отражение в нём взглядов Сергия Радонежского на единство и согласие, на прекращение междоусобиц, на об единение русских земель. Многозначность смыслов
«Троицы»: догматический, социально-исторический, эстетический. Символика деталей: иконные горки, светозарные палаты, Древо Жизни, жертвенная чаша. Свет и цвет в живописном строе иконы.

Иконостас как русское явление. го догматический смысл, структура, художественные особенности. Историческое развитие иконостаса от алтарной преграды к многоярусной стене. Трактовка её как преграды, одновременно разделяющей и об единяющей два мира: земной и божественный, дольний и горний. Единство православного храма и русского иконостаса. Повторение в структуре иконостаса символики храма. Общность философско-религиозной идеи — выразить порядок и предопределённость движения божественного откровения к человеку и восхождение человека по пути познания Бога и личного спасения.

§ 19. Божественное песнопение в христианском храме

Буду петь Господу во всю жизнь мою, Буду
петь Богу моему, доколе есмь.
Давид Псалмопевец

Музыка в художественной культуре древних евреев, тесная связь слова и звука. Музыкально-поэтическая форма древних пророчеств — основа их эмоционального воздействия на слушателей. Псалмы Давида и их место в каноническом тексте Библии.

Музыка христианского богослужения, осмысление её как сильнейшего средства эмоционального воздействия. Аврелий Августин о противоречиях музыкального искусства.

Византийские истоки древнерусской церковной музыки. Богослужение в соборе Святой Софии в Константинополе при императоре Юстиниане. Расцвет религиозного гимна, сложение традиции его исполнения без музыкального сопровождения. Зависимость выразительности и эмоционального воздействия на слушателей от возможностей человеческого голоса и храмового пространства.

Музыка Древней Руси после принятия христианства. Создание певческой школы при Десятинной церкви в Киеве и Киево-Печерском монастыре. Первые древнерусские церковные мелодии — знаменное, или крюковое, пение. Знаменный распев как единая стилевая система в церковном пении и появление вариантов этого стиля. Развитие церковного пения от речитативов XII—XIII вв. к мелодической линии большого диапазона.

Литургия как особо торжественное богослужение христианского культа, её связь с рождественскими и пасхальными праздниками. Соборность литургического действа как символическое воспроизведение духовной истории церкви — рождение Христа (первая часть), жизнь Христа среди людей (основная часть), Страстная неделя (заключительная часть). Символическое приобщение участников литургии к божественной тайне.

Н. В. Гоголь и его «Размышления о Божественной литургии» как ключ к пониманию церковного действа.

§ 20. Слепок вечности

В дороге пройдя мимо сотен камней, ишь в

Мекке целуешь ты камень.
Абу-ль-Аля аль-Маари

Аравийский полуостров как место рождения арабской культуры. Сочетание бескрайних горизонтов пустыни и яркого неба, отсутствие глубоководных рек и жаркий климат. Кочевые и оседлые арабы. Оазис в пустыне — центр жизни и цветовое пятно. Религиозные верования арабских племён. Ощущение зависимости всего сущего от единого божественного начала, воплощённого в Аллахе.

Средневековый арабский город. Мечеть и базар как центры духовной и экономической жизни, их взаимосвязь с ансамблем города. Мекка — религиозный, политический и торговый центр Аравийского полуострова. Главное святилище Мекки — Аль-Кааба. егенда о чёрном камне, его превращение в святыню арабского мира.

Муххамед и его роль в формировании третьей мировой религии. Историческая достоверность его личности и основные биографические факты. Первое публичное выступление перед соплеменниками на центральной площади Мекки и начало проповеднической деятельности. Изложение основ новой религии — ислама. Смысл названия — предание себя единому Богу. Дом пророка в Медине и начало разработки культового здания для религиозных потребностей мусульманской религии.

Мечеть, или масджид, — место, где совершаются земные поклоны. Канонические архитектурные формы мечети: прямоугольный двор, окружённый галереями; многоколонный зал для совершения молитв; пространственная ориентация — кибла — в сторону Мекки; михраб — ниша в стене, указывающая киблу. Наличие в архитектурном ансамбле мечети внутреннего двора с фонтаном и садом, орошаемым четырьмя ручьями, текущими из центра.

Воплощение в архитектурных формах мечети идеи природного равновесия и покоя, гармонии здания с окружающей средой. Пустота внутреннего пространства — символ незримого мира, его связи с высшим духовным началом. Восприятие ансамбля как зримого воплощения рая, описанного в Коране. Мечеть как образ природы и её продолжение. Отношение ислама к изобразительному искусству, смысл запрета на изображение видимого мира, уже совершенно созданного Богом. Орнамент в архитектуре ислама как возможность для арабских художников выразить эстетическое отношение к красоте окружающей жизни. Связь орнамента с каллиграфией коранического слова, его трактовка как символа присутствия Аллаха, способ приближения к нему.

Повсеместное строительство мечетей в странах Арабского халифата.

Значение минарета для публичного призыва на молитву. Мечеть Омара в Иерусалиме, или Купол Скалы. Выбор точки на земле, священной для всех авраамических религий Востока: иудейской, христианской, ислама. Место, где Авраам собирался принести в жертву Исаака, алтарь Давида, храм Соломона, где хранился Ковчег Завета. Почитание Купола Скалы наравне с Аль-Каабой.

Распространение идей ислама в завоёванных странах Ближнего Востока, Византии и Западной Европы. Приспособление центрической конструкции купольных христианских храмов для переделки в мечеть. Судьба храма Святой Софии в Константинополе. Голубая мечеть султана Ахмеда. византийские и мусульманские традиции в её облике. Примеры наиболее известных памятников архитектуры в странах Арабского халифата: мечеть в Кордове, дворец испанских правителей в Гранаде — Альгамбра.

Арабское вторжение и наступление ислама на художественную культуру Индии. Мусульманские завоевания и фанатизм ислама. Попытка утверждения новых идей через уничтожение индийских памятников. Использование фрагментов разрушенных зданий в мусульманской культовой архитектуре как утверждение победы ислама. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. История создания, конструктивные и художественные достоинства, декоративное убранство и акустические эффекты. Неспособность ислама поглотить древнюю культуру Индии. го временное пребывание в её истории. Коран — «книга книг» ислама и литературное произведение. Трактовка Корана как сборника проповедей, вложенных в уста пророка Аллахом, текст которого хранится на небесах. Особое отношение мусульман к Корану. Слово и буква Корана — единственное визуальное приближение к незримому Богу. Совершенство графического воплощения букв Корана. Эмоциональное воздействие смысла Корана через чтение вслух.

§ 21. Космос Данте

Всё во мне — и я во всём.

Данте Алигьери

Средневековая Италия накануне перемен. Выделение культурных центров: Рим, Падуя, Флоренция, Верона. «Облагороженный» облик этих городов — просторные площади, благоустроенные улицы, роскошные дворцы. Духовный расцвет, определивший особенности формирования новой культуры.

Данте Алигьери — «последний поэт Средневековья и в то же время первый поэт Нового времени». Основные вехи его биографии. Легенда о Беатриче. Флоренция во времена юности Данте, его участие в борьбе за независимость родного города. Изгнание поэта и начало скитаний. Последние годы в Равенне, смерть Данте в 1321 г. Джованни Боккаччо и первая биография поэта.

«Божественная комедия» — основное произведение Данте. Происхождение названия. «Комедия» — традиционное средневековое обозначение произведения с трагическим началом и счастливым концом, в противоположность «трагедии» — произведению с благополучным началом и несчастливым концом. «Божественная» — эпитет, по преданию прибавленный Боккаччо, чтобы отметить совершенство поэтического творения Данте. Особенности «Божественной комедии», сам «замысел которой гениален» (А. С. Пушкин): жанр видений, сочетание средневековых и античных источников, научные и религиозные представления — сумма всех знаний того времени.

Образ поэта — героя «Божественной комедии»: талант, отмеченный Богом; пророк, обличающий зло; общечеловеческая миссия, возложенная на поэта, — показать исторический путь человечества в прошлом, настоящем и будущем. Личный, интимный характер повествования. Три части поэмы — три мира, окружающие Данте: ад внешней жизни, чистилище внутренней борьбы, рай веры, не покидающей поэта. Образ Вергилия, проводника Данте, ощущение преемственности с великим прошлым.

Содержание «Божественной комедии». «Ад» — мир неживой природы, мир прошлого, царство вечного мрака. Образ зла в виде трёх зверей: рыси, льва, волчицы, символизирующих людские пороки. Девять кругов Ада и расположение наказаний от самых лёгких, «материальных», к самым тяжёлым, «духовным», нарушающим связь людей с Богом. Неотвратимость наказания и трактовка Ада как справедливого возмездия за содеянное. «Человеческие» мотивы совершаемых преступлений и сочувственное отношение к ним Данте. «Франческа да Римини». Повторение структуры Ада в структуре Чистилища, его зеркальное построение. Трактовка «Чистилища» как мира живой природы, мира настоящего, царства дня и ночи. Мотив восхождения и постепенное искупление совершённых преступлений. Прощание с Вергилием и появление Беатриче, сопровождающей Данте по небесам Рая. Предвидение встречи с Божественной Троицей и ограниченность человеческих сил.

Главный вывод «Божественной комедии»: познать истину невозможно, но необходимо в течение всей жизни приближаться к ней, избавляясь от свойственных человечеству пороков и по мере сил совершенствуя самого себя.

§ 22. Прорыв в действительность

Джотто — прозвание мне. Чьё
творенье выразит это? Имя моё
предстоит долгим, Как
вечность, хвалам.

Анджело Полициано

Гуманистические тенденции в художественной культуре Италии конца XIII — начала XIV в. Сохранение религиозности, но усиление интереса к реальной жизни и реальному человеку. Расцвет живописи как равноправного искусства по отношению к литературе. Данте и Джотто.

Вазари о Джотто. Скудость и недостоверность биографических сведений о нём, отсутствие многих упоминаемых произведений. Роспись капеллы дель Арена в Падуе — наиболее полно сохранившийся цикл фресок Джотто. История строительства капеллы и происхождение названия. Энрико Скровеньи и его роль в предоставлении заказа молодому художнику. Архитектурный облик

капеллы: удлинённое здание, напоминающее романский храм, с ровными, гладкими стенами. Посвящение капеллы религиозным праздникам — Благовещению и Рождеству Богоматери. Сочетание двух систем художественного мышления, средневековой и ренессансной, в цикле фресок Джотто.

Художественная реформа Джотто. Отказ от религиозного циклического времени, замена его земным, линейным, однонаправленным. Трактовка событий Евангелия как реальных. Историческая последовательность сюжетов, начало их чтения с левого верхнего угла вдоль ярусов: история Иосифа и Анны, родителей Марии, Рождество Богоматери, Рождество Иисуса Христа, деяния Христа, Страстная неделя, смерть и Воскресение. Равноправие избранных сюжетов, их логическая последовательность и взаимосвязь. Новый, гуманистический подход в трактовке евангельских образов. Преобладание общечеловеческих ценностей над религиозными. Высота и значимость нравственно-этических поступков Иисуса Христа, их противопоставление низменности и алчности предателя. «Поцелуй Иуды». Прекрасное и безобразное в цикле фресок Джотто, образ человека в них. Пространственно-живописные искания Джотто: трёхмерность и глубина плоскости картины, реальное освещение, значение пейзажа. «Бегство в Египет». Отсутствие элемента предстояния и вечности события, их замкнутый, скрытый в самом себе, текущий независимо от зрителя характер. невременность и вечность темы Благовещения и Страшного суда как отражение религиозных традиций в цикле фресок Джотто.

Распространение идей гуманизма по всей Западной Европе и проблема Северного Возрождения. Усиление влияния северных стран. Нидерланды.

Устойчивость традиций средневековой культуры, их тесное переплетение с новым гуманистическим мировоззрением. Появление станковой картины, выполняющей роль алтарного образа.

Гентский алтарь Губерта и на ван Эйков — художественная модель мироздания, отражение в ней гуманистических идей Северного Возрождения. Тема алтаря — «Поклонение Агнцу», его посвящение празднику всех святых. Бытовой характер алтаря в закрытом виде. Сцена Благовещения, изображённая в интерьере бюргерского дома. ид улицы города Гента из окна и портреты заказчиков: Йодокуса Вейда и его жены Елизаветы де Бурлют. Сложность композиционного построения и взаимосвязь отдельных частей Гентского алтаря в открытом виде. Изображение Бога Отца, Иоанна Крестителя, Адама и вы, поющих ангелов, славящих Агнца. Шествие пророков, святых мужей и святых жён. Изображение среди них Вергилия и Данте. Новое в понимании пейзажа, внимание к анатомическому строению обнажённого тела, любовная передача материальности предметов. Утверждение высокой значимости человека, живущего в гармонии с природой, — главная идея Гентского алтаря.

Тема огоматери — одна из ведущих в творчестве художников Возрождения. Новая гуманистическая трактовка образа Богоматери с точки зрения общечеловеческой темы материнства. Мадонны Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти. Светская, почти портретная трактовка образов, их жанровый земной характер. Сикстинская Мадонна Рафаэля — «вещь поистине единственная в своём роде» (Дж. Вазари). Сочетание средневековых традиций с живописной системой Возрождения: алтарный образ и жанровая картина, воздушная невесомость и объёмная материальность изображения; элемент предстояния и внутренней сосредоточенности; идеальная красота, душевная чистота образа Богоматери и трагическое предчувствие будущей судьбы в образе Младенца; «взрослость» взгляда Младенца и его «детскость». «Ошибка» Рафаэля.

§ 23. Величавая беседа равных

Человек может извлечь из себя все, что

пожелает.
Леон Батиста Альберти

Высокое Возрождение в Италии. Рим как центр культуры и Ватикан как центр католицизма. Слияние религиозной и светской политики в деятельности римских пап эпохи Возрождения, осознание ими роли искусства — мощного средства формирования идеологии. Государственные и личные заказы римских пап. Их роль как меценатов искусства эпохи Высокого Возрождения в Италии. Образ человека в монументальных произведениях титанов итальянского Возрождения.

Леонардо да Винчи и его «Тайная вечеря». Особенности композиционного построения изображения, задача продолжения реального пространства в пространстве фрески. Трапеза евангельская и трапеза монастырская — взаимосвязь вечного с повседневным. Особенности

трактовки сюжета как темы взаимоотношения человеческих характеров. ведение образа Иуды в группы апостолов, относительная изолированность образа Христа. Тема диалога, нарастание психологической напряжённости, вопрос и ответ как философская концепция во фреске Леонардо да Винчи. Научные изыскания Леонардо и судьба его произведения.

Микеланджело Буонарроти в художественной культуре Высокого Возрождения. Воплощение наиболее прогрессивных идей эпохи в его творчестве. Соперничество Микеланджело с другими титанами Возрождения
— Леонардо да Винчи и молодым Рафаэлем.

Сикстинская капелла в Ватикане. Папа Сикст IV — первый заказчик строительства Сикстинской капеллы. Сходство внешнего и внутреннего облика Сикстинской капеллы с капеллой дель Арена в Падуе. Росписи стен Сикстинской капеллы и её исполнители. Вертикаль и горизонталь в цикле росписей стен Сикстинской капеллы. Трактовка вертикали как развития времени от нулевого к вечности: нижний ярус — нулевое время, средний ярус — историческое время, верхний ярус — вечное время. Содержание фресок исторического времени. Левая северная стена — «История жизни Моисея», правая южная стена — «История жизни Иисуса Христа». Ветхозаветные и новозаветные параллели в расположении сюжетов, их смысловые взаимосвязи.

Юлий II и выбор Микеланджело для исполнения фресок на потолке Сикстинской капеллы. Замысел Микеланджело, его взаимосвязь с программой предшественников. Построение фресок потока капеллы как грандиозного начала всемирной истории. Цикл первый (центральная часть потолка) — сотворение мира, сотворение и грехопадение человека, история Ноя. Цикл второй — сцены из ветхозаветной истории. Цикл третий — пророки и сивиллы. Титаническая мощь, интеллект, мудрость и красота их образов. Мотивы Античности в образах обнажённых юношей. Движение зрителя в капелле и «чтение» цикла от грехопадения Ноя к началу творения и от начала творения к грехопадению Ноя.

Павел III и работа Микеланджело над фреской «Страшный суд». Тема космической катастрофы — главное содержание фрески. ё композиционные особенности: подчинение структуры фрески символике креста, кругообразное, вихревое движение фигур, расположение по ярусам. Центральный образ фрески — Иисус Христос. Резкий разрыв с религиозной канонической традицией в изображении и его трактовке: античная обнажённость, титаническая мощь и беспощадная суровость. Приём контрастного сопоставления образов: Христос и Мария, святые и грешники, библейские персонажи и современники. Разнообразие и единство образов фрески (около 600 фигур) — гимн мощи и разуму человека.

Социальный заказ папы Юлия II и росписи Рафаэля в Ватиканском дворце. Стремление папы увязать религиозные традиции с веяниями времени в цикле фресок Станцы делла Сеньятура: теология, философия, поэзия, право

— движущие силы христианского просвещения. «Афинская школа» Рафаэля

— программа ренессансного гуманизма. Мировоззренческая и философская основа произведения. Трактовка Античности как эпохи выдающихся достижений науки (Архимед, Пифагор, Эвклид) и философии (Диоген, Эпикур, Сократ). Образы Платона и Аристотеля, их единство и противопоставление. Линейная перспектива как научная основа композиции. Автопортрет Рафаэля в «Афинской школе».

§ 24. Борьба за разум

Но приглядимся чуть повнимательнее к

жизни людской.
Эразм Роттердамский

Северное Возрождение. Экономическое, политическое и художественное развитие Германии, Нидерландов, Франции. Особенности развития гуманизма в этих странах. Взаимодействие итальянского и Северного Возрождения. Критический анализ действительности как способ утверждения новых идей. Обращение к традиционным средневековым жанрам смеховой культуры, освобождение их от религиозной окрашенности. Литература и живопись Северного Возрождения в системе искусств эпохи Возрождения.

Себастьян рант — родоначальник немецкой бюргерской литературы. Эразм Роттердамский — учёный-гуманист нидерландского Возрождения. Краткие биографические сведения о них, знание античных авторов, владение латинским языком, занятия многими областями науки. Общие черты в их мировоззренческой позиции. Творческое наследие, имевшее значительный общественный резонанс.

«Корабль дураков» Себастьяна ранта и «Похвала глупости» Эразма Роттердамского как начало литературы о глупцах. «Похвала» и
«прославление» пороков современного общества — сатирический приём новой гуманистической литературы. Композиционные особенности этих произведений. Широта охвата проблемы критики человеческого общества с позиций гуманизма: учёные-педанты, астрологи, шарлатаны-врачи, модники и модницы, пьяницы и обжоры, игроки, хвастуны, богохульники; жажд славы и богатства, честолюбие и корыстолюбие. Отсутствие ясного представления о положительном социальном идеале в критических произведениях. Судьба книг Себастьяна ранта и Эразма Роттердамского. Иллюстрации Альбрехта Дюрера («Корабль дураков») и Ганса Гольбейна Младшего («Похвала глупости»).

Критика людских пороков — новая тема искусства живописи, её развитие в искусстве Нидерландов. Сохранение общей религиозной направленности, но тщательное воспроизведение реалий предметного мира. сё большее внимание к проблемам человека, размышления о его греховности. Питер Брейгель Старший. Национальные корни его творчества. Критика пороков и недостатков общества в циклах «Семь смертных грехов» и «Семь добродетелей». Народные пословицы и фольклор в произведениях:
«Битва масленицы и поста», «Пословицы», «Детские игры». Мир природы в жанровых сценах «Охотники на снегу», «Пасмурный день», «Сенокос»,
«Возвращение стада». Тема крестьянской жизни в многофигурных композициях «Крестьянская свадьба» и «Крестьянский танец». «Слепые» — самая загадочная картина художника, итог всей его жизни.

Франсуа Рабле — крупнейший представитель французского Возрождения. Издание первого выпуска романа о великанах Гаргантюа и Пантагрюэле. Успех романа, его воздействие на современников и возможность формирования общественного мнения. История создания романа, его художественное своеобразие. Принцип свободной фантазии — основа композиции произведения. Герои романа — великаны добряк Грангузье, король сказочной страны Утопии, его сын Гаргантюа. Их гротескная характеристика как любителей поесть и выпить, обладающих добрым нравом и снисходительным отношением к своим подданным. Прославление естественных желаний и потребностей — протест против средневекового религиозного аскетизма. Образ монаха брата ана. Основанная им Телемская обитель — утопическая мечта Рабле о справедливом социальном устройстве человеческого общества.

Заключение

Художественная культура Средних веков как цельный и самостоятельный период в истории человечества, её промежуточное положение между Античностью, древнейшими цивилизациями и эпохой Возрождения. Сходство некоторых черт культуры Средних веков с художественной культурой древнейших цивилизаций.

Появление и распространение трёх мировых религий: буддизма, христианства, ислама. Формирование трёх типов религиозной культуры и искусства, различие путей цивилизационного развития Европы и Востока. Главная идея эпохи — познание высшей реальности и ответ на её главный вопрос: « чём смысл жизни?», выраженный в религиозной форме.

Человек эпохи Возрождения как философская проблема. Оценка человека, его достоинств по сравнению с его трактовкой в Средние века Понимание человека как художественно-творческой личности, осознание новой роли художника и его права на свободу в творчестве. Признание общественной значимости и социальной активности искусства. Возникающие сомнения в отношении к безграничным возможностям человека и степени собственной свободы. Автопортрет Микеланджело во фреске «Страшный суд» и предчувствие конца великой эпохи.

РАЗДЕЛ I I I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

ПОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Начало нового времени

Мы живем в беспрестанном изменении.

Бенедикт Спиноза

Конец эпохи Возрождения и место XVII в. в художественной культуре Западной Европы. Значение буржуазных революций — Нидерландской и Английской — в изменении социальной истории общества. XVII век как необходимый этап перехода от идей Возрождения к идеям Просвещения. Развитие философских представлений о мире как единстве Земли и селенной в её бесконечном движении. Новое понимание места человека в этом мире, его сложное взаимодействие с государством, обществом, природой. Необычайный взлёт всех сфер духовной культуры: литературы, изобразительного искусства, музыки; отражение в художественной форме всего многообразия эпохи. Сложность художественной жизни Западной Европы XVII в. и её основные проблемы.

Проблема национальных школ в искусстве. Формирование европейских государств нового типа: Италии, Франции, Голландии, Испании, Фландрии, их роль в общественной истории. едущее положение Фландрии, Голландии, Испании, появление целой плеяды выдающихся мастеров, их роль в формировании нового языка эпохи. Причины кратковременного расцвета искусства Фландрии, Голландии, Испании и последующего ухода на периферию художественной жизни. Творчество отдельных представителей национальных школ (Эль Греко, Франсиско Гойя) в истории мировой культуры.

Проблема художественных стилей и направлений. Конец больших стилей как всеобщего признака художественного мышления эпохи. Формирование отдельных стилей (барокко, классицизм), хронологическое совпадение их появления в одной стране. Отсутствие нормативных требований к художественной системе и разработка реализма как нового направления в искусстве XVII в. Своеобразие и взаимовлияние стилей и направлений, возможность их одновременного сосуществования как в художественной культуре одной страны, так и в творчестве одного мастера.
Проблема жанров. Отдельные проявления наблюдений над реальной действительностью в религиозном искусстве Средних веков и начало формирования жанров в искусстве Возрождения. Сохранение в художественном творчестве интереса к религиозно-мифологическим темам предшествующих эпох, их светский характер. Дальнейшее совершенствование традиционных видов и жанров искусства (драма, комедия, портрет, вокальные жанры) и появление новых (опера, бытовой жанр, натюрморт). Сложение новой системы жанров как результат разделения искусств.

Проблема художника и общества. Формирование новых товарно- денежных экономических отношений и превращение искусства в товар. Зависимость художника от вкусов и потребностей отдельного заказчика, специализация художника (портретист, пейзажист, мастер натюрморта, мастер бытовых сцен) как необходимость сбыта собственной продукции. Промышленное производство и индивидуальное творчество в искусстве. Приспособляемость художника к вкусам и потребностям заказчика в ущерб собственному творчеству, конфликт художника и заказчика ради сохранения творческой свободы.

Интерес к реальному миру как главная идея эпохи в художественной культуре начала Нового времени. Выдвижение на первое место литературы и живописи как видов искусства, способных наиболее полно отразить социальные противоречия эпохи.

§ 2. Государство и стиль

Государство — это я.

Людовик XIV

Италия конца XVI — начала XVII в. Предпосылки нового художественного стиля в искусстве Позднего Возрождения. Архитектурное творчество позднего Микеланджело. Вестибюль библиотеки Сан-Лоренцо во Флоренции. Происхождение термина «барокко», его употребление для определения возникшего в Италии исторического стиля, связанного с кризисом идеалов Возрождения.

Проявление стиля барокко в творчестве Франческо Борромини (церковь Сан-Карло «у четырёх фонтанов») и Лоренцо Бернини (площадь Собора Святого Петра в Риме).

Лоренцо Бернини — яркий представитель стиля барокко в итальянской скульптуре. Античные и библейские мотивы в его творчестве. «Давид»,
«Аполлон, преследующий Дафну». Религиозные образы в творчестве Бернини. Скульптурная группа «Экстаз святой Терезы» в капелле церкви Санта-Мария-делла-Виктория в Риме. Драматизм и реализм в передаче психологического состояния религиозного чувства, контраст света и тени, белого и цветного мрамора в сочетании с золотом, ощущение яркой декоративности и праздничности.

Политическое устройство Франции XVII в, её роль в формировании классицизма. Личность и государство в эпоху классицизма. Отношение классицизма к Античности и Возрождению. Выдвижение на первое место живописи, её роль в эстетике классицизма. Отношение классицизма к Античности и Возрождению.

Никола Пуссен — основоположник классицизма в изобразительном искусстве Франции XVII в. Эстетические взгляды Пуссена и их отражение в его творчестве. «Смерть Германика» — программное произведение классицизма. Античные мотивы в творчестве Пуссена. «Царство Флоры», построение многопланового мифологического сюжета по «Метаморфозам» Овидия, отражение в них идеи вечной гармонии, разумности и бессмертия природы. Возвышенный драматизм («Танкред и Эрминия»), жизнь и смерть («Аркадские пастухи»), торжество прекрасного в искусстве («Вдохновение поэта») — основные темы произведений Пуссена.

Архитектура классицизма, её ведущее значение для выражения идеи централизованной монархической власти. Версаль — самый значительный памятник классицизма в архитектуре Франции XVII в.

Роль и значение литературы в становлении эстетики французского классицизма. Идеализация французскими писателями монархического государства и прославление его через строгие образы Античности. ан Расии его трагедия «Андромаха». Связь избранного сюжета с древнегреческой мифологией, эпосом Гомера и трагедиями Еврипида. Неизбежность победы общечеловеческих ценностей над жестокими и неумолимыми силами — главная идея всех произведений Расина.

Завоевания и потери классицизма. Классицизм и академизм в изобразительном искусстве Западной Европы.

§ 3. Рождение оперы

Io la musika son (Я — музыка).
Ария Музыки из оперы Клаудио
Монтеверди «Орфей»

Развитие идей гуманизма в музыкальной эстетике конца XVI — начала XVII в. Правдивая, сильная, драматическая передача человеческих чувств и поиски новых форм синтеза искусств — поэзии, музыки, театра. Обращение к проблемам синтеза в музыкальной культуре Античности.

Музыкальная тематика в изобразительном искусстве эпохи Возрождения. Новое отношение к музыкальному искусству. Мастера фламандской школы: Губерт и Ян ван Эйки («Поющие ангелы»,
«Музицирующие ангелы» (сюжеты Гентского алтаря)), Пьеро делла Франческа («Рождество»), Ганс Мемлинг («Музицирующие ангелы»), Иероним Босх («Сад наслаждений»), Джорджоне («Сельский концерт»), Рафаэль («Парнас»), Питер Брейгель Старший «Триумф смерти», Караваджо («Отдых на пути в Египет»).

Исторические предпосылки появления оперы в музыкальной культуре Италии. Камерата графа Барди и Якоппо Корси во Флоренции, их музыкальные искания. Галилей и его сочинение «Диалог о старинной и современной музыке». Первые оперы Флорентийской камераты — «Дафна» и «Эвридика». Обращение к античному мифу как источнику музыкальных представлений.

Миф об Орфее и торжество новых идей в творчестве Клаудио Монтеверди.

Краткие биографические сведения, первые музыкальные сочинения, переезд в Мантую. Опера Монтеверди «Орфей» в истории музыкальной драмы и её значение. Способность музыки самостоятельно выразить законченную драматическую идею. Единство музыки, слова и сценического образа. Новое понимание специфики музыкальной драмы. Особенности развития сюжета оперы Монтеверди, её драматургии и музыкального языка: речитативы, хоры, арии. Основные музыкальные образы оперы — Орфей, Аполлон-Мусагет, Дафна. Дальнейший творческий путь Монтеверди.

§ 4. Живописцы реального мира

Я изучаю только одну книгу — книгу

повседневной жизни.
Гербрандт Бредеро

Реализм как тенденция и направление в искусстве XVII в. Выдвижение Голландии как родины реалистического направления в изобразительном искусстве. Тема жизни «маленького человека» — ведущая тема голландской живописи XVII в. Новый тип жанровой картины и её особенности: бытовой непритязательный сюжет, малофигурная композиция, небольшой формат, изображение интерьера, внимание к деталям и подробностям, материальность в передаче предметов. Назначение бытового жанра — воспеть прелесть мирной жизни бюргерского дома, эстетическую и этическую ценность повседневного существования рядового человека.
Разнообразие жанровой живописи в искусстве Голландии и Фландрии, разделение художников не только на жанристов, портретистов, пейзажистов, анималистов, но и на специалистов по более частным направлениям: бытовым сценам из жизни состоятельных бюргеров, крестьянской жизни, сценам из быта учёных и врачей; разделение художников пейзажа на мастеров одного времени года Пристрастие одной школы к одному виду жаровой картины, например, гарлемской — к теме завтраков.

Крестьянская тема в творчестве Андриана ван Остаде. Огрублённая, почти гротескная характеристика образов крестьян, условность реального окружения в ранних работах: «Драка», «Крестьянское общество»,
«Крестьяне в шинке» — и более человечная, правдивая и поэтическая характеристика персонажей и быта в работах зрелого периода: «Живописец в мастерской», «Сельский концерт». Тема городских низов в жанровых картинах на ван Стена («есёлое общество») и буржуазного быта в творчестве Габриэля Метсю («Молодая женщина, читающая письмо»), Герарда Терборха («Отцовское наставление»). Трактовка интерьера в голландской жанровой живописи как пространства, обжитого человеком. Интерьеры Питера де Хоха: «Хозяйка и служанка», «Игроки в карты», «Служанка с ребёнком во дворике». Расцвет жанровой живописи в творчестве на Вермеера Делфтского. Поэтизация быта, высокая духовность, гармония человека и мира — главная тема его произведений: «Девушка, читающая письмо», «Бокал вина», «Женщина у окна», «Кавалер и дама у спинета». Свет и воздух в интерьерах Вермеера.

Натюрморт — самостоятельная тема реалистической живописи XVII в. Утверждение эстетической ценности вещей, окружающих человека, как отражение его быта, характера, мировоззрения. Проникновение в «тихую жизнь вещей» в натюрмортах Питера Класа («Натюрморт со свечой») и Вильяма Хеда («Завтрак с омаром»). Блестящий расцвет натюрморта в искусстве Фландрии. Ф. Снейдерс: «Рыбная лавка», «Кухонный натюрморт». Жанровые элементы в его произведениях.

Открытие национального пейзажа и его поэтизация в творчестве копа ван Рейсдала: «Болото», «Мельница близ Вейка», «Еврейское кладбище». Особая значимость природы, каждой детали, материальная убедительность. Характеристика природы как контраста цветения и гибели, увядания и обновления, живого и мёртвого. Синтетический образ Голландии в пейзажах С. Рейсдаля.

Концепция человека в художественной культуре XVII в., её отличие от концепции человека эпохи Возрождения. Развитие жанра портрета, его расцвет и место в системе искусств Нового времени. Разнообразие социальных типов и психологических характеристик в жанре портрета. Новые отношения заказчика и художника.

Диего Веласкес и его место в искусстве Испании XVII в. Народная культура и жанр бодегонес: «Завтрак», «Продавец воды в Севилье». лияние Караваджо и сохранение национальной специфики в этих произведениях. Соединение жанра бодегонес и мифологической темы в произведении
«Вакх». Концепция человека в портретном творчестве Веласкеса, его представления о достоинстве и чести. Парадные портреты Филиппа IV, графа Оливареса, папы Иннокентия X, их особенности: постановка фигуры, реалистическая точность внешнего сходства модели, беспощадность психологической характеристики. Папа Иннокентий X о своём портрете:

«Слишком правдиво». Сочувственное изображение «маленького человека» в образах шутов: «Мальчик из Вальекаса», «Эль обо», «Эзоп», «Эль Примо», глубина чувств и внутреннее достоинство в этих портретах. «Менины» — одно из последних крупных произведений Веласкеса. Композиционные особенности, значение деталей, разнообразие персонажей, живописная трактовка. Автопортрет в «Менинах» — размышления Веласкеса о месте и значении художника в окружающем мире.

Питер Пауль Рубенс — глава фламандской школы живописи. Истоки творчества: изучение античной культуры, влияние Караваджо, черты реализма и барокко. Национальный колорит его художественного языка, монументальность крупных форм, величественность фигур, выразительность жестов, драматизм ситуаций. Ранний период творчества Рубенса. Религиозные композиции «Воздвижение креста», «Снятие с креста». Связь темы страдания и мученической смерти с событиями Нидерландской революции. Особая патетика, драматизм этих произведений, трактовка пространства картины как части необъятного окружающего мира. Связь алтарных произведений Рубенса с барочной пышностью церковного интерьера. Мифологические и аллегорические темы в творчестве Рубенса —
«Вакханалии», «Похищение дочерей Левкипа». Свободные импровизации, прославление радости жизни, драматическая динамика в их композиционном построении. Борьба человека и природы в сценах охоты — «Охота на львов»,
«Охота на кабана». Портретное творчество Рубенса: «Портрет молодой женщины», «Портрет Елены Фоурмен с детьми», «Шубка», «Автопортрет». Продолжение в работах художника гуманистических традиций Высокого Возрождения, раскрытие общественной роли модели, усиление личностного начала, живописное совершенство.

Рембрандт Харменс ван Рейн и его место в искусстве Голландии. Эволюция жанра портрета в его творчестве. Групповые портреты «Урок анатомии доктора Тульпа», «Ночной дозор» («Стрелковая рота капитана Франса Бандинга Кока»). Особенности композиции, цветового и светового решения этих полотен. Задача изучения психологического состояния в портретах лейденского периода — автопортретах, портретах матери и отца. Стремление к передаче в одном портрете взаимосвязи вечно изменчивого облика с внутренним состоянием личности в определённый период жизни. Предельная психологизация в поздних портретах: «Портрет старушки»,
«Портрет на Сикса», «Портрет старика в красном». Светотень и колорит в поздних портретах. Особенности его жизненного пути — от славы и богатства к бедности, забвению и нищете. Возвращение в бессмертие как награда за верность искусству.

§ 5. Герой Нового времени

Поэтому оставьте нас быть людьми.
Вольфганг Амадей Моцарт

Самостоятельное значение XVIII в. в истории художественной культуры Европы и зарождение идей Просвещения, их общность в художественной культуре Европы XVIII в. Распространение идей Просвещения, возможность обмена между странами Европы через драматургию и музыкальный театр. Появление нового героя — выходца из третьего сословия. го обобщающий образ в личности Фигаро.
«Интернациональность» Фигаро как отражение общеевропейских качеств и возрастающей роли третьего сословия.

Пьер Огюст Бомарше и французская драматургия XVIII в. Укрепление абсолютной монархии при Людовике XIV и национальный театр Франции
«Комеди Франсез». Краткие биографические сведения о Бомарше, его стремление вырваться из своего сословия и войти в число «избранных». Взаимоотношения Бомарше с королём Франции Людовиком IV, судьба его театральных постановок.

«Севильский цирюльник» и «Свадьба Фигаро» — самые знаменитые комедии Бомарше. Взаимоотношения графа Альмавивы, его слуги Фигаро и Сюзанны, горничной графини, — основа комедийных положений и драматургического конфликта. Социальная острота комедий и политические намёки на королевскую власть и французское дворянское общество. Личность Фигаро, его самооценка в заключительном монологе в комедии

«Свадьба Фигаро» — итог размышлений Бомарше о характере и достоинствах человеческой личности. Авторские черты в образе героя.

Австрия XVIII в. как центр музыкальной культуры Европы. Венский музыкальный театр (Венская опера) и его значение в развитии жанра. Личность Моцарта, его взаимоотношения с отцом, переезд в Вену. Деятельность Моцарта как оперного композитора. «Свадьба Фигаро». Особенности построения либретто оперы (отказ от явных социальных намёков), развитие конфликта как комедийных ситуаций, основанных на недоразумениях, выявление в образах главных общечеловеческих характеристик. Трагическая судьба Моцарта. Легенда о «чёрном человеке». Реквием.

Утверждение ценности человеческой личности вне зависимости от социальной принадлежности — главная идея Просвещения, её воплощение и отражение в судьбе Бомарше, Моцарта и их общего героя Фигаро.

Монолог Фигаро в комедии Бомарше как концепция нового человека в условиях Нового времени.

§ 6. Россия на пути к Европе

Старина и новизна перемешалися.

Рукопись XVII в.

Западная Европа и Древняя Русь в XVII веке. Светский характер художественной культуры Западной Европы и религиозный характер культуры Древней Руси. Необходимость для России перехода от средневековой системы к новому художественному мышлению. Обмирщение религиозного искусства в XVII в., сходство этих процессов с Проторенессансом в Италии. Отражение интереса к реальной жизни в цикле фресок церкви Ильи Пророка в Ярославле, соединение церковной традиции с
«фряжским письмом» в иконах Симона Ушакова («Спас Нерукотворный»,

«Насаждение древа государства Российского», «Троица»), «значительное социальное расширение» (Д. С. Лихачёв) тем и сюжетов в древнерусской литературе. Формирование автобиографического жанра в выдающемся произведении XVII в. «Житие протопопа Аввакума» и его светский характер. Появление «парсуны» как утверждение роли человека в государстве, как свидетельство перехода России на качественно иной, европейский уровень развития.

Художественная культура России в XVIII в, её скачок от религиозной культуры XVII в. к светской форме мышления. Деятельность Петра I и его решительный поворот в сторону Западной Европы. «Образовательные» поездки Петра I в Голландию. Сознательный отрыв от Москвы и строительство Петербурга — первого в России города европейского типа. Участие иностранных архитекторов в создании генерального плана (Ж. Б. Леблон) и реальное развитие города. Формирование делового облика Петербурга в ансамбле Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе (Доменико Трезини). Шпиль Петропавловского собора как архитектурная доминанта города.

Парадный Петербург и строительная деятельность. Растрелли. Определяющее значение стиля барокко в облике Зимнего дворца (Эрмитаж), ансамбля Смольного монастыря, Екатерининского дворца в Царском Селе (г. Пушкин). Первые резиденции Петра I и начало строительства Петергофа
— «парадиза не хуже Версальского». История ансамбля, соединение в нём ведущих европейских стилей барокко и классицизма, его завершение в начале XIX в. Судьба Петергофа.

Восхождение на престол Екатерины II, прозванной современниками Великой. Соединение монархической власти и идей Просвещения в годы её правления. Строительная, образовательная и просветительская деятельность Екатерины как наследницы Петра. Увековечивание его образа в конной статуе Э. М. Фальконе «Медный всадник».

Осознание роли искусства как художественного документа. Гравюры петровского времени. Изображение людей новой эпохи в творчестве первых портретистов И. Никитина, А. Матвеева. Необходимость наличия учебного заведения европейского типа для воспитания собственных художественных кадров. Учреждение Академии при императрице Елизавете Петровне. Окончательное формирование устава, просветительских и воспитательных задач при Екатерине

Великой. Строительство здания Академии художеств на берегах Невы по проекту архитекторов А. Ф. Кокоринова и Ж. Б. Вален- Деламота. Черты классицизма в её внешнем облике, практический характер расположения и внутреннего убранства помещений. Роль Академии в воспитании художественных кадров как представителей дворянской культуры.

Эстетика Академии и её роль в утверждении принципов просветительского классицизма: строгая продуманность профессионального образования, опора на идеалы Античности, ведущая роль исторической и мифологической картины в системе жанров. Исторические композиции А. П. Лосенко «Владимир и Рогнеда» и «Прощание Гектора с Андромахой». Элементы стиля барокко и требования классицизма в композиции картин, условность исторических деталей, общечеловеческая трактовка избранных тем. Человек эпохи русского Просвещения в портретной галерее XVIII в. Создание официального типа репрезентативного «Портрета Екатерины Великой» в творчестве В. Л. Боровиковского и Д. Г. Левицкого. Подчёркивание заслуг перед Отечеством в парадных портретах современников. Д. Г. Левицкий («Портрет А. Ф. Кокоринова»). Черты бытовизма и естественности в парадных портретах Д. Г. евицкого («Портрет П. А. Демидова») и В. Л. Боровиковского («Екатерина II на прогулке»). Серия портретов воспитанниц Смольного института В. Л. Боровиковского «Смолянки». Сочетание в построении портретного изображения парадности, жанровости и возрастных особенностей портретируемых. Поэтизация женского образа в интимных лирических портретах Ф. С. Рокотова («Портрет А. П. Струйской») и В. Л. Боровиковского («Портрет М. И. опухиной»).

§ 7. Реальная и вымышленная действительность

О, как ты мне нужен, насмешник Хогарт, Я слышал, ты большой весельчак. Рисуй этих скотов, как я их описываю, Рисуй их черты, а я их буду высмеивать.
Джонатан Свифт

Английское Возрождение и национальный театр. го ведущая роль в культуре и его состояние до Шекспира: быт, нравы, характер актёрской среды, народность театральных представлений. Эпоха Возрождения в Англии и Уильям Шекспир — актёр, драматург, поэт. Истоки драматургии Шекспира: усвоение английского фольклора и богатство народного языка; широта творческого диапазона — от комедий через исторические хроники к трагедиям. Театр «Глобус». Социальные, политические, философские проблемы времени в произведениях Шекспира: «Ромео и Джульетта» — трагедия любви; «Гамлет» — трагедия личности; «Король Лир» — трагедия власти.

Зарождение идей Просвещения в английской художественной культуре XVIII в. Гуманистическая основа Просвещения — вера в неограниченные возможности человеческого разума и преобразующую роль искусства. Критическая основа английского Просвещения как средства социального переустройства общества. Популярность театра, ведущее положение литературы и возрастающая роль искусства живописи.

Джонатан Свифт и Уильям Хогарт — выдающиеся представители английского Просвещения. Общность их творческих позиций, своеобразная перекличка тем и сюжетов.

Основное произведение Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». егенда о «подброшенной рукописи» и необычайная популярность произведения. Избрание жанра путешествий как единственной легальной возможности в форме забавных приключений в неведомые страны рассказать о современном обществе. Внимание к деталям и подробностям, заставляющим читателя поверить в правдивость происходящего. Личность Гулливера и его рассказы о стране лилипутов, великанов, о летающем острове. Насмешки Свифта над причинами разгорающихся конфликтов и войн, над псевдонаукой и псевдоизобретениями. Критика английского парламента в диалогах Гулливера и правителя страны великанов. Четвёртое путешествие Гулливера в страну гуигнгнмов и его встреча с йеху. Восприятие гуигнгнмов как идеальных существ, а их государства как идеальной формы общественного устройства. Сравнение йеху с человеческими существами и современным английским обществом. Пессимизм Свифта и его неверие в изменение сущности человека.

Уильям Хогарт и его автопортрет, созданный в последние годы жизни. Литературные основания творчества Хогарта: сочинения У. Шекспира, поэма Джона Мильтона «Потерянный рай», «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. Приём зеркального отражения как эстетическая программа Хогарта и его размышления о взаимоотношениях искусства и реальной жизни. Литературность живописных циклов Хогарта: «Карьера шлюхи» и «Карьера мота», их социальная направленность.

Живописная серия Хогарта «Модный брак». Принцип театрализации в построении сюжетов; « старался трактовать мои сюжеты как драматический писатель: моя картина — моя сцена, а мужчины и женщины — мои актёры». Материалистическая основа брачного контракта и главный треугольник: виконт (граф), графиня, стряпчий Сильвертанг. Личностная основа их отношений и причины трагической развязки. Композиционное построение картин серии как сценического театрального пространства. Роль декораций, построение мизансцен, обилие иносказательных деталей и подробностей — основные художественные приёмы Хогарта в раскрытии драматургии и характеристики образов. Итоговый вывод Хогарта: брак по расчёту приводит к трагическому финалу. «Политическая» серия Хогарта «Выборы в парламент», её литературные параллели с романом Свифта.

Оптимистическая вера художника в здоровое начало представителей третьего сословия в «Девушке с креветками» и групповом портрете «Слуги Хогарта».

Испания конца XVIII — начала XIX в. Взаимодействие монархической формы правления и церковной идеологии. Художник и общество. Франсиско Гойя — последний представитель высокого взлёта и художественной культуры Испании в мировом искусстве. Придворная служба Гойи и его портреты. «Семья короля Карла IV». Живописный блеск и психологическая правда в характеристике образов. Неприятие церковной идеологии в серии офортов «Капричос». Трагизм последних лет жизни. Глухота и неприятие окружающего мира. Философские обобщения в цикле фресок Дома глухого». «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» как «предчувствие романтизма» наступающего XIX в.

§ 8. Романтическая битва

Мы все живём как в большом романе.

Новалис

Историческая ситуация в Западной Европе начала XIX в. Неустойчивость монархического режима, необходимость перемен и обновления, усиление буржуазии. Формирование нового европейского стиля в художественной культуре — неоклассицизма, его отражение во французской живописи.

Жак Луи Давид — основоположник французского неоклассицизма и яркий выразитель идей времени. Программные произведения Давида
«Слепой Велизарий», «Клятва Горациев», «Брут, которому приносят тела его сыновей, казнённых за измену республике». Развитие классицистических приёмов Никола Пуссена в композиционном построении картин. Общественный резонанс произведений, их роль в идеологической подготовке Французской буржуазной революции.

Революционные события 1789 г. и активное участие в них Давида как депутата Конвента и как художника. «Смерть Марата». Трактовка современной темы как исторически значимой. Кризис революционных преобразований.

Личность Наполеона Бонапарта в истории Франции. го взаимоотношения с Давидом. Роль Давида как придворного живописца наполеоновской империи. Идеализация и героизация личности Наполеона в заказных картинах Давида «Портрет Наполеона в кабинете», «Наполеон на Сен-Бернарском перевале» и «Коронование Жозефины». Новые герои новой эпохи и неоклассицизм в «Портрете мадам Рекамье».

Захватническая война 1812 г. и конец наполеоновской империи. Кризис творческой биографии Давида и отвлечённый, рассудочный характер

его последних произведений на мифологические темы («Любовь Париса и Елены»).

Проявление кризисных явлений в идеологии времени. Их отражение в творчестве учеников Давида: А. Л. Жироде («Сцена потопа») и Антуана Гро («Наполеон на Аркольском мосту», «Бонапарт, посещающий зачумлённых в Яффе»). Ощущение враждебности государства к человеку и формирование нового мировоззрения — романтизма.

Освободительные движения в Западной Европе. Появление нового героя — борца за свободу. Личность лорда Байрона. Ощущение враждебности окружающей среды и её трагическое столкновение с человеческой личностью. Автобиографичность «Странствий Чайльд Гарольда». Байрон и освободительная борьба Греции.

Романтические идеи во французской живописи 1-й половины XIX в. Творчество Теодора Жерико и Эжена Делакруа. Интерпретация природы как необузданной и свободной стихии в картинах Т. Жерико «Бег свободных лошадей в Риме» и Э. Делакруа «Ладья Данте». Развитие интереса к внутреннему миру человека в творчестве романтиков. Серия картин — портретов Т. Жерико «Узники Сальпетриера», выразительность типов и образов («Гиена Сальпетриера»). «Автопортрет» Э. Делакруа.

Столкновение с действительностью — главная тема романтизма. Война 1812 г. и её отражение в трёх романтических произведениях эпохи: картинах «Портрет Е. В. Давыдова» О. А. Кипренского (Россия), «Офицер конных егерей, бросающийся в атаку» и «Раненый кирасир» Т. Жерико. Сочетание парадности и романтических приёмов в «Портрете Е. В. Давыдова». Интерпретация его образа как защитника Отечества. Ощущение трагичности и бессмысленности происходящего в парных произведениях Т. Жерико. Роль композиционных приёмов и пейзажного фона в раскрытии темы.

Триумфальная победа русского народа в Отечественной войне 1812 г. Арка Генерального штаба архитектора К. И. Росси. «Александровская колонна» О. Монферрана. Образы русских полководцев в скульптурах . И. Орловского «Памятник М. И. Кутузову» и «Памятник Барклаю де Толли», установленных у колоннады Казанского собора. Общественное значение памятника Минину и Пожарскому скульптора И. П. Мартоса, установленного на Красной площади в Москве. Сочетание классицистической условности и обобщённого реализма в трактовке образов. Тема героического подвига в русской музыке. Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).

Социальная тема в произведениях Т. Жерико «Плот Медузы» и Э. Делакруа «Греция на развалинах Мисолунги», «Свобода, ведущая народ на баррикады в июле 1830 года». Общественный резонанс этих произведений.

Романтизм и музыка. Способность музыки выразить тончайшие эмоциональные переживания. Фредерик Шопен и тема родины в его произведениях. Национальные интонации и трагический мелодизм его баллад, этюдов, вальсов и мазурок. «Портрет Шопена» Э. Делакруа.

§ 9. Концы и начала

И был последний день Помпеи Для
русской кисти первым днём.
Н. В. Лавров

Академия художеств в первой половине XIX в. Продолжение классицистических традиций в образовании. Проникновение романтических тенденций в русское изобразительное искусство.

Карл Павлович Брюллов — выдающийся представитель русского искусства первой половины XIX в. Академические штудии и конкурсные работы: «Нарцисс», «Явление Аврааму трёх ангелов у дуба Мамврикийского». Пребывание в Италии в качестве пенсионера Академии художеств. Интерес к бытовому жанру. «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя», «Итальянский полдень». Оценка академиками этих работ как «далёких от классических идеалов». «Последний день Помпеи».

Изучение документальных материалов («Письма Плиния Младшего», раскопки Помпеи), натурные зарисовки, поиски типажа. Две линии картины
— тема гибели и разрушения и тема необычайной высоты человеческого духа. Автопортрет в образе художника, спасающего ящик с красками. Черты классицизма и романтизма в этом произведении. Показ законченной картины в Милане, Париже и России. Ошеломляющий успех произведения. Путешествия в Грецию и Константинополь. Возвращение в Петербург. лизость с А. С. Пушкиным, участие в судьбе поэта Т. Г. Шевченко. Парадные («садница») и камерные («Портрет Кукольника») портреты Брюллова. Последние годы жизни. «Автопортрет».

Отражение нового отношения к человеку в творчестве А. Г. Венецианова. Реализм как единственно правильный творческий метод. Программное произведение А. Г. Венецианова «Гумно». Поэтизация патриархальной России в «Утре помещицы», поэтизация крестьянского труда и русской природы в произведениях «На пашне. Весна» и «На жатве. Лето». Разнообразие крестьянских типов и отсутствие социальных проблем в творческом наследии А. Г. Венецианова.

Художественная культура России накануне социальных преобразований 60-х гг. XIX в. Отказ от идеалов просветительского классицизма и переход от поэтического реализма А. Г. Венецианова к реализму обличительному. Усиление роли литературы в формировании общественного мнения, её чуткость к зарождающимся новым тенденциям. Появление необычной для русской литературы новой темы — темы «маленького человека».

Неспособность нового героя противостоять обстоятельствам жизни в повестях Н. . Гоголя «Шинель» и А. С. Пушкина «Станционный смотритель». Развитие темы «маленького человека» в романсах А.С. Даргомыжского «Червяк» и «Титулярный советник».

Поворот русской живописи к обличительному реализму и творческая судьба П. А. Федотова. Неартистическое (из семьи, далёкой от искусства происхождение и «непрофессиональное» (отсутствие систематического академического обучения) образование как признак особого положения П. А. Федотова в художественной среде. Склонность к наблюдению, умение подметить смешное, раздумья о собственном призвании (продолжать военную карьеру или уйти в отставку) и проявление сатирического дара в первых работах — «Болезнь Фидельки» и «Смерть Фидельки».

Отставка П. А. Федотова и начало самостоятельной профессиональной деятельности. Общественное признание его первых работ «Свежий кавалер, или Утро чиновника, получившего первый крестик», «Завтрак аристократа»,
«Сватовство майора». «Литературное построение» сюжета картины, внимание к деталям и подробностям, раскрытие характеров главных героев через мимику и жест. Углубление психологической выразительности ощущения героем безысходности русской действительности в поздних произведениях: «Анкор, ещё анкор», «Игроки». Отход от литературной повествовательности, создание эмоционального настроения полотна через контраст света и тени, колорит, тщательный отбор деталей. Ранняя смерть П. А. Федотова.

Оценка творчества художника «великим Карлом» (К. П. Брюлловым) и уверенность П. А. Федотова в новом развитии путей русской живописи.

§ 10. Приговор явлениям жизни

Товарищество!

Как они себя хорошо назвали!

В. В. Стасов

Социальные потрясения и общественно-политические события в России середины XIX в. Отмена крепостного права в 1861 г. Усиление социального неравенства, появление общественно-освободительного движения народовольцев. Расцвет русской журналистики и влияние толстых журналов на формирование общественного мнения. Авторитет

«Современника». Н. Г. Чернышевский. Изложение нового понимания искусства как «правды жизни» в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Роман Н. Г. Чернышевского «то делать?» и представление о «прекрасном» будущем общества и государства в образах новых героев и «пророческих снах».

Академия художеств и её лидирующее положение в области художественного образования. «Отсталость» её эстетической программы и необходимость учитывать новые демократические веяния в искусстве. Присуждение академических наград русским жанристам.

Появление новых образовательных учреждений: Московской и Петербургской консерваторий (братья А. Г. и Н. Г. Рубинштейны), Московского училища живописи (. Г. Перов). «Протест четырнадцати» в Академии художеств и попытка уйти от её влияния. Осознание необходимости консолидации художественных сил демократического направления. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок, его организационные и просветительские задачи. Роль П. М. Третьякова в сохранении и собирании русского искусства второй половины XIX в. Образование в Петербурге музыкального кружка под руководством М. А. Балакирева и новые задачи музыкального искусства. Деятельность «Могучей кучки» (термин В. В. Стасова) и её сходство с деятельностью ТПХ , их творческие связи и взаимовлияния. . . Стасов и развитие профессиональной критики в области литературы, живописи и музыки. ведение. Стасовым термина «тенденциозность» как эстетической программы русского искусства.

Анализ состояния современного общества в русской литературе второй половины XIX в. Панорама крестьянской жизни в поэме А. Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Новые герои в романах И. С. Тургенева «Отцы и дети» (Базаров), И. А. Гончарова «Обломов» (Штольц), пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад» (Лопахин). Их отношение к культуре прошлого, прагматизм, рациональность, стремление к разрушению как способ самоутверждения. Раздумья русских писателей о конфликте поколений как конфликте культур.

Панорама социальной жизни в творчестве передвижников, многообразие тем и образов. Обличительные произведения . Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах» и продолжение этой темы в грандиозном полотне И. . Репина «Крестный ход в Курской губернии». Отклик на реформу 1861 г. в произведении Г. Г. Мясоедова «Чтение манифеста 10 февраля 1861 года» и тема социального расслоения и безысходности жизни в полотнах И. М. Прянишникова «Порожняки», . Г. Перова «Последний кабак у заставы», «Проводы покойника» и «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду».

Тема освободительного движения в «революционной трилогии» И. . Репина «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали». Отношение к освободительным идеям русского крестьянина (народа) и судьба народничества в интерпретации художника.

«Открытие» национального пейзажа в творчестве передвижников. го многообразие: от камерных непритязательных скромных видов (А. К. Саврасов. «Грачи прилетели») через эпические полотна (И. И. Шишкин. «Рожь») к пейзажам-настроениям (И. И. Левитан. «Владимирка», «У омута», «Над вечным покоем»). Портретная галерея передвижников.

§ 11. Осмысление истории

Естественно было искать выхода
наболевшему трагизму в истории.
И. Е. Репин

Интерес к русской истории и осмысление эпохи Петра I и Екатерины Великой в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Развитие исторической науки в трудах С. М. Соловьёва и . О. Ключевского.

Историческая тема, проявленная в памятнике М. О. Микешина «Тысячелетие России», установленном в Новгороде в 1862 г. Интерпретация одного их сюжетов русской истории в произведении К. А. Флавицкого «Княжна Тараканова». Академизм и романтизм композиционных приёмов. Неисторичность в характеристике образа, натурализм деталей. Бытовая трактовка истории в полотнах . Г. Шварца «Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче», «Иван Грозный у тела убитого им сына».

Осмысление истории как трагедии конфликта в искусстве, литературе и музыке. Первая постановка этой проблемы в трагедии А. С. Пушкина
«Борис Годунов». Развитие этой темы в исторических произведениях Н. Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Царевна Софья», И. Сурикова «Меншиков в Березове». Сочетание государственного и личного как основа трагедии и характеристики образов. «Главное в ней не внешний ужас, а любовь отца к сыну» (И. . Репин о картине «Иван Грозный и сын его Иван»). Предельная реалистичность художественных приёмов, тщательный отбор деталей, теснота пространства как характеристика масштаба исторической личности.

Осмысление истории как народной трагедии в творчестве. И. Сурикова. «Утро стрелецкой казни». Историческая подготовка художника, первые замыслы и первые наброски. Драматургия картины, основанная на переходных состояниях: переход от ночи к дневному свету, переход от ожидания казни к её началу (психологическое развитие состояния ожидания в образах стрельцов). Символика выбора места действия: Красная площадь
— важнейший исторический центр России. Символика архитектурного фона: собор Василия Блаженного — символ уходящей Руси, стены Московского Кремля — символ новой государственности. Символика взглядов: рыжебородый стрелец в шапке (не снял шапку перед царём) и Пётр I (необходимость уничтожения стрельцов как сословия).

Развитие темы народной трагедии в исторических операх М. П. Мусоргского «Борис Годунов», «Хованщина».

§ 12. Иероглиф, понятный всем

Воскрес или нет Христос, господь с ним!

Я хочу знать, как мне жить.

Л. Н. Толстой.

А. А. Иванов и его место в русском искусстве первой половины XIX в. Жизнь и судьба художника. Исторические работы Иванова: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», «Иосиф, толкующий сны в темнице хлебодару и виночерпию». Отъезд в Италию в качестве пенсионера Академии художеств. «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой» — последняя работа Иванова в традициях строгого классицизма.

Мысли о высоком назначении искусства — способствовать нравственному самоусовершенствованию человечества.

«Явление Христа народу». Поиски и выбор сюжета. Замысел и воплощение. Поиски характеров. Этюды Иванова — «Голова Иоанна Крестителя», «Голова раба». Изучение пейзажа («Ветка», «Камни») и влияния световоздушной среды на предмет («Обнажённые мальчики»). Композиционное решение темы. Разбивка персонажей на группы: «отец и сын», «Иоанн Креститель с учениками», «богатый и раб». Передача психологического отношения к словам Иоанна Крестителя и появление на горизонте фигуры Иисуса Христа. Встреча и дружба с Н. . Гоголем. Жанровые акварели Иванова. «Жених, выбирающий серьги для невесты». Цикл акварелей для росписей на темы библейских историй.

Показ картины «Явление Христа народу» в Санкт-Петербурге. Отношение современников. Значение картины и творчества А. А. Иванова в оценке И. Н. Крамского: «Глухая работа, начатая Александром Ивановым, в умах русских художников никогда не прекращалась». Вопросы религии в общественной мысли второй половины XIX в.

Распространение исторических книг Д. Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса Христа» и Э. Ренана «История происхождения христианства». Личная религиозность русских художников и их отношение к церкви как организации, к религии как мировоззрению, к личности Иисуса Христа. Невозможность решения общечеловеческих проблем в жанровых социальных произведениях передвижников.

Религия и церковь в русском обществе второй половины XIX в. Отражение церковной темы в творчестве В. Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасху», «Чаепитие в Мытищах». Проблема религиозности русского народа в произведении И. Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии».

Выбор личности Иисуса Христа как «знака, иероглифа, понятного всем» (И. Н. Крамской). Выделение из евангельской биографии ситуаций, связанных с раскрытием человеческих черт. «Если бы Христос делал только чудеса, летал по воздуху и воскрешал мёртвых, его бы оставили в покое» (И. Н. Крамской). Нравственно-этические проблемы в жанровой живописи передвижников на религиозные темы.

Тема выбора пути в произведении И. Н. Крамского «Христос в пустыне». Актуальность проблемы в условиях народно-освободительного движения. Демократические черты облика Христа, отражение мучительных раздумий в постановке фигуры и жесте рук. Пустынность пейзажа и монументальное одиночество фигуры Иисуса Христа.

Тема личности в произведении В. Д. Поленова «Христос и грешница». жанрово-реалистическая трактовка евангельского сюжета. Условность и достоверность архитектурного и пейзажного фонов, психологическая разработка образов, столкновение старого и нового в разнообразных деталях композиции. Общечеловеческая интерпретация художником избранного сюжета как величайшей способности человеческой личности к состраданию и прощению.

Тема предательства в картине Н. Н. Ге «Тайная вечеря». Популярность сюжета в средневековой религиозной живописи и произведениях художников эпохи Возрождения. Выбор драматургического конфликта —основа композиции. Интерпретация конфликта: не предательство за 30 сребреников, а разрыв двух мировоззрений, разрыв учителя и несогласного с его взглядами ученика.

Проявление человеческой сущности Христа (страх перед грядущими событиями) в произведении В. Г. Перова «Христос в Гефсиманском саду». Развитие темы предательства Иуды в картине Н. Н. Ге «Совесть». Тема казни в произведении Н. Н. Ге «Голгофа». Его перекличка с гражданской казнью Н. Г. Чернышевского и казнью народовольцев. Нервная экспрессионистическая живопись как сознательный приём художника. « сотрясу их все мозги страданиями Христа. заставлю их рыдать, а не умиляться». Отношение к картине Н. Н. Ге Льва Толстого: «первые все увидели, что распятие — это казнь, и казнь ужасная».

Постановка вопроса о сущности жертвенной миссии Христа в картине Н. Н. Ге «то есть истина?» как нерешённая проблема.

Огромный общественный резонанс произведений передвижников на евангельские темы. Неприятие реакционной критикой («иды вместо древних евреев»), критика неканоничности образа Христа и трактовки сюжета в оценке деятелей церкви. Потребность высказаться и появление публицистических статей Н. Г. Короленко и Н. Е. Салтыкова-Щедрина.

Заключение

Новое время в истории человечества как период социальных потрясений и катастроф. Развитие капиталистических отношений, возникновение промышленных предприятий, деление общества на классы.

Всеобщая мечта человечества о равенстве, счастье и свободе. Попытка её осуществления в реальной действительности. «Кровавый террор» Французской буржуазной революции, Парижская коммуна, освободительные восстания в Европе. Освободительное движение в России второй половины

XIX в. «Хождение в народ», просветительская деятельность народников, призывы к восстаниям.

Конфликт между мечтой и действительностью, неизбежность трагической развязки. Революция и жертва — главная тема искусства.

РАЗДЕЛ I V. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XXI в.

ПОЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ

§ 13. Поворот столетий

Много кризисов искусство
пережило за свою историю.
Н. А. Бердяев

Историко-социологический фон XX в. Социальные европейские революции XIX в. как преддверие международных военных конфликтов 1914—1918 (Первая мировая война) и 1938—1945 (Вторая мировая война). Социальные потрясения начала XX в. в России. 9 января 1905 г. и революционные события 1905—1907 гг. Документально-художественное отражение этих событий в рисунках В. А. Серова «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» и М. В. Добужинского «Городская идиллия. Умиротворение». Призыв к грядущим переменам в поэме А. М. Горького «Песня о буревестнике».

Историческая периодизация России XX в. Первая мировая война, Февральская буржуазная и Октябрьская социалистическая революции 1917 г. в России. Провозглашение нового социалистического государства и начало строительства нового общества. Кризис советской системы 1991 г.

Научно-технический фон XX в. Теория относительности Альберта Эйнштейна и ноосфера В. И. Вернадского — основа изменения научных представлений о вселенной и роли человека в ней. Проблема свободы и границ научного познания мира. Научные достижения и развитие искусства — кино и телевидение. Цифровые технологии.Историко-культурологический фон XX в. Три периода развития художественной культуры. Конец XIX — начало XX в. Связующие и разделительные тенденции переходного периода между столетиями. Попытка создания нового большого стиля в искусстве, обозначение процесса интенсивного поиска термином «модерн», что значит «новый, современный». Первые проявления стиля модерн в русской архитектуре (гостиница «Метрополь» и особняк А. . Морозова в Москве). Возникновение новых художественных центров (имение С. И. Мамонтова в Абрамцеве) и художественно-производственных мастерских (имение княгини М. К. Тенишевой в селе Талашкине Смоленской области), активное участие в них русских художников. Петербургская линия модерна и деятельность об единения художников «Мир искусства» в области журнальной графики, театрально-декорационного искусства (антрепризa С. П. Дягилева) и живописи. Период между двумя мировыми войнами. Свобода творчества художника и тоталитарное искусство. Третий период — конец XX в. Постмодернизм и его противоречия.

§ 14. Схватить мгновенье

Ничто не приходит случайно.

Поль Гоген

Определяющая роль Франции в европейской художественной культуре второй половины XIX в. Значение Парижа в консолидации художественных сил. Импрессионизм как художественное явление, его проявление в искусстве живописи.

Изучение влияния световоздушной среды и работа на пленэре (на открытом воздухе вне стен мастерской) в творчестве художников первой половины XIX в. Неосознанный импрессионизм в этюдах А. Иванова («Ветка»), пейзажах художников барбизонской школы (Теодор Руссо. «Дубы»), творчестве Уильяма Тёрнера.

Парижские художественные салоны, их роль в формировании художественного вкуса публики, в признании или непризнании художника. Активный протест молодого поколения против салонного направления в искусстве. Работы Эдуарда Манэ «Завтрак на траве», «Олимпия» — декларативно приниженная эстетизация тем и сюжетов эпохи Возрождения. Решение группы художников выставиться отдельно от официального Салона и начало импрессионизма как нового творческого метода в искусстве. Первая выставка, состав участников, история термина. Клод Моне («Впечатление»). Отсутствие манифестов и деклараций.

Эстетическая программа импрессионистов: не важно, что изображать, важно, как изображать. Объект лишь повод для решения живописных задач — передачи постоянно изменяющихся света, тени, рефлексов. Изобретение новой быстрой манеры письма раздельными мазками.

Творческая практика импрессионистов: выбор обыденности сюжета (Огюст Ренуар.

«Завтрак гребцов», «Лягушатник», «Мулен де ла Галет». «Качели»); естественность движения (Эдгар Дега. «Голубые танцовщицы»); влияние световоздушной среды на окраску предмета (Клод Моне. «Дама в саду») и его форму (Клод Моне. «Стог сена», «Руанский собор»).

Развитие идей импрессионистов в творчестве неоимпрессионистов. Пуантилизм и научная концепция цвета в картинах Жоржа Сёра «Прогулка в Грандт-атт», «Натурщицы», «Цирк».

Положительное значение импрессионистов (расширили тематический диапазон искусства; открыли влияние световоздушной среды на цвет и форму предмета; высветлили красочную палитру) и его ограниченность (абсолютизация света и цвета; потеря интереса к действительности, предмету и форме). Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Лунный свет». Влияние импрессионизма на дальнейшее развитие искусства.

Распад группы импрессионистов и появление новых творческих индивидуальностей. Их условное обозначение как постимпрессионистов.

«Непрофессионализм» (отсутствие академической школы), богатый жизненный опыт и позднее начало творческой деятельности будущих постимпрессионистов. Стремление в Париж, быстрый отклик и усвоение новых художественных явлений. Разработка собственных взглядов на природу искусства, их реализация в индивидуальной творческой практике.

Постимпрессионизм как художественное явление: сознательный протест против творческих установок импрессионизма, разработка индивидуального творческого метода, отсутствие стремления к объединению.

Поль Сезанн. Диапазон его творчества и эстетическая программа. Возрождение пластической материальности живописи в натюрмортах, Выявление внутренних природных геометрических форм, сведение их к шару, конусу, цилиндру. «Натюрморт с черепами». Световая моделировка предмета и пространства. Серия видов «Горы Сент-иктуар».

Поль Гоген. Основные этапы творчества: начало самостоятельной творческой деятельности в провинции Бретань, парижский период творчества, отъезд на Таити. Эстетическая программа Гогена. Протест против цветовой пассивности импрессионистов, требование следовать «таинственным глубинам мысли». Световая интерпретация традиций Средневековья в произведениях бретонского периода: «Жёлтый Христос», «Борьба Иакова с ангелом». Парижские впечатления и встречи Поля Гогена с Винсентом ан Гогом в Арле. «Натюрморт в стиле Сезанна», «Ночное кафе в Арле», «Портрет ан Гога». Разрыв с общеевропейской цивилизацией и отъезд на Таити. Обращённость к первозданности культуры и таитянской мифологии. Развитие обобщенно-декоративного начала в «Таитянских пасторалях». Умение схватывать характерные черты аборигенов Таити. «Жена короля», «А ты ревнуешь?». Философская постановка вопроса о смысле жизни. «Кто мы, откуда идём?»

Уникальность творческой судьбы Винсента ан Гога. Самостоятельное овладение основами живописи в голландский период творчества. Тема тяжёлого физического труда в произведениях «Ткач»», «доки картофеля».

Мрачный колорит и деформация формы как художественный приём, усиливающий эмоциональное воздействие. Переезд в Париж и усвоение опыта импрессионистов. Изменение цветовой гаммы в пейзажах «Овер после дождя», «Мельница в Овере». Поиски особой выразительности цвета в полотнах, написанных в Арле. «Жёлтое поле», «Старик в жёлтой шляпе». «Подсолнухи». Усиление звучности цветовой палитры основных цветов и создание особого эмоционального напряжения. «Ночное кафе в Арле».

Нарастание субъективности и деформации формы в пейзажах Сен- Реми. «Звёздная ночь», «Кипарисы». «Автопортрет» Винсента Ван Гога. Влияние Сезанна, Гогена и Ван Гога на формирование новых направлений в искусстве XX в. — кубизма, примитивизма, экспрессионизма.

§ 15. От правды жизни к правде искусства

Пора и нам двинуться к свету,

воздуху и краскам. И.
Н. Крамской

Особенности художественной культуры России конца XIX — начала XX в.

Демократизация эстетики Академии художеств, поздняя деятельность передвижников, утрата ими ведущего положения в консолидации художественных сил. Творческий конфликт между передвижниками и молодым поколением художников.

Традиции и новаторство рубежа веков в творчестве В. А. Серова. И. . Репин и . А. Серов. Участие молодого художника на выставке передвижников 1888 г. и импрессионистические полотна . А. Серова «Девушка с персиками» и «Девушка, освещённая солнцем». Портретное творчество В. А. Серова. Свежесть живописного языка в «Портрете Мики Морозова» и «Портрете художника К. А. Коровина». Сочетание парадности, элементов модерна, живописной красоты полотна в его заказных произведениях. Характеристика образа через постановку фигуры и отбор деталей в «Портрете Г. Л. Гиршман» и «Портрете княгини З. Н. Юсуповой». Особенности «тройной» композиции в «Портрете актрисы М. Н. Ермоловой».

Поиски нового стиля в исторических («Пётр I») и мифологических («Похищение Европы») композициях В. А. Серова. Усиление декоративности, условности, выразительности линий, взаимоотношения изображения и плоскости, рисунка и цвета в «Портрете танцовщицы Иды Рубинштейн». Новаторство . А. Серова и его значение в русском искусстве.

Жан Мореас и его «Манифест символизма». Проникновение идей символизма в русскую художественную культуру начала XX в. Новое отношение к творчеству, искусству, личности и формирование символизма как особой формы миропонимания (А. Белый), его сходство с романтизмом. Идеологическая основа символизма: раскрытие внутреннего мира человека через смысловые ассоциации. А. Блок и его поэма «Двенадцать». Символизм в русском изобразительном искусстве. К. С. Петров-Водкин и цветовая символика его произведения «Купание красного коня».

Особая роль М. А. рубеля в формировании эстетики символизма в живописи. Академическое образование М. А. рубеля и начало поиска собственного пути. Его первые работы для росписей киевского собора Святого Владимира. Необычность и выразительность образа Богоматери в его эскизах «Надгробного плача», их неприятие официальной церковью. Разработка живописной поверхности в виде гранёных кристаллов в
«Портрете девочки на фоне персидского ковра». Эмоциональная выразительность цвета. Осознание собственного дарования и масштаба собственной личности. Постоянная неудовлетворённость сделанным. Непризнанность рубеля современниками, ощущение одиночества и своего внутреннего сходства с образом Демона в интерпретации М. Ю. Лермонтова.
«Демон сидящий» и «Демон поверженный».

Символизм природных явлений в произведениях «Пан», «К ночи», «Сирень». Музыкальные влияния в творчестве М. А. рубеля. «Царевна- Лебедь».Неустойчивость психики художника. предчувствие трагической судьбы в карандашном «Портрете сына». Выставка произведений М. А. рубеля во Франции и позднее признание гения художника. Влияние М. А. рубеля на мировое искусство.

Традиции передвижничества в раннем произведении М. . Нестерова

«За приворотным зельем». Неудовлетворённость художника социальнотематической «тенденциозностью» русского искусства и поиск собственной темы. Религиозные искания русской интеллигенции и вопрос о вере в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и сочинениях Л. Н. Толстого «В чём моя вера», «Исповедь». Совпадение личного мировоззрения художника с религиозными исканиями эпохи и первые произведения:
«Христова невеста» и «Пустынник».

Начало разработки религиозной темы в цикле картин «Труды и дни Сергия Радонежского». Личность Сергия и значение Троице-Сергиевой лавры как центра духовной жизни России. «Видение отроку Варфоломею» и начало работы над циклом картин из серии «Труды и дни Сергия Радонежского». Литературность сюжета и его обобщённая символическая интерпретация средствами живописи. Подчёркивание особой духовности происходящего в построении пространства и деталях пейзажа, использование традиционного религиозного символа, сияющего нимба над головой старца. Особая русскость, одухотворённость и хрупкость арфоломея. Образ немой беседы в мотиве предстояния и жесте рук. Развитие найденных живописных приёмов в других работах цикла: «Юность Сергия Радонежского», «Труды Сергия Радонежского», «Преподобный Сергий Радонежский». Соотношение реальности и духовности в произведении
«Великий постриг». Особая плоскостность картины, символика цветовых пятен (белого и чёрного), утончённость и декоративизм образа берёзы как символа русской духовности. Подготовка

«портрета» русской духовной мысли в картине «Два философа. Н. Бердяев и П. Флоренский», его развитие в картине «Душа народа». Противопоставление образа идущего отрока следующей за ним толпе, разнообразие типов и психологических характеристик. ев Толстой и Фёдор Достоевский как герои картины. «У каждого свои пути к Богу, своё понимание го» (М. . Нестеров») — главный смысл всего произведения. Общественный резонанс творчества М. Н. Нестерова и его место в русском искусстве конца XIX — начала XX вв.

§ 16. Возвращение к примитиву

Я выставляюсь, следовательно — я художник.

Анри Руссо

Примитивизм как термин. Обозначение им начальных, часто непрофессиональных периодов становления искусства или мастера. Примитивизм или архаика. Примеры архаики и примитивизма на ранних стадиях развития мирового искусства. Неосознанный примитивизм или творчество художников, не имеющих профессионального образования.

Анри Руссо и французский примитивизм начала XX в. Краткие биографические сведения о художнике. Профессиональная деятельность на посту таможенной службы. Отсюда прозвище Таможенник. Самостоятельные занятия живописью. Круг образов его полотен. Деформация формы, яркость красок, фантастичность пейзажей. Поддержка его творчества профессиональными художниками. Персональные выставки в Салоне Независимых.

Нико Пиросмани и грузинский примитивизм начала XX в. Краткие биографические сведения. Отсутствие профессионального образования. Прикладной характер его деятельности — вывески для грузинских магазинов и забегаловок. Заказные картины для грузинских князей. Наблюдательность художника, чувство цвета и композиции. Оценка творчества Пиросмани профессиональными грузинскими художниками. Собирание его вывесок и позднее признание в национальной культуре Грузии.

Осознанный примитивизм как художественный приём в творчестве профессиональных художников.

Марк Шагал. Краткие биографические сведения. Еврейская тема его творчества. Титебский период творчества. Использование элементов еврейского фольклора в произведениях. Отъезд за границу. Эмиграция.

Михаил Ларионов. Участие в творческих объединениях и выставках современного искусства. «Солдатские серии», их сознательный примитивизм, гротескность образов. Откровенная ирония и стремление к эпатажу зрителя.

«Лучизм!» Михаила Ларионова. Эмиграция во Францию.

Значение и место примитивизма как художественного явления в мировой культуре.

§ 17. Девушки под снегом

До тех пор пока искусство не освободится от предмета, оно осуждает себя на рабство.

Робер Делоне

Начало XX в. в художественной культуре Западной Европы и России. Потеря национальных признаков искусства, формирование общеевропейской мировой художественной культуры. Сознательный, декларативноэпатирующий отказ от традиций предшествующих столетий, поиски нового языка искусства и новых форм в искусстве. Разнообразие и кратковременность художественных течений и направлений, их деление на два потока: возрастание субъективного отношения к предметному миру (экспрессионизм, фовизм, сюрреализм); анализ и окончательный отказ от предметного мира (кубизм, конструктивизм, абстракционизм). Разрушение формы предмета и произвольная цветовая моделировка в

деятельности группы фовистов: А. Матисса («Радость жизни», «Портрет А. Дерена»), М. Вламинка («Сады в ату»), А. Дерена («Старое дерево»).

Уроки П. Сезанна в творчестве Пабло Пикассо. «Авиньонские девушки» и начало анализа предметного мира. Формирование и трансформация кубизма, его движение от кубизма аналитического к кубизму синтетическому. Эстетические задачи кубизма: субъективный логический анализ предметного мира, выявление объёма через круговое видение предмета в пространстве, приближение каждой пластической детали предмета к её прототипу, выявление формы предмета через комбинацию отдельных частей и ограниченную цветовую гамму. Практика кубизма в произведениях П. Пикассо: «Натюрморт с черепом», «Натюрморт с ножом и дыней», «геометрические» натюрморты, «обнажённые», «Девушка с мандолиной», «Гитарист», кубистический «Портрет Амбруаза Воллара». Обобщение кубизма в произведении П. Пикассо «Герника». Идеи кубизма в творчестве последователей П. Пикассо Жоржа Брака и Хуана Гриса.

Начало отказа от предметного мира в произведении А. Альфоне

«Девушка под снегом» (демонстрация белого полотна, оформленного в раму). Начало абстракционизма (абстрактивизма), его деление на абстрактный экспрессионизм и конструктивный геометризм.

Творчество Василия Кандинского. Изложение теории психофизического воздействия красочных созвучий в книге «О духовности в искусстве». Творческая практика . Кандинского: «Импрессии»,
«Импровизации», «Композиции». Начало конструктивного геометризма в композициях Пита Мондриана. Эстетическая основа геометризма — равновесие вертикалей и горизонталей, цветных прямоугольников, свободная координация геометрических форм.

Казимир Малевич и его теория супрематизма. Опера М. . Матюшина на стихи А. Е. Кручёных и В. В. Хлебникова «Победа над солнцем» и новая сценография К. Малевича. Главная идея оперы — крушение старого и создание нового мира. Эстетическое обоснование термина «супрематизм» (от латинского «супремус» — высший) в его программных манифестах. Супрематизм как высшее завершение всех новейших течений начала XX в. и начала новой истории человечества. Осознание К. Малевичем себя как всесильного художника-творца и отражение этой идеи в его автопортретах. Первоформы искусства: чёрный и красный квадрат, чёрный и белый круг, крест и параллелепипед. Взаимодействие супрематических первоформ в композициях «Красный крест на чёрном круге», «Чёрных крест на красном овале». Динамическое взаимодействие первоформ в «Супрематических композициях». Световые взаимодействия и обобщённость форм в фигуративной живописи К. Малевича.

Влияние конструктивизма, супрематизма и других новейших течений на теорию и практику дизайна.

§ 18. Сотканная из фантазий действительность

Есть события, которые развиваются

параллельно реальным.

Новалис

Зигмунд Фрейд и его теория психоанализа. Влияние фрейдизма на творческую практику искусства — литературу, поэзию, кино, живопись. Предшественники сюрреализма. Джорджо де Кирико. Воплощение идеи вечности и метафизики времени и пространства в его композициях:
«Меланхолия и тайна улицы», «Радости и загадки странного часа», «Гектор и Андромаха». Достоверность, предельная реалистичность изображаемого в сочетании с крайней геометризацией и застылостью форм.

Уничтожение европейской культуры через разложение искусства в творчестве дадаистов. Марсель Дюшан и его «Источник». (Писсуар на постаменте как произведение искусства.) Использование форм детского рисунка и экспериментаторских идей в творчестве Т. Тцара, К. Швингера, Ф. Пиккабиа.

Андре Бретон и его «Манифест сюрреализма». Игра «Сны наяву» —

«Изысканный труп будет пить молодое вино». Выставка сюрреалистов 1925 г. Главная эстетическая категория живописи — обман зрения и создание иллюзорно правдивых, но невозможных в действительности ситуаций. Рене Магрит и его произведения: «Паровоз, выезжающий из камина», «Пейзаж за окном». Сюрреализм в кино. Бюнюэль и его «Андалузский пёс». Сюрреалистические приёмы в живописи Ива Танги: «Атласный камертон», «Моя жизнь чёрная и белая», «Мама, папа ранен».

Личность Сальвадора Дали и его ведущее положение в группе сюрреалистов. «Сюрреализм — это Я!». Творческий диапазон художника. Отражение теории З. Фрейда в произведении «Полёт пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения». Изменение свойства предметов и их предназначения в сюрреалистических натюрмортах и пейзажах «ивой натюрморт», «ираф в огне», «Постоянство памяти». Трансформация форм и предметов в пейзажах-загадках «Явление телефона на пляже», «Явление лица и вазы с фруктами на пляже», «Рынок рабов с невидимым бюстом Вольтера». Мифологический и политический сюрреализм С. Дали: «Метаморфозы Нарцисса». «Атомная еда», «Частичное помрачение сознания. Шесть явлений Ленина на рояле». Религиозная тема в поздний период творчества. «Тайная вечеря», её сходство с произведением Леонардо да Винчи. Тема космического распятия в произведениях «Гиперкуб», «Крест святого Иоанна». Приёмы сюрреализма и отношение С. Дали к мировым катастрофам. «Предчувствие гражданской войны», «Лицо войны».

§ 19. «Мы наш, мы новый мир построим»

Я ассенизатор и водовоз, революцией
мобилизованный и призванный.
В. В. Маяковский

Первая мировая война и Февральская буржуазная и Октябрьская социалистическая революции 1917 г. в России. Провозглашение нового социалистического государства и начало строительства нового общества. Необходимость привлечения искусства для пропаганды новой идеологии. Ленинский план монументальной пропаганды, реализация в нём идей утопического романа Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Участие художников в формировании нового искусства, его агитационно-массовый характер. Первые монументы и первые памятники: . . ервуд — «Памятник А. Н. Радищеву». С. Т. Коненков — мемориальная доска «Памяти героев Октябрьской революции». Праздничное оформление Москвы и Ленинграда в первые послереволюционные годы. Агитпоезда и агитпароходы в оформлении К. С. Петрова-Водкина. Невозможность полной реставрации художественной картины тех лет из-за использования временного непрочного материала.

Художественная культура России между двумя мировыми войнами. Окончание Гражданской войны, образование СССР и переход к мирному строительству. Отражение новых реалий жизни в поэме В. В. Маяковского « В. И. Ленин». Образ новой России в произведениях К. С. Петрова-Водкина «Петроградская Мадонна», К. Ф. Юона «Новая планета», Б. М. Кустодиева «Большевик». Монументальность этих полотен и аллегорический художественный язык. Образ нового человека в скульптуре И. Д. Шадра «Сеятель», А. Т. Матвеева «Октябрь», произведениях Б. В. Иогансона «Рабфак идёт», А. Н. Самохвалова «Девушка в футболке», Г. Г. Ряжского «Делегатка». Осмысление революционной истории эпохи в «военной серии» М. Б. Грекова «В отряд к Будённому», «Трубачи Первой конной армии», А. А. Дейнеки «Оборона Петрограда». К. С. Петрова-Водкина «1919 год. Тревога», «Смерть комиссара».

Постановление правительства о создании единых творческих союзов (Союз писателей, Союз композиторов, Союз художников) и определение единого для всего искусства творческого «метода социалистического реализма» (А. М. Горький). «Политическая задача искусства» — создание образа вождя В. И. Ленина. Скульптурная «Лениниана» Н. А. Андреева, полотно А. М. Герасимова « В. И. Ленин на трибуне».

Усиление руководящей роли КПСС и формирование тоталитарного режима в СССР. Литературные предчувствия в романах Замятина «Мы» и Джорджа Оруэлла «1984».

Современная оценка искусства России первой половины XX в. как идеализированный образ эпохи. Воплощение этой идеализации в скульптурной группе В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница».

§ 20. Чтобы помнили

Вставай, страна
огромная, Вставай
на смертный бой!
А. В. Александров

Война и её оценка в истории человечества. Состояние войны внутри человеческого
сообщества в эпоху Древнего мира и Средневековья как обыденность. Развитие гуманизма в эпоху Возрождения и оценка человеческой жизни как величайшей ценности.

Тема войны в творчестве русского художника-баталиста XIX в. В. В. Верещагина.
Обобщающий образ войны в его картине «Апофеоз войны». Оценка ужасов войны в картинах западноевропейских художников начала XX в.: Эдварда Мунка («Крик»), Пабло Пикассо («Герника»), Сальвадора Дали («Лицо войны»).

Тоталитарные режимы Европы первой половины XX в. (Германия, Испания) и
формирование идеологии фашизма, направленной на провозглашение национализма, на порабощение народов и уничтожение созданных ими духовных ценностей. Агрессивная политика Германии и начало торой мировой войны. Нападение на СССР и быстрое продвижение немецких войск в сторону Москвы. Отчаянное сопротивление городов и сёл, организация партизанских отрядов. Лозунг «Дальше отступать некуда, за нами Москва» и решительный поворот военных действий. Начало разгрома фашисткой армии и превращение военных действий на территории СССР в Великую Отечественную войну.

Перестройка всей художественной жизни и новые задачи искусства. Агитационно-
массовый характер плакатов И. М. Тоидзе «Родина-мать зовёт!», Н. Н.

Жукова «Отстоим Москву», . Т. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». Обобщённо-символический характер выразительных средств. Роль фронтовых газет, фронтовой поэзии (К. Симонов), фронтовой песни (А. Фатьянов), политической карикатуры (Б. Ефимов). Отражение значимых событий войны в живописи. Художественный документализм произведений А. А. Дейнеки «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», С. . Герасимова «Мать партизана». Трагически-философское осмысление антигуманной сущности войны в произведении А. А. Пластова «Фашист пролетел» и в Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича, названной «Ленинградская симфония». Образ Александра Невского в триптихе П. Д. Корина.

Увековечивание героической победы советского монументальных мемориальных комплексах. Мемориальный ансамбль в Трептов-парке Берлина скульптора Е. В. Вучетича и его художественная доминанта «Памятник воину-освободителю».

Осмысление событий Великой Отечественной войны современным поколением и отношение к памятникам-монументам.

§ 21. Постмодернизм: с приставкой *нео*

Историко-культурный фон второй половины XX в. Окончание торой мировой войны. Осмысление итогов и анализ идеологии фашизма как античеловеческой и антигуманной. Распад колониальной системы. Расцвет новых технологий и их влияние на художественный процесс. Новые задачи искусства. Усиление интереса к социальным проблемам. Опора на традиции, на общечеловеческие ценности, анализ современности. Традиции реализма и их новая трактовка в творчестве западноевропейских художников. Социальный реализм Ренато Гуттузо. Гиперреализм Чака Клоуза. Новейшая трактовка абстрактного искусства в картинах Джоржа Поллока. Возвращение к фигуративной живописи как художественная проблема.

§ 22. Постмодернизм: андеграунд в России

Историко-культурная ситуация в России второй половины XX в.

Ослабление тоталитарного режима и новые веяния в искусстве. Противоречия в области партийного контроля в искусстве и возможности свободного творчества. Проявление авторской индивидуальности в форме легального творчества. Строгий стиль и новая социальная тематика, приближенная к реальной действительности. Темы и образы в творчестве . . Попкова. Индивидуальное творчество как противостояние свободы и партийной цензуры. Появление термина «неофициальное искусство», или
«андеграунд». Особенности русского андеграунда. Акции и выставки, их оценка в общественном мнении. Использование официальной партийной символики и новая антисоциальная гротесковая трактовка. Формирование искусства соц-арта. го запрет на показ в России и востребованность на зарубежных выставках. Конец тоталитарной партийной системы и конец русского андеграунда.

§ 23. Постмодернизм: игра в искусство

Конец XX в. и начало XXI в. как переходный период к информационно-интеллектуальной цивилизации. отдельных групп. Культура и субкультура. Отсутствие государственного заказа. Отношение к искусству как к сфере обыденной развлекательности. Разнообразие творческих платформ художника, творческой деятельности, отношений художника и зрителя. Множественность художественных явлений и общность их применения. Основные формы бытия искусства как формы художественно-творческой игры. Игра с искусством: цитирование, отрицание, переработка, насмешка над художественным мировым наследием. Соц-арт как особая форма востребованности искусства.

Игра с поверхностью: стрит-арт, боди-арт и многое другое. Игра с предметом: деформация, включение предмета в сферу искусства, интерпретация его бытовых свойств как философских проблем. Игра с пространством: изменение отношения к музейно-выставочному пространству, инсталляция. Игра со зрителем: перформансы. Отсутствие чётких требований к оценке художественных явлений современности.

Заключение

Сложность оценки художественной культуры XX в., несмотря на

временную отстранённость от современного поколения. Вечный вопрос о природе человека: способен ли он к совершенствованию? Вечный вопрос о природе искусства: способно ли оно к благотворному воздействию? ечный вопрос о движении культуры: прогресс или регресс? Многообразие проявлений мировой культуры и культуры Новейшего времени.

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

10 класс

№ п/п	Раздел	Тема	*Кол-во часов*
1-17	**I. Художественная культура первобытного общества и Древнего мира. Познание мира (17 часов)**	Жизнь вместе с природой	1
		В бассейнах великих рек Хуанхэ, Инда и Ганга	1
		Между Тигром и Евфратом	1
		«Земля Возлюбленная…»	1
		Храм и Космос	1
		Подготовка к вечности	1
		Детство человечества	1
		Вершина греческой классики	1
		«Прометей прикованный»	1
		Римский феномен	1
		Конец Древнего мира	1
		Несостоявшийся диалог	1
		Творческие задания (по выбору)	2
		Общешкольный научно-практический семинар	2
		Круглый стол «Художественное наследие Древней Греции в мировой художественной культуре»	1
17-34	**2.** Художественная культура средних веков и эпохи Возрождения.	Вселенная Ахурамазды	1
		Колесо бытия	1
		Рукотворная Вселенная	1

	Познание высшей реальности **(17 часов)**	Взгляд сквозь небо	1
		Каменная летопись	1
		Духовное делание	1
		Божественное песнопение в христианском храме	1
		Слепок вечности	1
		Космос Данте	1
		Прорыв в действительность	1
		Величавая беседа равных	1
		Борьба за разум	1
		Творческие задания (по выбору)	2
		Общешкольный научно- практический семинар «Портрет эпохи»	2
		Круглый стол «Художественные памятники эпохи Возрождения в мировой художественной культуре»	1
	Итого		34

11 класс

№ п/п	**Раздел**	**Тема**	***Кол-во часов***
1-17	**I. Художественная культура Нового времени. Познание действительности (17 часов)**	Начало Нового времени	1
		Государство и стиль	1
		Рождение оперы	1
		Живописцы реального мира	1
		Герой Нового времени	1
		Россия на пути к Европе	1
		Реальная и вымышленная действительность	1
		Романтическая битва	1
		Концы и начала	1
		Приговор явлениям жизни	1
		Осмысление истории	1
		Иероглиф, понятный всем	1
		Творческие задания (по выбору)	2
		Общешкольный научно- практический	2

		семинар «Портрет эпохи»	
		Круглый стол «Мозаика и единство пространственно- временного континуума художественной культуры Нового времени»	1
17-34	**2.** Художественная культура конца XIX - начала XXI в. Познание самого себя. (17 часов)	Поворот столетий	1
		Схватить мгновенье	1
		От правды жизни к правде искусства	1
		Возвращение к примитиву	1
		Девушки под снегом	1
		Сотканная из фантазий действительность	1
		«Мы наш, мы новый мир построим»	1
		Чтобы помнили	1
		Постмодернизм: с приставкой *нео*	1
		Постмодернизм: андеграунд в России	1
		Постмодернизм: игра в искусство	1
		Заключение. Между прошлым и будущим	1
		Творческие задания (по выбору)	2
		Общешкольный научно- практический семинар «Портрет эпохи»	2
		Круглый стол «Человек и художественная культура на пороге нового тысячелетия»	1
	Итого		34

Тематическое планирование 10 класс

Содержание курса «Мировая художественная культура» в Фундаментальном ядре содержания общего образования	**Тематическое планирование**	**Вид и содержание уроков**

Мировая художественная культура Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. **Художественная культура первобытного и Древнего мира** Синкретичный характер первобытной культуры. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Первоначальные формы художественной деятельности. Традиционная художественная культура. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока и Античности. Связь	*1-е полугодие* ***Раздел I.*** **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА И ДРЕВНЕГО МИРА** ПОЗНАНИЕ МИРА *(17 ч)* ***Тема 1.*** **Жизнь вместе с приро- дой** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса «Мировая художественная культура (МХК)») в Фундаментальном ядре (ФЯ) содержания общего образования.* Синкретичный характер первобытной культуры. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Первоначальные формы художественной деятельности	**Вводная лекция с элементами беседы (на материале произведений, изученных в предыдущих классах на уроках истории и изобразительного искусства)** *Основные положения:* • Хронология первобытного общества. • Образ жизни, воззрения и верования первобытного человека. • Древнейшие памятники его жизненно-практической деятельности на территории

искусства с религиозными культами. **Художественная культура Средних веков** Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и религиозного искусства христианской и мусульманской культур. Многообразие художественной культуры средневековой Руси. **Художественная культура Ренессанса** Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в творчестве выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная ценность идей Возрождения. **Художественная культура Нового времени** Стилистические направления в художественной культуре Нового	***Тема 2.*** **В бассейнах великих рек Хуанхэ, Инда и Ганга** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в* концепции школьного образования. Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока. Связь искусства с религиозными культами.	современных стран мира и России. Становление искусства. • От освоения мира к его познанию. • Образ человека дописьмен- ной эпохи (взгляд из XX в.). **Комбинированный урок с элементами работы с художественными текстами древних книг Древнего Китая и Древней Индии** *Основные положения:* • Цивилизации Древнего Китая в Восточной Азии и хронологические рамки их развития. • Отражение отношения древних китайцев к природе и их мифологических представлений в памятниках культуры. Культ предков и приверженность традиции.

времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). **Художественная культура конца XIX—XX в.** Синхронистическое обозрение художественной культуры народов мира. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. **Современная художественная культура** Глобализация и диалог культурных процессов современности. Основные	Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. ***Тема 3.*** **Между Тигром и Евфратом** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Традиционная художественная культура.	• Великая Китайская стена и терракотовая армия. • Древние книги Китая. • Цивилизации Древней Индии в Южной Азии. Строительное искусство и мелкая пластика древней Хараппы и Мохенджо-Даро. • Ведические представления древних индийцев. • Законы мироздания в мифологии Тримурти. • Образ земледельца и картина миротворения в древнейших памятниках литературы Древнего Китая и Древней Индии. **Комбинированный урок с элементами инсценировки четырёх эпизодов поэмы о Гильгамене** *Основные положения:* • Древнейшие цивилизации Шумера, Аккада, Вавилона, Ассирии в Месопотамии. Образ

тенденции, стили и направления постмодернизма. Синтез искусств как характерная черта современной культуры. Отечественная и зарубежная художественная культура XXI в.	Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. ***Тема 4.*** **«Земля Возлюбленная»** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в ФЯ…* Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока. Связь искусства с религиозными культами.	жизни их населения и хронологические рамки существования городов-государств и военных империй. • Архитектурные сооружения, монументальная и портретная скульптура государств Месопотамии. • Первая поэма древности «О всё видавшем…». • Сюжеты и образы главных героев поэмы. **Комбинированный урок с элементами работы с художественным текстом «Гимн Нилу»** *Основные положения:* • Цивилизация Древнего Египта в Северо-Восточной Африке. • Нил в истории цивилизации Древнего Египта и крупнейшие города. • Мемфисская и фиванская триады богов. • Великая девятка (эннеада). Гелиопольская версия сотворения мира.

	Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 5.* Храм и космос** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в ФЯ…* Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока. Связь искусства с религиозными культами.	• Исторические рамки древнеегипетской цивилизации. • Мифологические представления древних египтян, идеи водной стихии и Солнца. • Картина мира в мифологических сказаниях. Образ жизни древних египтян в поэзии и изобразительном искусстве. **Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы с текстом учебника (с. 40—43 — семь обязательных элементов древнеегипетского храма)** *Основные положения:* • Мифологическая версия происхождения древнеегипетского храма. • Фараоны-строители. • Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. Храм Гора в Эдфу. • Архитектурная конструкция храма. Дневнеегипетская колонна.

	Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. ***Тема 6.*** **Подготовка к вечности** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока. Связь искусства с религиозными культами.	Картина мира в образном строе древнеегипетского храма. • Фараон Эхнатон — реформатор из Эль-Амарны. Культ единого бога Атона. Обновление архитектурного облика древнеегипетского храма и идейно-художественного содержания гимна. **Комбинированный урок с элементами работы с художественными текстами «Плач Исиды», «Исповедь отрицания», «Песнь арфиста»** *Основные положения:* • Жизнь и смерть в мировоззрении древнего египтянина. Миф об Осирисе. • Погребальные сооружения Древнего Египта — пирамиды и скальные гробницы. Фрески в Бени-Гасане. • Мумификация тела, обряд «отверзание уст». • Суд Осириса. Книга мёртвых.

	Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени.	• Отношение древнего египтянина к жизни и смерти в памятниках художественной культуры Древнего Египта. • Духовное мерило и самооценка человека в произведениях «Книга мёртвых» и «Песнь арфиста».
	Тема 7. **Детство человечества** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока и Античности. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть духовной культуры человечества.	**Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы с иллюстрациями, групповая работа с фрагментами поэмы Гомера «Илиада»** *Основные положения:* • У истоков культуры Древней Греции. Природа и образ жизни населения в бассейне Эгейского моря в Восточном Средиземноморье. • Мифы и реалии в жизни и искусстве. Гора Олимп. • Особенности минойской и микенской цивилизаций. Остров Крит. Кносский дворец. Микены и Тиринф. • Ахейская Троя. Археологические и литературные свидетельства

	Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. ***Тема 8.*** **Вернина греческой классики** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры Античности. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	крито-минойской культуры. Троянский цикл древнегреческих мифов. История и миф. • Поэма Гомера «Илиада». • Характеры героев и духовно-нравственный мир человека в гомеровском эпосе. **Комбинированный урок с заранее подготовленными сообщениями учащихся о мифах Древней Греции и экскурсиях в виртуальном музее (ИКТ)** *Основные положения:* • Города-государства материковой Греции и распространение древнегреческой культуры в колониях на территориях вокруг Чёрного и Средиземного морей. • Скульптура и архитектура периода архаики. • Возвышение Афин в годы правления Перикла. • Скульптура и архитектура периода классики. • Синтез искусств. Парфенон

	Тема 9. **«Прометей прикованный»** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в ФЯ*... Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры Античности. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. ***Тема 10.*** **Римский феномен** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Традиционная художественная культура.	**Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы с художественным текстом монолога Прометея из трагедии Эсхила «Прометей прикованный»** *Основные положения:* • Происхождение древнегреческой драмы и театра. Хор, актёр и зрители. Устройство театра и его архитектура. • «Отцы» греческого театра. Эсхил и его тетралогия о Прометее. • «Прометей прикованный»: содержание, характеры героев и их образы. Монолог Прометея. • Прометеев дар. Духовно-нравственный мир главного героя поэмы. **Урок-семинар. Сообщения учеников по основным вопросам урока** *Основные положения:* • У истоков цивилизации Древнего Рима. Этрурия — историческая местность в

	Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры Античности. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. ***Тема 11.*** **Конец Древнего мира** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры Античности.	Средней Италии, в Восточном Средиземноморье, и её население. Искусство этрусков и греческая культура до завоевания Римом. • Основание Рима и царский период в его истории. Тарквиний Гордый. Республиканский Рим. Своеобразие его архитектуры и искусства. • Рим императорский. • «Хлеба и зрелищ!» • Римский портрет и эпоха «солдатских» императоров. **Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы учащихся** *Основные положения:* • Начало упадка древнейших цивилизаций Востока и Восточного Средиземноморья. Походы на восток Александра Македонского. Эллинизм в странах Восточного Средиземноморья. Сплав греческой и местных восточных

	Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. ***Тема 12.*** **Несостоявнийся диалог** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты	культур. Эллинизм в Древней Греции. Пергамский алтарь. • Поздний Рим. Появление христиан на территории Рима. Победа христианской идеологии над язычеством. Падение Рима. **Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы с исторической лентой времени** *Основные положения:* • Открытие Америки в XVI в. Географическое положение Мезоамерики, природа и образ жизни древних индейцев. • Картина мира в мифологии древних индейцев, их календарь. Пирамиды и жертвоприношения. • Вторжение испанских конкистадоров и гибель цивилизации древних индейцев. • Высоты духа

	Обобщающие уроки *(5 ч)* **Подведи итоги.** **Творческие задания (по выбору)** *(1 ч).* **Общешкольный научно-практический семинар «Портрет эпохи»** *(2 ч).* **Круглый стол «Художественное наследие Древней Греции в мировой художественной культуре»** *(2 ч).* ***2-е полугодие*** ***Тема II.*** **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ** ПОЗНАНИЕ ВЫСШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ *(17 ч)* ***Тема 13.*** **Вселенная Ахурамазды** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в ФЯ*... Традиционная художественная культура. Возникновение и значение мифа в	**Повторительно-обобщающий урок с элементами театрализации. Инсценировки-монологи.** **Защита проектов** **Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы с художественным текстом Авесты** *Основные положения*: • Заратуштра (Заратустра) — древнеперсидский жрец и пророк. Историческая и

	культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты ***Тема 14.*** **Колесо бытия** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Средних веков. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и религиозного искусства.	легендарная основы его биографии. Встреча с Ахурамаздой и первые откровения Заратуштры. • Картина мира в учении Заратуштры. Проблема добра и зла. • Распространение зороастризма. Священная книга Авеста. • Культовые сооружения зороастризма в архитектуре Персии (Древнего Ирана). Зороастризм в современном мире. • Символ веры зороастризма **Урок-лекция с презентацией в программе Power Point, работа с текстом Арья Сатьи (благородные истины)** *Основные положения:* • Отшельники Урувельского леса в Индии. • Великий закон Тримурти. Сансара, бодхисатвы и будды.

	Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	• Жизнеописание царевича Гаутамы, ставшего Буддой. • Учение Будды Гаутамы о причине страданий в жизни человека и стремлении к избавлению от них. Аскетический путь достижения нирваны и пять обетов для мирян. • Последователи учения Будды и священный канон «Трипитака» («Три координаты знания»). • «Колесо Закона». Ступа в Санчи. Буддийские пещерные храмы в Аджанте. • Буддизм как мировая религия. • Будда о благородных истинах, добре и зле, победе человека над собой
	Тема 15. **Рукотворная Вселенная** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в учебном плане.* Художественная культура Средних веков.	**Комбинированный урок с элементами работы с текстом произведений китайской и японской поэзии** *Основные положения:* • Лао Цзы и его трактат «Дао де цзинь».

	Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и религиозного искусства. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 16.*** **Взгляд сквозь небо** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Традиционная художественная культура. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций: культуры Древнего Востока и Античности. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура Средних веков. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах	• Слово и живопись в китайской и японской традициях. Философский смысл природы в творчестве китайских художников. • Особенности пейзажного сада в культуре Японии **Комбинированный урок с элементами работы с текстом Нового Завета. Нагорная проповедь. Работа с иллюстрациями учебника** *Основные положения:* • В поисках Земли обетованной. Пятикнижие Моисея — священная Тора. Иерусалимский храм. • Евангельские предания об Иисусе Христе. Новый Завет. Нагорная проповедь. • Разделение единой христианской церкви. Символика христианского храма. Византийский, романский,

	планеты. Особенности светского и религиозного искусства христианской культуры. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	готический стили в христианской архитектуре. • Нравственные основы бытия человека в христианстве
Мировая художественная культура Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени. **Художественная культура первобытного и Древнего мира** Синкретичный характер первобытной культуры. Возникновение и значение мифа в культуре человечества. Понятия: образ, символ, ритуал, обряд. Первоначальные формы художественной деятельности. Традиционная художественная культура. Специфика художественной культуры древнейших цивилизаций:	***Тема 17.*** **Каменная летопись** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Традиционная художественная культура. Связь искусства с религиозными культами. Художественная культура Средних веков. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и религиозного искусства христианской культуры. Многообразие художественной культуры средневековой Руси. Художественная культура как часть духовной культуры человечества.	**Урок — виртуальная экскурсия по древнерусским городам** *Основные положения:* • Образ жизни древних славян. Славянский пантеон киевского князя Владимира I. Выбор веры и принятие христианства на Руси. • Традиции Византии в древнерусской культуре и архитектуре. • Древнерусские княжества и особенности их культовой архитектуры. • Формирование Московского государства. Храмы и соборы Древней Руси

культуры Древнего Востока и Античности. Связь искусства с религиозными культами. **Художественная культура Средних веков** Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и религиозного искусства христианской и мусульманской культур. Многообразие художественной культуры средневековой Руси. **Художественная культура Ренессанса** Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в творчестве выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная ценность идей Возрождения. **Художественная культура Нового времени** Стилистические направления в художественной культуре Нового	Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 18.*** **Духовное делание** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в учебном плане.* Художественная культура Средних веков. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и религиозного искусства христианской культуры. Многообразие художественной культуры средневековой Руси. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Комбинированный урок с элементами работы с художественным текстом — фрагментами «Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого** *Основные положения:* • Поиски смысла жизни после христианизации Руси. Формирование пантеона русских святых. • Монашество как образ жизни. Сергий Радонежский. • Иконописцы Феофан Грек и Андрей Рублёв. Образ Пресвятой Троицы в искусстве и культуре Древней Руси. • Духовный подвиг святого Георгия и преподобного Сергия Радонежского в искусстве. Образ человека в древнерусской иконописи и литературе

времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). **Художественная культура конца XIX—XX в.** Синхронистическое обозрение художественной культуры народов мира. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. **Современная художественная культура** Глобализация и диалог культурных процессов современности. Основные	***Тема 19.*** **Божественное песнопение в христианском храме** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в ФЯ…* Художественная культура Средних веков. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и религиозного искусства христианской культуры. Многообразие художественной культуры средневековой Руси. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 20.*** **Слепок вечности** *(1 ч)*	**Урок-экскурсия. Посещение православного храма** *Основные положения:* • Пение и музыка в богослужении первых христиан. Особенности католического богослужения. • Музыка в Византии и Древней Руси. • Храмовое пространство и синтез искусств в Божественной литургии. • Язычество и христианство в культуре Древней Руси. • Воодушевление, глубина чувств и возвышенность языка гимнографии **Комбинированный урок с элементами работы с художественным текстом — фрагментами Корана, виртуальная экскурсия по городам мира**

тенденции, стили и направления постмодернизма. Синтез искусств как характерная черта современной культуры. Отечественная и зарубежная художественная культура XXI в.	*Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Средних веков. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов Средневековья на разных континентах планеты. Особенности светского и религиозного искусства христианской и мусульманской культур. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 21.*** **Космос Данте** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК* в концепции школьного образования. Художественная культура Ренессанса. Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в творчестве выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная ценность идей Возрождения.	*Основные положения:* • Образ жизни, природа и религиозные традиции арабских племён Аравии накануне зарождения ислама. Мекка и аль-Кааба. • Пророческая миссия Мухаммада. • Священная книга ислама — Коран. Культовое сооружение мусульман — мечеть. • Арабский халифат. Мировые шедевры исламской архитектуры **Урок-лекция с презентацией в программе Power Point** *Основные положения:* Флоренция и Данте накануне Возрождения. Беатриче Портинари. • «Божественная комедия». Проблема Ада, чистилища, Рая. • Появление человека в средневековой картине мира

	Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 22.*** **Прорыв в действительность** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Ренессанса. Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в творчестве выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная ценность идей Возрождения. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 23.*** **Величавая беседа равных** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного*	**Урок-лекция с презентацией в программе Power Point** *Основные положения:* • Джотто и Данте. • Капелла Скровеньи в Падуе. Особенности композиции в цикле фресок Джотто. Традиции и новаторство. • Концепция мироздания в Гентском алтаре братьев ван Эйков. • Новое понимание темы Богоматери в творчестве итальянских художников **Урок — виртуальная экскурсия в Сикстинскую капеллу** *Основные положения:* • Эпоха Возрождения в Италии. Титаны Возрождения.

	образования. Художественная культура Ренессанса. Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и универсализм в творчестве выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная ценность идей Возрождения. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	• «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. • Росписи стен Сикстинской капеллы в Ватикане. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле. • «Афинская школа» Рафаэля. Общечеловеческая гуманистическая трактовка религиозного сюжета. Значение искусства в религиозной политике Римско-католической церкви
	Тема 24. **Борьба за разум** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Ренессанса. Эстетические идеалы эпохи Возрождения. Гуманизм и	**Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы с художественным текстом — фрагментами «Корабля дураков» Себастьяна Бранта и «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского** *Основные положения:* • Северное Возрождение. «Корабль дураков» Себастьяна Бранта и «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. • Питер Брейгель Старший.

	универсализм в творчестве выдающихся мастеров художественной культуры Ренессанса. Художественная ценность идей Возрождения. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Обобщающие уроки*** *(5 ч)* **Подведи итоги.** **Творческие задания (по выбору)** *(1 ч)* **Общенкольный научно-практический семинар «Портрет эпохи»** *(2 ч)* **Круглый стол «Художественные памятники эпохи Возрождения в мировой художественной культуре»** *(2 ч)*	• Гуманистические идеи в книге Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» **Урок—конкурс презентаций в программе Power Point по темам уроков глав «Выбор веры» и «Величайний переворот».** **Урок-дискуссия по обсуждению проблем, сформулированных в учебнике**

	11 КЛАСС ***1-е полугодие*** ***Тема I.*** **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ** ПОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (*17 ч)* ***Тема 1.*** **Начало Нового времени** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства	**Вводная лекция** *Основные положения:* • Великие географические открытия и научное познание мира. • Исторические границы Нового времени. • Главные итоги и главные вопросы Нового времени

	(архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 2.*** **Государство и стиль** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования***.** Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы с иллюстрациями в учебнике** *Основные положения:* • Предпосылки нового стиля в искусстве Позднего Возрождения. • Римско- католическая церковь XVII в. и особенности стиля барокко в архитектуре, скульптуре и живописи. Л. Бернини. • Политическое устройство Франции XVII в. Идеология классицизма и задачи искусства. • Классицизм в литературе и живописи Франции. Ж. Расин и Н. Пуссен. • Барокко и классицизм: взаимодействие и синтез искусств

	Тема 3. **Рождение оперы** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Комбинированный урок с использованием аудио- и видеозаписей оперы Клаудио Монтеверди «Орфей»** *Основные положения:* • Флоренция в эпоху Возрождения. • Музыка среди искусств в истории художественной культуры: от Античности к Возрождению. • Флорентийский музыкальный театр XVII в. Камерата графа Барди. • «Орфей» Клаудио Монтеверди

	Тема 4. **Живописцы реального мира** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок — виртуальная экскурсия по городам и музеям Голландии** *Основные положения:* • Голландия XVII в. Город и быт его обитателей. Поворот к реализму. Картина как товар. • Жанровая картина, интерьер и натюрморт и особенности их интерпретации в творчестве голландских художников. • Гении XVII в.: Рубенс, Веласкес, Рембрандт

	Тема 5. **Герой Нового времени** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Комбинированный урок с элементами театрализации — чтение фрагментов монолога Фигаро с использованием видеоматериалов** *Основные положения:* • Идеи Просвещения в Западной Европе XVIII в. Историческое время и биография. Пьер Огюстен де Бомарше. • Вольфганг Амадей Моцарт. • Фигаро — герой драмы и герой оперы

	Тема 6. **Россия на пути к Европе** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК* в *концепции школьного образования*. Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок — виртуальная экскурсия по Санкт-Петербургу и пригородам времён Петра I** *Основные положения:* • Светские тенденции в искусстве Древней Руси XVII в. • Пётр I и Западная Европа. Строительство Петербурга. Петергоф. • Екатерина II Великая. Основание Академии художеств в России и прогрессивное значение её деятельности в подготовке профессиональных мастеров изобразительного искусства и архитектуры. • Искусство и общество

	Тема 7. **Реальная и вымышленная действительность** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок-лекция с презентацией в программе Power Point, изучение нового материала с элементами исследовательской работы и сообщениями учащихся** *Основные положения:* • Идеи Просвещения в Англии XVIII в. Джонатан Свифт и Уильям Хогарт. • Испания XVIII в. среди стран Западной Европы. Франсиско Гойя и его творчество

	Тема 8. **Романтическая битва** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок-концерт с чтением стихотворений Байрона, прослушиванием фортепианных пьес Шопена и презентацией романтических полотен французских и русских художников в программе Power Point** *Основные положения:* • Неоклассицизм в творчестве Жака Луи Давида. • Наполеон Бонапарт и его время. • Отечественная война 1812 г. в русском искусстве. • Идеи романтизма в творчестве русских и французских художников XIX в. Теодор Жерико и Эжен Делакруа. Романтизм в литературе и музыке. Джордж Гордон Байрон. Фредерик Шопен

	Тема 9. **Концы и начала** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок-семинар. Сообщения учеников по основным вопросам урока** *Основные положения:* • Основные направления в русском искусстве первой половины XIX в. К. П. Брюллов. • А. Г. Венецианов. П. А. Федотов. • Начало критического реализма в русском искусстве

	Тема 10. **Приговор явлениям жизни** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок-лекция с презентацией в программе Power Point** *Основные положения:* • Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и демократические идеи в русском искусстве второй половины XIX в. В. Г. Перов. • Меценат П. М. Третьяков. Основатель художественной критики В. В. Стасов. • Академия художеств и бунт четырнадцати. Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ). • Темы и идеи русского искусства второй половины XIX в. • Эстетические теории и художественная практика жизни

	Тема 11. **Осмысление истории** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы учащихся с иллюстрациями учебника и использованием видеозаписей** *Основные положения:* • Скульптор М. О. Микешин и его памятник «Тысячелетие России». • Русские историки Н. М. Карамзин, С. М. Соловьёв и В. О. Ключевский. • Академия художеств и новые требования к историческому жанру. Историческая бытовая картина в творчестве В. Г. Шварца и К. Д. Флавицкого. • Русская история в искусстве второй половины XIX в. И. Е. Репин и В. И. Суриков. • «Сила правды, сила историчности»

	Тема 12. **Иероглиф, понятный всем** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Художественная культура Нового времени. Синхронистическая характеристика культурных и художественных процессов данного периода на разных континентах планеты. Стилистические направления в художественной культуре Нового времени. Барокко, классицизм, романтизм, реализм: памятники художественной культуры. Своеобразие стилей Нового времени в различных видах искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр). Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок-размышление. Поиск ответов на вопросы, которые ставят художники в своих произведениях** *Основные положения:* • Античная и библейская классика в образовательной практике Академии художеств в первой половине XIX в. • А. А. Иванов и особенности интерпретации евангельского сюжета в его картине «Явление Христа народу». • Историческое время второй половины XIX в. и особенности евангельской проблематики в творчестве передвижников — И. Н. Крамского, В. Д. Поленова, Н. Н. Ге

	Обобщающие уроки *(5 ч).* **Подведи итоги.** **Творческие задания (по выбору)** *(1 ч).* **Общенкольный научно-практический семинар «Портрет эпохи»** *(2 ч).* **Круглый стол «Мозаика и единство пространственно-временного континуума художественной культуры Нового времени»** *(2 ч).* ***2-е полугодие*** ***Тема I.*** **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XXI в.** ПОЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ *(17 ч)* ***Тема 13*** **. Поворот столетий** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепция школьного образования.* Художественная культура конца XIX—XX в.	**Урок—конкурс презентаций в программе Power Point по темам.** **Урок-дискуссия по обсуждению проблем, сформулированных в учебнике (с. 115—118)** **Урок-экскурсия в виртуальном музее. Использование ИКТ** *Основные положения:* • Историко-социологический фон XX в.

	Синхронистическое обозрение художественной культуры народов мира. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 14.*** **Схватить мгновенье** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования***.** Художественная культура конца XIX—XX в. Синхронистическое обозрение художественной культуры народов мира. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры	• Научно-технический фон XX в. Историко-культурологический фон XX в. • «Мир искусства» **Урок-экскурсия в виртуальном музее. Использование ИКТ** *Основные положения:* • Париж и его обитатели. Противостояние академизму. Эдуард Мане. • Импрессионизм как способ восприятия.

	в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 15.*** **От правды жизни к правде искусства** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Художественная культура конца XIX — XX в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи,	• После импрессионизма. Поль Сезанн. Поль Гоген. Винсент Ван Гог **Урок-семинар. Сообщения учеников о творчестве названных художников** *Основные положения:* • Импрессионизм в России. • Портреты В. А. Серова. • Величавые образы М. А. Врубеля. • Духовные искания М. В. Нестерова

	архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 16.*** **Возвращение к примитиву** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК* в концепции школьного образования. Художественная культура конца XIX—XX в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок изучения нового материала с презентацией** *Основные положения:* • Примитивизм как термин. • Неосознанный примитивизм. Анри Руссо, Нико Пиросмани. • Осознанный примитивизм. Марк Шагал, Михаил Ларионов. • Самобытность мастера

	Тема 17. **Девунки под снегом** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Художественная культура конца XIX—XX в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок-лекция с презентацией в программе Power Point** *Основные положения:* • Абстракционизм как термин. • Фовизм. Анри Матисс. • Три стадии кубизма. Пабло Пикассо. • Геометрический абстракционизм. Пит Мондриан. • Супрематизм. Казимир Малевич. • Абстрактный экспрессионизм. Василий Кандинский. • Красочные формы

	Тема 18. **Сотканная из фантазий действительность** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура конца XIX—XX в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок-лекция с презентацией в программе Power Point** *Основные положения:* • Выставки сюрреалистов. Рене Магритт, Джорджо де Кирико, Ив Танги. • Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали

	Тема 19. **«Мы нан, мы новый мир построим»** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Художественная культура конца XIX—XX в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы с текстами (с. 184—187) и иллюстрациями в учебнике** *Основные положения:* • Мечта о будущем в утопической литературе. Искусство и революция в России. Агитационное искусство революционных лет. • Творческие организации и новые темы в искусстве СССР. Лениниана. • В. А. Мухина. «Рабочий и колхозница» — символ СССР. • Задачи культуры и искусства в документах эпохи

	Тема 20. **Чтобы помнили** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура конца XIX—XX в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени	**Урок памяти. Литературно-музыкальная композиция с использованием презентации в программе Power Point** *Основные положения:* • Война и её оценка в истории человечества. Картина В. В. Верещагина «Апофеоз войны». • Война в произведениях Эдварда Мунка, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали. • Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в творчестве советских художников. • Хиросима и Нагасаки глазами Ири Маруки и Тошико Акамацу. • Музыка военного времени

	Тема 21. **Постмодернизм: с приставкой *нео*** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Художественная культура конца XIX—XX в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Современная художественная культура. Глобализация и диалог культурных процессов современности. Основные тенденции, стили и направления постмодернизма. Синтез искусств как характерная черта современной культуры. Отечественная и зарубежная художественная культура XXI в.	**Урок-лекция с презентацией в программе Power Point. Дискуссия в классе** *Основные положения:* • Историко-культурный фон второй половины XX в. • Социальный реализм. Ренато Гуттузо, Андре Фужерон, Эндрю Уайет. • Гиперреализм. Чак Клоуз, Дюан Хансон, Ричард Эстес. • Абстракционизм. Джордж Поллок, Марк Тоби. • Возвращение к фигуративной живописи. • Тревожный и динамичный мир и его образ

	Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 22.*** **Постмодернизм: андеграунд в России** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура конца XIX—XX в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Современная художественная культура. Глобализация и диалог культурных процессов современности. Основные тенденции, стили и направления постмодернизма. Синтез искусств как	**Урок-лекция с презентацией в программе Power Point** *Основные положения:* • Историко-культурная ситуация второй половины XX в. Суровый стиль: темы и образы. В. Е. Попков. • Неофициальное искусство русского андеграунда: акции и выставки, соц-арт. • Скульптор Э. И. Неизвестный

	характерная черта современной культуры. Отечественная и зарубежная художественная культура XXI в. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 23.*** **Постмодернизм: игра в искусство** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования*. Художественная культура конца XIX — XX в. Взаимообогащение культур и отражение этого процесса в искусстве. Развитие мировой художественной культуры в XX в. Многообразие направлений и художественных течений в разных видах искусства. Техницизм, гуманизм и поиск новых средств художественной выразительности в музыке, живописи, архитектуре, литературе, театре. Новые виды искусства. Современная художественная культура	**Урок-лекция с презентацией в программе Power Point** *Основные положения:* • Историко-культурная ситуация в конце XX в. Игра с искусством: поп-арт. • Игра с поверхностью: стрит-арт. • Игра с предметом: инсталляция. • Игра со зрителем: перфоманс

	Глобализация и диалог культурных процессов современности. Основные тенденции, стили и направления постмодернизма. Синтез искусств как характерная черта современной культуры. Отечественная и зарубежная художественная культура XXI в. Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Тема 24*. Заключение. Между пронлым и будущим** *(1 ч)* *Основные темы содержания курса МХК в концепции школьного образования.* Современная художественная культура. Глобализация и диалог культурных процессов современности. Основные тенденции, стили и направления постмодернизма. Синтез искусств как характерная черта современной культуры. Отечественная и зарубежная художественная культура XXI в.	**Урок-семинар по вопросам в учебнике (с. 223—226) и самостоятельно сформулированным учителем** *Основные положения:* • «Вращается весь мир вокруг человека…»

	Художественная культура как часть духовной культуры человечества. Отражение в произведениях искусства социальных идей времени ***Обобщающие уроки*** *(5 ч)* **Подведи итоги Творческие задания (по выбору)** *(1 ч)* **Общенкольный научно-практический семинар «Портрет эпохи»** *(2 ч)* **Круглый стол «Человек и художественная культура на пороге нового тысячелетия»** *(2 ч)*	**Урок-конкурс презентаций в программе Power Point по темам раздела.** **Урок-дискуссия по обсуждению проблем, сформулированных в учебнике (с. 228—231)**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ[2]

Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования. — Ако, 2024.

Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — М., 2011. — (Стандарты второго поколения).

Учебно-методический комплект

Солодовниковв Ю. А. Мировая художественная культура. 10 класс. Учебник / Ю. А. Солодовников. — М., 2022.

Солодовников Ю. А. Мировая художественная культура. 11 класс. Учебник / Ю. А. Солодовников. — М., 2022.

Солодовников Ю. А. Мировая художественная культура. Методическое пособие. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций.

Материально-техническое обеспечение «Мировая художественная культура»

Стремительно меняющееся время, научно-технический прогресс корректируют и систему образования в современном мире. Без новых технологий и развития новых форм образовательного процесса освоение учебного материала уже не имеет смысла. Материально-техническое обеспечение предмета «Мировая художественная культура» может быль обозначено следующим образом.

1. Современный учебный процесс определяется сосуществованием двух форм обучения: традиционно-очным (прямое общение учителя и ученика) и дистанционным. Общение через интернет-пространство.

2. Материально-техническая база обеспечивается наличием персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, индивидуальных мобильных телефонов, которые должны находиться как в учебной аудитории, так и в личном (удалённом) пользовании.

3. Источником получения информационных знаний могут быть как традиционные (бумажные носители: книги, альбомы, энциклопедии, справочники, монографии), так и интернет-носители (электронные книги, сайты музеев, национальных библиотек, образовательные порталы).

4. Рекомендации по использованию как материала по конкретному уроку, так и обобщающих заданий находятся в тексте учебника и формулируются учителем в процессе прохождения и усвоения учебного материала.

5. Обеспечение основного технического оборудования учебного учреждения находится в компетенции руководителя.