

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 61
с углубленным изучением отдельных предметов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Основной образовательной программе
основного общего образования
утвержденной приказом
Директора МАОУ СОШ № 61
№ 5-О от 01.09.2016

Рабочая программа
Художественная культура нового времени XVII-XIX вв.
8 класс

Екатеринбург, 2016 год

Содержание

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса	2 - 6
2. Содержание учебного предмета, курса	6 - 21
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы	21

1. Планируемые результаты

Личностные результаты освоения учебной программы:

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, языкам, ценностям народов России и народов мира.

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

Уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

Метапредметные результаты освоения учебной программы

Регулятивные УУД

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

Обучающийся сможет:

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

Умение самостоятельно планировать, выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

- выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

Смысловое чтение.

Обучающийся сможет:

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Обучающийся сможет:

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения.

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.

Обучающийся сможет:

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого;
- различать в речи собеседника: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Обучающийся сможет:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ).

Обучающийся сможет:

- выдающиеся памятники мировой художественной культуры народов стран Западной Европы и России, созданные в эпоху Возрождения, XVII—XVIII вв.;
- имена выдающихся мастеров изобразительного искусства, писателей и архитекторов этого периода художественной культуры, и их наиболее известные произведения;
- особенности проявления синтеза искусств на примере организации пространства памятников архитектуры народов стран Западной Европы и России;

- основные сюжеты и образы Античности, Ветхого и Нового Завета и особенности их интерпретации в разных видах искусства эпохи Возрождения, XVII—XVIII вв.;
- особенности «предренессанса» в России, становления ее национальной школы и место достижений отечественной культуры этого времени в мировой художественной культуре Нового времени;
- характерные признаки национальных школ Западной Европы и их вклад в развитие мировой художественной культуры;
- общие закономерности развития художественной культуры Нового времени и значение ее достижений для последующего развития мировой художественной культуры;
- основные стили (барокко, классицизм) и их характерные признаки;
- оценивать эстетическую, духовную и художественную ценность и своеобразие памятников художественной культуры эпохи Возрождения, XVII—XVIII вв.;
- различать памятники художественной культуры разных народов этого периода;
- анализировать содержание, образный язык произведений различных видов искусства, созданных народами стран Западной Европы и России в это время, и выражать собственное отношение к воспринятому художественному образу;
- сравнивать произведения различных видов искусства и памятники художественной культуры разных народов стран Западной Европы и России Нового времени, выявляя их сходство и различия;
- ориентироваться в потоке информации по проблемам искусства и культуры эпохи Возрождения, XVII—XVIII вв. и отбирать, и анализировать ее с целью написания творческих работ и участия в дискуссиях;
- применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 - эстетической оценки явлений окружающего мира и организации собственного досуга и участия в культурной жизни на основе развития кругозора и интереса к искусству.

2. Содержание учебного предмета, курса

Раздел 1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ Западная Европа

Тема 1. Прорыв в действительность, или О том, как человек по-новому взглянул на окружающий мир (2 ч)

Проблемы. Средневековая Италия накануне перемен. Выделение культурных центров — Рим, Падуя, Флоренция, Верона. «Облагороженный» облик этих городов — просторные площади, благоустроенные улицы, появление роскошных дворцов. Гуманистические тенденции в художественной культуре Италии конца XIII — начала XIV в. Сохранение религиозности, но усиление интереса к реальной жизни и реальному человеку. Проторенессанс в истории итальянского Возрождения. Расцвет живописи как равноправного искусства по отношению к литературе.

Данте и Джотто.
«Божественная комедия» Данте, «последнего поэта Средневековья и в то же время первого поэта Нового времени» (Ф. Энгельс). Смысл названия («комедия» — произведение с трагическим началом и счастливым концом, эпитет «божественная», по преданию, прибавленный Боккаччо, чтобы отметить совершенство поэтического творения Данте). Особенности «Божественной комедии» («жанр видений», сумма всех знаний того времени, значение числа «3» в структуре поэмы, разработка образа поэта как пророка, призванного Богом 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. Главный вывод «Божественной комедии» — познание истины невозможно, но необходимо в течение всей жизни приближаться к ней, совершенствуя самого себя.

Традиции и новаторство в религиозной живописи Джотто и братьев Губерта и Яна ван Эйка. Сочетание двух систем художественного мышления, средневековой и ренессансной, в их произведениях.

Капелла дель Арена в Падуе. Романские черты в ее внешнем облике. Посвящение капеллы религиозным праздникам — Благовещению и Рождеству Богородицы. Художественная реформа Джотто. Трактовка Евангелия как реального события. Замена религиозного циклического времени на земное, линейное, однонаправленное. «Историческая» последовательность сюжетов, начало их чтения с левого верхнего угла вдоль ярусов (история Иосифа и Анны, родителей Марии, Рождество Богородицы, Рождество Иисуса Христа, деяния Христа, Страстная неделя, смерть и Воскресение). Новый, гуманистический подход в трактовке евангельских образов — преобладание общечеловеческих ценностей над религиозными. Пространственно-живописные искания Джотто: трехмерность и глубина плоскости картины, реальное освещение, значение пейзажа. Отсутствие элемента предстояния и «вечности» события, их «замкнутый», скрытый в самом себе, текущий независимо от зрителя, характер. Вневременность и вечность темы Благовещения и Страшного суда как отражение религиозных традиций в цикле фресок Джотто.

Распространение идей гуманизма в странах Западной Европы. Гентский алтарь братьев Губерта и Яна ван Эйка как новая художественная модель мироздания. Тема алтаря — «Поклонение агнцу» и его посвящение Празднику Всех Святых. «Бытовой» характер Гентского алтаря в закрытом виде. Сложность композиционного построения Гентского алтаря в открытом виде и взаимосвязь его отдельных частей. Утверждение высокой значимости человека, живущего в гармонии с природой, — главная идея Гентского алтаря.

Художественные памятники. Фрески Джотто в капелле дель Арена в Падуе («Благовещение», «Бегство в Египет», «Поцелуй Иуды», «Страшный суд» и др.). Фрагменты Гентского алтаря братьев Губерта и Яна ван Эйка в закрытом виде («Сцена Благовещения», изображенная в интерьере бюргерского дома; вид улицы города Гента из окна и портреты заказчиков Йодокуса Вейда и его жены Елизаветы де Бурлют). Композиционное построение Гентского алтаря в открытом виде (изображение Бога Отца, Иоанна Крестителя, Адама и Евы, поющих ангелов, славящих агнца, шествие пророков, святых мужей и святых жен и изображение среди них Вергилия и Данте). Новое в понимании пейзажа, внимание к анатомическому строению обнаженного тела, любовная передача материальности предметов.

Тема 2. Борьба за разум, или О том, как гуманисты Возрождения казнили несовершенства мира (2 ч)

Проблемы. Средние века и господство религиозной модели мира. Две «модели поведения» средневекового человека (благочестивая, повседневная и праздничная, карнавальная, «смеховая»). Рождественские праздники «наоборот» (шутовские обряды «передача посоха» и «праздник ослов», карнавальные шествия). Ваганты, трубадуры и миннезингеры — характерное явление художественной культуры Средних веков. Вольнолюбивые, антиклерикальные, сатирические мотивы в поэзии бродячих певцов, внешняя вульгарность, обилие простонародных и непристойных выражений в их поэзии, скрывающих внутреннюю чистоту их духовного мира. Прославление радостей полноценной мирской жизни в творчестве вагантов как предпосылки для развития гуманизма эпохи Возрождения.

Обращение к традиционным средневековым жанрам «смеховой культуры», освобождение их от религиозной окрашенности в литературе Германии и Нидерландов. Себастьян Брант — родоначальник немецкой бюргерской литературы. Эразм Роттердамский — ученый-гуманист нидерландского Возрождения. Краткие биографические сведения об этих писателях (знание античных авторов, владение латинским языком, занятия многими областями науки). Общие черты в их мировоззренческой позиции. Творческое наследие Себастьяна Бранта и Эразма Роттердамского, имевшее значительный общественный резонанс.

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

Критика людских пороков — новая тема искусства живописи, ее развитие в искусстве Нидерландов. Сохранение общей религиозной направленности, но тщательное воспроизведение реалий предметного мира. Все большее внимание к проблемам человека, размышления о его греховности. Назидательный характер изобразительного искусства. Иероним Босх и Питер Брейгель Старший.

Художественные памятники. Литературные произведения: «Корабль дураков» Себастьяна Бранта, «Похвала глупости» Эразма Роттердамского (избранные отрывки по выбору). Живопись: «Сад наслаждений», «Рай», «Ад», «Семь смертных грехов», «Воз сена» Иеронима Босха. Евангельская проблематика и гуманистическая основа сюжетов. Сложность живописного языка (безудержная фантазия и реалистическая точность в изображении предметов, связь с народными пословицами и поговорками, архаические черты и декоративный характер произведений Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший — продолжатель и преемник Иеронима Босха. Национальные корни творчества Питера Брейгеля Старшего. Критика пороков и недостатков общества в его циклах «Семь смертных грехов» и «Семь добродетелей». Народные пословицы и фольклор в произведениях «Битва Масленицы и Поста», «Пословицы», «Детские игры» Питера Брейгеля Старшего. Мир природы в жанровых сценах «Охотники на снегу», «Пасмурный день», «Сенокос», «Возвращение стада» в цикле «Времена года» Питера Брейгеля Старшего. Тема крестьянской жизни в многофигурных композициях художника «Крестьянская свадьба» и «Крестьянский танец». «Слепые» — итог всей жизни и размышлений Питера Брейгеля Старшего.

Тема 3. Титаны Возрождения, или О том, каких людей породила новая эпоха (2 ч)

Проблемы. Высокое Возрождение в художественной культуре Италии. Новое, возрожденческое понимание человека, его отличие от человека античного и человека средневекового. Непревзойденность таланта Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Оценка современниками масштаба их личности и творчества как титанов эпохи. Признаки «титанизма» (дарование во всех областях человеческой деятельности, грандиозность созданного, впечатление необычайной легкости творческого процесса, его «импровизационный» характер, творческое долголетие). Джорджо Вазари о титанах Возрождения.

Краткие биографические сведения о Леонардо да Винчи, Рафаэле, Микеланджело. Мощь их дарования, интерес к наукам, живописи, архитектуре. Изобретения Леонардо да Винчи. Основные темы творчества титанов Возрождения. Тема Богоматери, новая гуманистическая трактовка религиозного сюжета и образа Богоматери как общечеловеческой темы материнства. Христианская и античная мифология. Понимание человека как идеально прекрасного, гуманистически возвышенного, обладателя мощного интеллекта и неограниченных возможностей. Сходство образа человека, созданного в искусстве Возрождения, с новым пониманием реального человека эпохи Возрождения. Насыщенность искусства Высокого Возрождения библейскими образами и сюжетами, их новое понимание и интерпретация. «Личностно-материальная» (А. Ф. Лосев) основа искусства Высокого Возрождения.

Художественные памятники. Живопись. «Мадонна Бенуа», «Мадонна в гроте» Леонардо да Винчи и «Мадонна Конестабиле», «Мадонна со щегленком» Рафаэля. Светская, почти портретная трактовка образа Богоматери в этих произведениях, их жанровый земной характер; значение светотени и пейзажных фонов. «Сикстинская мадонна» Рафаэля — «вещь поистине единственная в своем роде» (Джорджо Вазари). История создания и композиционные особенности. Сочетание средневековых традиций с живописной системой Возрождения (алтарный образ и «жанровая картина», воздушная «невесомость» и объемная материальность изображения; элемент предостережения 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.

Монументальные произведения. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. 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. Введение образа Иуды в группы апостолов, относительная изолированность образа Иисуса Христа. Тема диалога, нарастание психологической напряженности, вопрос и ответ как философская концепция в фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Научные изыскания Леонардо да Винчи и судьба его произведения. Социальный заказ папы римского Юлия II, его стремление увязать религиозные традиции с веяниями времени в цикле фресок Станцы делла Сеньятура (теология, философия, поэзия, право — движущие силы христианского просвещения). Фреска «Афинская школа» Рафаэля — программа ренессансного гуманизма. Мировоззренческая и философская основа этого произведения Рафаэля. 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 фреске «Афинская школа».

Скульптура в творческом наследии Микеланджело. Выдающееся мастерство, знание материала, владение секретами его обработки, зависимость скульптурного замысла от блока камня — «отсечь все лишнее». Библейские образы, особенности их трактовки. «Пьета» — первое значительное произведение мастера. Сюжет и особенности композиции. Глубокое психологическое обоснование драматизма сцены. Нравственная чистота образа Марии. Контраст между юным обликом Богоматери и взрослым обликом сына. Борьба флорентийцев за освобождение и творчество Микеланджело. «Давид» — символ мужественной доблести человека. Новизна решения темы у Микеланджело. Раскрытие образа героя через пластику, моделировку и композицию. Общественное признание скульптуры Микеланджело, установка ее на центральной площади Флоренции. Надгробные циклы Микеланджело. Гробница Джулиано и Лоренцо Медичи. Отсутствие портретного сходства, внимание к передаче характера. Аллегорические изображения состояний времени: День, Ночь, Утро, Вечер, ощущение тревожной неустойчивости в этих фигурах. Неосуществленный замысел Микеланджело — надгробие для папы римского Юлия II. «Моисей» — центральная фигура композиции. Многоплановость пластического решения и разнообразие точек зрения как приемы, передающие несокрушимую мощь характера Моисея. Образы рабов — пессимистическое восприятие образа человека, не имеющего сил разорвать сковавшие его путы.

Тема 4. Sacra conversatione, или О том, какой стала картина мира в эпоху Возрождения (2 ч)

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

Сикстинская капелла в Ватикане. Папа римский Сикст IV — первый заказчик строительства Сикстинской капеллы. Сходство внешнего и внутреннего облика Сикстинской капеллы с капеллой дель Арена в Падуе. Интерпретация капеллы как незыблемого оплота католической церкви.

Росписи стен Сикстинской капеллы и ее исполнители: Пинтуриккьо, Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли, Козимо Росселли, Доменико Гирландайо, Антонио Туччи, Лука Синьорелли. Общая стилистика их творческой манеры. 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 и их смысловые взаимосвязи.

Папа римский Юлий II и его выбор Микеланджело для исполнения фресок на потолке Сикстинской капеллы. Замысел Микеланджело, его взаимосвязь с программой росписи Сикстинской капеллы, выполненной предшественниками. Построение фресок потолка капеллы как грандиозного начала всемирной истории. Цикл первый (центральная часть потолка) и его сюжеты — 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 обнаженных юношей. Движение зрителя в Сикстинской капелле и «чтение» цикла первого от сюжета грехопадения Ноя к началу творения и от начала творения к грехопадению Ноя.

Папа римский Павел III и работа Микеланджело над алтарной фреской «Страшный суд». Тема космической катастрофы — главное содержание фрески. Ее 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 Иисуса Христа и трактовке его образа (античная обнаженность, титаническая мощь и беспощадная суровость). Прием контрастного сопоставления образов (Христос — Мария, святые — грешники, библейские персонажи — современники). Разнообразие и единство образов фрески (около 600 фигур) — гимн мощи и разуму человека.

Художественные памятники. Художественная картина мира в цикле фресок Сикстинской капеллы в Ватикане.

Роспись стен, выполненная разными художниками. «Путешествие Моисея в Египет» (Пинтуриккьо, Пьетро Перуджино) и «Крещение Иисуса Христа» (Пинтуриккьо), «Испытание Моисея» (Сандро Боттичелли) и «Искушения Христа» (Сандро Боттичелли), «Переход через Красное море» (Козимо Росселли) и «Призвание первых апостолов» (Доменико Гирландайо), «Моисей на горе Синай» (Козимо Росселли) и «Нагорная проповедь» (Козимо Россели, Антонио Туччи), «Наказание бунтующих» (Сандро Боттичелли) и «Передача ключей» (Пьетро Перуджино), «Смерть Моисея» (Лука Синьорелли) и «Тайная вечеря» (Козимо Россели, Антонио Туччи).

Роспись потолка, выполненная Микеланджело. Цикл фресок о сотворении мира — «Отделение света от тьмы», «Сотворение солнца, луны и растений», «Отделение земли от воды», «Сотворение Адама», «Сотворение Евы», «Грехопадение и изгнание из Рая», «Жертвоприношение Ноя», «Всемирный потоп»

«Опьянение Ноя». Пророки (Иеремия, Исайя, Иона) и сивиллы (Кумская, Дельфийская). Мотивы Античности в образах обнаженных юношей. Исторические сюжеты: «Давид и Голиаф», «Наказание Амана», «Медный змий», «Юдифь и Олоферн».

Космическая катастрофа в алтарной фреске «Страшный суд» Микеланджело. Композиционные особенности — подчинение структуры фрески символике креста, кругообразное, вихревое движение фигур, расположение по ярусам. Центр композиции — Иисус Христос. Резкий разрыв с религиозной канонической традицией в изображении Спасителя, в трактовке его образа (античная обнаженность, титаническая мощь и беспощадная суровость). Прием контрастного сопоставления образов (Христос — Мария, святые — грешники, библейские персонажи — современники). Разнообразие и единство образов фрески (около 600 фигур) — гимн мощи и разуму человека. Автопортрет Микеланджело во фреске как аллегория разочарования художника в идеях Возрождения и предчувствия грядущих перемен.

Тема 5. Величайший переворот, или О том, как был подготовлен переход к Новому времени (2 ч)

Проблемы. Человек эпохи Возрождения как философская проблема. Оценка человека и его достоинств по сравнению с трактовкой эпохи Средневековья. Признание за человеком безграничных возможностей, проявляющихся в творческой деятельности. Способность человека к преобразованию природы и созиданию самого себя, сравнение этих качеств с креативностью Творца в трудах «О достоинстве человека» Пико делла Мирандолы и «Комментарий на „Пир“ Платона» Марсилио Фичино.

Понимание человека как художественно-творческой личности в эпоху Возрождения. Освобождение художника от средневековых традиций цеховой зависимости, осознание новой роли художника и его права на свободу в творчестве. Признание общественной значимости и социальной активности искусства.

Человек как предмет искусства в художественной культуре эпохи Возрождения. Прославление идеально-прекрасного человека, любование его телом в произведениях Джорджоне («Спящая Венера») и Альбрехта Дюрера («Адам и Ева»). Отражение внутренней, интеллектуальной мощи в библейских и евангельских образах Микеланджело («Давид», «Моисей») и Альбрехта Дюрера («Четыре апостола»).

Научно-теоретическая основа творчества и практики Возрождения: появление трактатов о природе искусства и творчества («Записные книжки» Леонардо да Винчи, «Письма» Микеланджело), учение о перспективе («Мертвый Христос» Мантеньи, «Афинская школа» Рафаэля), учение о пропорциях человека («Четыре книги о пропорциях человека» Альбрехта Дюрера). «Изучение» человека в творчестве художников Возрождения (идеализация образа, подчеркивание таких качеств, как ум, благородство, независимость, ощущение внутренней свободы). Мужские портреты Антонелло да Мессина и женские портреты Доменико Венециано, их характеристика и композиционные особенности (принцип беседы со зрителем, нейтральный или пейзажный фон, деталь как творческая характеристика портретируемого). Развитие жанра портрета от идеализирующего к психологическому. Новая трактовка человека в портрете Тициана «Папа Павел III с племянниками Алессандро и Оттавио Фарнезе» — сложность и противоречивость в трактовке характеров.

Галерея автопортретов — оценка художниками собственной роли и значимости в развитии идей гуманизма и утверждении новых идеалов эпохи Возрождения. «Автопортреты» Альбрехта Дюрера, «Автопортрет» Тициана, «Автопортрет» Рафаэля как размышления о человеке новой эпохи. «Джоконда» — самый загадочный портрет эпохи. Образ Леонардо да Винчи в этом портрете. «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари — первая история искусств и коллективный портрет эпохи. Возникающие сомнения в отношении к безграничным возможностям человека и степени собственной свободы. Отношение человека к действительности в произведениях Джорджоне «Гроза» и Тициана «Святой Себастьян». Автопортрет Микеланджело во фреске «Страшный суд» и предчувствие конца великой эпохи. «Апокалипсис» Альбрехта Дюрера.

Художественные памятники. Обобщающие примеры по выбору.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ 1

Тема 6. ОТСТУПЛЕНИЕ РЕЛИГИИ ПОД НАТИСКОМ ЖИЗНИ (1 ч)

Предпосылки гуманистических идей эпохи Возрождения в художественной культуре Средних веков. Постепенное освобождение от религиозной схоластики. Литература, скульптура, живопись как культурологическая база эпохи Возрождения. Сочетание традиционных религиозных тем в искусстве, расширение тематического диапазона через Античность. Формирование нового художественного языка и новой художественной картины мира. Окончательная победа светского мировоззрения в художественной культуре эпохи Возрождения.

Раздел 2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII в. Западная Европа

Тема 7. Право на познание, или О том, как был поставлен главный вопрос новой эпохи (2 ч)

Проблемы. Конец эпохи Возрождения и место XVII в. в художественной культуре Западной Европы. Значение Нидерландской и Английской буржуазных революций в изменении социальной истории общества. XVII в. как необходимый этап перехода от идей Возрождения к идеям Просвещения. Сложность художественной жизни Западной Европы XVII в. Отражение общественных интересов в английской литературе.

Джон Мильтон — крупнейший поэт английской литературы XVII в. Многогранность и масштабность дарования Джона Мильтона — поэта, мыслителя, политического деятеля. Связь его взглядов с гуманистическими традициями Ренессанса и близость просветительским идеям. Отношение Джона Мильтона к церкви, католицизму и Реставрации. Участие в подготовке Английской буржуазной революции, публицистическая деятельность и близость к Кромвелю, осуждение короля Карла I, разочарование в итогах революции, постепенный отход от политической деятельности. Судьба поэта во времена Реставрации, слепота, работа над поэмами «Потерянный рай», «Возвращенный рай», «Самсон-борец».

Поэма «Потерянный рай» — выдающееся произведение Джона Мильтона. Традиционное обращение к библейской теме, противопоставление гуманистических проблем идеям христианской догматики. Краткое содержание поэмы, эпическая форма повествования, преемственность с поэмами Гомера и Вергилия. Две линии поэмы — антагонизм добра и зла как явление всеобщего, космического масштаба, отражение этого антагонизма в земной сфере через судьбу Адама и Евы. Воплощение в образах этих героев представлений Джона Мильтона о человеке (сила, мужество, красота мужчины в образе Адама, совершенство и обаяние женщины в образе Евы).

Философская основа поэмы Джона Мильтона. Размышления поэта о древнейшей иллюзии человечества — существовании в прошлом

золотого века и причинах его утраты. Вера Джона Мильтона в преобразующую силу любви, созидательную мощь труда как главного назначения человека. Вопрос о познании, сущности свободы, решение его с позиций гуманизма.

Художественные памятники. Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». Фрагменты по выбору учителя.

Тема 8. Бракованная жемчужина, или О том, как складывался стиль барокко в искусстве Италии (2 ч)

Проблемы. Италия конца XVI — начала XVII в. и формирование барокко — одного из главных стилевых направлений в искусстве Западной Европы. Роль дворянско-церковной культуры зрелого абсолютизма в возникновении стиля барокко. Происхождение термина (от португ. *bagosso*, что означает «причудливый, дурной, испорченный»; название, обозначающее бракованную жемчужину — неправильной формы). Предпосылки барокко в позднем творчестве Микеланджело и оценка его Джорджо Вазари.

Стиль барокко в архитектуре. Грандиозность, пышность, декоративность архитектурных ансамблей как главная художественная задача. Господство декоративного начала над конструктивным во внешнем облике здания; асимметрия и неравномерность распределения объемов; господство восходящей линии над криволинейными и дугообразными формами; контраст света и тени. Трактовка интерьера здания как бесконечности пространства (анфиладность построения, наличие зеркал и оконных проемов, иллюзорность прорыва в пространство средствами живописи).

Стиль барокко в скульптуре. Напряженность и драматизм мотивов движения, усложненность композиции, декоративность и роскошь (использование дорогих материалов и их обработка), контраст света и тени. Лоренцо Бернини — яркий представитель стиля барокко в итальянской скульптуре. Античные и библейские мотивы в его творчестве.

Стиль барокко в живописи. Изображение жизни как яркого театрализованного действия и отсутствие интереса к психологии человека; монументальность и декоративный размах; использование натуралистических приемов и преувеличений. Композиционные особенности барочной живописи — динамизм, многофигурность, сложность ракурсов и поворотов, обилие декоративных деталей, красочность и свобода живописного мазка.

Проникновение стиля барокко в художественную культуру Франции, Фландрии, Германии и России.

Художественные памятники. Стиль барокко в архитектуре. Церковь Сан-Карло («у четырех фонтанов») Франческо Борромини и колоннада на площади собора Святого Петра в Риме Лоренцо Бернини.

Стиль барокко в скульптурных композициях Лоренцо Бернини. Статуя «Давид», ее отличие от одноименной скульптуры Микеланджело, реалистическая передача напряжения духовных и физических сил библейского героя. Скульптурная группа «Аполлон, преследующий Дафну», ее удивительная живописность форм бегущих фигур, совершенство обработки поверхности. 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. «Надгробие Людовико Альбертони» — поздняя работа мастера.

Живописные иллюзии барокко. Плафонные росписи Аннибале и Агостино Карраччи в галерее палаццо Фарнезе в Риме. Джованни Баттиста Тьеполо — яркий представитель стиля барокко в Венеции начала XVIII в. Фресковый цикл художника в палаццо Лабиа в Венеции («Встреча Клеопатры и Антония», «Пир Клеопатры»).

Тема 9. Бессмертие старого мифа, или О том, как складывался стиль классицизма в искусстве Франции (2 ч)

Проблемы. Классицизм в искусстве Западной Европы. Роль Франции в сложении стиля. Роль и значение литературы в становлении эстетики французского классицизма, ее связь с эпохой и художественной культурой Античности. Идеализация французскими писателями монархического государства и прославление его через строгие образы Античности. Формирование средствами литературы единого французского языка. Отношение классицизма к Античности и Возрождению. Трактат Никола Буало «Поэтическое искусство» как обобщение теории классицизма.

Расцвет трагедии в литературе классицизма, нормативные требования к ней: единство места (события происходят в одном месте), единство времени (события разворачиваются в течение 24 часов), единство действия (в основе пьесы лежит одно событие). Жан Расин и его творческое наследие. Отсутствие интереса к национальным сюжетам. Использование греческих мифов и легенд, имеющих общечеловеческое, универсальное содержание. Борьба между страстью и долгом — основа сюжетных коллизий драматургии Расина. Трагедия Жана Расина «Андромаха» и ее содержание (похищение Пирром, сыном Ахилла, после окончания Троянской войны и гибели Гектора его жены Андромахи вместе с малолетним сыном Астианаксом; принуждение ее к браку и угроза казни сына; согласие Андромахи ради спасения сына и ее внутренняя решимость покончить жизнь самоубийством; гибель главных героев и торжество Андромахи). Неизбежность победы общечеловеческих ценностей над жестокими и неумолимыми силами — главная идея всех произведений Жана Расина.

Архитектура классицизма, ее ведущее значение для выражения идеи централизованной монархической власти. Синтез живописи, скульптуры, садово-паркового искусства в художественном образе архитектурных ансамблей классицизма. Загородная резиденция французских королей «Версаль» — самый значительный памятник классицизма в архитектуре Франции XVII в. Главная задача архитектурного ансамбля «Версаль» — возвеличивание и прославление безграничной мощи французского абсолютизма.

Личность и государство в эпоху классицизма. Выдвижение на первое место живописи, ее роль в эстетике классицизма и нормативные принципы — ясность и логика сюжетного развития, отказ от передачи индивидуального и бытового, смысловая символика деталей. Композиционные правила построения живописного изображения — замкнутость пространства, расположение фигур на плоскости по принципу барельефа, наличие смыслового центра, уравновешенность группировок, показ обнаженного тела, использование локальных цветовых пятен, наличие «академического треугольника». Никола Пуссен — основоположник классицизма в изобразительном искусстве Франции XVII в. Отражение его эстетических взглядов в творческой практике. Теория модусов как сумма приемов изобразительной системы, их связь с греческим искусством и музыкой.

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

Художественные памятники. Фрагменты (по выбору) трагедии Жана Расина «Андромаха». Избранные живописные полотна Никола Пуссена. «Смерть Германика» — программное произведение классицизма. Выбор героя и трактовка сюжета. Служение родине и долгу — главная идея картины. Античные мотивы в творчестве Никола Пуссена. Картина художника «Царство Флоры», построение многопланового сюжета по мифологии Овидия «Метаморфозы» (Нарцисс, Клития, Гиацинт и Кипарис — отражение в них идеи вечной гармонии, разумности и бессмертия природы). Полотно «Триумф Амфитриты» — аллегорическое прославление красоты человеческого тела. Возвышенный драматизм («Танкред и Эрминия»), тема жизни и смерти («Аркадские пастухи»), торжество прекрасного в искусстве («Вдохновение поэта») — основные темы произведений Никола Пуссена. Место человека в окружающем мире и усиление роли пейзажа в поздних произведениях художника («Спящая Венера» и «Пейзаж с Полифемом»). Цикл произведений Никола Пуссена, посвященных временам года («Весна», «Лето», «Осень», «Зима»),

философские размышления о жизни и смерти, о связи природы с судьбой человека. «Автопортрет» Никола Пуссена, его размышления о художнике-мыслителе, о том, что самое ценное в человеке — сила его интеллекта и творческая мощь.

Тема 10. Живописцы реального мира, или О том, как появляются новые темы в изобразительном искусстве (2 ч)

Проблемы. Выдвижение на мировую арену в результате Нидерландской буржуазной революции XVI в. Голландии и начало формирования ее национальной художественной школы, ее роль в становлении реалистического направления в изобразительном искусстве. Тема жизни «маленького человека» — ведущая тема голландской живописи XVII в. Новый тип жанровой картины и ее 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 (Южные Нидерланды). Натюрморт — самостоятельная тема реалистической живописи XVII в. Утверждение эстетической ценности вещей, окружающих человека, как отражение его быта, характера, мировоззрения. Открытие национального пейзажа и его поэтизация.

Капитализация Голландии и превращение искусства живописи в товар, не только разделение художников на жанристов, портретистов, пейзажистов (бытовые сцены из жизни состоятельных бюргеров, простых крестьян, сцены из быта ученых и врачей, разделение художников пейзажа на мастеров одного времени года). Тяготение одной школы к одному виду жаровой картины (например, пристрастие гарлемской школы к теме завтраков).

Художественные памятники. Живопись. Крестьянская тема в творчестве Андриана ван Остаде. Огрубленная, почти гротескная характеристика образов крестьян, условность реального окружения в его 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 Яна ван Стена («Веселое 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 ребенком во дворе»). Расцвет жанровой живописи в творчестве Яна Вермера 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 Вермера Делфтского.

Проникновение в «тихую жизнь вещей» в натюрмортах Питера Класа («Натюрморт со свечой») и Вильяма Хеда («Завтрак с омаром»). Блестящий расцвет натюрморта в искусстве Фландрии. Монументальные натюрморты Франса Снейдерса («Рыбная лавка», «Кухонный натюрморт» и др.). Жанровые элементы в его произведениях.

Синтетический образ Голландии в пейзажах Якоба ван Рейсдала («Болото», «Мельница близ Вейка», «Еврейское кладбище»). Особая значимость природы, каждой детали, материальная осязаемость ее форм. Характеристика природы как живой изменчивости, контраста цветения и гибели, увядания и обновления, живого и мертвого.

Тема 11. Художник и его модель, или О том, какой образ человека создавал художник XVII в. (2 ч)

Проблемы. Концепция человека в художественной культуре XVII в., ее 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 жанровом портрете. Новые отношения заказчика и художника. Ведущие представители национальных школ в искусстве XVII в. — Диего Веласкес (Испания), Питер Пауэл Рубенс (Фландрия), Рембрандт Харменс Ван Рейн (Голландия). Краткие биографические сведения об этих живописцах и их творческая практика.

Художественные памятники. Народная культура и жанр «бодегонес» в творчестве Диего Веласкеса («Завтрак», «Продавец воды в Севилье»). Соединение жанра «бодегонес» и мифологической темы в его произведении «Вахх». Концепция человека в портретном творчестве Веласкеса, его представления о достоинстве и чести. Парадные портреты Филиппа IV, графа Оливареса, папы Иннокентия X работы Веласкеса, их особенности — постановка фигуры, реалистическая точность внешнего сходства модели, беспощадность психологической характеристики. (Папа Иннокентий X о своем портрете: «Слишком правдиво».) Сочувственное изображение «маленького человека» в портретах шутов («Мальчик из Вальекаса», «Эль Бобо», «Эзоп», «Эль Примо»), глубина чувств и внутреннее достоинство человека, переданное в их образах. «Менины» — одно из последних крупных произведений Веласкеса. Композиционные особенности, значение деталей, разнообразие персонажей, живописная трактовка этого произведения. Автопортрет в «Менинах» — размышления Веласкеса о месте и значении художника в окружающем мире.

Питер Пауэл Рубенс — глава фламандской школы живописи. 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 Левкиппа»). Свободные импровизации, прославление радости жизни, драматическая динамика в композиционном построении картин на эти темы. 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 нем гуманистических традиций Высокого Возрождения, раскрытие общественной роли модели, усиление личностного начала, живописное совершенство.

Рембрандт Харменс ван Рейн. 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 Рембрандтом психологического состояния человека в портретах «лейденского периода» (автопортреты, портреты матери и отца). Стремление к передаче в одном портрете взаимосвязи вечно изменчивого облика с внутренним состоянием личности в определенный период жизни. Предельная психологизация в поздних портретах Рембрандта («Портрет старушки», «Портрет Яна Сикса», «Портрет старика в красном»). Светотень и колорит в поздних портретах.

Тема 12. Рождение оперы, или О том, как был изобретен новый музыкальный жанр (2 ч)

Проблемы. 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.

Исторические предпосылки появления оперы в музыкальной культуре Италии. «Камерата» графа Джованни Барди и Якоппо Корси во Флоренции, их музыкальные искания. Винченцо Галилей и его сочинение «Диалог о старинной и современной музыке». Первые оперы флорентийской камераты — «Дафна» и «Эвридика». Миф об Орфее и торжество новых идей в творчестве Клаудио Монтеверди. Краткие биографические сведения, первые музыкальные сочинения, переезд композитора в Мантую. Опера Монтеверди «Орфей» в истории музыкальной драмы и ее значение (способность музыки самостоятельно выразить законченную драматическую идею, единство музыки, слова

и сценического образа, новое понимание специфики музыкальной драмы). Особенности развития сюжета оперы, ее драматургии и музыкального языка — речитативы, хоры, арии. Основные музыкальные образы оперы — Орфей, Аполлон Мусагет, Дафна. Дальнейший творческий путь Монтеверди.

Опера и развитие профессиональной инструментальной музыки XVII в. Появление новых, демократических форм музыкального исполнительства: церковные концерты с включением светской музыки, развитие инструментальных ансамблей и сольного исполнительства, проникновение в исполнительскую школу традиций народного импровизаторства. Музыкальная и исполнительская виртуозность. Появление новых музыкальных жанров (ричеркар, канцона, каприччио, токката, fuga, вариации, партита, соната, концерт). Их связь с народной музыкой, совершенствование формы, усложнение языка, передача душевных переживаний человека. Начало программности в инструментальной музыке.

Орган — один из старейших музыкальных инструментов католической церкви. Его устройство, диапазон, особенности игры. Величайшие органисты XVII в. Дж. Фрескобальди и его значение в создании фуги, высшей полифонической формы. Д. Букстехуде — импровизатор и виртуоз. Трагическое содержание многих его произведений. «Пассакалья». Связь органной музыки с духовными исканиями эпохи.

Клавишные инструменты — клавикорды, клавесин, спинет, вирджинел. Более позднее (по сравнению с органом) развитие клавирной музыки. Домашний, камерный характер инструмента. Создание нового клавирного стиля в группе английских вирджиналистов. Связь их творчества с органной музыкой, народными напевами. Произведения для «просвещенных любителей музыки» («Буря» Пирсона, «Джон, приди, поцелуй меня» Берда).

Доменико Скарлатти, его роль в формировании жанра сонаты. Новаторство его музыкального языка (совершенство и сжатость формы, мелодическое дарование, разнообразие ритма и фактуры). Выдвижение на первое место скрипичного искусства. Народное происхождение скрипки, возможность овладения большой аудиторией. Знаменитые скрипичные мастера XVII в. — Амати, Страдивари, Гварнери. Антонио Корелли и Джузеппе Тартини — величайшие скрипичные композиторы и исполнители. Новые возможности скрипки — особенности звукоизвлечения, расширение диапазона, виртуозность исполнения. «Дьявольские трели» Тартини.

Совершенствование инструментального ансамбля и появление жанра «концерто гроссо». «Рыжий священник» Антонио Вивальди и его творческое наследие. Программное произведение Антонио Вивальди «Времена года». «Концерто гроссо» как предшественник симфонии XVIII в.

Художественные памятники. Фрагменты музыкальных произведений XVII в. (по выбору учителя).

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ 2

Тема 13. Навстречу Просвещению (1 ч)

Формирование европейских государств (Италия, Франция, Голландия, Испания, Фландрия) нового типа, их роль в общественной истории и проблема национальных школ в искусстве. Интерес к реальному миру как главная идея эпохи в художественной культуре Нового времени. Выдвижение на первое место литературы и живописи как видов искусства, способных наиболее полно отразить социальные противоречия

эпохи.

Основные проблемы художественной культуры XVII в. в Западной Европе — проблема художественных стилей и направлений, проблема жанров, проблема художника и общества.

Раздел 3 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVIII в. Западная Европа. Россия

Тема 14. Россия на пути к Европе, или О том, как завершился переход к новому мышлению (2 ч)

Проблемы. Борьба светского и религиозного мировоззрения в художественной культуре России XVII в. Пограничное положение XVII в. — конец периода Древней Руси, сходство художественных процессов с идеями эпохи Возрождения.

«Дивное узорочье» как тенденция в развитии культовой архитектуры XVII в. Отход от средневековых традиций, стремление к внешней нарядности, усиление декоративного начала, утрата резкой обособленности культового зодчества от гражданского строительства.

Проникновение светских элементов в религиозную монументальную живопись. Жанровый, «мирской» характер фресок Гурия Никитина в церкви Ильи Пророка в Ярославле («Жатва»). Оружейная палата как художественный центр. Его «царский изограф» Симон Ушаков. Попытка соединения традиционной формы средневековой живописи и европейской системы художественного мышления в его творчестве. Теоретические взгляды Симона Ушакова и его труд «Слово к люботщателям иконного писания».

Литература XVII в., ее «значительное социальное расширение» (*Д. С. Лихачев*), независимость от церковных канонов и относительная самостоятельность развития. Усиление демократического начала и распространение сатирической литературы, направленной против различных сторон общественной жизни. «Повесть о Горе-Злочастии» как пример столкновения двух мировоззрений — старого уклада жизни и новых тенденций. Усиление авторского начала в литературе XVII в. Протопоп Аввакум и его «Житие». Основная идея произведения — борьба против реформ Никона. Новаторский характер «Жития протопопа Аввакума» (отказ от условностей средневековой письменности, разработка жанра автобиографической исповеди, реалистическое изображение русского быта и страстное обличение социальной несправедливости, демократизация языка и введение разговорных просторечий в повествование).

«Обмирщение» русской духовной жизни — главный итог столетия. Новое осмысление человека в этом процессе — внимание к внутреннему миру, отношение к окружающей действительности, определение собственной судьбы. Появление «парсуны» как утверждение роли человека и государства, как свидетельство перехода России на качественно иной, европейский уровень развития.

Художественные памятники. Архитектура. Церковь Троицы в Никитниках (Москва), церковь Рождества Богородицы в Путинках (Москва), церковь Ильи-пророка в Ярославле — примеры обмирщения культовой архитектуры. Сопrotивление церкви новым светским тенденциям, попытка сохранения консервативных традиций в архитектуре. Патриарх Никон, его реформы. Новоиерусалимский монастырь — пример никоновской постройки.

Иконопись. Иконы Симона Ушакова («Спас Нерукотворный», «Насажение древа государства Российского», «Троица»), отражение в них эстетических взглядов художника. Противоречивый, двойственный характер его произведений.

Литература. Фрагменты произведения «Житие протопопа Аввакума» (по выбору учителя).

Тема 13. «Парадиз, не хуже Версальского», или О том, как из России было «прорублено окно в Европу»

Проблемы. Художественная культура России в XVIII в., ее переход 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 Санкт-Петербурга — первого в России города европейского типа. Участие иностранных архитекторов в создании генерального плана (Ж. Б. Леблон) застройки и реальное развитие города. Нева как водная артерия и природная доминанта. Подчинение высоты домов широте водной глади. Опыт Голландии в формировании делового облика Санкт-Петербурга. Творчество Доменико Трезини. Петропавловская крепость в истории города. Шпиль Петропавловского собора как архитектурная доминанта города.

«Парадный» Петербург и строительная деятельность В. В. Растрелли. Определяющее значение стиля барокко в архитектуре Петербурга первой половины XVIII в. Первые резиденции Петра I и начало строительства Петергофа — «парадиза, не хуже Версальского». История ансамбля, соединение в нем ведущих европейских стилей барокко и классицизма, его завершение в начале XIX в. Судьба Петергофа.

Художественно-документальные свидетельства эпохи Петра I. Первые портретисты (И. Н. Никитин, А. М. Матвеев) и первые граверы (А. Ф. Зубов, М. И. Махаев).

Художественные памятники. Архитектура Петербурга. Петропавловский собор, здание 12 коллегий, Гостинный двор архитектора Доменико Трезини. Зимний дворец (Эрмитаж), ансамбль Смольного монастыря, Екатерининский дворец в Царском Селе (г. Пушкин) архитектора В. В. Растрелли. Живопись. «Портрет Петра I», «Петр I на смертном одре», «Портрет канцлера Г. И. Головкина» работы И. Н. Никитина. «Автопортрет с женой» А. М. Матвеева. Виды Санкт-Петербурга в гравюрах А. Ф. Зубова, М. И. Махаева.

Тема 16. Исправление Просвещением, или О том, что волновало гуманистов Нового времени (2 ч)

Проблемы. 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. «Путешествие Гулливера» — основное произведение Джонатана Свифта. Избрание жанра путешествий в неведомые страны как единственной легальной возможности в форме забавных приключений рассказать о современном обществе. «Театральные» серии Уильяма Хогарта «Модный брак» и «Выборы в парламент». Пессимизм Свифта и оптимизм Хогарта.

Восхождение на престол Екатерины II и распространение идей Просвещения в России. Необходимость наличия учебного заведения европейского типа для воспитания собственных художественных кадров. Учреждение Академии «трех знатнейших художеств» при императрице Елизавете Петровне. Окончательное формирование устава, просветительских и воспитательных задач академии при Екатерине Великой. Воспитание художественных кадров как представителей дворянской культуры. Человек эпохи русского Просвещения в портретной

галерея XVIII в. Ф. С. Рокотов. Д. Г. Левицкий. В. Л. Боровиковский. Э. М. Фальконе и его конная статуя Петра I, прозванная «Медным всадником». Оценка эпохи Екатерины Великой в одах М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина.

Художественные памятники. Литература и живопись Англии. Избранные фрагменты «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. Циклы картин «Модный брак» и «Выборы в парламент» Уильяма Хогарта, его «Автопортрет» и портрет «Слуги Хогарта». Литература, архитектура и живопись России. «Ода... Екатерине Алексеевне... на день восшествия... престол... июня 28 дня 1762 г.» М. В. Ломоносова. Здание Императорской Академии художеств архитектора А. Ф. Кокоринова совместно с Валлен-Деламотом. Исторические композиции А. П. Лосенко «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой». Репрезентативные «Портреты Екатерины Великой» работы Ф. С. Рокотова и Д. Г. Левицкого. Портретная галерея Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского (по выбору).

Тема 17. «Быть самим собой», или О том, как герой и авторы произведений искусства отстаивали право на собственное достоинство (2 ч)

Проблемы. Идеи Просвещения в художественной культуре Западной Европы. Распространение идей Просвещения и возможность обмена ими между странами Западной Европы через драматургию. Образ Фигаро как отражение общеевропейских качеств в облике человека и возрастающей роли представителя третьего сословия.

«Севильский цирюльник» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — самые знаменитые комедии Пьера Огюстена Бомарше. Социальная острота комедий и политические намеки на королевскую власть и французское дворянское общество. Образ Фигаро — итог размышлений Бомарше о характере и достоинствах человеческой личности. Авторские черты в образе героя.

Венский музыкальный театр («Венская опера») и его значение в развитии жанра. Личность Моцарта. Его деятельность как ведущего оперного композитора Вены. Опера «Свадьба Фигаро». Особенности построения либретто оперы (отказ от явных социальных намеков), развитие конфликта как комедийных ситуаций, основанных на недоразумениях, выявление в образах главных героев общечеловеческих характеристик.

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

Художественные памятники. Литература Франции и музыка Австрии. Краткое содержание комедии Пьера Огюстена Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Избранные фрагменты (по выбору учителя) и заключительный монолог Фигаро. Краткое содержание (либретто) оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро». Избранные музыкальные фрагменты (по выбору учителя).

Тема 18. «Служить имени своему», или О том, как жили и работали величайшие гении Германии (2 ч)

Проблемы. Социально-экономическое положение Германии к началу XVIII в., ее территориальная раздробленность на отдельные земли с независимым правлением. Осознание общности языка и общности культуры. Распространение идей Просвещения в художественной культуре Германии. Возрастающая роль литературы и музыки в системе искусств. Решение общечеловеческих гуманистических проблем

просветительской эпохи через обращение к идеям и образам средневековой культуры.

И. С. Бах. Его личность и творчество. Положение церковного органиста и проблема свободы личности и свободы творчества. Противоречия между композиторскими обязанностями и масштабом дарования И. С. Баха. «Страсти по Матфею». Грандиозность замысла, сложность музыкального языка, огромность хорового и оркестрового составов для воплощения «космического» характера отображаемых событий.

И. В. Гёте. Личность и масштаб дарования. «Фауст» Гёте — сложнейшее для понимания произведение. Легендарная личность доктора Фауста и ее отражение в средневековых преданиях. Использование образа Фауста для постановки философских и нравственно-этических проблем современной эпохи. Структура «Фауста», две линии развития сюжета — любовь как сила, наука как безграничные возможности человека в познании мира. Средневековые традиции и современные детали в бытовых сценах. Картины прошлого, настоящего и будущего в произведении Гёте как история познания, свойственная человечеству.

Художественные памятники. Музыка и литература Германии. «Страсти по Матфею» И. С. Баха (краткое содержание), музыкальные фрагменты по выбору. «Фауст» И. В. Гёте. Краткое содержание и монолог Фауста. Фрагменты по выбору.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ 3

Тема 19. Человек и мир в искусстве Просвещения (1 ч)

Самостоятельное место XVIII в. в исторической ленте Нового времени. Главный отличительный признак эпохи — идеи Просвещения. Отражение идей Просвещения в основных видах искусства — литературе, музыке, живописи. Новые герои и новые сюжеты в искусстве Просвещения. Особенности Просвещения в странах Западной Европы и России.

3. Тематическое планирование

7 класс

№ темы	Название темы	Количество часов
1	Раздел 1 Художественная культура эпохи Возрождения. Западная Европа О том как возникла цивилизация Древней Индии	9
2	Раздел 2 Художественная культура 17в. Западная Европа	13
3	Раздел 3 Художественная культура 18в. Западная Европа. Россия	13
	Итого	35

