

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения образовательных учреждений» г. Пензы

**АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС: НОВЫЕ
СМЫСЛЫ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ**

**Методические материалы по организации
образовательного процесса
(Из опыта работы образовательных организаций)**

Пенза 2023

Управление образования города Пензы
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения
образовательных учреждений» г. Пензы

**АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС:
НОВЫЕ СМЫСЛЫ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ**

Методические материалы по организации
образовательного процесса
(Из опыта работы образовательных организаций)

Пенза 2023

ББК 74.202.5

Актуальные направления обновления содержания образования в условиях реализации обновленных ФГОС: новые смыслы и новые форматы: Методические материалы по организации образовательного процесса (Из опыта работы образовательных организаций)/ Сост.: Кремнева Т.Б., Нестерова Т.В., Переточкина М.Г. и др. – Пенза, 2023. – 333с.

Составители: **Т.Б. Кремнёва**, заместитель директора МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы; **Т.В. Нестерова**, начальник отдела МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы; **М.Г. Переточкина**, начальник отдела МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы; **М.А. Аверкова**, главный специалист МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы; **С.А. Буянова**, главный специалист МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы; **М.А. Гаврилова**, главный специалист МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы; **Т.А. Доронина**, главный специалист МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы; **Т.П. Корнеева**, главный специалист МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы; **О.А. Манухова**, главный специалист МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы; **З.В. Танькова**, главный специалист МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы.

Под общей редакцией **А.В. Марковой**, начальника Управления образования города Пензы, кандидата педагогических наук, доцента, почётного работника высшего профессионального образования РФ.

ББК 74.202.5

© Управление образования города Пензы, 2023 г.
© МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения образовательных учреждений» г. Пензы, 2023 г

- Умение опознавать изучаемые явления языка и речи.
- Умение пользоваться словарем (найти справку в соответствующем словаре о значении, правописании, целесообразном употреблении того или иного слова).
- Снижение чувства тревожности, и как следствие - положительный эмоциональный фон, психологическая комфортность.
- Формирование уважения человеческих достоинств, готовности мириться с чужим мнением, способности к сопереживанию.
- Умения и навыки индивидуальной творческой деятельности.
- Личностный рост ребенка.
- Успешное прохождение промежуточной, а затем и государственной аттестации.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Программы, тематические планы курсов внеурочной деятельности, методические советы

ПРЕДИСЛОВИЕ

О значении предмета «Мировая художественная культура», его огромном воспитательном потенциале и необходимости возвращения в школу говорят и пишут сегодня много.

Беспокойство на этот счет специалистов и просто неравнодушных людей вполне понятно, оправданно и справедливо. Действительно, искусство – неотъемлемая часть жизни каждого человека: оно влияет на разум, чувства, волю, помогает приблизить прошлое, понять окружающий мир и друг друга. Воспитание с помощью художественной культуры позволяет более эффективно развивать не только эстетические способности, но и научное мировоззрение, нравственность, общечеловеческие черты личности. Понимание искусства учит сопереживать, чувствовать глубже, учит быть человеком.

Мировая художественная культура, бесспорно, нужна детям. И учитель может сегодня вести этот предмет, потому что учебно-познавательная деятельность школьников на современном этапе осуществляется не только в процессе обучения на уроках, она продолжается во внеурочное время. Это одна из особенностей стандартов нового поколения: внеурочная деятельность по предмету является неотъемлемой частью образовательного процесса, способствует развитию ребенка и его подготовке к дальнейшему обучению.

В данном сборнике помещены программы курсов внеурочной деятельности по мировой художественной культуре, подготовленные учителями г. Пензы – участниками творческой лаборатории, которая функционировала в течение 2022/23 учебного года.

Первый блок включает в себя программы, предназначенные для реализации в 4-9 классах: «История одного шедевра», «Искусство Античности», «Искусство Средних веков», «Искусство Древней Руси», «Искусство эпохи Возрождения», «Искусство барокко». Пробудить у ребенка потребность постоянного общения с произведениями искусства авторы предлагают через постепенное вхождение в мир прекрасного и погружение в культурные эпохи. Завершение работы по данному направлению планируется в следующем учебном году.

Во втором блоке представлены программы «Мировая художественная культура» и «Отечественная художественная культура советского периода», подготовленные для учащихся 8-11 классов.

Третий блок содержит подготовленные авторами программ методические советы, особый акцент в которых делается на том, что задача учителя состоит в реализации содержания курсов через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в разных формах. Результатов педагог может достичь, только увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценным содержанием.

Увлеченность учеников зависит только от увлеченности учителя. Тут не помогут никакие увещания. Важно показать детям, что искусство – это не даты и отрывки справочной информации, а то, чем дышали эпохи, о чем думали и мечтали люди, в чем ошибались. Тогда сухие факты станут ярче, яснее, никогда не забудутся.

*Т.А. Доронина, главный специалист
МКУ «Центр комплексного обслуживания
и методологического обеспечения
учреждений образования» г. Пензы*

Программы курсов внеурочной деятельности

Н.В. Галкина, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 9

ИСТОРИЯ ОДНОГО ШЕДЕВРА 4 класс

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания, согласно которой у современного школьника должны быть сформированы интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; стремление к самовыражению в искусстве. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их самоопределения и позитивной социализации.

Основной **целью курса** является формирование эстетического чувства, способности понимать главное в произведении искусства, различать средства выразительности, использованные художником для характеристики образа, а также соотносить содержание произведения с собственным жизненным опытом. Курс способствует эстетическому и нравственному воспитанию, а также интеллектуальному развитию личности.

Задачи курса:

- познакомить учащихся с шедеврами мировой живописи, предложив варианты их анализа;
- охарактеризовать индивидуальности крупнейших мастеров; особенности языка их произведений;
- формировать умение понимать картины художников, улавливать скрытый смысл;

- развивать интерес к истории живописи
- развивать способность не только осваивать информацию, но и переживать сопричастность искусству;
- развивать мышление, речь и творческие способности учащихся.

Содержание курса

Введение.

Лучшее, что есть в России: сокровища Третьяковской галереи и Русского музея.

Пензенская картинная галерея имени Савицкого: блестящая коллекция в прекрасном здании.

Уникальность Музея одной картины – филиала Пензенской картинной галереи. Шедевры живописи на сеансах в Музее одной картины.

Фильмы о произведениях из собрания Пензенской картинной галереи, созданные в рамках проекта «Встреча с одной картиной».

Шедевры русской живописи

Иван Иванович Шишкин «Утро в сосновом лесу»: русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист; лес на картине; автор мишек; шедевр на конфетной обертке.

Музыкальное сопровождение: Э. Григ «Утро в лесу».

Виктор Михайлович Васнецов «Богатыри»: мастер исторической и фольклорной живописи; храмовая роспись и архитектура; картины по мотивам сказок; работа над картиной «Богатыри»; главные былинные герои-защитники в чистом поле на боевом дежурстве.

Музыкальное сопровождение: «Русские гусли» ансамбль «Живая вода»

Практическое занятие: рисуем портрет былинного богатыря.

Исаак Ильич Левитан «Золотая осень»: яркая и короткая жизнь; певец русской природы; самый известный пейзаж.

Музыкальное сопровождение: М. Глинка «Ноктюрн ми-бемоль мажор».

Практическое занятие: рисуем пейзаж «Золотая осень», используя композицию и колорит картины И. Левитана.

Валентин Александрович Серов «Девочка с персиками»: русский живописец и график, мастер портрета; обобщённый образ и портрет конкретной девочки на картине, изображающей счастливое мгновение детства.

Музыкальное сопровождение: М. Глинка «Разлука».

Практическое занятие: рисуем портрет девочки в интерьере, вдохновляясь картиной В. Серова.

Карл Павлович Брюллов «Последний день Помпеи»: русский художник-живописец монументалист, акварелист; страшная трагедия, которая помогла узнать многое о том, как жили и люди в Римской империи в начале нашей эры; картина, посвященная последнему дню древнего города.

Музыкальное сопровождение: народные песни Сицилии, итальянская народная музыка.

Илья Ефимович Репин «Бурлаки на Волге»: русский живописец, педагог, профессор; вершина творчества в самом начале пути; шишка и подшишельные на картине.

Музыкальное сопровождение: русская народная песня «Эй, ухнем»

Борис Михайлович Кустодиев «Купчиха за чаем»: ученик Ильи Репина, русский и советский живописец, портретист, театральный художник, декоратор, иллюстратор и оформитель книг; жизнерадостные полотна человека с неограниченными возможностями; «кустодиевские красавицы».

Музыкальное сопровождение: песня «У самовара я и моя Маша» в исполнении Леонида Утесова или Петра Лещенко; слова и музыка Фанни Гордон (Файны Квятковской).

Практическое занятие: рисуем натюрморт «Русское чаепитие».

Творчество Казимира Севериновича Малевича: Малевич – это не только «Черный квадрат».

Практическое занятие: рисуем пейзаж «Яблоня в цвету» по мотивам картины К. Малевича.

Шедевры европейской живописи

Ян Вермеер «Девушка с жемчужной серёжкой»: личность художника и творческий путь; наследие; домыслы и споры о картине голландского мастера (раскрываем тайны северной «Моны Лизы»); описание и анализ произведения искусства.

Музыкальное сопровождение: лютневая музыка XVII в.

Практическое занятие: портрет девушки в тюрбане.

Джузеппе Арчимбольдо и его то ли портреты, то ли натюрморты: творчество итальянского художника XVI века; аллегорические картины; портреты из цветов, фруктов и овощей; серия «Времена года»; портреты монархов; мозаичные шедевры; особенности изображения природы; признание; новаторские композиции Арчимбольдо как основной источник вдохновения художников-сюрреалистов.

Музыкальное сопровождение: Адриано Банкьери «Представление на масленицу» – мореска в стиле вильянсико.

Практическое занятие: аппликация «Необыкновенный портрет».

Питер Брейгель Старший «Фламандские пословицы»: мастер пейзажа и жанровых сцен; всем известные пословицы; игра слов в литературе, общении и искусстве была и остаётся отличительной чертой разных культур на протяжении веков.

Практическое занятие: иллюстрируем пословицу.

Сандро Боттичелли «Весна»: творческий путь итальянского художника эпохи Возрождения; религиозные и светские картины; весна – источник вдохновения.

Практическое занятие: рисуем «портрет» Весны.

Музыкальное сопровождение: Средневековая музыка – Танец Возрождения.

Винсент Ван Гог «Звездная ночь»: Ван Гог – гений или сумасшедший? Математика на полотнах художника.

Музыкальное сопровождение: The Hitcher – End Credits, автор – Марк Ишем.

Практическое занятие: рисуем пейзаж а-ля Ван Гог.

Обобщение материала. Подведение итогов

Экскурсия в Пензенскую картинную галерею им. К.А. Савицкого как подарок детям, которые на протяжении учебного года учились понимать, «читать» картины художников, улавливать скрытый смысл и вдохновлялись истинными шедеврами мировой живописи.

Выставка детских рисунков как итог проведенной работы.

Планируемые результаты

Личностные:

– приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;

- осознание значения культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины;
- осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского народа и человечества;
- приобретение личного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры;
- мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, самообразование.

Метапредметные:

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы художественного творчества;
- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства;
- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- умение осуществлять поиск, отбор, обработку, систематизацию информации в области искусства, создавать художественно-творческий продукт.

Предметные:

- осознание ценности мирового и отечественного искусства;
- умение анализировать художественное произведение;
- понимание и грамотное использование искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;
- углубление, расширение и систематизация знаний в сфере искусства;
- готовность выражать свое суждение о произведениях искусства;
- умение находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;
- умение давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;
- умение воспринимать, осмысливать и критически оценивать явления искусства;
- развитие художественно-эстетического вкуса;
- развитие общей культуры учащихся.

Тематическое планирование

Раздел	№ занятия	Тема занятия
Введение	1	Сеанс в Музее одной картины или просмотр фильма о картине в Пензенской картинной галерее: созерцание одного шедевра
Шедевры русской живописи	2	И. Шишкин «Утро в сосновом лесу»
	3	В. Васнецов «Богатыри»
	4	Рисуем портрет былинного богатыря. Анализ и самоанализ работ учащихся
	5	
	6	И. Левитан «Золотая осень»
	7	Рисуем пейзаж «Золотая осень»
	8	В. Серов «Девочка с персиками»
	9	Рисуем портрет девочки в интерьере. Анализ и самоанализ

	10	работ учащихся
	11	Виртуальная экскурсия «Сокровища Третьяковской галереи»
	12	К. Брюллов «Последний день Помпеи»
	13	И. Репин «Бурлаки на Волге»
	14	Б. Кустодиев «Купчиха за чаем»
	15	Рисуем натюрморт «Русское чаепитие». Анализ и самоанализ
	16	работ учащихся
	17	Творчество К. Малевича
	18	Рисуем пейзаж «Яблоня в цвету» по мотивам картины
	19	К. Малевича
	20	Виртуальная экскурсия «Сокровища Русского музея»
	21	Викторина на знание шедевров русской живописи
Шедевры европейской живописи	22	Ян Вермеер «Девушка с жемчужной серёжкой»
	23	Портрет девушки в тюрбане. Анализ и самоанализ работ учащихся
	24	
	25	Творчество Джузеппе Арчимбольдо
	26	Аппликация «Необыкновенный портрет»
	27	П. Брейгель «Пословицы»
	28	Иллюстрируем пословицу
	29	Сандро Боттичелли «Весна»
	30	Рисуем «портрет» Весны
	31	Винсент Ван Гог «Звездная ночь»
	32	Рисуем пейзаж а-ля Ван Гог
Подведение итогов	33	Экскурсия в Пензенскую картинную галерею им. К.А. Савицкого
	34	Презентация итоговой выставки рисунков «История одного шедевра»

Литература для учащихся

1. История русской живописи в двадцати книгах. Серия «Великие русские живописцы» – Москва: Рипол-Классик.
2. Серия книг «Великие художники» – Москва: Директ-Медиа, Комсомольская правда.

Ссылки на виртуальные экскурсии

Третьяковская галерея:

<https://www.youtube.com/watch?v=-bHARakZw0Q>

https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/Museums_gall/gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya/

Русский музей:

https://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_palace/?lang=ru

ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ

5 класс

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания, согласно которой у современного школьника должны быть сформированы интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; стремление к самовыражению в искусстве. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий внеурочного курса «Искусство Античности», вносящего вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, воспитание ценностей научного познания. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их самоопределения и позитивной социализации.

Основной целью курса является формирование у учащихся целостного представления о культуре Древней Греции и Древнего Рима, послужившей основой для развития цивилизации Европы в последующие эпохи. Курс способствует эстетическому и нравственному воспитанию, а также интеллектуальному развитию личности.

Задачи курса:

- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития античной культуры;
- выявить в наследии античности наиболее значимые явления и обобщить их;
- познакомить учащихся с художественными произведениями, оставившими наиболее заметный след в мировой истории;
- проанализировать шедевры античного искусства (литературы, архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и др.) с позиций эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности художественных образов;
- формировать способность не только осваивать информацию, но и переживать сопричастность искусству, видеть динамику развития человеческого сознания от мифосознания к религии и научному осмыслению окружающего мира.

Содержание курса

Введение

Понятие «художественная культура». Основа художественной культуры – произведения искусства. Разнообразие мира искусства. Виды искусства. Искусство первобытного общества и Древнего мира. Познание мира, или ответ на вопрос: «Что есть мир?», как главная идея эпохи.

Понятие «античность». Культура Древней Греции и Древнего Рима (VIII в. до н.э. – V в. н.э.) – основа для развития цивилизации Европы в последующие эпохи. Миф как ответ на главный вопрос эпохи: объяснение причин и этапов возникновения мира.

На пороге античности: архитектура Крита и Микен. Кносский дворец как художественный свидетель критской культуры. Фрески Кносского дворца.

Архитектура Античности

Художественная модель мироздания и её воплощение в архитектуре Древнего мира. Архитектура как ведущий вид искусства в культуре Древнего мира и воплощение результатов познания в художественной модели архитектурных памятников древности.

Архитектура Древней Греции.

Особенности древнегреческой архитектуры. Главные черты искусства архаики. Ордерная система – одно из величайших достижений греческих архитекторов. Три типа греческих колонн – три «ордера»: дорический, ионический и коринфский.

Храмы Древней Греции. Храм Зевса в Олимпии – выдающийся архитектурный памятник ранней классики, первый подлинный образец дорического ордера.

Афинский Акрополь как выражение представлений древних греков о мироустройстве: художественный образ Акрополя, особенности планировки ансамбля, взаимодействие построек, значение последовательности зрительных впечатлений. Храм Парфенон в общем ансамбле Акрополя. Архитектурные пропорции Парфенона.

Архитектура Древнего Рима.

Особенности архитектуры Древнего Рима. Творческое развитие лучших достижений древнегреческих мастеров и создание собственного оригинального стиля. Канон в архитектуре, повсеместное и стабильное применение. Предписание форм и пропорций для всего здания и его деталей. Архаика, классика, эллинизм – три периода в истории древнегреческой архитектуры.

Форумы Древнего Рима: Форум Цезаря и Форум Августа, Форум Траяна и его постройки (рынок Траяна, колонна Траяна, храм Траяна).

Храмы. Пантеон (храм всех богов) – шедевр древних архитекторов.

Зрелищные сооружения: театры, цирки, амфитеатры. Амфитеатр Флавиев – Колизей – выдающееся архитектурное сооружение римской империи: конструкция, особенности художественного образа.

Триумфальные сооружения: триумфальные арки, триумфальные колонны. Триумфальная арка Тита.

Базилики. Курии. Акведуки. Термы.

Изобразительное искусство Античности

Изобразительное искусство Древней Греции.

Скульптура и вазопись архаики. Курсы и коры. Шедевры и мастера вазописи. Основные стилевые отличия произведений мелкой пластики и живописи. Чернофигурная вазопись. Изобразительное искусство классического периода. Краснофигурная вазопись.

Расцвет искусства скульптуры. Мастерство в передаче портретных черт и эмоционального состояния человека. Идеал физической силы и духовной красоты в творчестве великих мастеров скульптуры. Выдающиеся скульпторы классического периода (Мирон, Поликлет, Фидий). Скульптурные шедевры эллинизма (Ника Самофракийская, Венера Милосская). Кариатиды Эрехтейона. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка классических сюжетов и образов.

Изобразительное искусство Древнего Рима.

Римский скульптурный портрет. История создания, эволюция и значение римского скульптурного портрета. Мастерство в передаче портретного сходства, внутреннего мира человека. Интерес к личности государственной и общественной. Фаюмский портрет.

Фресковые и мозаичные композиции. Богатство сюжетов и разнообразие художественных приемов. Особенности живописных произведений.

Музыка Античности

Музыкальный мир Древней Греции. Древнегреческая музыка как часть античной культуры. Отражение в музыке характера и образа жизни древних греков, их представлений о мире. Образы древнегреческой мифологии в античной музыке. Взаимосвязь

древнегреческой музыки и античной риторики. Древнегреческие музыкальные инструменты: внешний вид и музыкально-выразительные возможности.

Музыка как отражение жизни и характера древних римлян. Роль музыки в торжественных церемониях, культовых обрядах, в сопровождении воинских шествий, состязаний, танцев, зрелищ, в домашних увеселениях. Близость древнегреческой и древнеримской музыки.

Античный театр

Возникновение театрального искусства, дионисийские обряды. Древнегреческая мифология и ее роль в развитии драматургии, использование сюжетов мифологии античными драматургами. Организация театральных представлений в Греции. Значение актера, хора, зрителя. Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Эсхил – основоположник греческой трагедии. Античная комедия Аристофана – изобретательность в построении комедийных конфликтов, смешение реальности и фантастики, необычные и остроумные положения в развитии действия, приемы шаржа в характеристике действующих лиц.

Театр в Древнем Риме. Дальнейшее развитие жанра комедии в драматургии Плавта и Теренция.

Обобщение материала. Подведение итогов

Главный итог первой ступени познания – вывод о том, что человек является активным участником миротворения, от его действий и образа жизни зависит конечный результат и качество мира. Воплощение результатов познания в художественной модели мироздания, созданной средствами искусства, её основные формы – пирамида, храм.

Значение художественной культуры античности в прошлом и настоящем человечества. Античные традиции в современном мире.

Планируемые результаты

Личностные:

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;
- осознание значения культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины;
- осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского народа и человечества;
- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры;
- мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, самообразование.

Метапредметные:

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы художественного творчества;
- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства;
- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- умение осуществлять поиск, отбор, обработку, систематизацию информации в области искусства, создавать художественно-творческий продукт.

Предметные результаты:

- осознание ценности мирового и отечественного искусства;

- понимание особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры;
- понимание специфики основных видов и жанров искусства;
- умение анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;
- понимание и грамотное использование искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;
- углубление, расширение и систематизация знаний в сфере искусства;
- готовность выражать свое суждение о произведениях классики и современного искусства;
- умение находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;
- умение давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;
- освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;
- умение воспринимать, осмысливать и критически оценивать явления искусства;
- умение целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа;
- развитие художественно-эстетического вкуса;
- развитие общей культуры учащихся.

Тематическое планирование

Раздел	№ занятия	Тема занятия
Введение	1	Разнообразие мира искусства
	2	Искусство первобытного общества и Древнего мира. Идея познания мира – главная идея эпохи
	3	Культура Древней Греции и Древнего Рима – основа для развития цивилизации Европы в последующие эпохи
	4	Миф как ответ на главный вопрос эпохи: объяснение причин и этапов возникновения мира
	5	На пороге античности: архитектура Крита и Микен. Кносский дворец как художественный свидетель критской культуры. Фрески Кносского дворца
Архитектура Античности	6	Особенности древнегреческой архитектуры. Три типа греческих колонн – три «ордера»: дорический, ионический и коринфский
Архитектура Древней Греции	7	Храмы Древней Греции
	8	Храм Зевса в Олимпии – выдающийся архитектурный памятник ранней классики, первый подлинный образец дорического ордера
	9	Афинский Акрополь как выражение представлений древних греков о мироустройстве

	10	Храм Парфенон в общем ансамбле Акрополя. Архитектурные пропорции Парфенона
Архитектура Древнего Рима	11	Особенности архитектуры Древнего Рима
	12	Форумы Древнего Рима
	13	Храмы Древнего Рима. Пантеон (храм всех богов) – шедевр древних архитекторов
	14	Зрелищные сооружения Древнего Рима: театры, цирки, амфитеатры
	15	Колизей – выдающийся памятник древнеримской культуры
	16	Триумфальные сооружения: триумфальные арки, триумфальные колонны. Триумфальная арка Тита
	17	Базилики. Курии. Акведуки. Термы
Изобразительное искусство Античности	18	Произведения скульптуры и вазописи. Курсы и коры
	19	Шедевры и мастера вазописи. Чернофигурная вазопись.
	20	Краснофигурная вазопись
Изобразительное искусство Древней Греции	21	Расцвет искусства скульптуры. Идеал физической силы и духовной красоты в творчестве великих мастеров скульптуры. Выдающиеся скульпторы
	22	«Дискобол» – одна из наиболее прославленных статуй античности
	23	Кариатиды Эрехтейона
Изобразительное искусство Древнего Рима	24	Римский скульптурный портрет: история создания, эволюция, мастерство в передаче портретного сходства, внутреннего мира человека
	25	Фаюмский портрет
	26	Фресковые и мозаичные композиции: богатство сюжетов и разнообразие художественных приемов
	27	Особенности живописных произведений
Музыка Античности	28	Музыкальный мир Древней Греции. Древнегреческая музыка как часть античной культуры
	29	Музыка как отражение жизни и характера древних римлян
Театр Античности	30	Возникновение театрального искусства. Организация театральных представлений в Греции.
	31	Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Эсхил – основоположник греческой трагедии. Античная комедия Аристофана
	32	Театр в Древнем Риме
Подведение итогов	33	Значение художественной культуры античности в прошлом и настоящем человечества
	34	Античные традиции в современном мире

О.Г. Гуренкова, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 37
М.А. Рзянкина, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 40
С.В. Тихомирова, учитель музыки МБОУ СОШ № 35

ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

6 класс

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания, согласно которой у современного школьника должны быть сформированы интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; стремление к самовыражению в искусстве. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их самоопределения и позитивной социализации.

Основной **целью курса** является формирование у учащихся целостного представления о культуре Средневековья. Курс способствует эстетическому и нравственному воспитанию, а также интеллектуальному развитию личности.

Задачи курса:

- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития культуры Средневековья;
- выявить в наследии Средневековья наиболее значимые явления и обобщить их;
- познакомить учащихся с художественными произведениями, оставившими наиболее заметный след в мировой истории;
- проанализировать шедевры искусства Средних веков с позиций эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности художественных образов;
- развивать способность не только осваивать информацию, но и переживать сопричастность искусству.

Содержание курса

Введение

Средние века: понятие и хронологические рамки (V–XV вв.). Изменение художественного идеала Античности в связи с изменениями культурно-исторических условий, представлений о картине мира, понимания человека и определения его места во Вселенной. Формирование нового религиозного типа мышления и начало второй ступени познания – познания высшей реальности, связанного с появлением мировых религий, основным завоеванием которых стала разработка общечеловеческих нравственно-этических и философских категорий. Главная идея эпохи – познание высшей реальности, главный вопрос эпохи – «В чём смысл жизни?»

Средневековое искусство: Западная Римская Империя (варвары) и Византия (наследие античности).

Уникальность и неповторимость Средневековой культуры.

Искусство Византии

Искусство Византии: главные достижения, этапы и особенности развития.

Архитектура Византии. Собор Святой Софии – всемирно известный памятник византийского зодчества.

Скульптура Византии. Рельефы.

Византийская живопись. Мозаика. Фреска. Византийская икона: развитие образа. Своеобразие музыкальной культуры Византии.

Архитектура Средних веков

Романская архитектура.

Характерные особенности архитектурных сооружений романского стиля. Типы архитектурных построек: базилики, феодальные замки (особый выбор ландшафтной среды, структура замка, его планировка), городские укрепления и жилые дома. Шедевры романской архитектуры. Церковь Петра и Павла в монастыре Клуни (Франция), как типичный образец романских храмов. Архитектурный ансамбль в Лизе (Италия) – крупнейший памятник романского зодчества.

Готическая архитектура.

Основные периоды в развитии готической архитектуры. Готические соборы – центры общественной и духовной жизни средневекового города. Готический собор как образ мира: особенности архитектурных решений, торжество вертикальных линий – символ величия духовной идеи христианского храма. Шедевры готики: Шартрский собор, собор Парижской Богоматери (Парижский собор Нотр-Дам), собор в Кёльне, собор в Реймсе, собор в Милане, собор в Толедо. Готическая архитектура – предвосхищение радостного мировосприятия в искусстве Возрождения.

Изобразительное искусство Средних веков

Романская скульптура.

Условный характер изобразительного искусства и его зависимость от церковных канонов. Рельефы романских церквей. Основные сюжеты и образы. Изображения диковинных, полуфантастических существ. Шедевры скульптуры романского стиля. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре (Франция), композиция «Христос во славе», ее символическое звучание.

Готическая скульптура.

Теснейшая связь скульптуры с архитектурой. Преобладание религиозной тематики. Характерные особенности скульптуры готики (удлиненность пропорций, симметричность форм, естественность и непринужденность поз, скользящее движение драпировок). Развитие искусства скульптурного портрета. Шедевры готической пластики. Сцены Священного Писания в скульптуре Реймского собора. «Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств и переживаний.

Живопись Средних веков.

Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение. Излюбленные орнаменты витражных окон – «роза». Шедевры искусства витража (витражный ансамбль Шартрского собора (Франция), композиция «Богоматерь в облике царицы», ее ликующе – торжественный характер, богатство и красочность колорита. Уникальные витражи капеллы Сен Шапель в Париже.

Искусство фрески. Фреска в капелле Сан-Сильвестро (Италия), фрески в Сен-Савен (Франция), фреска в церкви Сан Клементе (Испания).

Средневековые книжные миниатюры. Англо-ирландская книжная миниатюра и феномен средневековой рукописной книги. Миниатюры из манускрипта «Миннезингеры», XIV век, Германия.

Музыка Средневековья

Духовная музыка. Храмы и монастыри – центры развития профессионального музыкального искусства. Зарождение и развитие нотной грамоты. Появление первых

композиторов. Одноголосное литургическое пение, ранние виды многоголосия, истоки григорианского хора, его текстовые и музыкальные особенности.

Светская музыка. Народное искусство актеров-певцов (трубадуров, труверов, менестрелей и т.д.), рыцарская лирика. Новые музыкальные инструменты.

Театр Средневековья

Жанры средневекового театра: литургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной зрелищности. Роль бродячих актеров. Сценический стиль фарса. Выдвижение индивидуального исполнителя, разработка мимики и жеста, буффонада. Роль музыкального элемента в средневековом театре.

Обобщение материала. Подведение итогов

Средневековая культура как важнейший этап художественного развития человечества, заложивший фундамент современной цивилизации.

Ответ на главный вопрос эпохи «В чём смысл жизни?» – в религиозных системах, созданных реально жившими людьми.

Планируемые результаты

Личностные:

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;
- осознание значения культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины;
- осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского народа и человечества;
- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры;
- мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, самообразование.

Метапредметные:

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы художественного творчества;
- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства;
- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- умение осуществлять поиск, отбор, обработку, систематизацию информации в области искусства, создавать художественно-творческий продукт.

Предметные:

- осознание ценности мирового и отечественного искусства;
- понимание особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры;
- понимание специфики основных видов и жанров искусства;
- умение анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;
- понимание и грамотное использование искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;

- углубление, расширение и систематизация знаний в сфере искусства;
- готовность выражать свое суждение о произведениях классики и современного искусства;
- умение находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;
- умение давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;
- освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;
- умение воспринимать, осмысливать и критически оценивать явления искусства;
- умение целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа;
- развитие художественно-эстетического вкуса;
- развитие общей культуры учащихся.

Тематическое планирование

Раздел	№ занятия	Тема занятия
Введение	1	Средние века: понятие и хронологические рамки. Главная идея эпохи
Искусство Византии	2	Искусство Византии: главные достижения, этапы и особенности развития
	3	Архитектура Византии. Собор Святой Софии – всемирно известный памятник византийского зодчества
	4	Византийская живопись. Мозаика. Фреска. Византийская икона: развитие образа
	5	Скульптура Византии. Рельефы. Своеобразие музыкальной культуры Византии
Архитектура Средних веков	6	Характерные особенности архитектурных сооружений романского стиля. Типы архитектурных построек
	7	Шедевры романской архитектуры
Романская архитектура	8	Церковь Петра и Павла в монастыре Клуни (Франция), как типичный образец романских храмов
	9	Архитектурный ансамбль в Лизе (Италия) – крупнейший памятник романского зодчества
Готическая архитектура	10	Основные периоды в развитии готической архитектуры. Готический собор как образ мира
	11	Шедевры готики
	12	Шартрский собор
	13	Собор Парижской Богоматери
	14	Готическая архитектура – предвосхищение радостного мировосприятия в искусстве Возрождения
Изобразительное искусство Средних веков	15	Условный характер изобразительного искусства и его зависимость от церковных канонов
	16	Рельефы романских церквей. Основные сюжеты и образы. Изображения диковинных, полуфантастических существ

Романская скульптура	17	Шедевры скульптуры романского стиля
	18	Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре (Франция), композиция «Христос во славе», ее символическое звучание
Готическая скульптура	19	Характерные особенности скульптуры готики
	20	Развитие искусства скульптурного портрета.
	21	Шедевры готической пластики
	22	Сцены Священного Писания в скульптуре Реймского собора. «Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств и переживаний
Живопись Средних веков	23	Техника витражной живописи, ее основное назначение
	24	Шедевры искусства витража
	25	Витражный ансамбль Шартрского собора (Франция). Композиция «Богородица в облике царицы»
	26	Уникальные витражи капеллы Сен Шапель в Париже
	27	Искусство фрески. Фреска в капелле Сан-Сильвестро (Италия)
	28	Фрески в Сен-Савен (Франция), фреска в церкви Сан Клементе (Испания)
	29	Средневековые книжные миниатюры
Музыка Средневековья	30	Духовная музыка Средневековья
	31	Светская музыка Средневековья
Театр Средневековья	32	Жанры средневекового театра: литургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс
	33	Особенности театральной зрелищности
Подведение итогов	34	Средневековая культура как важнейший этап художественного развития человечества, заложивший фундамент современной цивилизации

Н.В. Галкина, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 9
М.Н. Бирюзова, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 9

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

7 класс

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания, согласно которой у современного школьника должны быть сформированы интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; стремление к самовыражению в искусстве. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их самоопределения и позитивной социализации.

Основной целью курса является формирование у учащихся целостного представления о культуре Древней Руси. Курс способствует патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию, а также интеллектуальному развитию личности.

Задачи курса:

- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития древнерусской культуры;
- выявить в наследии Древней Руси наиболее значимые явления и обобщить их;
- познакомить учащихся с художественными произведениями, оставившими наиболее заметный след в отечественной и мировой истории;
- проанализировать шедевры древнерусского искусства (литературы, архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и др.) с позиций эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности художественных образов;
- формировать способность не только осваивать информацию, но и переживать сопричастность искусству.

Содержание курса

Введение

Роль и место России в мировой истории.

Культура восточных славян. Особенности формирования славянской культуры. Древние традиции народного творчества. Картина мира в славянской культуре. Мифы, предания, сказки восточных славян. Языческие верования славян. Перун, Сварог, Велес, Макошь, Ярило, Дажьдбог в представлении славян. Древние славянские праздники, гадания, предсказания. Музыка.

Искусство Древнерусского государства (IX в. – начало XII в.)

Истоки и корни русской культуры. Свет христианства. Значение принятия христианства на Руси.

Первые христианские церкви на Руси. Особенности архитектурного строительства. Десятинная церковь. Софийский собор в Киеве: особенности планировки и силуэтного решения. Степень сохранности внешнего облика Софийский собор в Новгороде: отличительные особенности, по сравнению с киевской Софией, в планировочной схеме, силуэте и в строительной технике. Церковь Параскевы в Чернигове. Золотые ворота в Киеве.

Живопись Древнерусского государства. Фреска, мозаика, иконопись. Мозаика «Христос Пантократор». Мозаика «Богородица Оранта». Фреска «Семейство Ярослава Мудрого». Мозаика «Дмитрий Солунский». Сцены повседневной жизни в киевском Софийском соборе. «Скоморохи» – фреска в соборе Святой Софии в Киеве.

Первые иконы. Особенности изображения святых на Руси. Спас Нерукотворный. Икона «Ангел Златые Власы».

Письменность и литература. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Берестяные грамоты. Новгородский псалтырь. Остромирово Евангелие. Появление древнерусской литературы. Летопись. Повесть временных лет. Слово о законе и Благодати. Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Искусство создания книги.

Художественное ремесло. Зернь, скань, филигрань, чернь. Доспехи и оружие древнерусских воинов. Особенности национальных костюмов народов Среднего Поволжья.

Искусство Руси периода феодальной раздробленности (XII – XIII вв.)

Формирование региональных центров культуры. Литература. Моление Даниила Заточника. Эпос. Тайны «Слова о полку Игореве». О доблестях, о подвигах, о славе. «Повесть о битве на реке Калке». Народно-поэтическая песнь «Повесть о разорении Рязани Батыем». «Житие Александра Невского».

Зодчество Псково-Новгородской земли. Особенности храмового зодчества в Новгороде и Пскове. Церковь Святого Георгия в Ладоге. Церковь Спаса на Нередице. Церковь Благовещенья в Овражках. Церковь Василия на Горке. Церковь Иоанна Предтечи на Опоках. Георгиевский храм – самый северный каменный храм домонгольского периода.

Живопись Новгородской земли. Фреска «Лазарь и Иаков» в церкви Спаса на Нередице. «Успение» фреска Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.

Зодчество Владимиро-Суздальской Руси. Особенности архитектуры. Успенский Собор во Владимире. Храм Покрова на Нерли. Собор во имя Святого Дмитрия или Дмитриевский Собор: рельефные украшения фасада; каменное кружево собора.

Живопись Владимиро-Суздальской земли. Икона Дмитрия Солунского в Дмитриевском Соборе. Богоматерь Владимирская.

Искусство Руси периода борьбы за независимость и объединения русских княжеств (XIV в. – начало XV в.)

Влияние ордынского владычества на русскую культуру. Объединительные и освободительные мотивы в русской культуре. Былинный эпос. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Историческая песнь «Щелкан Дюдентевич». Баллада об Авдотье Рязанской. «Задонщина».

Архитектурный облик русских городов в XIV-XV веках. Каменное строительство. Собор Спаса Преображения в Твери. Церковь Федора Стратилата в Новгороде. Церковь Спаса на Ильине улице. Псковский каменный Кремль. Строительство Московского белокаменного Кремля.

Расцвет русской живописи. Феофан Грек и византийские традиции в древнерусской живописи. Работа Феофана Грека в Новгороде и Москве. Христос Пантократор.

Андрей Рублёв, его выдающееся значение в древнерусском искусстве. «Святая Троица» – самое совершенное произведение Андрея Рублёва: отражение взглядов Сергия Радонежского, многозначность смыслов, символика деталей.

Иконостас как русское явление: догматический смысл, структура, художественные особенности. Историческое развитие иконостаса от алтарной преграды к многоярусной стене.

Искусство Руси периода образования централизованного государства (XV – XVI вв.)

Литературный жанр «хождение». «Хождение за три моря Афанасия Никитина». «Житие Сергия Радонежского».

Московская Русь – центр расцвета русских национальных идеалов. Становление Московской Руси. Роль Троице-Сергиевой обители в укреплении основ духовности и нравственности нового русского государства. Сергий Радонежский, его учение о св. Троице. Образ Сергия Радонежского в искусстве (иконография, «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого, М.В. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею»).

Зримый образ новой государственности – архитектура Московского Кремля. Художественный облик московских соборов (Успенского, Благовещенского, Архангельского). Колокольня Ивана Великого.

Шатровая архитектура – новое слово в русском зодчестве. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного (Покрова Богородицы на Рву).

Развитие шатрового зодчества во второй половине XVI в., основные принципы использования шатровых покрытий. Тенденция к объединению в одной композиции

традиционного пятиглавого храма с шатровыми приделами и колокольной. Богоявленский собор Авраамиева монастыря в Ростове (1553).

Творчество Дионисия. Новые мотивы иконописи.

Музыка Древней Руси

Отражение в музыке русской истории, характера и образа жизни народа в Древней Руси. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры, следование византийскому канону. Колокольные звоны. Музыка как составная часть церковного богослужения. Знаменный распев – основа древнерусского певческого искусства.

Театр Древней Руси

Возникновение профессионального театра. Народное творчество, праздники и обрядовые действия – истоки русского театра. Характер первых придворных постановок.

Обобщение материала. Подведение итогов

Роль древнерусского художественного наследия для современности.

Планируемые результаты

Личностные:

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;
- осознание значения культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины;
- осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского народа и человечества;
- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры;
- мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, самообразование.

Метапредметные:

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы художественного творчества;
- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства;
- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- умение осуществлять поиск, отбор, обработку, систематизацию информации в области искусства, создавать художественно-творческий продукт.

Предметные:

- осознание ценности мирового и отечественного искусства;
- понимание особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры;
- понимание специфики основных видов и жанров искусства;
- умение анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;
- понимание и грамотное использование искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;
- углубление, расширение и систематизация знаний в сфере искусства;

- готовность выразить свое суждение о произведениях классики и современного искусства;
- умение находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;
- умение давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;
- освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;
- умение воспринимать, осмысливать и критически оценивать явления искусства;
- умение целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа;
- развитие художественно-эстетического вкуса;
- развитие общей культуры учащихся.

Тематическое планирование

Раздел	№ занятия	Тема занятия
Введение	1	Роль и место России в мировой истории
	2	Особенности формирования славянской культуры
Искусство Древнерусского государства	3	Истоки принятия христианства на Руси
	4	Первые христианские церкви на Руси. Особенности архитектурного строительства
	5	Живопись Древнерусского государства
	6	Первые иконы на Руси
	7	Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Первые литературные жанры
	8	Художественное ремесло
	9	Особенности национальных костюмов Среднего Поволжья
Искусство Руси периода феодальной раздробленности	10	Формирование региональных центров культуры. Литература
	11	Зодчество Псково-Новгородской земли
	12	Живопись Новгородской земли
	13	Зодчество Владимиро-Суздальской Руси. Особенности архитектуры
	14	Храм Покрова на Нерли
	15	Живопись Владимиро-Суздальской земли. Икона Дмитрия Солунского в Дмитриевском Соборе. Богоматерь Владимирская
Искусство Руси периода борьбы за независимость и объединения русских княжеств	16	Влияние ордынского владычества на русскую культуру. Объединительные и освободительные мотивы в русской литературе
	17	Архитектурный облик русских городов в XIV-XV веках
	18	Псковский каменный Кремль. Строительство Московского белокаменного Кремля
	19	Расцвет русской живописи. Феофан Грек и византийские

		традиции в древнерусской живописи
	20	Работа Феофана Грека в Новгороде и Москве. Христос Пантократор
	21	Андрей Рублёв, его выдающееся значение в древнерусском искусстве
	22	«Святая Троица» – самое совершенное произведение Андрея Рублёва
	23	Иконостас как русское явление: догматический смысл, структура, художественные особенности
Искусство Руси периода образования централизованного государства	24	Московская Русь – центр расцвета русских национальных идеалов
	25	Роль Троице-Сергиевой обители в укреплении основ духовности и нравственности нового русского государства. Образ Сергия Радонежского в искусстве
	26	Художественный облик московских соборов (Успенского, Благовещенского, Архангельского). Колокольня Ивана Великого
	27	Шатровая архитектура – новое слово в русском зодчестве. Храм Вознесения в Коломенском
	28	Собор Василия Блаженного (Покрова Богородицы на Рву)
	29	Развитие шатрового зодчества во второй половине XVI в.
	30	Творчество Дионисия. Новые мотивы иконописи
Музыка Древней Руси	31	Отражение в музыке русской истории, характера и образа жизни народа в Древней Руси
	32	Христианские традиции музыкальной культуры
Театр Древней Руси	33	Возникновение профессионального театра. Характер первых придворных постановок
Подведение итогов	34	Роль древнерусского художественного наследия для современности

Т.А. Доронина, главный специалист МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы

ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

8 класс

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания, согласно которой у современного школьника должны быть сформированы интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; стремление к самовыражению в искусстве. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их самоопределения и позитивной социализации.

Основной **целью курса** является формирование у учащихся целостного представления о культуре эпохи Возрождения (XV – первая четверть XVI в.). Курс

способствует эстетическому и нравственному воспитанию, а также интеллектуальному развитию личности.

Задачи курса:

- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития культуры Возрождения;
- дать представление об основных этапах развития архитектуры и изобразительного искусства в эпоху Возрождения,
- выявить особенности их исторического развития;
- охарактеризовать индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их творческой эволюции; особенности, стилистическую и формально-образную характеристику художественного языка их произведений;
- познакомить учащихся с лучшими произведениями разных видов искусств, предложив варианты их анализа;
- рассмотреть произведения искусства данного периода в контексте и в связи с предшествующими (искусство Античности, искусство Средних веков) и с последующими этапами развития европейского искусства (искусство эпохи барокко и классицизма);
- развивать способность не только осваивать информацию, но и переживать сопричастность искусству.

Содержание курса

Введение

Понятие «Возрождение». Понимание античного наследия как основы гуманистического отношения к миру и человеку. Интерес к человеку, его деятельности в этом мире, ради этого мира, для достижения счастья в этой жизни, на Земле.

Гуманистические тенденции в художественной культуре Италии конца XIII – начала XIV в. Сохранение религиозности, но усиление интереса к реальной жизни и реальному человеку. Искусство как одно из самых мощных средств познания в эпоху Возрождения.

Изобразительное искусство эпохи Возрождения

Живопись эпохи Возрождения.

Расцвет живописи. Место и роль художника в обществе. Изменение византийского канона Джотто ди Бондоне (Проторенессанс), античные сюжеты и образы в творчестве Сандро Боттичелли (Раннее Возрождение), появление жанра портрета.

Титаны Возрождения: Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Гимн интеллекту, любовь к мудрости в творчестве Рафаэля Санти. Фреска «Афинская школа» как главное произведение Рафаэля. Автопортрет Рафаэля как осмысление живописцем своей миссии, своей роли в жизни. Тема самопознания.

Леонардо да Винчи – первооткрыватель среди художников Высокого Возрождения. Шедевры Леонардо да Винчи. Портрет Моны Лизы – один из лучших образцов портретного жанра итальянского Высокого Ренессанса

Микеланджело Буонарроти – выразитель гражданского пафоса. Фрески плафона Сикстинской капеллы.

Джорджоне – лирик эпохи Возрождения. Тема единства человека с природой в творчестве Джорджоне.

Тициан – ровесник эпохи, ключевая фигурой венецианской живописи. Цвет в работах Тициана. Тема психологизма: изображение эмоций героев, внутренней страсти, тонкости отношений.

Выдающиеся художники Северного Возрождения: Альбрехт Дюрер, Маттиас Грюневальд, Лукас Кранах Старший, Альбрехт Альтдорфер, Ганс Гольбейн (Германия); Ян ван Эйк, Хуберт ван Эйк, Робер Кампен, Гуго ван дер Гус, Рогир ван дер Вейден, Ханс Мемлинг, Иероним Босх и Питер Брейгель Старший (Нидерланды и Фландрия).

Триптих «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха.

Альбрехт Дюрер – смелый реформатор в искусстве. Поиски идеала человеческой красоты. Образ мира без человека (пейзаж) в творчестве Дюрера.

Скульптура эпохи Возрождения.

Скульптура Ренессанса – один из важнейших видов искусства Возрождения, достигший в это время расцвета. Основной центр развития жанра – Италия, главный мотив – ориентация на античные образцы и любование человеческой личностью: самостоятельное значение скульптуры, обращение к жизни, к реальным образам действительности, к человеку.

Развитие жанра портрета, создание конных статуй, украшающих площади городов. Творчество Донателло. «Давид» – первая бронзовая скульптура, полностью стоящая без опоры. «Конная Статуя Гаттамелата» – первая полноразмерная конная статуя.

Бессмертный образец Высокого Возрождения – статуя Микеланджело «Давид» как эталон изображения человеческого тела.

Архитектура эпохи Возрождения

Формирование архитектуры эпохи Возрождения. Основные стилистические принципы. Творчество Брунеллески, Альберти.

Типологическая завершенность архитектурных форм в творчестве Браманте, Сансовино, Микеланджело и др.

Формирование академического направления и предбарочной линии в развитии архитектуры позднего Ренессанса (творчество Палладио и Виньолы).

Музыка эпохи Возрождения

Духовная музыка: основные жанры.

Светская вокальная и инструментальная музыка. Зарождение светских музыкальных жанров, музыкально-сценических жанров.

Театр эпохи Возрождения

Театр эпохи Возрождения – одно из самых ярких явлений в истории всей мировой культуры.

Первые актеры-профессионалы. Придворные спектакли и представления на городских площадях. Народная комедия дель арте – комедия масок – высшее достижение итальянского театра эпохи Возрождения.

Расцвет английского театра в эпоху Возрождения. Театр Шекспира.

Литература эпохи Возрождения

Глубочайший интерес к личности и ее переживаниям, проблеме личности и общества, прославление красоты человека, обостренное восприятие поэзии земного мира в литературе эпохи Возрождения. Новая система литературных жанров.

Концепция мира и человека в «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Франческо Петрарка как родоначальник гуманистического движения.

«Декамерон» Джованни Боккаччо: новое мировоззрение и новая мораль.

«Дон Кихот» Сервантеса как путеводитель по культуре Возрождения.

Мир человеческих чувств и страстей в пьесах Шекспира. Трагедия «Ромео и Джульетта»: основной конфликт; судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы;

смысл финала; гуманистический пафос; «вечные проблемы». Мысль и чувство в сонетах Шекспира.

Обобщение материала. Подведение итогов

Открытие красоты окружающего мира через эстетику и мифологию античного мировоззрения. Понимание эпохи Возрождения не как формального возврата к наследию Античности, а как периода создания принципиально новой системы художественного мышления. Восприятие окружающего мира «как эстетической данности и предмета для живейшего любования» (А.Ф. Лосев) – главный итог эпохи Возрождения.

Значение искусства эпохи Возрождения для развития мировой культуры.

Планируемые результаты

Личностные:

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;
- осознание значения культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины;
- осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского народа и человечества;
- приобретение личного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры;
- мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, самообразование.

Метапредметные:

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы художественного творчества;
- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства;
- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- умение осуществлять поиск, отбор, обработку, систематизацию информации в области искусства, создавать художественно-творческий продукт.

Предметные:

- осознание ценности мирового и отечественного искусства;
- понимание особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры;
- понимание специфики основных видов и жанров искусства;
- умение анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;
- понимание и грамотное использование искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;
- углубление, расширение и систематизация знаний в сфере искусства;
- готовность выражать свое суждение о произведениях классики и современного искусства;
- умение находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;

- умение давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;
- освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;
- умение воспринимать, осмысливать и критически оценивать явления искусства;
- умение целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа;
- развитие художественно-эстетического вкуса;
- развитие общей культуры учащихся.

Тематическое планирование

Раздел	№ занятия	Тема занятия
Введение	1	Понятие «Возрождение». Понимание античного наследия как основы гуманистического отношения к миру и человеку. Искусство как одно из самых мощных средств познания в эпоху Возрождения
Изобразительное искусство эпохи Возрождения Живопись эпохи Возрождения	2	Расцвет живописи. Место и роль художника в обществе
	3	Изменение византийского канона Джотто ди Бондоне (Проторенессанс). Античные сюжеты и образы в творчестве Сандро Боттичелли (Раннее Возрождение), появление жанра портрета
	4	Титаны Возрождения: Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело
	5	Гимн интеллекту, любовь к мудрости в творчестве Рафаэля Санти. Фреска «Афинская школа» как главное произведение Рафаэля
	6	Автопортрет Рафаэля как осмысление живописцем своей миссии, своей роли в жизни. Тема самопознания
	7	Леонардо да Винчи – первооткрыватель среди художников Высокого Возрождения. Шедевры Леонардо да Винчи
	8	Портрет Моны Лизы – один из лучших образцов портретного жанра итальянского Высокого Ренессанса
	9	Микеланджело Буонарроти – выразитель гражданского пафоса. Фрески плафона Сикстинской капеллы
	10	Джорджоне – лирик эпохи Возрождения. Тема единства человека с природой в творчестве Джорджоне
	11	Тициан – ровесник эпохи, ключевая фигурой венецианской живописи. Цвет в работах Тициана. Тема психологизма: изображение эмоций героев, внутренней страсти, тонкости отношений
	12	Выдающиеся художники Северного Возрождения
	13	Триптих «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха
	14	Альбрехт Дюрер – смелый реформатор в искусстве. Поиски идеала человеческой красоты. Образ мира без человека (пейзаж) в творчестве Дюрера

Скульптура эпохи Возрождения	15	Скульптура Ренессанса – один из важнейших видов искусства Возрождения, достигший в это время расцвета
	16	Развитие жанра портрета, создание конных статуй, украшающих площади городов
	17	Творчество Донателло. Скульптуры «Давид» и «Конная статуя Гаттамелата»
	18	Бессмертный образец Высокого Возрождения – статуя Микеланджело «Давид»
Архитектура эпохи Возрождения	19	Формирование архитектуры эпохи Возрождения. Основные стилистические принципы. Творчество Брунеллески, Альберти
	20	Типологическая завершенность архитектурных форм в творчестве Браманте, Сансовино, Микеланджело и др.
	21	Формирование академического направления и предбарочной линии в развитии архитектуры позднего Ренессанса (творчество Палладио и Виньолы)
Музыка эпохи Возрождения	22	Духовная и светская музыка эпохи Возрождения
	23	Инструментальная музыка эпохи Возрождения
Театр эпохи Возрождения	24	Театр эпохи Возрождения – одно из самых ярких явлений в истории всей мировой культуры. Народная комедия дель арте – высшее достижение итальянского театра эпохи Возрождения
	25	Расцвет английского театра в эпоху Возрождения. Театр Шекспира
Литература эпохи Возрождения	26	Глубочайший интерес к личности и ее переживаниям в литературе эпохи Возрождения. Новая система литературных жанров. Концепция мира и человека в «Божественной комедии» Данте Алигьери
	27	Франческо Петрарка как родоначальник гуманистического движения
	28	«Декамерон» Джованни Боккаччо: новое мировоззрение и новая мораль
	29	«Дон Кихот» Сервантеса как путеводитель по культуре Возрождения
	30	Мир человеческих чувств и страстей в пьесах Шекспира
	31	Трагедия «Ромео и Джульетта»: основной конфликт; судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы
	32	Трагедия «Ромео и Джульетта»: смысл финала; гуманистический пафос; «вечные проблемы»
	33	Мысль и чувство в сонетах Шекспира
Подведение итогов	34	Главный итог эпохи Возрождения – открытие человеком эстетической ценности окружающего мира. Значение искусства эпохи Возрождения для развития мировой культуры

ИСКУССТВО БАРОККО

9 класс

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания, согласно которой у современного школьника должны быть сформированы интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; стремление к самовыражению в искусстве. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их самоопределения и позитивной социализации.

Основной **целью курса** является формирование у учащихся целостного представления об искусстве барокко (конец XVI – начало XVII в.). Курс способствует эстетическому и нравственному воспитанию, а также интеллектуальному развитию личности.

Задачи курса:

- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития культуры барокко;
- дать представление об основных этапах развития архитектуры и изобразительного искусства в барокко,
 - выявить особенности их исторического развития;
 - охарактеризовать индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их творческой эволюции; особенности, стилистическую и формально-образную характеристику художественного языка их произведений;
- познакомить учащихся с лучшими произведениями разных видов искусств, предложив варианты их анализа;
- рассмотреть произведения искусства данного периода в контексте и в связи с предшествующими (искусство Античности, Средних веков, Возрождения) и с последующими этапами развития европейского искусства;
- развивать способность не только осваивать информацию, но и переживать сопричастность искусству.

Содержание курса

Введение

XVII век как завершающая стадия перехода к светской форме мышления. Интерес к реальному миру, познание окружающей действительности как главная идея эпохи в художественной культуре начала Нового времени. Главный вопрос эпохи: «Каков мир, окружающий меня?»

Понятие «барокко»: происхождение термина, его употребление для определения возникшего в Италии исторического стиля, связанного с кризисом идеалов Возрождения. Барокко – художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни. Предпосылки возникновения направления. Характерные черты и главные темы барокко.

Изобразительное искусство барокко

Живопись барокко.

Интерес к реальной жизни. Максимальная вовлечённость зрителя в мир картины. Гедонистическое начало в картинах барокко. Анималистический жанр в живописи барокко.

Психологизм и правдивость портрета барокко. Бытовой жанр. Пейзажная живопись. Выдающиеся представители живописи барокко.

Рубенс и динамичный характер времени. Картины Рубенса на религиозные и светские темы.

Тема наслаждения в натюрмортах Франса Снейдерса.

Бытовой портрет «Цыганка» Франца Халса: живость и динамичность, ощущение быстрого движения, мимолетности мгновения.

Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна. Автопортреты Рембрандта как попытка познать самого себя. Притча о блудном сыне как одна из сквозных тем в творчестве Рембрандта. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына»: библейский сюжет, идея прощения, важные жизненные ценности.

Пейзажи Якоба ван Рёйсдаля.

Скульптура барокко.

Архитектурная и традиционная скульптура. Выдающиеся мастера барокко: Бернини, Стефано Мадерно, Франческо Моти, Дюкенуа, Пюже, Антуан Куазево, Шлютер, Хуан Мартинес Монтаньес.

Лоренцо Бернини – яркий представитель стиля барокко в итальянской скульптуре. Античные и библейские мотивы в его творчестве. Религиозные образы в творчестве Бернини. 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. Скульптуры «Давид» и «Аполлон, преследующий Дафну».

Архитектура барокко

Характерные черты стиля барокко в архитектуре.

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

Музыка барокко

Перелом в музыкальном мышлении. Развитие новых жанров в эпоху барокко.

Исторические предпосылки появления оперы. Первые оперы. Обращение к античному мифу как источнику музыкальных представлений. Миф об Орфее и торжество новых идей в творчестве Клаудио Монтеверди.

Органная музыка. Великие органисты. Творчество Иоганна Себастьяна Баха.

Инструментальный концерт в творчестве Антонио Вивальди.

Театр барокко

Театральность (направленность на внешний эффект, зрелищность) как одна из общих черт стиля барокко. Цель театра барокко – вызвать эмоции, используя символику и величие. Барочный стиль сценического действия: представления на открытом воздухе, в парках, на воде, использование сложной техники, необходимой для показа различных чудес, для создания образа прекрасного мира, потрясающего зрителей. Интенсивное развитие театра в эпоху барокко. Музыкально-театральные представления.

Литература барокко

Поэзия барокко: происхождение, характеристики, темы, авторы

Драматургия барокко: «Собака на сене» Лопе де Вега, «Благочестивая Марта» Тирсо де Молина, «Жизнь есть сон» Педро Кальдерона.

Барокко в искусстве России

Стиль барокко в России: история, особенности, значимые произведения.

Архитектура. Творчество Бартоломео Франческо Растрелли. Зимний дворец и

Смольный монастырь в Санкт-Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе.

Живопись. «Автопортрет с женой» А.М. Матвеев. Портреты А.П. Антропова.

Скульптура. Творчество Бартоломео Карло Растрелли. Бюсты А.Д. Меншикова и Петра I, конная статуя Петра I, скульптура «Анна Иоанновна с арапчонком».

Обобщение материала. Подведение итогов

Отличительные черты барокко в сравнении с классицизмом, реализмом, рококо. Ответ на главный вопрос эпохи «Каков мир, окружающий меня?» был дан в постепенно формирующемся реалистическом методе отражения действительности.

Барокко и современный мир.

Планируемые результаты

Личностные:

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;
- осознание значения культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины;
- осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского народа и человечества;
- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры;
- мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, самообразование.

Метапредметные:

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы художественного творчества;
- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства;
- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- умение осуществлять поиск, отбор, обработку, систематизацию информации в области искусства, создавать художественно-творческий продукт.

Предметные:

- осознание ценности мирового и отечественного искусства;
- понимание особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры;
- понимание специфики основных видов и жанров искусства;
- умение анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;
- понимание и грамотное использование искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;
- углубление, расширение и систематизация знаний в сфере искусства;
- готовность выразить свое суждение о произведениях классики и современного искусства;

- умение находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;
- умение давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;
- освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;
- умение воспринимать, осмысливать и критически оценивать явления искусства;
- умение целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа;
- развитие художественно-эстетического вкуса;
- развитие общей культуры учащихся.

Тематическое планирование

Раздел	№ занятия	Тема занятия
Введение	1	Интерес к реальному миру как главная идея эпохи в художественной культуре начала Нового времени
	2	Понятие «барокко». Характерные черты и главные темы барокко
Изобразительное искусство барокко	3	Особенности и выдающиеся представители живописи барокко
	4	Рубенс и динамичный характер времени. Картины Рубенса на религиозные и светские темы
Живопись барокко	5	Тема наслаждения в натюрмортах Франса Снейдерса
	6	Бытовой портрет «Цыганка» Франца Халса: живость и динамичность, ощущение быстрого движения, мимолетности мгновения
	7	Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна
	8	Автопортреты Рембрандта как попытка познать самого себя
	9	Притча о блудном сыне как одна из сквозных тем в творчестве Рембрандта. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына»: библейский сюжет, идея прощения, важные жизненные ценности
	10	Пейзажи Якоба ван Рёйсдаля
Скульптура барокко	11	Архитектурная и традиционная скульптура. Выдающиеся мастера барокко
	12	Лоренцо Бернини – яркий представитель стиля барокко в итальянской скульптуре
	13	Скульптуры «Давид» и «Аполлон, преследующий Дафну» Лоренцо Бернини
Архитектура барокко	14	Характерные черты стиля барокко в архитектуре
	15	Проявление стиля барокко в творчестве Франческо Борромини (церковь Сан-Карло «у четырёх фонтанов»)
	16	Проявление стиля барокко в творчестве Лоренцо Бернини (площадь Собора Святого Петра в Риме)
Музыка барокко	17	Перелом в музыкальном мышлении. Развитие новых жанров

		в эпоху барокко
	18	Исторические предпосылки появления оперы. Первые оперы
	19	Органная музыка. Великие органисты
	20	Творчество Иоганна Себастьяна Баха
	21	Инструментальный концерт в творчестве Антонио Вивальди
Театр барокко	22	Барочный стиль сценического действия. Интенсивное развитие театра в эпоху барокко
	23	Музыкально-театральные представления
Литература барокко	24	Поэзия барокко: происхождение, характеристики, темы, авторы
	25	Драматургия барокко. «Собака на сене» Лопе де Вега
Барокко в искусстве России	26	Стиль барокко в России: история, особенности, значимые произведения
	27	Творчество Бартоломео Франческо Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в Санкт-Петербурге.
	28	Екатерининский дворец в Царском Селе
	29	«Автопортрет с женой» А.М. Матвеева
	30	Портреты А.П. Антропова
	31	Творчество Бартоломео Карло Растрелли. Бюсты А.Д. Меншикова и Петра I, конная статуя Петра I, скульптура «Анна Иоанновна с арапчонком»
	32	
Подведение итогов	33	Отличительные черты барокко в сравнении с классицизмом, реализмом, рококо. Ответ на главный вопрос эпохи
	34	Барокко и современный мир

О.В. Муратова, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 11

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

8-11 классы

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания, согласно которой у современного школьника должны быть сформированы интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; стремление к самовыражению в искусстве. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их самоопределения и позитивной социализации.

Основной **целью курса** является формирование у учащихся целостного представления о мировой художественной культуре и логике ее развития в исторической перспективе. Курс способствует эстетическому и нравственному воспитанию, а также интеллектуальному развитию личности.

Задачи курса:

– развитие духовно-нравственной личности, уважающей культурные традиции народов России и других стран мира;

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства;
- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;
- освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства;
- овладение умениями анализировать произведения искусства и вырабатывать собственную эстетическую оценку;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Планируемые результаты

Личностные:

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;
- осознание значения культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины;
- осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского народа и человечества;
- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры;
- мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, самообразование.

Метапредметные:

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы художественного творчества;
- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства;
- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- умение осуществлять поиск, отбор, обработку, систематизацию информации в области искусства, создавать художественно-творческий продукт.

Предметные:

- осознание ценности мирового и отечественного искусства;
- понимание особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры;
- понимание специфики основных видов и жанров искусства;
- умение анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;
- понимание и грамотное использование искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;
- углубление, расширение и систематизация знаний в сфере искусства;
- готовность выразить свое суждение о произведениях классики и современного искусства;

- умение находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;
- умение давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;
- освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;
- умение воспринимать, осмысливать и критически оценивать явления искусства;
- умение целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа;
- развитие художественно-эстетического вкуса;
- развитие общей культуры учащихся.

Содержание курса

Разделы программы:

1. Художественная культура первобытного мира.
2. Художественная культура Древнего мира.
3. Художественная культура Средних веков.
4. Художественная культура Возрождения.
5. Художественная культура Нового времени.
6. Художественная культура XIX-XX веков.
7. Русская художественная культура.

1 и 2 разделы изучаются в 8 классе; 3; 4; 5 разделы – в 9 классе; 6; 7 разделы – в 10 и 11 классах.

Введение

Мировая художественная культура – единство в многообразии; понятие «культура». Место художественного образа в культуре человека.

Раздел 1. Художественная культура первобытного мира

Происхождение искусства и формирование основ художественного мышления. Культ природы в первобытной магии. Ритуал – единство слова, музыки, танца, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и природной среды. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Архитектурные и живописные памятники палеолита и неолита (Альтамира и Стоунхендж). Геометрический орнамент как символ перехода от хаоса к форме.

Раздел 2. Художественная культура Древнего мира

Идеи Восточной жизни – основа древнеегипетской культуры. Символика в египетской мифологии и письменности. Гигантизм и низменность канона в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака, Луксора. Религиозные идеи в живописном и скульптурном украшении саркофагов и гробниц. Культ анимализма в музыкальной культуре Древнего Египта.

Особенности художественной культуры Месопотамии. Религиозные обряды, роль божественного изображения в культовой жизни святилища. Монументализм и красочность ансамблей Вавилона. Герои и образы эпоса («Сказание о Гильгамеше») и мифов в декоре храмов и светских сооружений. Традиционные культ и праздник в художественной культуре Востока.

Культура Древней Греции – основа античной цивилизации. Крито-микенская культура. Кносский дворец – легендарный лабиринт (фреска, мелкая пластика). Архитектура Микен («Львиные ворота»). Поэмы «Илиада» и «Одиссея» в формировании мировоззрения древних греков. Художественный язык архаики, классического периода, эллинизма. Гармония мира и человека в музыкальной культуре Греции. Значение древнегреческой философии в развитии научного мировоззрения.

Римский вариант античного искусства. Мифология в искусстве древнего Рима. Новый взгляд на человека (Марк Аврелий). Философское и литературное наследие Древнего Рима. Время республики и время империи: Вергилий, Гораций, Овидий. Художественный язык театральной и музыкальной культуры Рима.

Отражение религиозно-мифологической картины мира в духовной культуре народов Древнего Востока. Индуистский храм и буддийская ступа – модели вселенной Древней Индии (храмы Кхаджурахо, ступа в Санчи). Роль скульптуры в древнеиндийском искусстве. Фрески Аджанты. Эпос «Махабхарата» и «Рамаяна».

Архитектура Индии и ее шедевры.

Космологизм – основа китайской культуры. Единство слова, знака и изображения в китайской живописи (пейзаж). Художественный язык культуры Мезамерики. Мифологическое мышление современной Мезамерики.

Художественная культура Древней Руси. Языческое искусство

Образы древнего мира в культуре современного человека. Диалог Запада и Востока.

Раздел 3. Художественная культура Средних веков

Христианство – духовная доминанта средневековья. Картина мира и система ценностей христианства. Христианский храм как образ мира; византийская художественная система ценностей и ее воплощение в художественных образах храма Святой Софии в Константинополе;

Западно-христианская базилика – символ романского стиля; Альгамбра – синтез романской и мусульманской культур; готический храм – образ мира – синтез искусств в готике; монодия как основа средневековой религиозной музыки (григорианский хорал); народный эпос – источник сюжетов в средневековой скульптуре, живописи, миниатюре; символика образов в «Божественной комедии» Данте Алигьери: литургическая мистерия; становление христианского театра; фарс и буффонада – основа светского средневекового театра.

Культура Средневековой Руси. Принятие христианства. Художественная культура Киевской Руси. Художественная культура Московской Руси. Литература. Зодчество. Иконопись.

Раздел 4. Художественная культура Возрождения

Великие идеи Возрождения. Гуманизм. Петрарка. Салютати. Бруни. Ландино. Литературные шедевры Возрождения (Петрарка; Д. Боккаччо; Ф. Рабле; М. Сервантес); театр Шекспира; гуманизм в искусстве итальянского Возрождения; мастера архитектуры

(Ф. Брунеллески, Д. Браманте, А. Паладио) и изобразительного искусства (Мазаччо, Донателло, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Тинторетто).

Северное Возрождение (Я. Ван Эйк; А. Дюрер; П. Брейгель Старший). Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров, Величие и трагизм утопических идеалов Возрождения.

Зарождение элементов Нового времени в России. Демократическое светское направление в литературе. Культовая гражданская архитектура. Реалистические тенденции в живописи.

Раздел 5. Художественная культура Нового времени

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Художественный язык в искусстве Нового времени: от эпохи барокко к эпохе реализма.

1. Шедевры барокко – архитектура и скульптура Л. Бернини, искусство П.П. Рубенса, «Город Солнца» Т. Компанелла, «Утопия» Т. Мора.

2. Шедевры классицизма – рационалистическая философия Р. Декарта, Т. Гобс, Спиноза; трагедии Корнеля, Расина, комедии Мольера, поэзия Лафонтена; парковый и архитектурный ансамбль Версаля, картины Н. Пуссена. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях Венской классической оперы, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Глюка: Высший расцвет свободной полифонии. И.С. Баха.

3. Шедевры реализма – портреты Ф. Хальса; картины бытового жанра, реализм в живописи (Рембрандт), творчество Лопе де Вега, Сервантеса.

4. Шедевры романтизма – поэзия Байрона; Гейне, В. Скотт, Гофман, творчество Э. Делакруа. Романтический идеал и его отображение в музыке Ф. Шуберта, Р. Вагнера

5. Шедевры реализма – Ч. Дарвин и его эволюционная теория. Социальная тематика в живописи О. Домье, Г. Курбе. Ж.Ф. Милле. Ч. Диккенс. Э. Золя.

6. Петровские преобразования в Русской культуре конца XVII – начала XVIII века. Изобразительное искусство. Архитектура.

Раздел 6. Художественная культура XIX – XX веков

Европейская художественная культура XIX века. Романтизм. Критический реализм в литературе, музыке, изобразительном искусстве. Импрессионизм. Символизм. Натурализм.

Европейская художественная культура XX века. Модерн в искусстве: экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, поп-арт. Массовая и элитарная культура. Средства массовой информации: кино, телевидение, радио.

Русская культура вторая половина XVIII века: формирование русской национальной культуры (М.В. Ломоносов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Архитектура: барокко, рококо, классицизм. Портретные исторические жанры. Скульптура. Литература. Музыка и театр.

Русская культура XIX века. Общая характеристика. Сентиментализм, романтизм, реализм в литературе, живописи, музыкальной культуре. Русский ампи́р в архитектуре. Эклектика. Учительский характер русской литературы. «Могучая кучка». Реализм в русском театре.

Раздел 7. Русская художественная культура второй половины XIX – XX веков

«Товарищество передвижников». Русские меценаты.

«Серебряный век» русской культуры. Модернизм, символизм, футуризм в литературе и других видах искусства.

Театральное и музыкальное искусство. Русский балет. Дягилев. Модерн, неоклассицизм в архитектуре. Импрессионизм. Символизм. «Голубая роза». Фовизм, кубизм, экспрессионизм.

Соцреализм в художественной культуре XX века. Тоталитаризм и художественная культура. Государственно-партийный контроль духовной жизни.

Выдающиеся достижения советского искусства. Кризисные явления в духовной

жизни общества. Рыночная экономика и художественное творчество. Современная российская художественная культура.

Тематическое планирование

Раздел	№ занятия	Тема занятия
8 класс		
Художественная культура первобытного мира и Древнего мира		
Введение	1	Мировая художественная культура – единство в многообразии. Место художественного образа в культуре человека
Художественная культура первобытного мира	2	Происхождение искусства и формирование основ художественного мышления. Культ природы в первобытной магии
	3	Ритуал – единство слова, музыки, танца, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды
	4	Роль мифа в культуре. Древние образы и символы
	5	Архитектурные и живописные памятники палеолита и неолита
	6	Геометрический орнамент как символ перехода от хаоса к форме
Художественная культура Древнего мира	7	Идея вечной жизни – основа древнеегипетской культуры
	8	Символика в египетской мифологии и художественной культуре Египта
	9	Гигантизм канона в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака, Луксора. Гробницы и саркофаги
	10	Культ анимализма в музыкальной культуре Древнего Египта
	11	Особенности художественного языка культуры Месопотамии. Религиозные обряды, роль божественного изображения в культовой жизни святилища Аскетизм и красочность ансамблей Вавилона
	12	Герои и образы эпоса («Сказание о Гильгамеше») и мифов в декоре храмов и светских сооружений
	13	Традиционные народные действия в музыкальной культуре Вавилонии
	14	Художественная культура Древней Греции и народов Римской империи – основа античной цивилизации.
	15	Крито-микенская культура. Кносский дворец – легендарный лабиринт. «Циклопическая» архитектура Микен
	16	Поэмы «Илиада» и «Одиссея» в формировании религиозного мировоззрения древних греков
	17	Театральное действие
	18	Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя
	19	Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь)

	20	Гармония мира и человека в музыкальной культуре Греции
	21	Значение древнегреческой философии в развитии научного мировоззрения
	22	Отражение мифологии и религиозных представлений в искусстве Древнего Рима
	23	Новый взгляд на человека (Марк Аврелий)
	24	Литературное наследие Древнего Рима. Музыкальная и театральная культура
	25	Символы римского величия: Форум, Колизей, Пантеон
	26	Отражение религиозно-мифологической картины мира в духовной культуре народов древнего Востока
	27	Индуистский храм и буддийская ступа – модели вселенной Древней Индии
	28	Эпос «Махабхарата» и «Рамаяна»
	29	Космологизм – основа китайской культуры
	30	Единство слова, знака и изображения в китайской живописи
	31	Язык художественной культуры Мезамерики: майя и ацтеки, инки
	32	Художественная культура Древней Руси. Языческое искусство
	33	Образы Древнего мира в культуре современного человека. Диалог Запада и Востока
Подведение итогов	34	Обобщение материала. Подведение итогов года. Экскурсии
9 класс		
Художественная культура Средних веков, эпохи Возрождения и Нового времени		
Введение	1	Вводный урок
Художественная культура Средних веков	2	Периодизация культуры Средних веков
	3	Предпосылки возникновения христианства. Библия
	4	Становление христианского мира. Учение «Апостольских отцов» (Петр и Павел)
	5	Христианство духовная доминанта Средневековья
	6	Картина мира и система ценностей христианства
	7	Народный эпос – источник сюжетов в средневековой скульптуре, живописи, миниатюре
	8	Символика образов в «Божественной комедии» Д. Алигьери
	9	Становление средневекового театра
	10	Христианский храм как образ мира
	11	Византийская художественная система и ее воплощение в художественных образах храма св. Софии
	12	Западно-христианская базилика – символ романского стиля
	13	Готический храм – образ мира. Синтез искусства в готике
	14	Альгамбра – синтез романской и готической мусульманской культуры

	15	Монодия как основа средневековой религиозной музыки (григорианский хорал)
	16	Художественная культура Средневековой Руси. Влияние Византии. Мозаики, фрески. Архитектура
	17	Художественная культура Московской Руси. Книгопечатание
Художественная культура Возрождения	18	Храмовое зодчество. Иконопись
	19	Общая характеристика эпохи. Периодизация. Великие идеи Возрождения. Гуманисты. Петрарка, Боккаччо, Рабле, Сервантес
	20	Театр Шекспира
	21	Гуманизм в искусстве итальянского Возрождения. Мастера архитектуры (Ф. Брунеллески. Д. Брамонте. А. Паладио)
	22	Живопись (Мазаччо, Донателло, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело). Северное Возрождение (Я. ван Эйк, Брейгель старший, школа Фонтблэ)
	23	Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров
	24	Величие и трагизм утопических идеалов Возрождения
	25	Русская культура XVII века-«обмирщение» культуры. Светская литература
	26	Сближение культовых и гражданских построек в архитектуре
	Художественная культура Нового времени	27
28		Общая характеристика эпохи. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Стили и направления в искусстве Нового времени. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини)
29		Взаимодействие тенденций барокко (Рубенс) и реализма (Рембрандт. Веласкес)
30		Эстетика классицизма. Классицизм в архитектуре (Версаль, ансамбли Парижа) и живописи (Пуссен, Ж.Л.Давид)
31		Театр французского классицизма. П. Корнель, Ж. Расин, Мольер
32		Петровские преобразования в русской культуре конца XVII-начала XVIII века. Изобразительное искусство. Архитектура
33		
Подведение итогов	34	Обобщение материала. Подведение итогов года. Экскурсии
10 класс		
Европейская и русская художественная культура XIX - XX веков		
Введение	1	Переоценка ценностей в европейской художественной культуре XIX века
Художественная культура XIX-XX веков	2-4	Романтизм. Критический реализм в литературе, музыке, изобразительном искусстве
	5-6	Кульм эмоциональной жизни. Импрессионизм, символизм, натурализм.
(Европейская и русская)	7	Европейская художественная культура XX века – многообразие стилей и направлений

художественная культура XIX-XX веков)	8-9	Модерн в искусстве: экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, поп-арт.
	10	Массовая и элитарная культура, СМИ
	11-12	Кино. Телевидение. Радио
	13-14	Язык изобразительного искусства в художественной культуре 20 века. Обобщающий урок
	15	Формирование русской национальной культуры (конец XVIII - начало XIX вв.).
	16-17	Архитектура барокко, рококо, классицизма.
	18-19	Изобразительное искусство. (Портретный, исторический жанры). Скульптура.
	20-21	Литература. Музыка. Театр.
	22	Русская культура XIX века – общая характеристика
	23-26	Сентиментализм, романтизм, реализм в литературе, живописи, музыкальной культуре
	27	Русский ампи́р в архитектуре. Зарождение эклектики
	28	Культура пореформенной России
	29	Учительский характер русской литературы второй половины XIX века.
	30-31	«Могучая кучка» в русской музыкальной культуре
32	Утверждение реализма в русском театре	
Подведение итогов	33-34	Обобщение материала. Подведение итогов года. Экскурсии

11 класс

Русская художественная культура второй половины XIX-XX веков

Раздел	№ занятия	Тема занятия
Введение	1	Вводный урок
Русская художественная культура второй половины XIX-XX веков	2	Критический реализм в русской живописи
	3	«Товарищество передвижников». Жанровая живопись
	4	Эклектика в архитектуре и скульптуре
	5	Русский меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов, С.И. Щукин. Их роль в развитии русской культуры.
	6-7	«Серебряный век» русской культуры (к.19-н. 20 века). Общая характеристика.
	8-9	Модернизм, символизм, футуризм в литературе и изобразительном искусстве
	10-12	Театр и музыка. Русский балет. Дягилев
	13	Сооружение нового типа в архитектуре: модерн, неоклассицизм
	14-15	Импрессионизм в скульптуре и живописи (П. Трубецкой, К. Коровин)
	16	Символизм в творчестве М. Врубеля и В. Борисова-Мусатова. «Голубая роза»

	17-19	Духовные поиски творческой интеллигенции. Возникновение новых стилей и направлений (фовизм, кубизм, импрессионизм)
	20	Тоталитаризм и российская художественная культура
	21	Соцреализм в художественной культуре
	22	Государственно-партийный контроль духовной жизни
	23	Партийность искусства
	24	Художник и свобода творчества
	25-26	Выдающиеся достижения советского искусства
	27	Художественная самодеятельность
	28	Кризисные явления в духовной жизни общества
	29	Рыночная экономика и художественное творчество
	30-31	Современная российская художественная культура
Подведение итогов	32-34	Обобщение материала. Подведение итогов года. Экскурсии

Литература

1. Архитектура Древнего мира. – М.: Академ. Архитектуры СССР, 1944.
2. Атлас чудес света. – М.: БММ АО, 1995.
3. История искусства зарубежных стран. Первобытное искусство. Древний Восток. Античность. – М.: Изобразительное искусство, 1981.
4. Сказки и мифы Океании. – М.: Наука, 1970.
5. *Тейлор Э.Б.* первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989.
6. История древнего Востока / под. ред. В.И. Кузицина. – М.: Высшая школа, 1979.
7. Древние цивилизации/ под. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
8. Учебный курс по культурологии / под ред. Г.В. Драч. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.
9. *Бореев Ю.* Эстетика.. – М.: Политиздат, 1988.
10. Введение в культурологию /под ред. Попова Е.В. – М.: Владос, 1996.
11. Хрестоматия по мировой культуре. Гриненко Г.В. – М.: ЮРАЙТ, 1998.
12. *Лисичкина О.Б.* Мировая художественная культура. Ч. 1, ч 2.
13. *Дюби Ж.* Европа в Средние века. – Смоленск: Просвещение, 1994.
14. Культура Византии. – М.: Наука, 1989.

О.В. Муратова, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 11 класс

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания, согласно которой у современного школьника должны быть сформированы интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; стремление к самовыражению в искусстве. Реализация курса способствует

осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их самоопределения и позитивной социализации.

Основной целью курса является формирование у учащихся целостного представления об отечественной культуре советского периода, о её позитивных и негативных сторонах. Курс способствует эстетическому и нравственному воспитанию, а также интеллектуальному развитию личности.

Задачи курса:

- развитие духовно-нравственной личности, уважающей культурные традиции народов России и других стран мира;
- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства;
- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;
- освоение систематизированных знаний о закономерностях развития стилей, направлений и национальных школ в отечественном искусстве советского периода; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства;
- овладение умениями анализировать произведения искусства и вырабатывать собственную эстетическую оценку;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Планируемые результаты

Личностные:

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;
- осознание значения культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины;
- осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского народа и человечества;
- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры;
- мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, самообразование.

Метапредметные:

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы художественного творчества;
- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства;
- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- умение осуществлять поиск, отбор, обработку, систематизацию информации в области искусства, создавать художественно-творческий продукт.

Предметные:

- осознание ценности отечественного искусства;
- понимание особенностей основных стилей и направлений отечественной художественной культуры советского периода;
- понимание специфики основных видов и жанров искусства;

– умение анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;

– понимание и грамотное использование искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;

– углубление, расширение и систематизация знаний в сфере искусства;

– готовность выражать свое суждение о произведениях классики и современного искусства;

– умение находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;

– умение давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;

– освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;

– умение воспринимать, осмысливать и критически оценивать явления искусства;

– умение целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа;

– развитие художественно-эстетического вкуса;

– развитие общей культуры учащихся.

Содержание курса

Разделы программы:

1. Отечественная художественная культура 1917 – 1940 годов.
2. Отечественная художественная культура 1941 – 1945 годов.
3. Отечественная художественная культура 1945 – 1980-х годов.
4. Отечественная культура 1990 – 2000-х годов.

Раздел I. «Отечественная художественная культура 1917 – 1940 годов»

Дидактизм и социальная направленность художественной культуры XX века. Революция и духовные поиски творческой интеллигенции. Послереволюционное многообразие художественного творчества. Русский авангард. Тоталитаризм и художественная культура. Соцреализм. Государственно-партийный контроль духовной жизни. Тема революции и Гражданской войны в произведениях искусства. Тема светлого будущего.

Изучаемый материал. Основные произведения

Направления и школы в искусстве начала XX века: конструктивизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, супрематизм (живопись).

Вокальная школа.

Ф. Шаляпин («Б. Годунов»). М. Мусоргский («Мефистофель»), Ш. Гуно («Фауст»), Сусанин («Жизнь за царя» М. Глинки) и др.

Л. Собинов (Ленский – «Евгений Онегин» П. Чайковского). Лоэнгрин («Лоэнгрин» Р. Вагнера).

Н. Нежданова (Антонида – «Жизнь за царя» М. Глинки); Виолетта – «Травиата» Дж. Верди; Эльза – «Лоэнгрин» Р Вагнера).

Художники-импрессионисты.

К. Коровин, И. Грабарь, В. Серов.

«Бубновый валет».

П. Кончаловский, А. Куприн, А. Лентулов, И Машков, Р. Фальк.

«Ослиный хвост».

Н. Гончарова, К. Малевич, К. Зданевич, А. Шевченко, С. Бобров, В. Татлин, М. Шагал
и др.

«Авангардисты».

В.Кандинский, К. Малевич, П. Филонов.

ОСТ – «Общество станковистов».

А. Дейнека «Оборона Петрограда».

Ю. Пименов «Тяжелая индустрия».

С. Лучишкин «Шар улетел».

П. Вильямс.

А. Гончаров.

Д. Штенберг.

А. Тышлер.

Художники-плакатисты.

Д. Моор, Маяковский и др.

Группа «4 искусства».

К. Петров-Водкин, П. Кузнецов, М. Сарьян, В. Фаворский, Н. Ульянов, К. Истомин.

«Ассоциация художников революционной России».

И. Бродский, Г. Ряжский, С. Малютин, Б. Чепцов, Б. Янковский, М. Греков, А.
Герасимов, Б. Иогансон.

«АСНОВА – Ассоциация новых архитекторов».

Н. Ладовский, К. Мельников, А. Родченко, А. Рухлядев.

«Общество русских скульпторов».

Н. Андреев, С. Лебедева, А. Голубкина, И. Шадр, В. Мухина.

Раздел II. Отечественная художественная культура 1941 – 1945 годов

Идеологизация культуры: «Все для фронта! Все – для Победы!». Патриотизм и
межнациональное единство народов СССР. Прославление героического прошлого народов
России. Агитационно-массовая работа. Окна ТАСС. Кинематограф. Творческие фронтовые
бригады.

Изучаемый материал. Основные произведения

Военная тема в отечественной живописи

Художники-плакатисты.

Кукрыниксы и др.

А. Пластов, А. Дейнека, С. Герасимов, К. Юон, П. Корин, А. Бубнов.

«Фашист пролетел», «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», «Оборона Севастополя»,
«Мать партизана», «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.», «А. Невский» (триптих),
«Утро на Куликовом поле».

Скульптура.

В. Мухина «Партизанка»

Н. Томский «Торжество победы», портреты-бюсты

Е. Вучетич «И.Д. Черняховский», «Памятник М.Г. Ефимову»

И. Першудчев «М.В. Кантария», «М. Егоров».

Музыкальные произведения.

Д. Шостакович «Ленинградская».

Раздел III. Отечественная художественная культура 1945 – 1980-х годов

Партийность искусства. Художник и свобода творчества. Кризисные явления духовной жизни общества. Выдающиеся достижения советского искусства. Художественная самодеятельность.

Изучаемый материал. Основные произведения

- Ю. Непринцев «Отдых после боя».
- Б. Неменский «Мать», «Сестры наши».
- В. Кастецкий «Возвращение».
- А. Лактионов «Письмо с фронта».
- Т. Яблонская «Хлеб», «Весна на бульваре».
- А. Пластов «На колхозном току», «Ужин тракториста».
- С. Чуйков «Утро», «Дочь Советской Киргизии».
- С. Герасимов «Пейзаж с рекой», «Весна».
- Г. Нисский «Белорусский пейзаж».
- П. Корин «Сарьян», «Коненков».

Оперная школа.

- Д. Кабалевский «Кола Брюньон», «В огне», «Семья Тараса».
- И. Держинский «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Князь озера».
- Н. Жиганов «Дорога победы», «Джалиль», «Алтынчеч».
- С. Прокофьев «Любовь к трём апельсинам», «Семен Котко», «Война и мир».
- Т. Хренников «В бурю», «Фрол Скобеев», «Мать».
- Ю. Шапорин «Декабристы», «На поле Куликовом».
- Д. Шостакович «Нос», «Катерина Измайлова».
- Р. Глиэр «Шахсенем», «Лейли и Меджнун».

Представители русской музыкальной комедии (оперетты XX в.).

- И. Дунаевский «Вольный ветер», «Белая акация», «Золотая акация».
- Н. Стрельников «Черный амулет», «Луна-парк», «Холопка».
- Г. Милютин «Девичий переполох», «Трембита», «Поцелуй Чаниты».
- Б. Александров «Свадьба в Малиновке», «Моя Гюзель».
- А. Рябов «Сорочинская ярмарка» и др.
- К. Листов «Мечтатели», «Севастопольский вальс», «Айра».

Раздел IV. Отечественная культура 1990 – 2000-х годов

Позитивные и негативные черты российской культуры. Рыночная экономика и художественное творчество. Культура русского зарубежья. Актуальные проблемы современной культуры. Российская социокультурная ситуация. Отражение времени в современной художественной культуре.

Изучаемый материал. Основные произведения

Театральное искусство.

- Н. Эрдман «Самоубийца».
- М. Булгаков «Зойкина квартира», «Собачье сердце».
- Р. Виктук «Мадам Баттерфляй», «Служанки» (1992 г.).

Киноискусство.

- Боевики, вестерны, триллеры, эротические ленты.
- Э. Рязанов «Небеса обетованные», «Старые клячи».

Музыкальное искусство.

Музыкальные группы «ДДТ», «Кино», «Браво», «Алиса».

Живопись.

И. Тарасюк «Карусель», «Трое», «Учитель танцев».

Тематическое планирование

Раздел	№ занятия	Тема занятия
Введение	1	Менталитет русской культуры. Перелом в русском менталитете
Отечественная художественная культура 1917-1940 годов	2	Плюрализм направлений и школ в искусстве России начала 20 века
	3	Тема революции и Гражданской войны в изобразительном искусстве (художники-плакаты, окна РОСТА, Д.Моор, В. Маяковский, К. Петров-Водкин)
	4-5	Киноискусство (С. Эйзенштейн «Стачка», «Броненосец Потемкин», В. Пудовкин «Мать», «Чапаев», «Братья Васильевы»)
	6	Советская скульптура
	7-8	Советская музыкальная культура (РАМП – Российская ассоциация пролетарских музыкантов – за создание нового общества)
	9-10	Поиски нового зрелищного театра. Творчество В.Э. Мейерхольда
	11-12	Искусство, как средство коммунистического просвещения и воспитания масс (1920-1930 гг.). Киноискусство (С. Эйзенштейн «А. Невский», В. Петров «Петр I», В.И. Пудовкин «А. Суворов». Фильмы Г. В. Александрова, И. А. Пырьева)
	13	Театральное искусство (Н.Ф. Погодин, Н. Эрдман)
	14	Музыкальная культура (Лебедев-Кумач, А. Прокофьев, И. Дунаевский)
	15	Творчество советских художников
	16	Советская архитектура – цели и задачи. Градостроительство. И.В. Жолтовский, И.А. Дом культуры им. Русакова в Москве (арх. К.С. Мельников) Театр Красной Армии (ныне Российской) (арх. К.С. Алабян и В.Н. Симбирцев) Работы по реконструкции Москвы
	17-18	Русское зарубежье 1920-1930 гг. Первый поток русской эмиграции. Особенности русской эмиграционной культуры послереволюционного периода. Евразийство – историко-культурная концепция. Центры образования и просвещения русской эмиграции послереволюционной поры

Отечественная культура 1941-1945 годов	19-20	Военная тема в киноискусстве («Разгром немецких войск под Москвой», док. фильм «Ленинград в борьбе». «Битва за Севастополь», «Берлин», худ. Фильм «Зоя», «Парень из нашего города», «Нашествие», «Они защищали Родину», «Два бойца»
	21-22	Музыка. «Все для фронта! Все – для Победы!» Д. Шостакович, С. Прокофьев. Песни. А.В. Александров, Б.А. Мокроусов, В.П. Соловьев-Седой, Н.И. Блантер, И. Дунаевский. Творческие бригады артистов для фронта
	23-24	Военная тема в изобразительном искусстве (живопись, графика). Скульптура
Отечественная культура 1945-1980-х годов	25	Послевоенная живопись и графика
	26	Послевоенная скульптура. Е. Вучетич «Воин-освободитель», «Родина-мать». М.К. Аникушин «Героическим защитникам Ленинграда»
	27	Диктатура партократии. Причины «застоя» в русской культуре 1970-1980 годов
	28	Обобщающий урок. Искусство в системе русской культуры. Негативные явления культуры в формировании советской цивилизации. Антропогоничность искусства (русский почерк в российской архитектуре; воспитательный характер русского искусства; народное музыкальное творчество; русский балет; иконопись)
Отечественная культура 1990-2000 годов	29	Позитивные и негативные черты отечественной культуры 1990 - 2000 годов
	30	Культура русского зарубежья (4 потока русской эмиграции)
	31	Российская социокультурная ситуация. Актуальные проблемы современной культуры
Подведение итогов	32-34	Обобщение материала. Подведение итогов года. Экскурсии

Литература

1. Аксёнова А.С. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения / Аксёнова Алина – М.: Эксмо, 2019.
2. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. – М.: Новое литературное обозрение, 2000.
3. Данилова Г. И. Искусство. Базовый уровень: 10-11 классы: Рабочая программа / Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2017.
4. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова – М.: Дрофа, 2010.
5. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова – М.: Дрофа, 2012.

6. *Емохонова Л. Г.* Мировая художественная культура (базовый уровень): программа для 10-11 классов: среднее общее образование / Л. Г. Емохонова, Н.Н.Малахова. – М.: Академия, 2014.
7. *Ильина Т. В.* История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник – М.: Высшая школа, 2000.
8. *Ильина Т.В.* История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – М.: Высшая школа, 2000.
9. *Рапацкая Л. А.* Мировая художественная культура: Программы курса: 5-9 классы; 10-11 классы. – М.: Владос, 2014.
10. *Поляков Е.Н.* Архитектура Древнего мира: курс лекций: в 2 т. Т. 2. Архитектура античных государств / Е.Н. Поляков. – Томск: Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2017.
11. *Попов Е. А.* Мировая культура и искусство: От первобытности до Возрождения: учеб. пособие / Е. А. Попов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Урал. ун-т, 2018.
12. *Сокольникова Н.М.* История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. Т. 1 / Н. М. Сокольникова. – М.: Академия, 2007.
13. *Солодовников Ю.А.* Мировая художественная культура. Примерные рабочие программы. Завершённая предметная линия Ю. А. Солодовникова. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Ю. А. Солодовников. – М.: Просвещение, 2021.

Методические советы

Н.В. Лисюткина, учитель изобразительного искусства МБОУ ЛСТУ № 2

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА «ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ»

Общение с искусством необходимо детям: оно учит ориентироваться в духовных ценностях общества, понимать и ценить прекрасное, обогащает, пробуждает творческое начало. Воспринимая произведения искусства, ребенок становится пытливым, наблюдательным, эмоционально отзывчивым. Как же помочь учащимся открыть для себя этот удивительный мир, выработать жажду общения с подлинным искусством, умение сопереживать?

Построить пространство для саморазвития, самореализации с учетом личностных особенностей детей, создать оптимальные условия для целенаправленного обучения позволяет внеурочная деятельность. То, чего очень трудно порой достичь во время традиционного урока, в неформальной обстановке зачастую приходит как-то само собой. Активные формы и методы работы, на которых строятся внеурочные занятия, позволяют развивать познавательный интерес, творческие способности и самые высокие чувства ребенка. Дети не только открывают удивительный мир искусства, но и познают себя как личность, учатся свободно и открыто выражать собственное мнение, постигают свои возможности, проявляют свои таланты, свой потенциал.

Представим некоторые формы, методы, приемы работы, которые целесообразно использовать на внеурочных занятиях в рамках реализации программы курса «Искусство Античности».

1. Композиция «Античный город».

Учащиеся должны уметь работать как индивидуально, так и в коллективе (уметь советоваться и находить общие идеи для творчества). Одной из наиболее интересных видов коллективной деятельности учащихся является аппликация.

Например, на заключительном уроке по теме «Архитектура Античности» класс делится на группы, которые должны на листе ватмана составить композицию «Античный город». Учащиеся распределяют между собой задания (рисунок здания, жителей города, природы и т.д.), выполняют их индивидуально, а затем сообща работают над композицией.

2. Копия античной скульптуры. Изучая скульптуру Античности, можно предложить учащимся создать копию понравившейся скульптуры.

3. Рисунок росписи в технике чернофигурной или краснофигурной вазописи.

Одна из самых распространенных находок археологов, изучающих античный период, – керамика. Греческие мастера искусно расписывали вазы, чаще всего изображая на них сюжеты из мифологии. Сейчас это так и называется – вазопись. Прежде чем украшать сосуд, ученики художников Древней Греции тренировались на дощечках, покрытых воском. Изучая тему «Живопись Древней Греции», мы научим детей делать это на бумаге.

4. Состязание художников.

Изучая античную живопись, расскажем учащимся красивую легенду о двух древнегреческих художниках и их состязании:

«В V веке до нашей эры соперничали между собой художники Зевксис и Паррасий. Их работы до нас не дошли – время их не пощадило. Но дошла легенда об их публичном состязании.

Зевксис с Паррасием поспорили, кто напишет самую лучшую картину и будет признан безупречным мастером. Собрался народ, вышли двое соперников, у каждого в руках картина под покрывалом. Зевксис отдернул покрывало – на картине была виноградная гроздь, такая похожая, что птицы слетелись ее клевать. Народ рукоплескал. «Теперь ты отдерни покрывало!» – сказал Зевксис Паррасию. «Не могу, – ответил Паррасий, – оно-то у меня и нарисовано». Зевксис склонил голову. «Ты победил! – сказал он. – Я обманул глаз птиц, а ты обманул глаз животисца».

Зевксис недаром выбрал предметом для своей картины виноградную гроздь: это он умел изображать как никто. Однажды он написал мальчика с гроздьё в руках, и опять птицы слетались и клевали ягоды, а народ рукоплескал. Недоволен был только сам Зевксис. Он говорил: «Значит, я плохо написал мальчика: если бы мальчик был так же хорош, птицы боялись бы подлетать к ягодам».

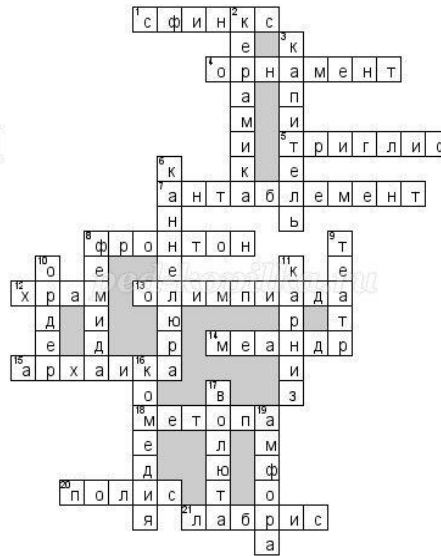
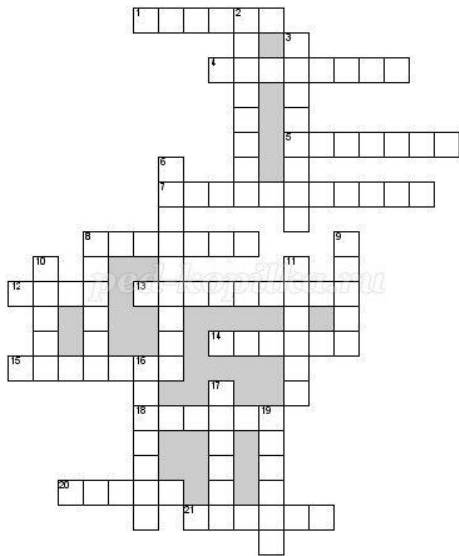
Обсудив легенду, предложим посоревноваться самим. Тему творческой работы лучше связать с рассматриваемой эпохой.

5. Игра «Лучший экскурсовод».

Завершая разговор об особенностях скульптуры и живописи периода Античности, учащимся можно предложить перевоплотиться в экскурсоводов: «Вы экскурсовод в музее одного художника, подготовьте экспозицию работ этого художника, придумайте название экспозиции, составьте сопроводительный текст и проведите экскурсию».

6. Кроссворд «Искусство Античности».

Обобщая изученное, можно всем вместе в классе (фронтальная работа) решить кроссворд, а затем составить самостоятельно свой (индивидуальная или групповая).

По горизонтали:

1. Мифическое чудовище, существо с головой женщины, лапами и телом льва и крыльями орла.
4. Узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов.
5. В архитектуре элемент фриза дорического ордера, представляющий собой вертикально стоящую каменную плиту с треугольными в плане продольными желобами.
7. Архитектурный термин, принятый архитекторами для обозначения компонентов, расположенных над колонной: архитрав, фриз и карниз.
8. Завершение (обычно треугольное) фасада здания, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.
12. Архитектурное сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.
13. Спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года. Традиция, существовавшая в Древней Греции, была возрождена в конце XIX века французским общественным деятелем Пьером де Кубертенем.
14. Геометрический орнамент из непрерывной кривой или ломаной (под прямым углом) линии, образующей ряд спиралей. Разработан в Древней Греции.
15. Ранний этап в развитии какого-либо явления. В искусстве Древней Греции – один из периодов развития искусства VII-VI вв. до н.э.
18. Тонкая мраморная плита, расположенная между триглифами в дорическом фризе. Ее обычно украшали рельефами.
20. Город-государство в Древней Греции.
21. Двусторонний топор, символ божества и предмет культового поклонения на острове Крит.

По вертикали:

2. Произведения декоративно-прикладного искусства, скульптуры и изделия утилитарного назначения, выполненные из обожженной глины.
3. Венчающая часть колонны.
6. Вертикальный желобок на стволе пилястры или колонны.
8. В древнегреческой мифологии богиня правосудия.
9. Место для зрелищ. Род искусства, передающего художественный замысел с помощью сценических действий актёров перед зрителями.

10. Как называется порядок расположения архитектурных элементов, разработанный в Древней Греции?

11. Горизонтальный выступ, поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей воды.

16. В Древней Греции: представление, развившееся из песен, исполнявшихся на праздничных шествиях в честь бога Диониса.

17. Архитектурная деталь в виде завитка, спирали. Характерна для ионической капители.

19. Античный сосуд яйцеобразной формы с двумя вертикальными ручками, нередко с острым коническим дном. Был распространен у греков и римлян.

7. Игра «Чистая доска» активизирует учащихся, вызывает стремление показать свои знания, эрудицию.

Перед уроком на двух досках записываются вопросы домашнего задания по теме или по блоку тем. Класс делится на 2 группы, и начинается опрос. Группы по очереди читают вопросы и отвечают на них. Если ответ правильный – вопрос стирается. Чья доска первой окажется чистой – та команда побеждает. (Вопросы могут сопровождаться вариантами ответа. В приведенных примерах правильный ответ выделен курсивом.)

1. Что такое мозаика? *А) Картины из цветного стекла.* Б) Роспись по сырой штукатурке. В) Картины посвященные музам.

2. Назовите центр греческой культуры? *А) Афины.* Б) Гиза. В) Троя.

3. Через что проходил вход в Акрополь? *А) Пропелеи.* Б) Парфенон. В) Эрехтейон.

4. К культуре какого государства (каких государств) относится понятие «Античность»? *А) Древнего Египта. Б) Древнего Рима. В) Древней Греции.* Г) Древней Передней Азии.

5. Назовите памятник (памятники) культуры Древнего Рима. *А) Акрополь.*

Б) Пантеон. В) Александрийский маяк. Г) Собор святого Петра.

6. Что являлось центром деловой и общественной жизни Рима? *А) Пантеон.*

Б) Форум. В) Колизей.

7. При Адриане был построен «храм всех богов». Как он назывался? *А) Колизей.*

Б) Форум. В) Пантеон. Г) Одеон.

8. Для греческой культуры были характерны а) любовь к гладиаторским боям,

б) большое внимание к наукам и искусствам, в) широкое распространение портрета,

г) отсутствие монументальных зданий, *д) изображение идеального человека.*

9. В эпоху античности появился знаменитый список самых величественных архитектурных сооружений в мире – «Семь чудес света». Какое из «чудес» было древнейшим? *А) Галикарнасский мавзолей. Б) Пирамида Хеопса.* В) Колосс Родосский.

10. Кого изображает единственная сохранившаяся с античности конная статуя, изготовленная в 176 г.? *А) Марка Аврелия.* Б) Императора Константина Великого.

В) Императора Домициана.

11. Как называлась центральная часть древнегреческого храма, где находилось изображение божества? *А) Пронаос. Б) Наос.* В) Перистиль.

12. На каком острове находятся развалины Кносского дворца, считающегося мифическим лабиринтом Минотавра? *А) Кос. Б) Крит.* В) Кипр.

13. Что изобрели древнеримские архитекторы? *А) Бетон.* Б) Цемент. В) Раствор для скрепления камней.

14. Назовите главное отличие скульптурных портретов, изготавливаемых в Древнем Риме. А) Они носят обобщённые черты разных людей. Б) Им придавали черты конкретного человека. В) Черты людей зависели от фантазии скульптора. Г) Это были собирательные образы.

15. Как называются крытые каналы, по которым с помощью арочных конструкций подавалась вода в город? А) Термы. Б) Форум. В) Акведук. Г) Одеон.

16. Какая скульптура явилась каноном в определении идеальных пропорций человеческой фигуры? А) Венера Милосская. Б) Дискобол. В) Дорифор. Г) Венера Таврическая.

17. Девушки-статуи, поддерживающие крышу храма, называются а) *кариатиды*, б) *курсы*, в) *атланты*, г) *коры*.

18. Назовите три греческих архитектурных ордера: а) афинский, романский, готический, б) *дорический*, *ионический*, *коринфский*, в) дворцовый, царский, храмовый, г) классический, эллинистический, геометрический.

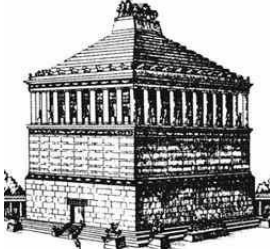

19. Тип орнамента в виде изогнутой под прямым углом линии называется а) арабеска, б) геометрический, в) линейный, г) *меандр*.

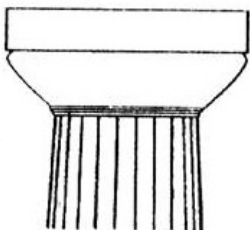

20. Как называлось известнейшее сооружение Древнего Рима, где разыгрывались пантомимы, происходили бои гладиаторов, укрощение диких зверей? А) Акрополь.

Б) Пантеон. В) *Колизей*.

8. Тестовые задания предлагаются детям для индивидуальной или групповой работы. (Можно также провести соревнования между учащимися.)

1	Что означает «античный» в переводе с греческого? А) греческий Б) древний В) гуманистический Г) классический	
2	Какие архитектурные сооружения находятся в Афинском Акрополе? А) Эрехтейон Б) Парфенон В) Пантеон Г) Храм Зевса	
3	Какие персонажи мифов связаны с Кносским дворцом? А) Орфей и Эвридика Б) Персей и Андромеда В) Тесей и Минотавр Г) Дедал и Икар	
4	Соотнесите богов и их функции.	
	А) Гестия	1. Богиня мудрости
	Б) Гефест	2. Покровитель искусства, божество света
	В) Афина	3. Богиня домашнего очага

	Г) Аполлон	4. Бог огня	
5	В Древней Греции и Древнем Риме одни и те же боги имели разные имена. Соотнесите имена древнегреческих и древнеримских богов.		
	А) Зевс Б) Афина В) Арес Г) Гермес	1. Марс 2. Меркурий 3. Юпитер 4. Минерва	
6	Как называются крытые каналы, по которым с помощью арочных конструкций подавалась вода в город? А) термы Б) форум В) акведук Г) одеон		
7	Главная городская площадь в Древнем Риме с расположенными на ней храмами и общественными зданиями? А) базилика Б) форум В) одеон Г) акведук		
8	Соотнесите изображения древнегреческих чудес света с их названием.		
	1 	2 	3

	<p>4</p> 	<p>А) Статуя Зевса – № Б) Александрийский маяк – № В) Колосс Родосский – № Г) Галикарнасский мавзолей – № Д) Храм Артемиды – №</p>	<p>5</p> 				
<p>9 К каким архитектурным ордерам принадлежат колонны?</p>							
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>А) коринфский - № Б) ионический - № В) дорический - №</p>				
<p>10 Какие скульптурные произведения созданы Фидием?</p>							
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>1. Лаокоон и его сыновья 2. Зевс Олимпийский 3. Афина Парфенос 4. Геракл, борющийся со львом</p>			
<p>11 Как называются древнегреческие сосуды?</p>							
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>				

				
	<p>А) амфора - № Б) кратер - № В) гидрия - № Г) пелика - №</p>			
12	Какая скульптура явилась каноном в определении идеальных пропорций человеческой фигуры?			
1		2 	3 	4
	Дискобол	Дорифор	Венера Милосская	Венера Таврическая
13	Соотнесите имя музы и область её покровительства.			
14	Какие древнеримские архитектурные сооружения изображены?			
1			2	

3

4

- А) Пантеон
- Б) Арка Тита
- В) Форум Романум
- Г) Колизей

15 Какие древнегреческие скульптуры изображены?

1

2

3

4

- А) Геракл, борющийся со львом
- Б) Артемида
- В) Лаокоон
- Г) Аполлон

16 **Какие древнегреческие мифы повествуют о подвигах Геракла?**

- А) Немейский лев
- Б) Спасение Андромеды
- В) Кони Диомеда
- Г) Конюшни царя Авгия
- Д) Яблоки Гесперид
- Е) Путешествие за золотым руном

Ключи к тесту

№	Верный ответ	Количество баллов
1	б) древний	1
2	а) Эрехтейон, б) Парфенон	2
3	в) Тесей и Минотавр	1
4	а) – 3, б) – 4, в) – 1, г) – 2	4
5	а) – 3, б) – 4, в) – 1, г) – 2	4
6	в) акведук	1
7	б) форум	1
8	а) – 4, б) – 3, в) – 5, г) – 2, д) - 1	5
9	а) – 3, б) – 2, в) – 1	3
10	2 – Зевс Олимпийский, 3 – Афина Парфенос	2
11	а) – 1, б) – 4, в) – 3, г) – 1	4
12	2 - Дорифор	1
13	а) – 3, б) – 4, в) – 2, г) – 1, д) – 6, е) – 9, ж) – 8, з) – 5, и) – 7	9
14	а) – 3, б) – 4, в) – 2, г) – 1	4
15	а) – 2, б) – 4, в) – 1, г) – 3	4
16	а), в), г), д)	4
Максимальное количество баллов		50

М.А. Рзянкина, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 40

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТОП-МОУШЕН НА ЗАНЯТИЯХ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ»

Stop motion (стоп-моушен) – это техника покадровой съемки, когда объекты перемещают в определенной последовательности и фотографируют на каждом этапе.

Анимация в техника stop-motion – одно из любимых детьми направлений работы на уроках и во внеурочное время. Эта техника может вдохнуть жизнь в неподвижные предметы и сделать их поведение ненатуральным или несвойственным для них. Stop-motion анимация

развивает нестандартное, креативное мышление, ведь с помощью этого технического приема можно создавать совершенно невероятные вещи, преодолевая законы физики и здравого смысла.

Применение анимации во внеурочной деятельности позволяет педагогу мотивировать ученика и сделать процесс познания более интересным и эффективным.

Этапы работы над проектом

1. Планирование. На этапе планирования определяются тема и идея ролика. Изучаются различные источники информации, выделяются явления, события, которые происходят в фильме. Начальный уровень – изучение архитектурных элементов, подбор иллюстраций, выбор определенного здания.

2. Разработка сценария может заключаться в написании текста, либо в создании раскадровки. Процесс воспроизведения здания, частота смены сцен и многое другое влияют на эмоциональное восприятие будущего ролика. Обучающиеся выбирают, с крупным или дальним планом они продолжают работу.

3. Создание элементов сцены и персонажей. Ведется подбор материалов, согласно их характеристикам для реализации сценария. На данном этапе обучающиеся разрабатывают интерьер либо экстерьер, антураж, выполняют определенный дизайн-проект будущего анимационного строительства.

4. Фотографирование и анимирование – два одновременно совершаемых действия, осуществляемых в паре или группе. Обучающиеся анимируют (двигают) одну или несколько деталей сцены в соответствии со сценарием, фотограф производит съёмку каждого движения на сцене. На данном этапе приветствуются неординарность аниматоров, от которых требуется максимальная самоотдача, ведь любая неточность движения либо исказит замысел, либо потребует пересъемки. Для наибольшей эффективности рекомендуется пользоваться общими принципами анимации. Анимировав тот или иной памятник архитектуры, обучающиеся знакомятся не только с пропорциями, но и с названиями архитектурных элементов, механикой движения.

5. Озвучивание или поиск музыки. Этап озвучивания может предшествовать этапу фотографирования и выполняться обучающимися во внеурочное время. В этом случае легче планировать количество кадров, чтобы действия на сцене совпали по длительности звучания монолога, описывающего краткий экскурс в историю конкретного памятника архитектуры. Итогом подхода к этому вопросу будет являться аудиодорожка, сочетающая соответствующее голосовое сопровождение или уже готовые отредактированные музыкальные файлы и фоновую музыку.

6. Монтаж. Все кадры и звук объединяются в один видеоряд в соответствии со сценарием с помощью видеоредактора Stop Motion Studio. В завершение оформляется титульный кадр с названием и титры.

7. Защита проекта. Коллективный просмотр созданных мультфильмов и объединение их в тематический видеоряд.

О.Г. Гуренкова, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 37

ЗНАКОМСТВО С ВИТРАЖНЫМ ИСКУССТВОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Чтобы встреча с искусством принесла радость, запомнилась, пробудила стремление к самообразованию, нужно попробовать сделать ее праздником, подготовить для детей какой-

то сюрприз. Создать лирическое или торжественное настроение поможет хорошая музыка или стихи. А для сопровождения, иллюстрации, обогащения объяснения учителя целесообразно использовать презентацию, которая позволит воспринимать информацию не только на слух, но и визуально, усилит обучающий эффект.

К разговору о витражном искусстве Средних веков учащихся готовит органная музыка И.С. Баха «Токката и фуга ре минор». Более доступным и запоминающимся материал делает презентация, к которой учитель обращается на протяжении всего урока.

Во вступительной беседе учитель дает возможность детям самим рассказать об особенностях архитектуры романских и готических храмов, с которыми они уже хорошо знакомы. Учащиеся вспоминают о происхождении терминов, о массивности, основательности, тяжеловесности романского стиля и ажурной невесомости, всеобъемлющем устремлении ввысь готического, о том, что крестовые своды со стрельчатыми арками в готике переместили на себя тяжесть конструкции, а стекло стало органичной частью каркасной системы. (Приложение 2: 1 и 2 слайды презентации)

Далее учитель рассказывает об искусстве создания витража в архитектуре готики (приложение 1), активизируя детей, привлекая их к взаимодействию прямыми вопросами (просит вспомнить известные им факты, сведения, необходимые на определенном этапе урока) и проблемными.

Например, ученикам предлагается вспомнить, где ранее использовалось цветное стекло. Им уже известно, что в декоративных целях цветное стекло использовалось в Древнем Египте, а древние римляне украшали пластинами из выдувного стекла окна зданий. Знают они и о том, что византийские мастера усовершенствовали способ изготовления цветных стекол, известный еще египтянам. Такие стекла впервые явились украшением окон собора святой Софии, построенного в 537 г. н. э. (5 слайд). Некоторые учащиеся могут рассказать и о двух сохранившихся фрагментах, датируемых второй половиной IX в. (6 слайд). Первый из них, с изображением головы святого, представляет собой часть витража Лоршского монастыря. Второй фрагмент из французского аббатства Вассенбург. На нем изображена голова Христа. Но самые старые из сохранившихся витражей Европы находятся в Германии.

От прямого вопроса учитель часто переходит к проблемному: предлагает определить роль витража в жизни простого народа – людей, не умеющих читать, вспомнить один из самых ранних памятников готической архитектуры и подумать об информации, которую несут верующим витражи (8 слайд).

Дети говорят, что для простого народа, не имевшего возможности читать, эти картины в стекле были единственными повествователями истории; вспоминают собор в Шартре, рассматривают его витражи (8 слайд) и с помощью учителя делают выводы: «Одним из главных украшений собора в Шартре являются «окна-розетки» Главной фигурой сюжетов – Христос или Дева Мария. Такие окна считались указателем пути к познанию истины и спасению. Большая часть окон выполнена в лазурном цвете – цвете неба. Еще в XII в., монах Теофил писал: «Украшая потолки и стены храма различными изображениями и красками, ты тем самым являешь глазам верующего небесный рай, усеянный бесчисленными цветами».

На этапе рефлексии ученикам предлагается поработать над своими витражами, которыми можно украсить школьные кабинеты или интерьер собственного дома. Учитель поясняет, что сделать настоящий витраж, используя цветные стекла, – дело непростое. Для этого необходимы профессиональное мастерство и особые условия. Но зато можно выполнить подобие витража, который сохранит эффект цветного сечения.

1. Прежде всего, необходимо подготовить эскиз декоративной композиции. Это может быть узор из растительных или геометрических форм, изображение птиц, зверей, растений по мотивам сказок или что-то другое. Работая над эскизом витража, нужно следовать главному правилу – все контуры-линии изображения должны соприкасаться друг с другом, как бы дробить рисунок на выразительные по очертаниям части-ячейки, в которых потом появятся цветные «стекла».

2. Используя эскиз, уже можно сделать на листе черного картона рисунок для будущего витража.

Вспомнить и обдумать дома полученную на уроке информацию поможет презентация, которую учитель передает своим ученикам.

Приложение 1

Информация для учителя

Особенности архитектуры романских и готических храмов: массивность, основательность, тяжеловесность романского стиля и ажурная невесомость, всеобъемлющее устремление ввысь готического. Крестовые своды со стрельчатыми арками в готике переместили на себя тяжесть конструкции, а стекло стало органичной частью каркасной системы. (1 и 2 слайды презентации)

Флаконы, найденные в египетских гробницах, остекления богатых римских домов, витражи готических соборов, оранжереи дворцов начиная с эпохи Возрождения и до XIX века, здания из металла и стекла, облицовки современных зданий, залитое внутрь гончарных изделий, дутое, отлитое на столе, вертикально-тянутое... Таков путь стекла в истории людей и их архитектурных творений. (3 слайд)

Слово «витраж» происходит от французского “vitre”, что означает «стекло» и представляет собой декоративную композицию, выполненную из кусков разноцветного стекла. В классическом витраже отдельные, фигурно вырезанные куски стекла скрепляются между собой свинцовыми перемычками, образующими узорчатый переплет. Главное достоинство витража в том, что он смотрится на просвет, сохраняя максимальную интенсивность цвета. Особое свойство витража – он способен преображать и оживлять окружающее пространство. Свет, преломляясь в цветном стекле, создает иллюзию нового яркого пространства. (4 слайд)

В декоративных целях цветное стекло использовалось в Древнем Египте, а древние римляне украшали пластинами из выдувного стекла окна зданий. Византийские мастера усовершенствовали способ изготовления цветных стекол, известный еще египтянам. Такие стекла впервые явились украшением окон собора святой Софии, построенного в 537 г. н. э. (5 слайд)

Сохранились два фрагмента, датируемых второй половиной IX в. Первый из них, с изображением головы святого, представляет собой часть витража Лоршского монастыря. Второй фрагмент из французского аббатства Вассенбург. На нем изображена голова Христа. Но самые старые из сохранившихся витражей Европы находятся в Германии. (6 слайд)

По мере совершенствования техники окраски и обработки стекла, совершенствуется и художественная роспись витражей. И именно во времена романской архитектуры витраж становится неотъемлемой частью убранства соборов. Растительный орнамент, а затем и изображения человеческих фигур стали украшать большие оконные проемы, смягчая тяжеловесность и лаконичность архитектурного стиля. Одним из лучших примеров техники

того времени можно считать витражи в храме Святой Софии, который был построен в Константинополе. (7 слайд)

Витраж является одним из видов монументально-декоративной живописи. Со второй половины XII в. в Западной Европе, и, прежде всего в Северной Франции, появляется архитектура нового стиля, коренным образом отличающегося от романского и получившего название готического. Готический стиль был порожден культурой развивающихся городов, ранее всего реализовался в архитектуре и прочно в ней утвердился. Символом города становится собор, теряющий свои оборонительные функции. Стилиевые изменения обоснованы не только функциональными изменениями, но и значительными успехами в развитии строительной техники, основанной на точном расчете и выверенной конструкции. Перенос несущих конструкций наружу позволяет облегчить стены, колонны, увеличить высоту и создать принципиально новый храмовый интерьер, максимально соответствующий идее устремления духа ввысь, к Богу. Любой готический собор создавался таким образом, чтобы все важные архитектурные детали были направлены вверх, как бы «тянулись» к самому Господу Богу. Особую роль тут играли готические витражи.

Витражи, таким образом, переняли на себя функции, некогда принадлежавшие фресковой живописи. Они стали основой для повествовательных религиозных или исторических картин. Основная тематика готических витражей – религиозная. Темно-красный, алый, золотой, зеленый, синий, фиолетовый – основные цвета готических витражей. Пурпурное стекло и свинцовые рамы создают в помещении полумрак и таинственную атмосферу. Распространена также и другая тематика изображения на готических витражах – бытовые сцены: труд ремесленников и земледельцев, городская и сельская жизнь, а также рыцари, короли, мифологические чудовища – драконы, единороги. Многоцветное сияние готического витража производит сильное впечатление.

Восхитительны готические витражи 14-15 века в Вестминстерском аббатстве (Англия), в Соборе Парижской Богоматери (Франция), в Аугсбургском соборе (Германия), Миланский собор (Италия).

По сравнению с романскими, в готических витражах отмечается более глубокий и конденсированный цвет. Расширяется цветовая палитра, исчезают орнаментальные элементы, их сменяют человеческие фигуры, вначале статичные, стоящие, а потом и в самых различных позах. В XI в. целью витража было освещение, в XIII в. его функция меняется: он призван, украшая, поучать.

Для простого народа, не имевшего возможности читать, эти картины в стекле были единственными повествователями истории (8 слайд).

Одним из главных украшений собора в Шартре являются «окна-розетки» Главной фигурой сюжетов – Христос или Дева Мария. Такие окна считались указателем пути к познанию истины и спасению. Большая часть окон выполнена в лазурном цвете – цвете неба. Еще в XII в., монах Теофил писал: «Украшая потолки и стены храма различными изображениями и красками, ты тем самым являешь глазам верующего небесный рай, усеянный бесчисленными цветами».

Один из важнейших витражей любого готического собора – круглая розетка, получившая название «Готическая роза», которая располагалась над центральным порталом, символ божественной красоты (9 слайд). Её лепестки – бесконечное множество миров. Разрозненные элементы мира собраны в ней воедино. В отличие от окон на стенах собора, роза, как правило, представляла собой не тематическую картину, а изысканный узор из разноцветных кусков стекла. В проем розы с самого начала врезали каменные переплеты,

расходящиеся радикально из небольшого центрального кружка. Сочетание каменного кружева и витража позволяло создавать самые разнообразные, но строго организованные узоры.

Именно готика сделала стекольное ремесло искусством, положив в его основу неразрывную взаимосвязь света и стекла. В готическом храме витраж не только решил проблему огромных оконных пролетов, но и стал основой для религиозного художественного повествования.

XIV–XV вв. – время «высокой» готики. Яркое подтверждение тому – восхитительный витражный ансамбль собора Сен Шапель в Париже, включающий 146 окон с 1359 различными сюжетами (10 слайд). Каждый витраж рассказывает библейскую историю. В эпоху Возрождения витраж теряет свои сакральные свойства».

Создавать витражи начали отнюдь не в эпоху готики, а еще в античности. Уникальные эффекты витража объясняются прозрачностью его основы – цветного стекла. Для прорисовки контуров использовалась черная непрозрачная краска. Позже, в Средневековье, художники стали накладывать краски на непрозрачную основу, а свет передавать с помощью золотых и осветленных белой краской тонов. (11 слайд)

Как и любой другой художник, витражист начинал свою работу с эскиза. Изготавливался эскиз по пожеланиям заказчика, потом обязательно предоставлялся ему на осмотр и одобрение. Если композиция и цветовое решение устраивало заказчика, то художник-витражист переходил к главной части работы. (12 слайд)

Витражисты, прежде всего, переносили эскиз на деревянные панели тех же размеров, что и готовый витраж. Далее на этот рисунок наносился контур, по которому куски стекла предстояло скрепить свинцовыми полосами. Затем художник начинал подбирать краски для стекла. Далее неокрашенное стекло разрезали на фрагменты, которые сравнивались с эскизом. Теперь наступал самый важный и интересный момент - окраска стекла. В зависимости от традиции, сложившейся в той или иной мастерской, на стекло наносили сначала либо контуры, либо жидкую краску. Завершающим этапом в нанесении краски было придание формы и глубины складкам одежд, лицам, рукам персонажей и предметам.

Вплоть до начала 14 века в качестве основы для краски витражисты располагали только черной или коричневой гризайлью. Но позже была открыта серебряная краска, которая стала активно использоваться витражистами в Англии, в Франции, и Германии.

Серебряная краска представляла собой сплав толченого серебра и сурьмы, к которому добавляли желтую охру и воду. Ее всегда наносили на внутреннюю поверхность стекла; при обжиге она сплавлялась со стеклом, окрашивая его в желтый цвет. Эта новая техника позволяла совмещать на одном фрагменте стекла два цвета.

Как только окраска всех фрагментов стекла, подобранных для витража, завершалась, их обжигали в печи. Это производилось для фиксации краски на стекле. Если обжиг проходил успешно, то роспись могла сохраняться под открытым небом веками.

После обжига куски стекла выкладывали на деревянную панель с эскизом и скрепляли свинцовыми полосками длиной около 60 см, с профилем, имеющим форму положенной на бок буквы «Н». Получали их отливкой по шаблону. В XV эта техника была усовершенствована, что позволило увеличить размеры шаблона. Мягкие свинцовые полоски, легко принимавшие форму контуров стекла, спаивали друг с другом, и они образовывали сетчатую несущую конструкцию, в которой удерживались все фрагменты витража. Наконец, эту конструкцию укрепляли тонкой арматурой и вставляли в оконную раму.

Художественные витражи, применявшиеся главным образом для декорирования церковных зданий, сегодня все глубже проникают в жилые и общественные здания. Религиозную тематику дополняет светская, отражающая современные течения в культуре и искусстве. Витражи в виде узоров, различных композиций или картин выполняются из цветных или бесцветных стекол, с росписью отдельных деталей или всей плоскости, с применением красок или же без них.

Источники

1. <https://bse.slovaronline.com/6869-VITRAZH>
2. <https://girandole.ru/articles/195-istoriya-poyavleniya-stekla-ot-egipetskoj-glazuri-dokhrustalnykh-lyustr>
3. <https://vitroart.ru/articles/articles/165/>
4. <http://artultra.ru/vitrazhi/izgotovlenie-vitrazhey/istoriya-vitrazhey/vitrazhi-v-soborah/vitrazhi-v-hrame-svyatoy-sofii/>
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сент-Шапель>
6. <https://papikpro.com/podelki/bumagi/57022-podelki-iz-bumagi-vitrazh-48-foto.html>
7. <http://zen-designer.ru/learn/962-etapy-izgotovleniya-vitrazha>

Приложение 2

Презентация «Витражное искусство Средневековья»

Романский и готический стили в архитектуре

Пизанский собор, XI – XII вв., Италия

Реймский собор. Западный фасад. XIII – XIV вв., Франция

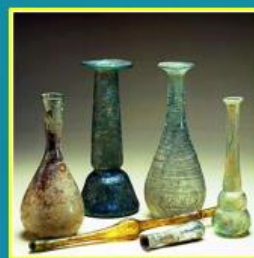
Стеклянные изделия древних цивилизаций

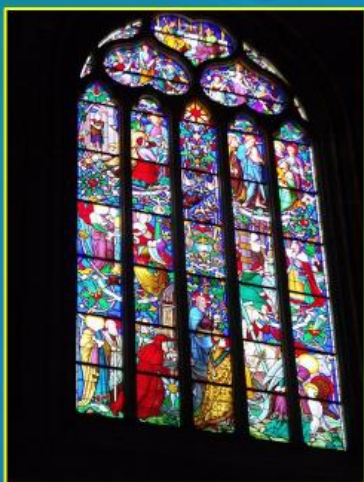
Глазированная плита и общий вид стены из мозаики фараона Джосера (начало III тысячелетия до н. э.)

Сосуд из стекла – Краперис, Египет, XIV в. до н. э. (изготовлен методом выдувания)

Сосуды из Рима, I-III вв. н. э.

Слово «витраж» происходит от французского «vitre», что означает «стекло» и представляет собой декоративную композицию, выполненную из кусков разноцветного стекла.

Собор в Эзе, Эс-ан-Прованс, Франция

Собор святой Софии

Византийские мастера усовершенствовали способ изготовления цветных стекол, известный еще египтянам. Такие стекла впервые явились украшением окон собора святой Софии

Собор святой Софии, построен в 537 г. н. э., Стамбул

Самым старым расписным витражом считается фрагмент головы Христа, датируемый IX-X вв., из монастыря Лорш на Рейне (Германия), обнаруженный при археологических раскопках в 1934 г. археологом Фридрихом Бенном (1883-1970).

Сюжеты витражей

Основная тематика готических витражей – религиозная

*«Священник и левит проходят мимо избитого путника»,
Шартрский собор, Шартр, XII – XIII вв.*

*«Странники увидели Вифлеемскую звезду»,
Шартрский собор, Шартр, XII – XIII вв.*

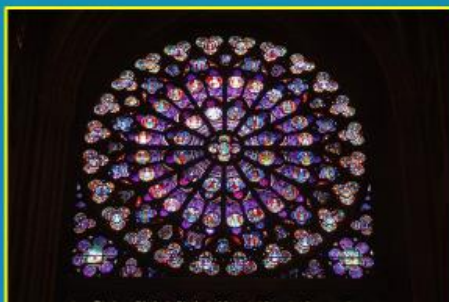
Образ Богоматери и Иисуса Витраж собора в Шартре

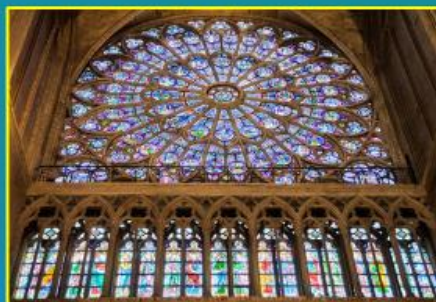
*Центральные панели витража. Образ Богоматери и Иисуса,
Шартрский собор, Шартр, XII – XIII вв.*

Готическая роза

В отличие от окон на стенах собора, роза, как правило, представляла собой не тематическую картину, а изысканный узор из разноцветных кусков стекла

Церковь Сен Дени, XII в., Франция

*Собор Парижской Богоматери,
XII – XIV вв., Франция*

Сент-Шапель, Возведена Людовиком Святым в 1242—1248 годах

Собор Сен Шапель, Франция

Витражный ансамбль собора Сен Шапель в Париже, включающий 146 окон с 1359 различными сюжетами

Витражи Сент-Шапель

Сент-Шапель (2-й этаж)

Технология изготовления витража

История возникновения данной технологии относится к тринадцатому веку, тогда она уже полностью сформировалась в Европе и, практически без изменений, дошла до наших дней. По классической технологии стёкла для композиции вырезаются по рисунку, изготовленному в натуральную величину, затем каждое стекло обрамляется проволокой из свинца, детали спаивались на стыках между собой в окончательный вариант картины и обрамлялись для установки

Этапы изготовления витража

Проектирование

Резка и выкладка стекла

Сборка витража

Связка элементов витража

Декоративная обработка

Источники и литература

1. <https://girandole.ru/articles/195-istoriya-poyavleniya-stekla-ot-egipetskoj-plazuri-do-khrustalnykh-lyustr>
2. <https://vitroart.ru/articles/articles/165/>
3. <http://artnlira.ru/vitrazhi/izgotovlenie-vitrazhey/istoriya-vitrazhey/vitrazhi-v-soborah/vitrazhi-v-hrame-svyatoy-sofii/>
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сент-Илланс_п
5. <https://papikpro.com/podelki/bumagi/57022-podelki-iz-bumagi-vitrazh-48-foto.html>
6. <http://zen-designer.ru/learn/962-etapy-izgotovleniya-vitrazha>

М.Н. Бирюзова, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 9
Н.В. Галкина, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 9

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ»

Воспитательный потенциал древнерусского искусства велик и многогранен: приобщение к этическим и эстетическим ценностям отечественной культуры способствует обогащению внутреннего мира подростка, духовному росту личности, формированию способности воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и оценивать ее уникальность и неповторимость.

Раскрыть в полной мере художественное богатство и непреходящую гуманистическую ценность древнерусского искусства помогают активные и интерактивные методы и формы обучения, которые являются основой внеурочных занятий.

Как правило, на занятиях рассматривается материал объемный, насыщенный, и учителю просто необходимо его скомпоновать и преподнести так, чтобы внимание и интерес подростков не ослабевали ни на минуту.

Например, только два занятия отводится на знакомство с зодчеством Владимиро-Суздальской земли, а поговорить нужно о многом: об особенностях архитектуры княжества, об Успенском и Дмитриевском соборах, о храме Покрова на Нерли (приложение 1).

Использование презентации для сопровождения рассказа учителя, его вопросов и заданий в таких случаях, конечно, просто необходимо: она позволяет представить новый материал как систему ярких опорных образов, что облегчает запоминание и усвоение нестандартного материала. На экране появляются небольшие видеофрагменты, иллюстрации самых выигранных моментов темы, определения – сокращается время осмысления, педагог больше успевает рассказать (приложение 2).

На этапе обобщения материала в качестве визуальных опор уместно применить инфографику, в которую включена как прозвучавшая на занятии информация, так и дополнительная, новая детей (приложение 3).

Учитель предлагает, используя инфографику, сравнить два архитектурных шедевра (работа групповая с последующим обсуждением результатов):

Дмитриевский Собор	Церковь Покрова на Нерли
Год постройки	
Материал строительства	
Количество куполов	
Особенности отделки фасада	
В честь каких событий поставлены?	
Современное назначение	
Была ли перестройка сооружений?	

На этапе рефлексии дети выявляют особенности Владимиро-Суздальской архитектуры, а дома, еще раз посмотрев презентацию и инфографику, записывают новые термины: закомары, аркатурный пояс, пилястра.

Приложение 1

**Зодчество Владимиро-Суздальской земли
(Информация для учителя)**

*Находите своё спасение в
Золотом кольце России, где каждый город –
словно погружение в далекое прошлое. (Слайд 2)*

Великое княжество, очаг русской государственности и русской культуры. Здесь сложилась могучая великорусская народность, сосредоточенные здесь народные силы оказались наиболее крепкими и стойкими. Все это о ней, Владимиро-Суздальской земле.

«Земля за великим лесом», так называлось Владимиро-Суздальское княжество, в XI в. была окраиной Древнерусского государства. Эта обширная и богатая территория с сетью рек и речек, лесами, болотами и плодородными землями тогда еще только заселялась. «Чудское захоlustье», как назвал эти земли историк В.О. Ключевский, первоначально не привлекало внимания.

– Найдите на карте (слайд 3) города Ростов, Суздаль, Владимир.

Основание культуры Владимиро-Суздальского княжества было заложено в начале XII века Владимиром Мономахом, но лишь при его сыне Юрии Долгоруком и внуках Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо здесь разворачивается активная строительная, художественная и литературная деятельность. Каждый князь хотел увековечить имя свое в веках. Строятся города, крепости, возводятся храмы, дворцовые сооружения, создаются росписи, иконы. В княжестве сложилась собственная школа, которая использовала новый материал – белый камень высокого качества – известняк, который вытеснил использовавшийся ранее кирпич (слайд 4).

А) Боголюбово.

Еще при жизни отца в 1155 году Андрей Боголюбский перевозит из Вышгорода замечательную византийскую икону Богородицы, позже получившей название Владимирской. По преданию ее написал апостол Лука – один из учеников Иисуса Христа. Как повествует летописец, кони, везшие повозку с иконой, остановились в окрестностях Владимира, и никакая сила не могла их сдвинуть с места. Андрею пришлось заночевать в поле. Во сне князю явилась Богородица, повелевшая основать церковь на месте видения, а икону оставить во Владимире. Андрей выстроил вместе с церковью великолепный белокаменный дворец. Его новая резиденция получила название Боголюбово, а сам князь – прозвище Боголюбский (слайд 5).

На 6 слайде презентации реконструкция Боголюбовского дворца, а на следующем – единственный уцелевший фрагмент сооружения, который примыкает к собору Рождества Пресвятой Богородицы (слайд 7).

– Какой фрагмент уцелел?

Б) Золотые ворота.

Боголюбский пытался сделать из Владимира вторую столицу Руси. Для этого князь Андрей во всем старался превзойти Киев. Одним из редчайших памятников русской военно-оборонительной архитектуры времен правления Андрея Боголюбского стали Золотые ворота. Они построены в 1164 году. По красоте и величию они превосходили Киевские Золотые Врата. Они были парадным въездом в город и мощным оборонительным сооружением (слайд 8). Но возведение Золотых ворот имело еще и другой, особый смысл – это символ нового столичного статуса Владимира, ведь Золотые Врата были также в Царьграде (Константинополе, сейчас – Стамбул), в Иерусалиме, в Киеве, т. е. в главных христианских городах, и центрах политической и военной власти своего времени. Золотые Врата в Иерусалиме знамениты тем, что в них входил перед Пасхой Иисус. По пророчеству, в эти Золотые Врата Иисус войдет перед концом света.

– Сравните облик Золотых ворот Киева и Владимира. Сделайте вывод на основе изображений. Какие Золотые ворота более величественны? Бесспорно, красота и мощь Владимирских Золотых ворот поражает (слайд 9).

В) Успенский Собор.

Также Андрей Боголюбский заложил огромный Успенский собор, по высоте превосходивший все построенные ранее русские храмы – в том числе и Софию Киевскую (слайд 10). По площади храм был значительно меньше Софии Киевской, но обладал легкостью и стройностью. Изначально храм был одноглавым. При Всеволоде Большое Гнездо во Владимире случился пожар, повредивший Успенский собор. Было решено обстроить старый храм галереями, заключив его в огромный каменный футляр. Над галереями возвели еще четыре главы. Так собор стал пятиглавым.

В Успенском Соборе проходили важные государственные церемонии. Храм был сложен из белого камня-известняка и вмещал около двух тысяч молящихся. Архитектура храма долгое время являлась определяющей для русского зодчества. Успенский собор построен, вероятно, артелью европейских мастеров романской архитектуры, присланной императором Фридрихом Барбароссой. По летописному сообщению, «Бог привел мастеров со всех земель».

Архитектура Владимирского Успенского собора определила развитие зодчества Северо-Восточной Руси на несколько столетий вперед. Из нее выросла и вся архитектура Московского государства. От стен Успенского собора берет свое начало и знаменитая белокаменная резьба древнерусских храмов. Во Владимирском Успенском соборе были погребены князь Андрей Боголюбский, его сыновья Глеб и Изяслав, младший брат – великий князь владимирский Всеволод Большое Гнездо и другие сподвижники Северо-Восточной Руси.

Зимой 1383 года во Владимирском Успенском соборе, по воле великого князя Дмитрия Донского, митрополитом Пименом был рукоположен в епископский сан Стефан Пермский – величайший просветитель, миссионер и государственный деятель Древней Руси, близкий друг Сергия Радонежского. На фасадах появились пилястры (полуколонны, наложенные на стену). Они заканчивались изящными листовыми капителями. Арочки образовывали красивый аркатурно-колончатый пояс, ставший визитной карточкой владимирских зодчих (слайд 11).

Г) Церковь Покрова на Нерли.

Настоящий символ древнерусской архитектуры – церковь Покрова на Нерли. «Поэма в камне» – так называют этот храм.

– Посмотрите видеофрагмент и ответьте на вопрос: «В память о каком событии была воздвигнута эта церковь»? (Возведена Андреем Боголюбским в память о сыне Изяславе, павшем в бою с волжскими булгарами.)

Русские зодчие в полной мере владели особым мастерством соединения постройки с ландшафтом (слайд 12). Стройная, устремленная ввысь церковь гармонично вписана в окружающий пейзаж. Возведенная на искусственно насыпанном холме, она прекрасна издалека и вблизи. Построена из белого камня (известняка). Стены фасады украшены традиционной для владими́ро-суздальской земли резьбой. Центральное место принадлежит библейскому царю Давиду, чей образ в богословии связывается с идеей Покрова, покровительств Богородицы (слайд 13). Давид играет на лире, а слушают его львы и птицы. Птица – древний символ человеческой души, а лев – символ Христа. В Средние века считалось, что лвица рождает детенышей мертвыми и оживляет их своим дыханием. Это воспринималось как прообраз воскресения Христа. Под львами и птицами три женские маски, олицетворяющие человеческий род. Еще ниже – два сидящих льва с процветшими хвостами, символизирующими животный и растительный миры. Вся композиция в целом рисует мироздание как стройную иерархию. Человек, поэт и царь, наделенный премудростью и силой и воспевающий творца мира, повелевает здесь природой. Одним из элементов украшения является аркатурный пояс. Обратите внимание на слайд (слайд 14). Среди фигурок на аркатурном поясе женские лики, львы, грифоны, а также так называемые «свинообразные рыла» и химеровидные зверьки. Исследователи считают, что это символ извечной борьбы добра и зла. Церковь Покрова полна умиротворенности и чистоты, она изящна, легка и гармонична. Идея храма заключается в торжестве духовного над материальным.

Сейчас церковь Покрова на Нерли является и действующим храмом (но службы проводятся только по двенадцатым праздникам) и филиалом Владимиро-Суздальского заповедника. Церковь Покрова на Нерли с 1992 года является объектом, входящим в список наследия ЮНЕСКО.

Д) Дмитриевский Собор.

Близ Успенского собора князь Всеволод Большое Гнездо поставил храм в честь своего покровителя святого Дмитрия Солунского. Дмитрий, правитель города Фессалоники, был казнен за обращение в христианство жителей города. По богатству резного убранства Дмитровский храм не имеет себе равных. Ангелы, птицы, звери, фантастические существа и растения сплошь покрывают стены (слайд 15).

Фасады храма состоят из трех ярусов. На нижнем ярусе декор практически отсутствует, резьбой украшены лишь порталы. Это объясняется тем, что раньше храм с трех сторон окружала галерея, соединявшая его с домом. Заканчивалась она с обеих сторон башнями. Галерея, к сожалению, не сохранилась, а стены так и остались гладкими снизу.

Украшением среднего яруса является пояс-колоннада с богатейшим орнаментом из резных фигур. Под арочками колончатого пояса стоят фигуры святых.

В полях закомар расположены сюжетные сцены: господствует среди них изображение библейского царя Давида, поющего псалмы (слайд 16). На фасадах собора множество животных символов власти – львов, орлов, грифонов, кентавров, сцен охоты, борьбы зверей. В восточной закомаре северного фасада помещен скульптурный портрет строителя собора - князя Всеволода с сыновьями (слайд 17).

В восточной закомаре южного фасада центральное место занимает рельеф, изображающий легенду о вознесении Александра Македонского, - сюжет, связанный с обожествлением царской власти (слайд 18).

В настоящее время Дмитриевский Собор во Владимире включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, внутри располагается музей.

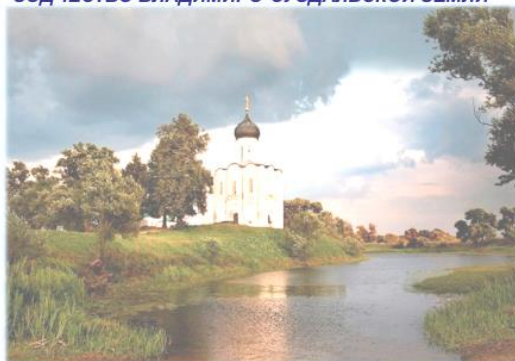
Особенности Владимиро-Суздальской архитектуры:

1. Легкость, изящество, нарядность построек.
2. Использование белого камня (известняка)
3. Стены украшены каменной резьбой (рельефами)
4. Аркатурно-колончатый пояс
5. Большая часть построек – небольшие одноглавые четырехстолпные храмы.

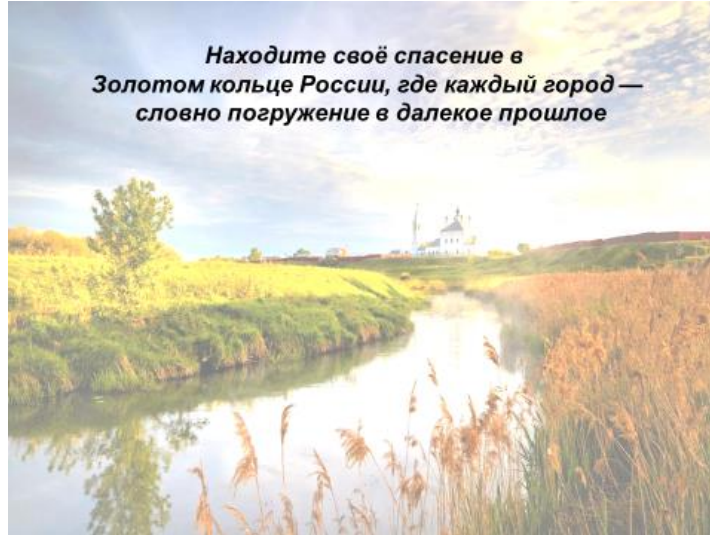
Приложение 2

Презентация «Зодчество Владимиро-Суздальской земли»

ЗОДЧЕСТВО ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ

Находите своё спасение в
Золотом кольце России, где каждый город —
словно погружение в далекое прошлое

Известные правители Владимиро-Суздальской земли

Андрей Боголюбский

Всеволод большое Гнездо

Основание Боголюбова

- По легенде, в 1155 году князь Андрей Юрьевич Боголюбский, уезжая из Киева во Владимир, взял с собой икону "Владимирская Богоматерь". В пути, немного не доехав до Владимира, везшие образ лошади стали. На этом месте, при впадении реки Нерли в Клязьму, князь Андрей Юрьевич велел поставить церковь Рождества Богородицы, дворец для себя и кельи для монахов. Вскоре поселение разрослось и получило название Боголюбова. В настоящее время от дворца в Боголюбове сохранилась лишь небольшая часть белокаменных палат – "моленная палата", соединявшаяся с церковью Рождества Богородицы и служившая переходом в храм. "Моленная палата" – единственный сохранившийся памятник древнерусского гражданского зодчества XII века.

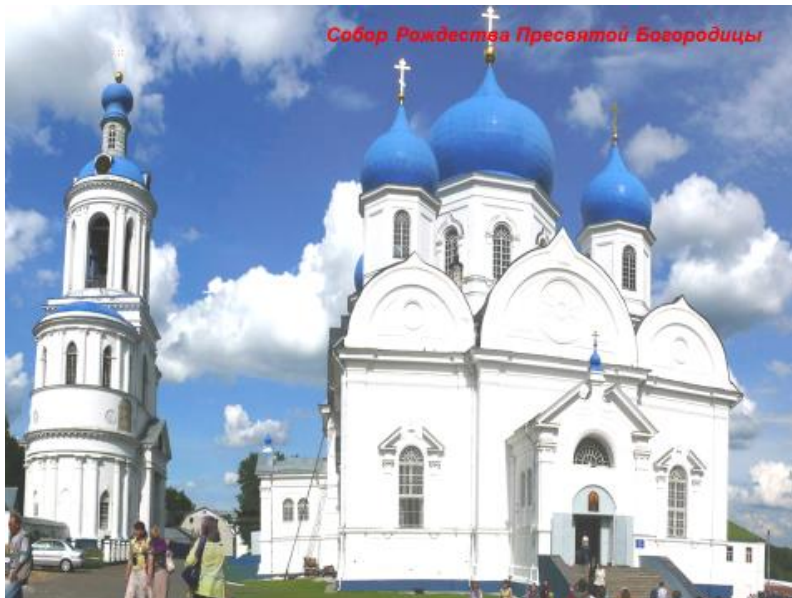
Дворец Андрея Боголюбского

- Дворец возведен около 1158 г.
- До настоящего времени сохранилась часть перехода на хоры церкви Рождества Богородицы и лестничного перехода.

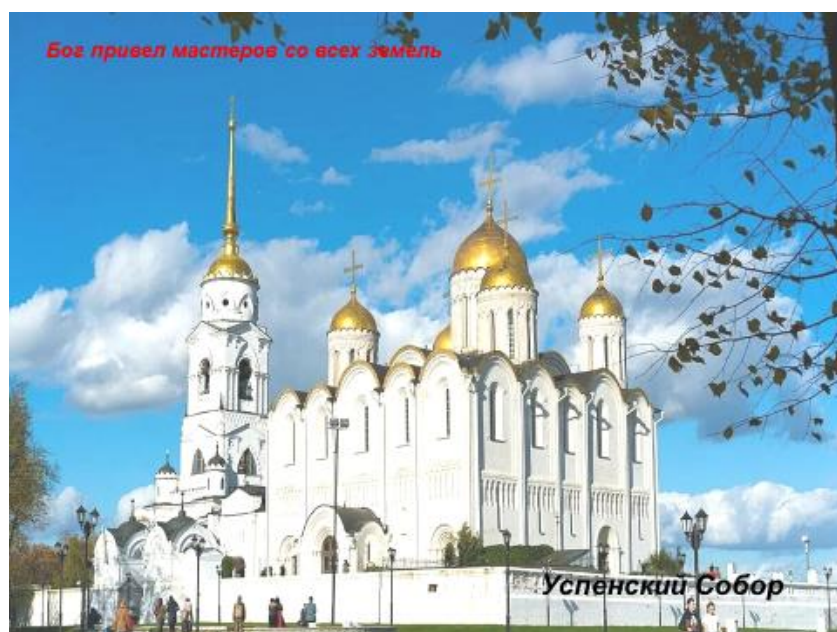

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Сравните два архитектурных сооружения. Какое сооружение более величественно?

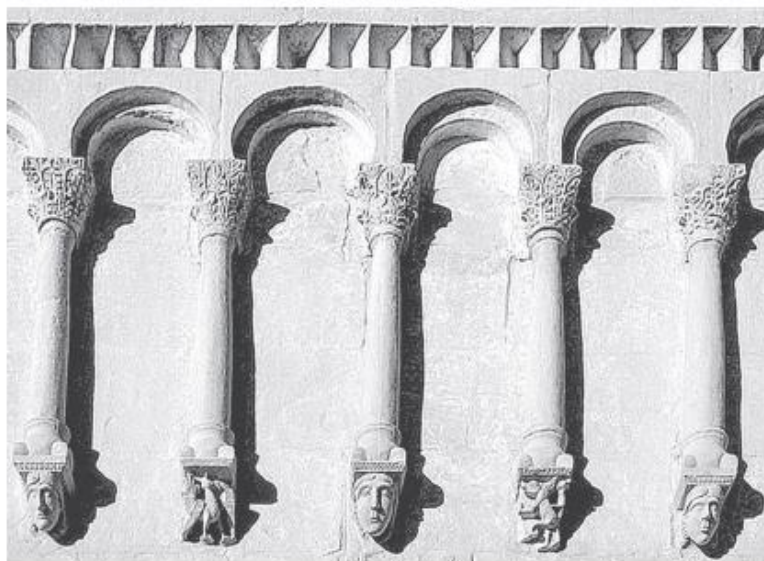
Аркатурно-колончатый пояс на фасаде

Церковь Покрова на Нерли

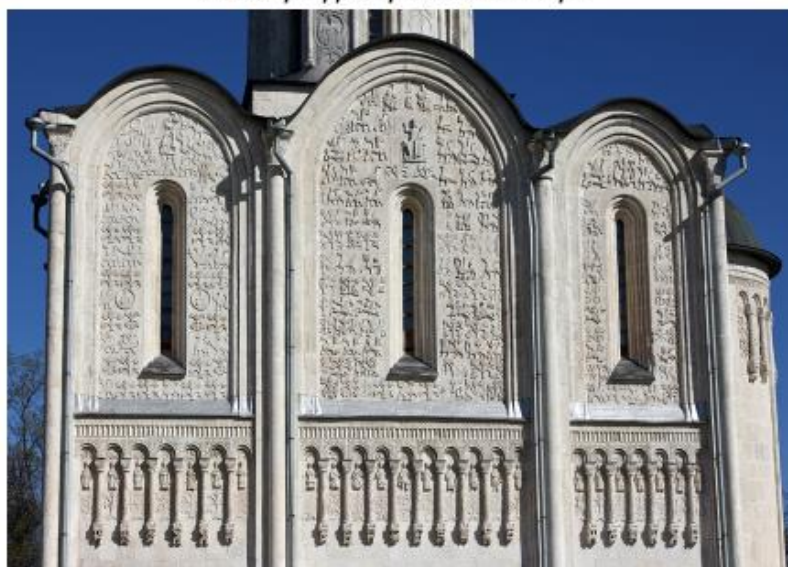
Аркатурно – колончатый пояс церкви Покрова на Нерли

Дмитриевский собор во Владимире

Закомары Дмитриевского собора

Всеволод Юрьевич с сыновьями. Рельеф Дмитриевского собора

В восточной закомаре северного фасада помещен скульптурный портрет строителя собора - князя Всеволода с сыновьями.

На южном фасаде храма выделяется крупная композиция «Вознесение Александра Македонского на небо».

Два грифона, или, как называл их древнерусский книжник, «грипы александрова воздухохождения», несут на своих крыльях царя, сидящего в плетеном коробе. В руках Александр держит маленьких львят — «приманку» для грифонов. Легендарные чудовища тянутся к приманке и тем самым увлекают царя в поднебесье.

<i>Дмитриевский Собор</i>	<i>Церковь Покрова на Нерли</i>
Год постройки	
Материал строительства	
Количество куполов	
Особенности отделки фасада	
В честь каких событий поставлены?	
Современное назначение	
Была ли перестройка сооружений?	

Приложение 3

Храм Покрова на Нерли

Основатель
Великий Князь
Андрей Боголюбский
(4 июня 1157 — 29 июня 1174)
(открытие работы
Натали Паскалина)

Перед зодчими стояла нелегкая задача: место строительства находилось в заливаемой пойме, поэтому нужно было обезопасить храм от воды. Для этого на фундаменте были возведены четырехметровые стены, засыпанные землей. Образовался искусственный холм, обрванный каменными плитами, на котором церковь стала как на глыбестане.

Нынешняя церковь — это центральный объем первоначальной постройки, прошедший свыше 900 лет практически без изменений. Это четырехгранник со сторонами 10 метров, если не учитывать выступающие с восточной стороны 3 апсиды.

Фасад узнаваем благодаря посылу из вышних, узких лосных арок, что являлось отличительной чертой обиха и других церквей Владимиро-Суздальского княжества.

Фасад украшен барельефами из белого камня, значимые из которых также до конца не выяснены. Тут встречаются фигуры варяжского князя Давида, иногда называемого пасадославом, герцога, льва, трифона, несущие в котле дрова, а также женские головы. Числ вербных убранных в дельные рубцы. Этого можно увидеть на рельефах.

Историки утверждают, что храм был построен в один день — что некорректно быстро для того времени.

▲ 1158
Владимирский летописец XVI века содержит и посвящения, и дату, называя церковь Покровской и сообщая, появившимся в 1158 году

▲ 1784
В 1784 году храм чуть было не исчез навсегда — настоятель Боголюбова монастыря просил разрешения разобрать Покровскую церковь на камень для строительства новых свечей врат в своем монастыре.

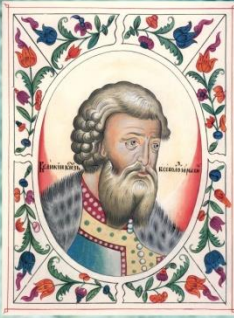
▲ 1803
В 1803 году храм решили обновить, шлемовидный купол заменили луковичной головой.

▲ 1877
В 1877 году монастырские власти саживолюсь, без ведома архитектора предприняли ремонт: без всякой нужды обновили храм мазяными стенами, обилие остатие фресок в Гарибани и куполе, заменили гипсовыми украшениями белокаменные рельефы.

▲ 1919
с 1919 года древние Белокаменные памятники Владимирской области, в том числе церковь Покрова, были приняты под охрану коллективом по делам музеев.

▲ 1923
Боголюбый монастырь вместе с Покровскими Башнями закрыты в 1923 году

▲ 1992
Церковь Покрова на Нерли с 1992 года является объектом, входящим в список национальн ЮНЕСКО.

*Основатель.
Великий князь
Всеволод Юрьевич
Большое Гнездо
(22.10.1154 -
16.04.1212 гг.)*

Дмитриевский собор во Владимире

*освящён в честь великомученика
Дмитрия Солунского.*

▶ Дмитриевский собор до реконструкции

▶ 1194-1197

Точной даты строительства в летописи нет, предположительно – между 1194 и 1197 годом. Над возведением храма работали греческие, немецкие, итальянские архитекторы, но основную работу выполняли русские зодчие.

▶ 1237

В 1237 году собор был разрушен и разграблен татарской ордой.

▶ Фрагмент фрески «Страшный суд». Конец XII века. Византийские мастера.

▶ 1536-1760

Храм пережил многочисленные пожары в 1536, 1719 и 1760 годах, во время которых пострадало не только внутреннее убранство собора, но и внешний облик.

*Шлемовидный купол
и ажурный крест с
флюгером в виде
голубя.*

▶ 1837-1839

В ходе «реставрации» 1837—1839 годов по распоряжению Николая I собору был придан «первобытный вид». Из-за невежественности ревнителей старины храм тогда лишился интереснейших частей — лестничных башен и галерей, которые были ошибочно сочтены поздними привнесениями.

*Аркатурный
пояс*

▶ 1919

В 1919 году собор был передан из наследства православной церкви и передан владимирскому музею, который на протяжении всего XX века пытался сохранить и предать былой внешний вид древнейшему

▶ 1840

В 1992 году его включили в Список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

*Собор знаменит своей белокаменной
резьбой — его стены украшают
около 600 рельефов, изображающих
святых, мифических и реальных
животных.*

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПЕРНОГО ЖАНРА НА ЗАНЯТИЯХ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСКУССТВО БАРОККО»

Занятие, на котором учащиеся получают представление об опере, познакомятся с историей возникновения жанра и особенностями оперного спектакля, можно начать с несложного ребуса:

Отгадайте ребус

(Расшифровка ребуса: ОПЕРА)

Начать серьезный разговор об опере помогает шуточный мультфильм «Пиф-паф – ой-ой-ой!» (1980), просмотр которого учитель предваряет вопросами: «Как актеры музыкального спектакля выражают свои эмоции (свое настроение)? Как они общаются между собой? Кто еще, кроме главных героев, участвует в спектакле?»

Учащиеся будут говорить о том, что **ОПЕРА** – это спектакль, в котором есть сюжет. Все герои поют или разговаривают «музыкальным говорком» – **РЕЧИТАТИВОМ**. Часто герой разговаривает как бы сам с собой, то есть ведет **МОНОЛОГ**. В опере сольное выступление героя называют **АРИЯ**. Иногда герои ведут диалог между собой, но и тут они поют. В опере такие номера называют **АНСАМБЛЬ**. Не участвует в действии, но тоже переживает все события, происходящие с героями, **ХОР**.

Неизвестные термины подскажет детям учитель.

Далее речь пойдет о рождении оперы. Учитель предлагает перенестись на несколько веков назад:

«1600 год... Италия... Со всех концов съезжаются в празднично украшенную Флоренцию знатные люди на празднование бракосочетания французского короля Генриха IV и Марии – дочери герцога Медичи – правителя Флоренции.

Генрих IV

Мария Медичи

Семья Медичи известна в Италии своим пристрастием к искусству, особенно любовью к музыке и театру, и все в предвкушении увидеть и услышать нечто совершенно необычное.

Дворец уже полон гостей. Здесь собрался весь цвет итальянского искусства: поэты и музыканты, композиторы, актеры. Среди гостей никому не известный пока **Клаудио Монтеверди**, придворный музыкант герцога Гонзаго.

Клаудио Монтеверди

Удары колокола возвещают о начале празднества. Столы ломятся от всевозможных яств, звучат песни, застольные стихи. Поэты и композиторы слагают гимны в честь молодоженов. Но вот начинается основная часть торжеств – на сцене разворачивается музыкальная драма, рассказывающая грустную историю любви Орфея и Эвридики.

«Трагически погибает юная супруга Орфея – Эвридика. Безутешный Орфей решает пойти за ней в подземное царство грозного царя Аида – царство мертвых. Пением и искусной игрой на кифаре Орфей сумел растрогать грозных богов. Согласился Аид вернуть Орфею Эвридику, но поставил одно условие. Не должен был увидеть Орфей своей любимой, пока она тенью следует за ним. Но не сдержался Орфей, и, лишь взглянув на нее, снова потерял ее, теперь уже навсегда...»

Эта грустная история юных влюбленных была разыграна как бы в назидание молодоженам. Однако поразил зрителей не сюжет этого уже давно известного древнегреческого мифа, а то, как актеры исполнили его.

Необычным было то, что музыка звучала на протяжении всего спектакля, и актеры произносили монологи и вели разговоры каким-то особым образом. Похоже, они просто разговаривали с музыкальным сопровождением. Еще более странным было то, что мелодия, исполняемая певцом, как бы главенствовала над оркестром.

Новое произведение очень понравилось, но и вызвало множество споров.

– Как можно! Так поют только мои крестьяне! – говорили одни.

– Но зато это так понятно, так просто и захватывающе, – парировали другие.

– Синьоры! Господа! Прошу выслушать меня, – положил конец спорам граф Барди, управлявший всей художественной жизнью дворца Медичи. – Я объясню наш замысел. Мы решили, что неплохо было бы, чтоб древнегреческий миф прозвучал так, как никогда еще не звучал. Мы стали прислушиваться к нашей речи и услышали в каждой разговорной интонации свою музыку. Люди говорят так выразительно, разнообразно, то гневаясь, то веселясь, скорбя или радуясь! Мы услышали музыку речи.

Композитор Пери переложил на музыку то, что создал **поэт Оттавио Ринуччини**. Получилась речевая мелодия – речитатив.

Композитор Якопо Пери

Поэт Оттавио Ринуччини

Можно считать, что успеху спектакля служило и личное участие в нем самого Пери. Талантливый композитор, виртуозно владеющий игрой на различных инструментах, он к тому же был еще и талантливым певцом. В музыкальной драме «Эвридика» Пери исполнял роль Орфея. Вот впечатления современника: «Когда он пел свои произведения, составленные с величайшим искусством и носившие грустный характер, свойственный его таланту, он трогал и заставлял плакать даже все черствые сердца...»

Эта музыкальная драма положила начало созданию произведений, которые стали называть **операми**, что означало по-итальянски «**труд, сочинение**».

Первую настоящую оперу создал Клаудио Монтеверди. Она была сочинена спустя семь лет после описанного события и на тот же сюжет о древнем певце Орфее. Но как же отличалась она от любительского представления, показанного во Флоренции!»

На следующем этапе занятия полученные знания об опере углубляются, расширяются.

Речитатив – это первая ступенька на пути от разговорной речи к пению. В опере речитативу уделяют огромное значение. Вместо того чтобы сказать свою фразу, певец её поёт. При этом музыке здесь композитор уделяет не очень большое значение.

Просмотр видефрагмента из оперы К. Монтеверди «Орфей», в котором герои поют речитативом).

Монтеверди понял, что речитативы в музыке являются лишь вспомогательными, что мелодия должна литься, завораживая слушателя своей красотой, и он стал чередовать речитативы с распевными мелодиями, выразившими переживания героя. Эти мелодии стали называться «ариями».

Слово «ария» в переводе с итальянского означает – **воздух, дыхание**, ведь чтоб спеть длинную мелодию, так же как и произнести длинную фразу, надо набрать в легкие побольше воздуха.

Ария – сольный музыкальный номер в опере. Арии исполняются главными героями оперы. Ария раскрывает образ героя, рисует его музыкальный портрет. Исполняется одним певцом в сопровождении оркестра. В отличие от речитатива огромное значение в арии уделяется музыке. Это очень красивые певучие мелодии.

Просмотр видеофрагмента Ария Орфея из оперы "Орфей" К. Монтеверди.

Монтеверди применил в опере и одновременное **пение нескольких голосов – хоры и ансамбли**. Какую же роль играет в опере хор?

Хор в опере не просто какая-то поющая масса людей, а именно действующее лицо, коллективный герой спектакля. **Хор** – это коллективный артист, исполняющий вокальную музыку, одетый в театральный костюм. «Хор» в переводе с латинского обозначает «Толпа».

Просмотр видеофрагмента из оперы К. Монтеверди «Орфей».

Оркестр стал играть самостоятельную роль, исполняя вступление к опере и к различным действиям, создавая нужное настроение.

Так возникла опера – самый сложный из всех видов музыки жанр.

На этапе рефлексии учащиеся вспоминают услышанное, отвечая на вопросы учителя.

– Что собой представляет жанр оперы?

(Сложный синтетический, все виды искусств)

– Что означает слово опера в переводе с итальянского?

(Труд, сочинение)

– Что лежит в основе написания оперы?

(Либретто – литературный сюжет)

– Что означает слово либретто?

(Книжечка)

– Как называется сольная песня героя оперы?

(Ария – воздух, дыхание)

– Когда 2 или 3 героя поют одновременно, как это называется?

(Ансамбль)

– Что такое хор?

(Все вместе, много героев, собирательные образы)

– С какой оперой мы сегодня познакомились и кто ее автор?

(Итальянский композитор Клаудио Монтеверди «Орфей»)

– Найди из представленных фотографий те, на которых изображены сцены из опер. Дай название опере:

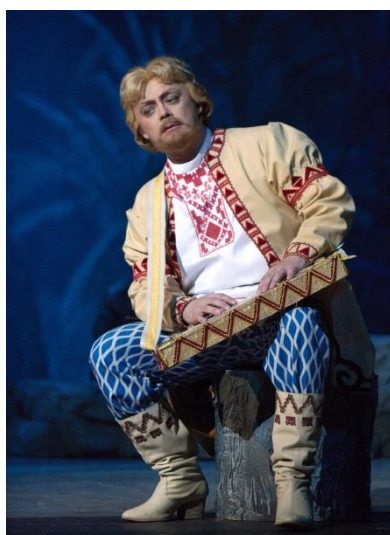
«Борис Годунов» – опера Модеста Мусоргского

«Сказка о царе Салтане» – опера Николая Андреевича Римского-Корсакова

«Садко» – опера Николая Римского-Корсакова

В ОТРАЖЕНИИ ЭПОХ: ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ МУЗЫКИ
(Материалы для учителя)

Название эпохи	Временной отрезок эпохи	Характерные черты эпохи
Античность (Древний мир)	I век до н.э. – V век н.э.	Синкретизм искусства (неразрывное единство нескольких видов искусства – танца, музыки, пения)
Средневековье	V – XVI века	<u>Теоцентризм</u> (Бог во главе всего)
Возрождение	XV – XVI века (в Италии – с XIV века)	Антропоцентризм (человек в центре всего)
Барокко	2-я половина XVII – первая половина XVIII века	Вычурность, изобретательность, ускорение темпа жизни, перевернутое мировоззрение
Классицизм	2-я половина XVIII века – 2-я половина XIX века	Разум и порядок во главе всего
Романтизм	2-я половина XIX века	Конфликт внутреннего мира с внешним, восхищение природой, уход в себя, обострённое мироощущение
Многостильность	XX век	Множественность мироощущений, искажение базовых человеческих понятий

Помощь при подготовке к занятиям:

Классическая музыка для всех. Электронный путеводитель по истории музыки
<https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history>

Средства музыкальной выразительности.

Мир музыки богат и разнообразен. Чтобы увидеть красоту этого мира, нужно научиться понимать музыку, изучить музыкальный язык и разобраться в средствах музыкальной выразительности. Когда мы слушаем музыку, затрагивающую струны нашей души, мы не анализируем ее, не раскладываем на отдельные составляющие. Мы слушаем, сопереживаем, радуемся или печалимся. Для нас музыка – единое целое. Но чтобы лучше понять произведение, нам следует иметь представление об элементах музыки и о выразительных средствах музыки. Музыкальные звуки, в отличие от шумовых звуков, имеют определенную высоту и длительность, динамику и тембр. К музыкальным звукам применимы понятия метр и ритм, гармония и регистр, лад, темп и размер. Все эти элементы – **средства музыкальной выразительности.**

Мелодия – это однополосно выраженная музыкальная мысль. Это то, что можно пропеть. Даже если мы не поем какое-нибудь произведение целиком, то часто напеваем из него мотивы и фразы. Ведь в музыкальной речи, так же как и в речи словесной, есть и

предложения, и фразы. Несколько звуков образуют мотив – маленькую частицу мелодии. Несколько мотивов составляют фразу, а несколько фраз – предложение.

Бывает: восходящая, плавная, нисходящая, волнообразная, скачкообразная, на одном звуке, движение вверх или движение вниз.

Динамика – это сила звучания (громкость). Динамические оттенки помогают композитору создать яркий музыкальный образ. Они превращают исполняемое произведение в красочное, яркое художественное произведение, а исполнение делают выразительным и эмоциональным.

Характер и содержание произведения требуют исполнения с разной силой звучания – от очень тихого – pp (пианиссимо), тихого – p (пиано) до громкого – f (форте) и очень громкого – ff (фортиссимо). Возможно еще и не очень громкое исполнение – mezzo-форте – mf и не очень тихое исполнение – mezzo-пиано – mp. Крещендо — постепенное усиление динамики на небольшом отрезке мелодии. Диминуэндо – постепенное ослабление динамики на небольшом отрезке мелодии.

Регистр – степень высоты звучания. По характеру звучания звуки делятся на регистры – **верхний, средний, нижний**. Звуки среднего регистра звучат мягко и полнозвучно. Низкие звуки – мрачные, гулкие. Высокие звуки – светлые и звонкие. С помощью высоких звуков можно изобразить щебет птиц, капель, рассвет. С помощью низких звуков мы можем изобразить медведя в малиннике, раскаты грома.

Темп – скорость движения музыки. Скорость исполнения зависит от содержания и характера музыкального произведения. Колыбельную, например, мы поем в медленном, спокойном темпе. А марш звучит размеренно, в темпе шага.

Бывает: быстрый, медленный, умеренный.

Лад (славянск. — согласие, мир, стройность, порядок) – система отношений музыкальных звуков разной высоты, в которой неустойчивые звуки зависят от устойчивых, и объединяются центральным, важнейшим и устойчивым звуком.

Для каждого музыкального произведения, в зависимости от его характера, композитор выбирает определенный лад. Ладов в музыке много, на самые распространенные – **мажорный** и **минорный** лады. От лада зависит характер мелодии. Если мелодия в мажоре – она бодрая и веселая, если же в миноре – звучит грустно и печально. Интересно, что на латинском языке мажор звучит как *durus* - твердый, а минор как *mollis* – мягкий.

Ритм – чередование и соотношение длительностей, звуков и акцентов. Количество вариантов ритма бесконечно велико. Ни одна мелодия не возможна без ритма. А ритм без мелодии существует. От ритма во многом зависит характер музыки. Благодаря ритму мы можем сразу определить даже жанр музыки: вальс, полька или марш.

Бывает: ровный, острый, пунктирный; песенный – спокойный, плавный; танцевальный – ритм вальса, польки, пляски; маршевый – упругий, пунктирный.

Тембр (фр. *timbre* метка, колокольчик) – индивидуальная окраска звука, его отличительный знак. Свойство, которым обладает любой звук, даже не музыкальный. У каждого из нас есть свой тембр голоса по которому мы можем отличить одного человека от другого. У музыкальных инструментов тоже есть свой тембр голоса. Вы никогда не спутаете голос скрипки с голосом трубы, например. Поскольку есть определенные уникальные черты, которыми эти голоса обладают. Сюда относятся:

музыкальные инструменты;

певческие голоса – женские: сопрано, альт, контральто; мужские: тенор, баритон, бас; детские;

состав хора (детский, женский, мужской, смешанный);
исполнители: солист, хор, оркестр.

Штрихи – способ звукоизвлечения. Они указывают на манеру звуковедения и зависят от характера произведения.

Legato — (легато) предполагает связное, плавное звукоизвлечение.

Staccato— (стаккато) – отрывистое извлечение звуков. Звуки при исполнении на стаккато короткие, с небольшими толчками, легкими акцентами.

маркато – с подчеркиванием каждого звука мелодии.

Музыкальное произведение строится и исполняется по определенным законам, в основе которых лежит структура произведения и форма.

Схема анализа музыкального произведения

1. Автор произведения – ФИО композитора или народное (какому народу принадлежит).

2. Музыкальный образ – о чем или о ком идет речь в произведении (лирический, драматический, эпический, образы любви, мира, войны, природы, добра, счастья и т.д.)

3. Характер, настроение – (по словарю настроений)

4. Интонация – выразительные и изобразительные - выражение чувств и настроений: повествовательная, вопросительная, восклицательная, настойчивая, стремительная и т.д.

5. Музыкальный жанр – простые (марш, песня, танец); вокальные (песня, ария, романс, элегия, баллада, серенада, баркарола, вокализ, гимн, ода и т.д.), инструментальные (камерная-пьеса, этюд, прелюдия, песня без слов, юмореска, рондо, токката, соната, ноктюрн, сюита; симфоническая – симфония, увертюра, концерт, симфоническая сюита, симфоническая поэма); музыкально-сценические жанры (опера, балет, оперетта, мюзикл).

6. Средства музыкальной выразительности.

7. Музыкальная форма – одночастная – одно настроение, нет контраста(A); двухчастная (A+B), трехчастная (A+B+A или A+B+C), рондо (A+B+A+C+A+D+A), вариации (A+A1+A2+A3+A4+A5)/

I. Античность

Музыкальная культура античности является высшим выражением культуры Древнего мира. Понятие «античная культура» включает в себя культуру Древней Греции и Древнего Рима.

Античное искусство (музыка, скульптура, архитектура, литература) оказало влияние на все следующие эпохи своей гуманистической направленностью – интерес к человеку, его внутреннему миру и внешнему облику. Достижения искусства Античности во многом станут эталоном для последующей истории - к ним будет обращаться искусство Возрождения, Просвещения. Искусство античности воспевало человека, его красоту, силу, духовность, его гармоничные отношения с окружающим миром, природой.

Музыка в первобытном обществе: 1) ритуальный характер (сопровождала ритуалы и обряды мирного или военного характера); музыка на раннем этапе развития была, преимущественно, ритмического и призывного характера. 2) синкретический характер (нерасторжимое единство пения, танца и музыки).

Музыка в древних государствах играла значительную роль в обрядах церковного (посвящение в правители, жрецы, войны) и светского характера (сопровождение празднеств

и траурных процессий). О важной роли музыки в древних государствах свидетельствуют, прежде всего, фрески изображением музыкантов и танцовщиц, упоминания в литературных источниках тех времён.

1. Музыка Древней Греции.

Развитие *музыкальной культуры Древней Греции* охватывает около 20 столетий (2-е тыс. до н. э. — V в. н. э.)

Музыка занимала большое место в общественной жизни греков. Обучение музыке вошло в систему воспитания детей, пение и игра на инструментах стали составной частью гимнастических и художественных состязаний.

Около VI-V вв. до н. э. начала развиваться инструментальная музыка. Известны имена древнегреческих музыкантов: Терпандр, Сакад из Аргоса, Тимофей из Милета и др.

Существовали союзы певцов и танцоров. Позднее получили распространение оркестры.

Параллельно с практической музыкой интенсивное развитие получило в древней Греции учение о музыке, содержанием которого были как структурные закономерности искусства того времени, так и роль музыки в жизни людей.

В Древней Греции возникло первое музыкально-теоретическое учение о «гармонии небесных сфер», принадлежащее **Пифагору**. Он считал, что акустические соотношения музыкальных звуков аналогичны соотношениям расстояний небесных светил, и движение светил должно рождать музыкальные звуки – «гармонию небесных сфер», «гармонию *мира*». Пифагор изобрёл монохорд (6 в. до н.э) – однострунный прибор для измерения высоты звучания.

Античный театр – важнейшее культурное достижение Греции, породившее многие театральные и музыкальные традиции.

Особенности театральных представлений в греции:

а) тексты проговаривались **НАРАСПЕВ**, позднее из возрождения этой традиции появилась опера;

б) играли одни мужчины, использовавшие маски и катурны – обувь на высокой платформе;

в) названия театральных площадок породили современные театральные термины;

г) места для зрителей располагались по кругу с возвышением каждого следующего ряда над предыдущим.

Театральные античные термины:

Орхестра (площадка, где стоял хор, комментирующий события) — часть театра круглой формы с двумя входами, предназначенная для выступления драматических и лирических хоров. В афинском театре ее диаметр был 24 метра. оркестр;

Скена (палатка, где переодевались актёры) — Первоначально была простой палаткой, затем соединялась с фрагментами художественного оформления сцены, например, фоном.

Проскений – колоннада перед сkenой.

Параскений – боковые каменные пристройки.

Эстрада – возвышенность над оркестрой, где в поздней античности стали играть актеры.

Эккиклема – передвижная платформа из дерева, позволяющая трансформировать место действия и перемещать актеров по сцене.

Котурны – обувь с высокими подошвами, напоминающими ходули. С помощью такой обуви актеры становились выше, более внушительными и похожими на мифических существ.

Вокальные жанры.

– Древнегреческая музыка была преимущественно вокальной и **одноголосной**, так как была тесно связана с поэзией. Метр стиха определял ритм музыки. Господствовало хоровое мужское пение.

– Большое место в древнегреческой музыке отводилось **гимнам** — песнопениям в честь богов.

Профессиональное искусство древнегреческой хоровой и сольной лирики берет начало из народного музыкально-поэтического искусства (первоначально лирика – песня под лиру). Наиболее распространёнными жанрами хоровой лирики были **элегии** и **оды**.

Инструментальные жанры.

– Вначале инструменты использовались для сопровождения пения. Позднее появились самостоятельные инструментальные жанры со схожими названиями.

– Авлодический и кифародический номы – песнопения в сопровождении авлоса или кифары.

– Авлетический и кифаристический номы – виртуозные пьесы для солирующих авлоса или кифары.

Музыкальные инструменты: струнные – кифара (лира); духовые – авлос, флейта Пана, труба, рог.

Древнегреческая музыка – составная часть одной из древнейших музыкальных культур мира. Она оказала значительное влияние на дальнейшее развитие европейской музыкальной культуры.

До нашего времени древнегреческая музыка дошла лишь в виде фрагментов нотных записей, выполненных греческими и финикийскими буквами. Музыкальная нотация в них выполнена строкой отдельных символов, стоящих над строкой основного текста.

2. Музыка Древнего Рима.

Одна из ведущих цивилизаций Древнего мира, величайшее государство Античности, получила своё название по главному городу (Roma – Рим), в свою очередь названному в честь легендарного основателя – Ромула. Музыка в Древнем Риме занимала одно из ведущих положений.

Музыка сопровождала танцы, театральные представления, спортивные состязания, музыкальные состязания. В храмах священнодействия сопровождалась пением хоров и игрой на музыкальных инструментах. На празднествах и пирах, в цирках и театрах выступали громадные хоровые и инструментальные ансамбли; римская знать считала хорошим тоном обучать музыке своих детей и содержать большие оркестры из рабов; огромным успехом пользовались сольные концерты виртуозов, совершавших «турнэ» по крупным городам.

В Древнем Риме наиболее популярны были музыкальные инструменты: тибия, авлос, кифара, огромная лира, арфа, вавилонская волынка, водяной орган, труба, систр, всевозможные ударные.

Жанры музыки (бытовые): песни триумфальные (победные), свадебные, застольные, поминальные.

II. Средневековье

Музыкальное искусство Средневековья развивалось более 1000 лет. Это напряженный и противоречивый этап эволюции музыкального мышления – от одноголосия к сложнейшей полифонии. В эпоху Средневековья усовершенствовались многие европейские музыкальные инструменты, сформировались жанры как церковной, так и светской музыки, сложились известные музыкальные школы Европы: нидерландская, французская, немецкая, итальянская, испанская. В Средние века было два основных направления в развитии музыки: **духовная музыка и светская**, развлекательная.

1. Духовная музыка.

Центрами развития профессионального музыкального искусства церковной музыки Средневековья стали храмы и монастыри. Здесь происходит зарождение и развитие нотной грамоты, появляются первые музыкальные композиторы, зарождается одноголосное литургическое пение – **монодия**. Позднее, с развитием музыкального искусства, появились **контрапункты**, предполагавшие наличие нескольких голосов и их перестановку. Наиболее ранняя форма многоголосия – **органум** (конец 9 века, мастера этого жанра – Леонин и Перотин).

Григорианский хорал – важная мета эпохи Средневековья, отражающая единство сознания перед лицом Бога. Представляет собой мужское хоровое пение в унисон отрешённого характера на латинском языке (долгое время службы в церкви проходили только на этом, непонятном для простых людей языке). Григорианские хоралы были созданы из множества бытовавших на тот момент песнопений, упорядоченных папой Григорием I на рубеже 6-7 веков.

Духовная музыка Средневековья представлена следующими жанрами:

Месса – многочастное хоровое духовное произведение, основной жанр средневекового богослужения, ежедневная служба в обряде Римской католической церкви.

Антифон – наиболее древний жанр хоровой церковной музыки, основанный на чередовании партий двумя хоровыми группами

Мистерия – литургическая драма с развернутым сценическим действием, костюмами. Исполнялось вне стен церкви. В них григорианские хоралы чередовались с неканонизированными мелодиями-тропами. Литургии исполнялись хором, партии персонажей (Марии, Евангелиста) – солистами, иногда появлялись некоторые подобию костюмов.

Нотация. Долгое время хоралы не записывались, бытуя в устной традиции. Затем начали использоваться **невмы**, обозначающие не ноту, а целую попевку. Постепенно стали появляться линейки, число которых варьировалось от 1-й до 18-ти. Изобретатель линейной нотации – **Гвидо из Арrezzo** в 11 веке, который вместо множества вариантов узаконил 4 линейки.

2. Светская музыка Средневековья.

Светская музыка Средневековья была, в основном, музыкой бродячих музыкантов и отличалась свободой, индивидуализированностью и эмоциональностью. Также светская музыка была частью рыцарской культуры феодалов.

Исполняли светскую музыку **мимы, жонглеры, трубадуры** или **труверы, менестрели** (во Франции), **миннезингеры, шпильманы** (в германских странах), **хоглары** (в Испании). Эти артисты должны были не только уметь петь, играть и танцевать, но и уметь показывать цирковые представления, фокусы, театральные сцены, и должны были другими способами всячески развлекать публику.

Помимо трубадуров и миннезингеров были бродячие певцы иного свойства – это были выходцы из народа, искусство которых было остросоциальным и остроконфликтным, осуждало политику и церковь. В разных странах эти бродячие артисты назывались по-разному, часто к данным музыкантам применяют обобщённый термин — **ВАГАНТЫ**, обозначающий странствующих певцов и слагателей вольных стихотворных текстов.

Внецерковная музыка эпохи Средневековья внесла большой вклад в историю развития западноевропейской музыки: появилось народное искусство актеров-певцов (трубадуров, труверов, менестрелей и т.д.), рыцарская лирика, культ поклонения Прекрасной Даме, благодаря которому светская музыка приобрела особый стиль. Появились новые музыкальные инструменты.

3. Музыкальная культура Древней Руси.

Музыка эпохи Средневековья связанас развитием *трёх исторических периодов:*

Период формирования Древнерусской музыкальной культуры XI–XIII вв.

До XVII века русская музыка была преимущественно безымянной и развивалась в русле **двух основных направлений:** духовная музыка и музыкальный фольклор.

Развитие духовной музыки связано с христианской культурой на Руси, воспринятой из Византии (988г.). Но Византийское влияние не подавило самобытной русской музыкальной культуры, выраставшей из народных корней. Оно лишь привнесло новые черты, соприкоснувшись со сложившимися местными традициями.

Церковное пение было одногласным, без инструментального сопровождения и записывалось при помощи особых условных знаков, происходивших от системы невменного письма.

Существовало два наиболее древних певческих стиля – кондакарный и знаменный. Они были во многом противоположны друг другу. **Знаменный распев** записывался знамёнами, а кондаки были основой **кондакарного пения**. Но основным распевом оставался **знаменный**.

В отличие от Запада, где уже в XII веке музыкальная культура демократично развивалась вне церкви, в Киевской Руси профессиональное искусство всецело подчинялось церкви, оставаясь традиционным и замкнутым. А после окончательного установления татаро-монгольского ига в середине XIII века становится явным отставание Руси от передовых европейских стран.

Истоки русской народной музыки находятся в глубокой древности и тесно связаны с художественным творчеством восточных славян – песнями, сказками, легендами. Народное искусство всегда было неотделимо как от верований и обрядов, так и от земледельческого труда, который составлял основу жизни.

Русский народ всегда славился своей музыкальностью, и песня сопровождала человека от рождения до смерти. Этим объясняется большое разнообразие ее жанров, среди которых есть былины, колыбельные, обрядовые, плясовые, трудовые, игровые и многие другие песни. Уже в древние времена была широко распространена и инструментальная музыка.

Музыкальные инструменты XI–XIII вв.: гусли, бубен, сурны, гудок, дудка, рожок.

Эпоха образования единого русского государства XIV– XVI вв.

Этот период в истории русской музыки называют **«московским»**, так как центром Руси после освобождения от ига становится Москва. Искусство этих веков проникнуто высоким патриотическим пафосом, сознанием единства русского народа. Это время расцвета **знаменного распева** в духовной музыке и искусства **скоморохов** – в народной.

Знаменный распев достиг своего расцвета. Появилось яркое национальное своеобразие.

Создание рукописных **певческих «азбук»** для изучения знаменного письма – с ним связано зарождение теоретического музыкознания.

Исполнителями и авторами обрядовой музыки были *волхвы*, а народной музыки – *скоморохи*.

Скоморохи – единственные представители светской музыкальной традиции Средневековья на Руси. Это танцоры и певцы, фокусники и акробаты, дрессировщики и лицедеи. Они выступали на улицах и площадях городов.

Музыка была обязательной частью обрядовых праздников (Масленица, Иван Купала и др.). Они проходили при большом стечении народа и включали игры, пляски, борьбу и выступления скоморохов.

Век перелома – XVII.

Религия уже не властвует над душами и умами людей с прежней силой. Усиливаются связи с Западной Европой, что приводит к росту культуры и просвещения. Утверждается эстетическая ценность творчества. Переход от одноголосного знаменного к многоголосному церковному партесному пению.

Эпоха партесного пения связана с профессиональными музыкально-теоретическими памятниками отечественной культуры.

– Наиболее развитая форма партесного многоголосия – партесный концерт. Исполнялись концерты во время праздничного богослужения (их партитура имела до 24 голосов).

– Начинает преобладать пятилинейная нотация.

– Становится популярной духовная псалма (кант).

Светские и духовные власти запрещают **искусство скоморохов**. Разрешается только проведение свадебного обряда. Создаётся **первый русский театр** (существует с 1672 г. по 1676 г.). Музыка становится неотъемлемым элементом театральных представлений. Заключительный хор становится обязательным в театральных пьесах.

Орган и **клавесин** занимают постоянное место в придворном обиходе. Царские выходы и парады сопровождаются музыкой.

III. Музыкальная культура Востока. Индия, Китай, Япония

В Восточной Европе развивается своя музыкальная культура с самостоятельной системой ладов, жанров и форм, формируется феодальная музыкальная культура особого типа. Её признаки – широкое распространение светского профессионализма (как придворного, так и народного), приобретающего виртуозный характер, ограничение устной традицией и монодическими (мелодия без аккомпанемента) формами, достигающими, однако, высокой изощрённости в отношении мелодики и ритмики, создание весьма устойчивых национальных и межнациональных систем музыкального мышления, объединяющих в себе строго определённые виды ладов, жанров, интонационных и композиционных структур (мугамы, макамы, раги и др.).

Индия – страна чудес. Классическая музыка берет начало от священных книг – вед. Гимны – ригведы. Рага-страсть, цвет и приверженность – (настроение) индийский фольклор. Главный индийский инструмент – человеческий голос (вина). Музыкальные инструменты: ситар – щипковый, флейта, труба. Культура **Китая** – влияние природы. Многие художественные достижения относятся к средневековью.

Культура **Японии** – постижение красоты через незаметное и первозданное. Их девиз «Не сотвори, а найди и открой». Музыкальные инструменты: барабаны, флейта.

IV. Музыкальная культура Возрождения

1. Характеристика эпохи Возрождения.

Это период в истории культуры Западной и Центральной Европы, который охватывает примерно XIV–XVI вв. Свое название этот период получил в связи с возрождением интереса к античному искусству, ставшему идеалом для деятелей культуры нового времени.

Небывалого расцвета достигли изобразительное искусство, архитектура, литература. Новое мироощущение отразилось в музыке и преобразило ее облик. Она постепенно отходит от норм средневекового канона, индивидуализируется стиль, впервые появляется само понятие «композитор». Изменяется фактура произведений, число голосов увеличивается до четырех, шести и более. В гармонии господствуют консонирующие созвучия, употребление диссонансов строго ограничивается специальными правилами. Складываются мажорный и минорный лады и тактовая система ритмики, характерные для более поздней музыки.

Большинство музыкальных историков полагает, что эволюция ренессансной музыки охватывает период в 200-ти лет. Традиционно её разделяют на:

музыку раннего периода Ренессанса, с 1400 г. по 1467 г.;

музыку среднего периода Ренессанса, с 1467 г. по 1534 г.;

музыку Позднего (или Высокого) Ренессанса, с 1534 г. по 1600 г.

Такая периодизация в свою очередь связана с расцветом и доминированием разных композиторских школ в Западной Европе. Стилистические характеристики, определяющие музыку Ренессанса, – полифоническая текстура, подчиняющаяся законам контрапункта и регулируемая унаследованной от средневековья модальной системой григорианского хора.

Церковное направление.

Основные жанры: месса и мотет (многоголосные полифонические произведения для хора без сопровождения или в сопровождении инструментального ансамбля).

Из инструментов предпочтение отдавалось органу.

Светское направление.

Развитию светской музыки способствовал рост любительского музицирования. Музыка звучала всюду: на улицах, в домах горожан, во дворцах знатных вельмож. Появились первые концертирующие исполнители-виртуозы на лютне, клавесине, органе, виоле, различных видах продольных флейт.

Светские жанры:

Мадригал (итал. madrigale – песнь на родном языке) – многоголосные хоровые сочинения, написанные на текст лирического стихотворения любовного содержания;

Шансон (во Франции) – полифоническая песня;

Баллата – танцевальная песня.

Инструментальная музыка.

Во второй половине XVI века начинается бурное развитие инструментализма. Разрастаются семейства струнных и духовых инструментов, расширяется их диапазон, распространяется светское и домашнее музицирование.

Появляются новые инструментальные жанры:

прелюдия (перед игрой) – вступительная пьеса,

ричеркар (изысканная пьеса) – полифоническое письмо,
канцона (песня без слов) – предшественница фуги.

Завершается эпоха Возрождения возникновением новых музыкальных жанров: сольной песни, оратории и оперы. В итальянском городе Флоренция в конце XVI в. стали собираться талантливые поэты, актеры, ученые и музыканты. Члены камераты (так называлось это общество), возобновляя постановки произведений древнегреческих драматургов, стали сочинять собственную музыку, соответствующую, по их представлениям, характеру античной драмы. Они тщательно продумывали музыкальное сопровождение монологов и диалогов мифологических персонажей. На основе таких вокальных партий возникли **арии** – законченные эпизоды в музыкальном спектакле, в том числе и в опере.

Если раньше центром музыкальной культуры был храм, то с этого времени музыка зазвучала в оперном театре.

– Музыка Ренессанса развивалась не синхронно во многих странах Европы, появившись в Италии и Франции, потом в Германии и Испании.

– Происходило уравнивание в значимости религиозной и светской музыки.

– Формировалась творческая элита. Композиторы становились профессионалами и поступали на придворную службу, ставили свои имена на произведения.

– До середины 16 века господствовала полифония. Полифоническая техника достигла необыкновенной виртуозности.

– Появлялись новые инструментальные жанры: прелюдия, ричеркар, канцона.

– Появились концерт и опера как формы публичного исполнения оперы.

2. Балет.

Балет зародился в Италии в эпоху Возрождения (XVI в.) вначале как объединенная единым действием или настроением танцевальная сценка, эпизод в музыкальном представлении, опере. Заимствованный из Италии во Франции расцветает придворный балет как пышное торжественное зрелище. Музыкальную основу первых балетов («Комедийный балет королевы», 1581г.) составляли народные и придворные танцы, входившие в старинную сюиту. Во второй половине XVII века появляются новые театральные жанры, такие как комедия-балет, опера-балет, в которых значительное место отводится балетной музыке и делаются попытки ее драматизировать. Но самостоятельным видом сценического искусства балет становится только во второй половине XVIII века благодаря реформам, осуществленным французским балетмейстером Ж.Ж. Новером. Основываясь на эстетике французских просветителей, он создал спектакли, в которых содержание раскрывается в драматически выразительных пластических образах, утвердил активную роль музыки как «программы, определяющей движения и действия танцовщика».

За время своего существования балетный жанр претерпел много изменений. При этом он превратился в самостоятельный вид искусства лишь в восемнадцатом веке. В тот период балетные школы получили широкое распространение во всех европейских странах. К 1738 году они добрались и до Петербурга, в котором был создан Русский императорский балет.

Вначале танцовщикам приходилось весьма тяжело. Они вынуждены были носить сложные костюмы. При этом движения танцовщиц стесняли тяжелые юбки. Однако с течением времени костюм претерпевал определенные изменения. Балетные туфли стали делать без каблуков, а одежда – стала более легкой и воздушной. Балетмейстеры учили танцовщиков проявлять эмоции при помощи жестов и мимики. Вместо мифологических сюжетов стали использовать рассказы о путешествиях, любовные истории и сказки. В таком виде классический балет сохранился до настоящего времени.

Русский балет.

В России балетная постановка впервые состоялась в 1673 году. Это произошло при дворе Алексея Михайловича. Происхождение национального колорита русского балета связывают с деятельностью француза Шарля-Луи Дидло, которая имело место в девятнадцатом веке. Именно этот балетмейстер решил усилить кордебалет и связать танец с пантомимой. К тому же Дидло утвердить приоритетность женской роли в спектаклях.

Что касается музыки, настоящий прорыв в этой сфере совершил Петр Ильич Чайковский. Он добавил в балетные произведения непрерывное симфоническое развитие, придал им глубокую образность и сделал драматически выразительными. К наиболее известным произведениям этого композитора относятся «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро». Его музыка помогала раскрывать характеры героев.

Значительное влияние на развитие русского балета и обретение им мировой известности внесли Сергей Дягилев и Михаил Фокин.

V. Музыкальная культура барокко

Музыка барокко – период в развитии европейской академической музыки, приблизительно между 1600 и 1750 годами.

Слово «барокко» предположительно происходит от португальского «perolabartosa» – жемчужина или морская раковина причудливой формы. И действительно, изобразительное искусство и архитектура этого периода характеризовались весьма вычурными формами, сложностью, пышностью и динамикой. Позже это же слово стало применяться и к музыке того времени.

В это время происходит знаменательный перелом в музыкальном мышлении – полифоническое многоголосие сменяется гомофонно-гармонической системой, что приводит к расцвету культуры импровизации. Существенно изменяется содержательно-смысловая координата музыкального творчества: сфера возвышенно бесстрастной мессы и безмятежной веселой песенной лирики обогащается скорбно-драматическими и трагическими образами. Именно в это историческое время в музыке кристаллизуются национальные школы и понятие стиля обретает смысл четко выраженных отличий итальянской, французской, немецкой, испанской традиций. Помимо формирования национальных моделей именно в эту эпоху становится реальностью композиторская индивидуальность.

Яркими образцами индивидуального стиля являются значительные фигуры Ж.-Б. Люлли, А. Вивальди, Г.Ф. Генделя, И.С. Баха.

Жанры эпохи барокко.

Композиторы эпохи барокко работали в различных музыкальных жанрах. Опера, появившаяся в период позднего ренессанса, стала одной из главных барочных музыкальных форм. Можно вспомнить произведения таких мастеров жанра, как Алессандро Скарлатти, Георга Фридриха Генделя, Клаудио Монтеверди и других. Жанр оратории достиг пика своего развития в работах И.С. Баха и Г.Ф. Генделя; оперы и оратории часто использовали схожие музыкальные формы. Например, имевшую широкое распространение арию *da capo*. Такие формы духовной музыки, как месса и мотет, стали менее популярны, но форме кантаты уделили внимание множество протестантских композиторов. Развились такие виртуозные формы сочинения, как токкаты и фуги. Инструментальные сонаты и сюиты были написаны как для отдельных инструментов, так и для камерных оркестров. Появился жанр концерта в обеих своих формах: для одного инструмента с оркестром и как концерто гроссо, в котором небольшая группа солирующих инструментов контрастирует с полным

ансамблем. Пышности и великолепия многим королевским дворам добавили и произведения в форме французской увертюры с их контрастными быстрыми и медленными частями. Произведения для клавишных довольно часто писались композиторами для собственного развлечения или в качестве обучающего материала. Такими работами являются зрелые сочинения И.С. Баха, общепризнанные интеллектуальные шедевры эпохи барокко: «Хорошо темперированный клавир», «Вариации Гольдберга» и «Искусство фуги».

Музыкальные инструменты эпохи барокко.

Основным музыкальным инструментом барокко стал орган в духовной и камерной светской музыке. Также широкое распространение получили клавесин, щипковые и смычковые струнные (виолы, барочная гитара, барочная скрипка, виолончель, контрабас), а также деревянные духовые инструменты: различные флейты, кларнет, гобой, фагот. В эпоху барокко формируются первые оркестры и появляется оркестровая музыка.

1. Теория музыкальной эстетики Монтеверди (итальянская опера)

Условной точкой перехода между эпохами барокко и ренессанса можно считать создание итальянским композитором **Клаудио Монтеверди** его речитативного стиля и последовательное развитие итальянской оперы. Слово опера в переводе с итальянского означает «труд», «сочинение». Первоначально музыкальный спектакль называли «*dramma per musica*» – «драма на музыке» или «музыкальная драма», к чему добавляли – опера, то есть труд такого-то композитора. Жанр «*dramma per musica*» стал исторически первым типом оперы. Первые оперы появились в Италии, во Флоренции на рубеже XVI – XVII столетий. Новый жанр развивался очень бурно и стремительно. Опыт флорентийцев перенимался в других итальянских городах, и уже очень скоро в истории оперы появились первые классические произведения. Их автором стал **Клаудио Монтеверди (1567–1643)**. Итальянский композитор, имя которого стоит рядом с именами величайших художников и поэтов эпохи Возрождения. Именно он создал гениальные образцы и нового жанра, и нового стиля. Благодаря Монтеверди опера превратилась в произведение прежде всего музыкальное: теперь музыка стала занимать не подчиненное, как это было раньше, а главное место. Монтеверди создал остро напряженный, драматический речитатив – с внезапными сменами темпа и ритма, выразительными паузами. При этом Монтеверди не ограничился речитативом: в кульминациях своих опер он включал арии, где мелодия носила уже не декламационный, а певучий характер. Большое значение приобрел хор и оркестр, который подчеркивал значительность того или иного момента драмы. Все это позволило Монтеверди ярко раскрывать внутренний мир своих героев. Первые оперы Монтеверди – «Орфей» и «Ариадна» (от которой сохранился только один-единственный фрагмент – «Плач Ариадны», получивший всемирную известность) – появились в Мантуе. В дальнейшем же Монтеверди переехал в Венецию, где протекал последний период его творчества. Здесь он выступил во главе новой оперной школы, создав такие произведения, как «Возвращение Улисса» и «Коронация Поппеи».

2. Бах и Гендель – музыканты барокко.

Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя явилось завершающим этапом музыкальной культуры барокко. В их произведениях удивительным образом сочетались все лучшие достижения предшествующих эпох: искусство полифонии немецких органистов, гомофонный стиль итальянской оперы и французской танцевальной музыки. Они унаследовали традиции инструментальной музыки *concerto grosso* и народно-песенного творчества.

Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759) – один из крупнейших композиторов в истории музыкального искусства эпохи барокко. Он открыл новые перспективы в развитии жанра оперы и оратории, предвосхитил многие музыкальные идеи последующих столетий — оперный драматизм К.В. Глюка, гражданственный пафос Л. Бетховена, психологическую глубину романтизма. Это человек уникальной внутренней силы и убежденности.

За свою жизнь Гендель написал около 40 опер, 32 оратории, множество церковных хоралов, органных концертов, камерной вокальной и инструментальной музыки, а также ряд произведений «популярного» характера («Музыка на воде», «Музыка для королевских фейерверков», Concerti a duosoci и др.), которые писались специально для английского королевского двора.

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) – немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-виртуоз, музыкальный педагог.

Бах написал более 1000 произведений. В его творчестве представлены все значимые жанры того времени, кроме оперы; он обобщил достижения музыкального искусства периода барокко. Бах – знаменитый мастер полифонии, продолжатель старинных традиций, в творчестве Баха полифония достигает расцвета.

3. Русская музыка барокко (Бортнянский, Березовский).

Музыкальная культура русского барокко успешно развивалась в течение ста лет, с середины XVII до середины XVIII в. В музыке этого периода достиг наивысшего расцвета пышный барочный стиль партесного многоголосия. Знаменное одноголосие не было полностью вытеснено из богослужбной практики и сохранялось в небольших провинциальных храмах, где из-за небольшой численности хора не представлялось возможным исполнять партесное многоголосие. Старая и новая певческие традиции мирно уживались между собой. Традиционные формы и жанры, унаследованные от прошлого, развивались, частично обновлялись, подчиняясь общему духу времени, однако, окончательно сбросить старые оковы искусство этих лет не могло. В середине XVIII века стремление к хоровым эффектам в партесных концертах достигло гипертрофированных форм: появились сочинения, в которых насчитывалось до 48 голосов. Во второй половине столетия на смену торжественному партесному концерту приходит новое художественное явление – духовный концерт. Таким образом, в течение всего XVIII века русское хоровое пение прошло большой путь эволюции – от монументального партесного стиля, вызывающего ассоциации с архитектурным стилем барокко, к высоким образцам классицизма в творчестве М.С. Березовского и Д.С. Бортнянского, создавших классический тип русского духовного концерта.

Максим Созонтович Березовский (1745 – 1777) окончил Киевскую Духовную Академию, по окончании её был в капелле, где занимался композицией у Цопписа. Так как он отличался особенной одаренностью, то был послан для усовершенствования композиции в Италию. В Италии, в Болонье, Березовский занимался под руководством знаменитого тогда теоретика, падре Мартини, у которого занимался и Моцарт. В 1771 году Березовский вернулся в Россию. Здесь судьба его сложилась крайне трагично: Березовский не получил признания и в припадке горячки покончил с собой.

Как композитор церковной музыки Березовский явился представителем нового направления в партесном пении. В своих сочинениях он стремился к строгому согласованию музыки с текстом. Вместе с тем в своих произведениях он умел соединить простоту с изяществом, чем и объясняется то умирительное впечатление, которое производит музыка Березовского.

После смерти Березовского было издано его известное "Верую", которое исполняется и до сих пор в наших церквях. Из его 17 концертов самый известный – восьмиголосный. "Не отвержи мене во время старости", который причисляют к классическим произведениям. Большой известностью также пользуются его "Литургия", причастные "Во всю землю", "Творяй ангелы своя духи", "Хвалите Господа с небес", "Блажени яже избра" и концерты "Милость и суд воспою Тебе, Господи", "Не имамы иныя помощи" и "Отрыгну сердце мое".

Дмитрий Степанович Бортнянский (1751 – 1825) – единственный из русских композиторов XVIII века, чья музыка не была забыта после его смерти и продолжала пользоваться любовью и признанием многочисленного круга слушателей. Однако эта популярность была связана исключительно с его церковными произведениями.

Д.С. Бортнянский прошел большой и длительный творческий путь от 70-х годов XVIII века, когда были созданы его первые значительные произведения, до 20-х годов XIX столетия. За этот полувековой период многое переменялось в русской культуре, сменились поколения, иными стали взгляды и требования в искусстве. Но художественный облик композитора оставался цельным и устойчивым, не претерпев существенной эволюции. Вслед за М.С. Березовским Д.С. Бортнянский утвердил и развил тип классического хорового концерта. Структура классического хорового концерта имеет общие черты с сонатно-симфоническим циклом. Наиболее типично для него последование трех частей по принципу быстро – медленно – быстро. При этом первая часть и по масштабу, и по весомости занимает главное место в цикле.

Д.С. Бортнянскому принадлежат 35 концертов для 4-голосного смешанного хора, 10 концертов для 2-х хоров, ряд других церковных песнопений, а также светские хоры, в том числе патриотическая хоровая песня «Певец во стане русских воинов» на сл. В. А. Жуковского (1812).

То новое, что было внесено Бортнянским в уже сложившуюся форму классического хорового концерта и что определило широчайшую популярность его произведений этого жанра, связано прежде всего с интонационным строем музыки. В его концертах встречаются черты оперности, мелодика распространенных в быту кантов и псалм, народно-песенные обороты.

В наши дни лучшая часть творческого наследия Бортнянского прочно утвердилась на концертной эстраде и составляет неотъемлемую часть репертуара многих хоровых и камерных коллективов.

VI. Композиторы Венской классической школы

Эпоха классической музыки длилась примерно с 1750 по 1820 год и была временем большого развития в музыкальном мире. Были не только изобретены некоторые культовые инструменты, такие как фортепиано, но и произошел возврат к более простым мелодиям, которые были запоминающимися и очень певучими.

Это большой стиль в европейском искусстве XVII-XIX веков, опирается на принципы древнегреческого и древнеримского искусства. Искусство эпохи классицизма подвержено четким канонам, а иногда и иерархии, оно призвано воспитывать нравы и просвещать общество. Классицизм обращается к вечному, к идеальному, отбрасывая все случайное и временное.

Высшие достижения классицизма в музыке связаны с деятельностью венской классической школы – с творчеством Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена; с реформой оперы К.В. Глюка Эстетика классицизма основывалась на убеждении в разумности и

гармоничности мироустройства, что проявилось во внимании к сбалансированности частей произведения, разработке основных канонов музыкальной формы. Интерес к античной культуре, породивший в различных видах искусства подражания античным образцам, превратился в нормативную эстетику, основанную на «Поэтике» Аристотеля. Влияние философии рационализма Декарта. Во главе угла стоит разум, а не чувства. Разум – источник гармонии и красоты. Строгие требования к музыкальной форме, которая подчинена четким законам логики, и главная цель – «увеселяя научать». Появление первых публичных концертов, образование в столицах и больших городах музыкальных обществ и оркестров В придворном ритуале прочное место занимает досуговая музыка камерных составов: дивертисменты и серенады звучат во время трапезы, прогулок по парку, катания на воде. Развивается любительское камерное музицирование: получающие серьезное художественное воспитание вельможи и аристократы много играют в различных небольших инструментальных составах. Оркестры расширяются по составу уходят орган и клавесин увеличиваются группы духовых инструментов в обиход входит кларнет, фортепиано.

1. Глюк – реформатор оперного стиля.

Кристоф Виллибальд Глюк (1714–1787) – выдающийся оперный австрийский композитор и драматург, осуществивший во второй половине XVIII века реформу итальянской оперы-*seria* и французской лирической трагедии. Старший современник Й.Гайдна и В.А. Моцарта, тесно связанный с музыкальной жизнью Вены. В музыке Глюк стремился к наиболее полному раскрытию драматического содержания. В партитурах Глюка нет ничего, не вытекающего из потребностей драмы (за исключением большого количества танцев, что является уступкой вкусам эпохи).

Глюк писал: "Я хотел привести музыку к её истинной цели, которая в том заключается, чтобы дать поэзии больше новой выразительной силы, сделать отдельные моменты фабулы более захватывающими, не прерывая действия и не расхолаживая его ненужными украшениями".

Главным достижением композитора явилось подчинение всех компонентов оперного спектакля (сольного пения, хора, оркестра, балета) единому замыслу:

– В ариях Глюк отказался от виртуозных излишеств и внешней помпезности, арии Глюка – это индивидуальные высказывания героев драмы, а не лирические манифестации композитора. Отсюда – их разнообразие.

– В речитативных эпизодах усилил декламационную выразительность,

– Глюк повысил роль оркестра и оркестрового сопровождения, что сказалось на большой роли балетных инструментальных сцен и увертюры, которая, по мнению Глюка, должна была стать "вступительным обзором содержания".

– Инструментальные и вокальные средства были направлены на выявление смысла каждого слова текста.

– Стремясь преодолеть мозаичность и схематизм номерной структуры оперы, Глюк объединял ряд эпизодов, в том числе и балетные номера, в большие сцены, построенные на едином драматическом развитии

– Величественное звучание придавал операм хор. Хор у Глюка, как и в греческой трагедии, — это был голос народа, который отзывался на происходящее, это активный участник исторической драмы.

Глюк *в трактовке хора* – истинный классик: вместо генделевского богатства красок – экономность и лаконизм, вместо генделевской роскоши звучания – простота и строгость.

В реформе Глюка подытожены музыкальные достижения многих национальных школ, что способствовало её общеевропейскому значению.

– От итальянцев Глюк взял мелодию в её благородной форме, без пустых, формальных вокализов

– От французов – мастерство музыкальной декламации.

Уже до Глюка опера пользовалась этими средствами, где первое служило экспозицией драматической ситуации сюжета, а второе давало возможность показать развитие нарастания чувства, но Глюк первым сумел сплавить эти формы в единое целое. Там, где драма того требовала, он вставлял в речитатив несколько тактов ариозо, и наоборот, вставлял в ариозо несколько речитативных тактов.

Оперные герои Глюка – это люди революционной эпохи, борцы за справедливость, люди чести. Они живут в мире больших страстей и больших испытаний: любовь к Отечеству, порыв к свободе, готовность к жертве во имя великой цели и презрение к несчастьям отличают этих людей-титанов. И в то же время они – всего лишь люди, в душе которых чувство долга борется с человеческими слабостями: страхом перед страданием и жалостью к самим себе.

В руках реформатора Глюка опера стала музыкальной драмой – театр и музыка здесь не спорят между собой, а поддерживают и дополняют друг друга.

Однако реформа Глюка обладала известной ограниченностью; обращение к античности лишало произведения национального своеобразия. В них были созданы отвлечённые образы героев, представавших как воплощение обобщённых идей.

Открытия Глюка взяли на вооружение его ученик и поклонник **Антонио Сальери, Андре Эрнест Гретри, Жан-Франсуа Лесюёр, Этьенн Мегюль, Гаспаре Спонтини, Луиджи Керубини** и другие композиторы, преимущественно работавшие во Франции.

Вольфганг Амадей Моцарт, в целом, не принявший оперную реформу Глюка, использует некоторые её принципы в опере «Дон Жуан». **В первой половине XIX века** принципам оперной реформы Глюка следовал **Гектор Берлиоз**. Среди других композиторов, в той или иной степени следовавших открытиям Глюка – **Карл Мария фон Вебер, Михаил Глинка, Джузеппе Верди**. **В середине XIX века** новые оперные реформы (**оперная реформа Р. Вагнера, оперная реформа М. Мусоргского**) углубили и переосмыслили традиции, заложенные Глюком.

2. Классический симфонизм Гайдна (симфония и симфонический оркестр).

Симфония в творчестве Гайдна прошла большой путь: от ранних образцов, близких жанрам бытовой и камерной музыки (серенада, дивертисмент, квартет), к **«Парижским»** и **«Лондонским»** симфониям, в которых утвердились классические закономерности жанра (соотношение и порядок следования частей цикла – сонатное Allegro, медленная часть, менуэт, быстрый финал), характерные типы тематизма и приемы развития и т. д. Симфония у Гайдна обретает смысл обобщенной **«картины мира»**, в которой разные стороны жизни – серьезные, драматические, лирико-философские, юмористические – приведены к единству и равновесию. Богатый и сложный мир гайдновских симфоний обладает замечательными качествами открытости, общительности, направленности на слушателя. Основным источником их музыкального языка – жанрово-бытовые, песенные и танцевальные интонации, иногда непосредственно заимствованные из фольклорных источников. Законченные, идеально уравновешенные и логически выстроенные формы частей симфонического цикла (сонатная, вариационная, рондо и др.) включают элементы импровизационности, замечательные отклонения и неожиданности обостряют интерес к самому процессу развития мысли, всегда

увлекательному, наполненному событиями. Излюбленные гайдновские «сюрпризы» и «розыгрыши» помогали восприятию самого серьезного жанра инструментальной музыки, рождали у слушателей конкретные ассоциации, закрепившиеся в названиях симфоний («Медведь», «Курица», «Часы», «Охота», «Школьный учитель» и т. п.)

В зрелых симфониях Гайдна *устанавливается классический состав оркестра*, включающий все группы инструментов (струнные, деревянные и медные духовые, ударные). **Ведущая струнная группа** в гайдновском оркестре включает скрипки, альты, виолончели и контрабасы. Группа деревянных духовых инструментов состоит из флейт, гобоев, кларнетов и фаготов. Группу медных духовых инструментов у Гайдна образуют валторны и трубы, а из ударных он использовал только литавры и лишь в последней, двенадцатой «Лондонской симфонии» добавил треугольник, тарелки и барабан. Эта симфония известна как **«Военная»**. Также *стабилизируется состав квартета*, в котором все инструменты (две скрипки, альт, виолончель) становятся полноправными участниками ансамбля. Большой интерес представляют клавирные сонаты Гайдна, в которых фантазия композитора, поистине неистощима, каждый раз открывает новые варианты построения цикла, оригинальные способы оформления и развития материала. Последние сонаты, написанные в 1790-х гг. явно ориентированы на выразительные возможности нового инструмента – фортепиано.

3. Музыкальный мир Моцарта.

Путь Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791) в музыке начинался ярко и блистательно. С самых ранних лет жизни его имя стало легендой. В четыре года ему требовалось полчаса, чтобы разучить менуэт и тут же сыграть его. В шесть лет он вместе с отцом Леопольдом Моцартом, талантливым музыкантом капеллы архиепископа города Зальцбурга, гастролировал с концертами по Европе. В одиннадцать – сочинил первую оперу, а в четырнадцать дирижировал на премьере собственной оперы в театре Милана. В том же году он получил почётное звание академика музыки Болоньи. Однако дальнейшая жизнь талантливого композитора сложилась непросто. Положение придворного музыканта мало чем отличалось от положения услужливого лакея, выполняющего любые прихоти своего хозяина. Не таков был характер Моцарта, человека независимого и решительного, больше всего в жизни ценившего понятия чести и достоинства. Пройдя многие жизненные испытания, он ни в чём не изменил своим взглядам и убеждениям. В историю музыкальной культуры Моцарт вошёл как блистательный сочинитель симфонической музыки, создатель жанра классического концерта, автор «Реквиема» и трёх оперных шедевров: «Свадьбы Фигаро», «Дон Жуана» и «Волшебной флейты».

4. Музыкальный мир Бетховена.

Музыка Бетховена – одно из величайших явлений мировой культуры. Творчество композитора занимает место в одном ряду с искусством таких титанов художественной мысли, как Толстой, Рембрандт, Шекспир. По философской глубине, демократической направленности, смелости новаторства Бетховен не имеет себе равных в музыкальном искусстве Европы прошлых веков. В творчестве Бетховена запечатлелось великое пробуждение народов, героика и драматизм революционной эпохи. Обращенная ко всему передовому человечеству, его музыка была смелым вызовом эстетике феодальной аристократии.

На протяжении всего творческого пути стиль композитора складывался как результат поисков правдивого воплощения жизни. Могучий охват действительности, богатство и динамика в передаче мыслей и чувств, наконец, новое, по сравнению с предшественниками все эти качества характеризуют бетховенский стиль. Завершая эпоху музыкального

классицизма, Бетховен одновременно открыл дорогу грядущему веку. Его музыка возвышается над всем, что было создано его современниками и следующим за ними поколением, переключаясь подчас с исканиями гораздо более позднего времени. Прозрения Бетховена в будущее поразительны. До сих пор не исчерпаны идеи и музыкальные образы гениального бетховенского искусства.

Путь Бетховена в музыке – это путь от классицизма к новому стилю, романтизму, путь смелого эксперимента и творческих поисков. Музыкальное наследие Бетховена огромно и удивительно разнообразно: 9 симфоний, 32 сонаты для фортепиано, скрипки и виолончели, симфоническая увертюра к драме И.В. Гёте «Эгмонт», 16 струнных квартетов, 5 концертов с оркестром, «Торжественная месса», кантаты, опера «Фиделио», романсы, обработки народных песен (их около 160, в том числе и русских).

Недосягаемых вершин достиг Бетховен в *симфонической музыке*, раздвинув рамки сонатно-симфонической формы. Бетховен обращался к жанру симфонии на протяжении четверти века – с 1800 по 1824 годы, – но влияние его на этот жанр распространилось на весь XIX и даже во многом на XX век. В XIX веке каждый композитор-симфонист ставил перед собой вопрос, будет ли он продолжать одну из линий бетховенского симфонизма или попытается создать что-то принципиально иное. Бетховен создал 9 симфоний (10-я осталась в эскизах). В сравнении со 104 гайдновскими или 41 моцартовскими это немного, но каждая из них – событие. Условия, в которых они сочинялись и исполнялись, существенно отличались от тех условий, в которых создавались симфонии Й. Гайдна и В. Моцарта. Для Бетховена симфония – жанр общественный, исполняемый преимущественно в больших залах большим по тогдашним меркам оркестром. Кроме того, это идейно значимый жанр, не позволяющий писать такие сочинения сразу сериями по 6 штук. Поэтому бетховенские симфонии в целом гораздо крупнее сочинений в этом жанре других композиторов Венской классической школы и индивидуальны по концепции. Каждая симфония имеет яркое образное и драматургическое решение. Наиболее исполняемыми симфониями Бетховена являются симфонии № 3, 5 и 9.

XVII. Многообразие стилей зарубежной музыки

Художественное течение, сформировавшееся в конце XVIII – начале XIX вв. сначала в литературе, затем в музыке и других искусствах. Понятие «романтизм» произошло от эпитета «романтический». До XVIII в. он указывал на некоторые особенности литературных произведений, написанных на романских языках. Это были романсы, поэмы и романы о рыцарях. В конце XVIII в. «романтическое» понимается более широко: не только как авантюрное, занимательное, но и как старинное, самобытно народное, далёкое, наивное, фантастичное, духовно возвышенное, призрачное, а также удивительное, пугающее.

Музыкальный романтизм, ощутимо проявивший себя во втором десятилетии XIX в., был явлением исторически новым и вместе с тем обнаруживал глубокие преемственные связи с музыкальной классикой. Непосредственными предшественниками романтизма были Людвиг ван Бетховен и Луиджи Керубини; более отдалённым своим предшественником многие романтики (например, Шуберт, Вагнер, Берлиоз) считали К.В. Глюка. Идеи, структура произведений, которые установились или только наметились в их некоторых сочинениях, были развиты при романтизме. Произведения, относящиеся к романтизму, воспринимаются как более пылкие и эмоционально выразительные.

Композиторы-романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится более рельефной,

индивидуальной. Получают развитие песенные жанры, в том числе баллада. В качестве основной проблемы романтической музыки выдвигается проблема личности, причем в новом освещении – в ее конфликте с окружающим миром. Романтический герой всегда одинок. Тема одиночества – едва ли не самая популярная во всем романтическом искусстве. Очень часто с ней связана мысль о творческой личности: человек одинок, когда он является именно незаурядной, одаренной личностью. Артист, поэт, музыкант – излюбленные герои в произведениях романтиков («**Любовь поэта**» Шумана, «**Фантастическая симфония**» Берлиоза с ее подзаголовком – «Эпизод из жизни артиста», симфоническая поэма Листа «Тассо»).

С темой «лирической исповеди» очень часто переплетается тема природы. Резонируя с душевным состоянием человека, она обычно окрашивается чувством дисгармонии. С образами природы тесно связано развитие жанрового и лирико-эпического симфонизма (одно из первых сочинений – «большая» симфония С-dur Шуберта).

Настоящим открытием композиторов-романтиков стала тема фантастики. Музыка впервые научилась воплощать сказочно-фантастические образы чисто музыкальными средствами. В операх XVII – XVIII веков «неземные» персонажи (как, например, Царица из моцартовской «Волшебные флейты») разговаривали на «общепринятом» музыкальном языке, мало выделяясь на фоне реальных людей. Композиторы-романтики научились передавать фантастический мир как нечто совершенно специфическое (при помощи необычных оркестровых и гармонических красок). Яркий образец – «Сцена в волчьем ущелье» в «Волшебном стрелке» Вебера. В высшей степени характерен для музыкального романтизма интерес к народному творчеству. Подобно поэтам-романтикам, которые за счет фольклора обогащали и обновляли литературный язык, музыканты широко обращались к национальному фольклору – народным песням, балладам, эпосу (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, И. Брамс, Б. Сметана, Э. Григ и др.). Воплощая образы национальной литературы, истории, родной природы, они опирались на интонации и ритмы национального фольклора, возрождали старинные диатонические лады. Под влиянием фольклора содержание европейской музыки ярко преобразилось.

Новые темы и образы потребовали от романтиков разработки новых средств музыкального языка и принципов формообразования, индивидуализации мелодики и внедрения речевых интонаций, расширения тембровой и гармонической палитры музыки (натуральные лады, красочные сопоставления мажора и минора, и т. д.). Поскольку в центре внимания романтиков уже не человечество в целом, а **конкретный человек** с его неповторимым чувствованием, соответственно и в средствах выражения общее все больше уступает место единичному, индивидуально своеобразному. Уменьшается доля обобщенных интонаций в мелодике, общеупотребительных аккордовых последований в гармонии, типовых рисунков в фактуре – все эти средства индивидуализируются. В оркестровке принцип ансамблевых групп уступил место солированию почти всех оркестровых голосов.

1. Западноевропейская музыка романтизма.

Франц Шуберт (1797 – 1828) – первый великий композитор-романтик австрийского происхождения. Поэтическая любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний — все это нашло отзвук в творчестве композитора, в его естественно и непринужденно льющихся мелодиях. Шуберт родился в семье школьного учителя. У мальчика очень рано обнаружились выдающиеся музыкальные способности и его отдали на обучение в конвикт (1808-1813). Там он пел в хоре, изучал теорию музыки под руководством А. Сальери, играл в ученическом оркестре и

дирижировал им. В семье Шуберта музыку любили, но допускали лишь как увлечение; профессия музыканта считалась недостаточно почетной. В течение нескольких лет (1814-1818) школьная работа отвлекала Шуберта от творчества, и все же он сочиняет чрезвычайно много. Желая полностью посвятить себя музыке, Шуберт оставляет работу в школе и переселяется в Вену (1818). Расцвет шубертовского творчества связан с 20-ми годами. В это время создаются лучшие инструментальные произведения:

лирико-драматическая «Неоконченная» симфония (1822);

эпическая, жизнеутверждающая до-мажорная (последняя, Девятая по счету).

Обе симфонии долгое время были неизвестны: до-мажорная была обнаружена Р. Шуманом в 1838 г., а «Неоконченная» – найдена только в 1865 г. Эти симфонии оказали влияние на композиторов второй половины XIX в., определив различные пути романтического симфонизма. Шуберт постоянно писал *для театра* (всего около 20 произведений) — оперы, зингшпили, музыку к спектаклю В. Чези «Розамунда». Он создает и духовные произведения, в т. ч. 2 мессы. Замечательную по глубине и силе воздействия музыку писал Шуберт *в камерных жанрах*: 22 сонаты для фортепиано, 22 квартета, около 40 других ансамблей. Его экспромты (8) и музыкальные моменты (6) положили начало романтической фортепианной миниатюре.

Новое возникает и в песенном творчестве. Шуберт создает *2 вокальных цикла* на стихи В. Мюллера, отражающих 2 этапа жизненного пути человека:

Первый из них – «Прекрасная мельничиха» (1823) – своего рода «роман в песнях».

Второй цикл – «Зимний путь» (1827) — ряд скорбных воспоминаний одинокого скитальца о неразделенной любви, трагические раздумья, лишь изредка перемежающиеся светлыми грезами.

Венец вокального творчества – «*Лебединая песня*» – сборник песен на слова различных поэтов, в том числе Г. Гейне, оказавшегося близким «позднему» Шуберту, острее и болезненнее почувствовавшего «раскол мира».

Стихия песенности пропитала все сферы творчества Ф. Шуберта. Песенная мелодия составляет тематическую основу шубертовских инструментальных сочинений. Например, в фортепианной фантазии на тему песни «Скиталец», в фортепианном квинтете «Форель», где мелодия одноименной песни служит темой для вариаций финала, в квартете d-moll, куда введена песня «Смерть и девушка». Но и в других произведениях, не связанных с темами определенных песен, – в сонатах, в симфониях – песенный склад тематизма определяет особенности структуры, приемы развития материала.

Именно в песне заблистали чудесной игрой грани лирического дарования Шуберта.

Ференц Лист (1811 – 1886) – венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог, музыкальный писатель, общественный деятель. Новаторство Листа в области фортепианной музыки заключается в создании симфонической трактовки фортепиано. Он развивает традицию концертно-виртуозного пианизма, главной особенностью которого является оркестральность: изобилие красок и звучаний, свободный охват всего диапазона инструмента, преобладание «крупного штриха», рассчитанного на пространство больших концертных залов. Это музыка, обращенная к самой широкой аудитории. В таком подходе к фортепиано Лист явился продолжателем Л. Бетховена, который первый услышал в фортепиано целый оркестр. Подобно Бетховену, Лист превратил фортепиано из салонного инструмента в концертный. На первый план в его фортепианном стиле выступает блеск, мощь, красочность, декламаторский пафос, виртуозный размах, импровизационный подход к материалу.

«В диапазоне своих семи октав, – писал Лист, – фортепиано содержит объем целого оркестра, и десяти пальцев человека достаточно для воспроизведения гармоний, осуществляемых объединением сотен музыкантов. При его посредстве становится возможным распространение произведений, которые иначе, из-за трудностей собрать оркестр, остались бы неизвестными. Поэтому по отношению к оркестровому сочинению – оно то же, что гравюра к произведению живописи, которое она размножает и распространяет; и если и лишена она красок, то все же способна передать свет и тени».

Лист вошел в историю музыки как создатель нового романтического жанра – «симфонической поэмы». Симфонические поэмы Листа – это крупные программные сочинения в свободной одночастной форме, где нередко сочетаются различные принципы формообразования (сонатный, вариационный, рондо); иногда эта одночастность «вбирает» в себя элементы четырех частного симфонического цикла. Круг образов, воплощенных Листом в симфонических поэмах, очень широк. В своих поэмах он нередко воплощал образы живописи («Битва гуннов» по картине немецкого художника В. Каульбаха, «От колыбели до могилы» по рисунку венгерского художника М. Зичи). Но среди пестрого разнообразия сюжетов отчетливо проступает тяготение к героической тематике. Листа привлекали сюжеты, рисующие сильных духом людей, картины больших народных движений, битв и побед. Он воплотил в своей музыке образ античного героя Прометея, ставшего символом мужества и непреклонной воли. В «Гамлете», «Тассо», «Прелюдах» композитор прославил жизненный подвиг человека, его вечные порывы к свету, счастью, свободе; в «Венгрии» воспел славное прошлое своей страны, ее героическую борьбу за освобождение; «Плач о героях» посвятил революционным борцам, павшим за свободу отчизны; в «Битве гуннов» нарисовал картину гигантского столкновения народов (битва христианского войска с полчищами Аттилы в 451 году). Деятельность Листа сыграла большую роль в становлении венгерской национальной композиторской и пианистической школ и оказала большое влияние на развитие мировой музыкальной культуры.

Фридерик Шопен (1810 – 1849) – польский композитор и пианист-виртуоз, педагог. Крупнейший представитель польского музыкального искусства, основоположник польской национальной композиторской школы, оказавший значительное влияние на мировую музыку.

По словам А. Рубинштейна, «Шопен – это бард, рапсод, дух, душа фортепиано». С фортепиано связано самое неповторимое в шопеновской музыке: ее трепетность, утонченность, «пение» всей фактуры и гармонии, обволакивающей мелодию переливающейся воздушной «дымкой». Вся многокрасочность романтического мироощущения, все то, что обычно требовало для своего воплощения монументальных композиций – симфоний или опер, – у великого польского композитора и пианиста выразилось в фортепианной музыке. Произведений с участием других инструментов, человеческого голоса или оркестра у Шопена совсем немного. Контрасты и даже полярные противоположности романтизма у Шопена претворились в высшую гармонию: пламенное воодушевление и интимная доверительность лирики концепционность симфонических масштабов и артистизм, доведенный до аристократической изысканности, а также первозданная чистота «народных картинок». Вообще своеобразие польского фольклора – его ладов, мелодий, ритмов – пропитало собой всю музыку Шопена, ставшего **музыкальным классиком Польши**.

Наиболее «автобиографическим» жанром в творчестве Шопена являются его **вальсы и ноктюрны**. По мнению российского музыковеда Изабеллы Хитрик, связь между реальной

жизнью Шопена и его вальсами исключительно тесна, и совокупность вальсов композитора может рассматриваться как своеобразный «лирический дневник» Шопена.

В творчестве Шопена появились *баллада и скерцо* – жанры, новые для фортепианной музыки. Балладами назывались развернутые романсы повествовательно-драматического характера; у Шопена это крупные произведения поэмого типа, написанные под впечатлением от баллад А. Мицкевича. Переосмысливается и скерцо, обычно бывшее частью цикла, – теперь оно стало существовать как самостоятельный жанр совсем не шуточного, а чаще стихийно-демонического содержания.

В созданных в первые годы парижской жизни *этюдах* Шопен дает свое понимание виртуозности в противоположность искусству модных пианистов – как средства, служащего выражению художественного содержания и неотрывного от него.

2. Музыка импрессионизма.

Импрессионизм (франц. *impressionnisme*, от *impression* – впечатление) – художественное течение, возникшее в 70-х гг. XIX века во французской живописи, а затем проявившееся в музыке, литературе, театре. Зарождение импрессионизма в музыке, родоначальником которого и ярчайшим представителем был Клод Дебюсси, относится к середине 90-х годов XIX века.

Применение термина "импрессионизм" к музыке во многом условно: музыкальный импрессионизм не вполне аналогичен одноимённому течению в живописи. Главное в музыке композиторов-импрессионистов – передача настроений, приобретающих значение символов, фиксация едва уловимых психологических состояний, вызванных созерцанием внешнего мира. Это сближает музыкальный импрессионизм с искусством поэтов-символистов, для которого характерен культ "невыразимого".

Музыкальный импрессионизм унаследовал многие особенности искусства позднего романтизма и национальных музыкальных школ XIX в. («Могучая кучка», Ф. Лист, Э. Григ и др.). В то же время чёткому рельефу контуров, сугубой материальности и перенасыщенности музыкальной палитры поздних романтиков импрессионисты противопоставили искусство сдержанных эмоций и прозрачной, скупой фактуры, беглую переменчивость образов.

Художественная жизнь Франции последней четверти XIX столетия отличалась поразительной пестротой и контрастами. В самых широких слоях французского общества происходит распространение таких демократических форм музыкальной жизни, как массовые певческие общества, социально-острая по своему духу деятельность парижских шансонье, и наряду с этим – возникает крайне субъективное направление во французском искусстве – символизм, который отвечал преимущественно интересам эстетствующей верхушки буржуазного общества с их лозунгом «искусство для избранных».

В творчестве художников и композиторов – импрессионистов обнаруживается родственная тематика: колоритные жанровые сценки, портретные зарисовки, но исключительное место занимает пейзаж. Точкой отсчёта «импрессионизма» в музыке можно считать 1886-1887 год, когда в Париже были опубликованы первые импрессионистические опусы Эрика Сати («Сильвия», «Ангелы» и «Три сарабанды»)

Самое значительное явление во французской музыке на рубеже XIX и XX столетий – творчество двух крупнейших французских композиторов **Клода Дебюсси (1862 - 1918) и М. Равеля (1875 – 1937)**. Искусство К. Дебюсси и М. Равеля, как и полотна художников-импрессионистов, воспевают мир естественных человеческих переживаний, иногда глубоко драматических, но чаще передает радостное ощущение жизни. Оно по-настоящему оптимистично.

Большинство их произведений как бы заново открывает перед слушателями прекрасный поэтический мир природы, нарисованный тонкими, чарующими и пленительными красками богатой и оригинальной звуковой палитры.

Есть общие черты и в художественном методе живописного и музыкального импрессионизма — стремление к передаче первого непосредственного впечатления от явления. Отсюда тяготение импрессионистов не к монументальным, а к миниатюрным формам (в живописи — не к фреске или крупной композиции, а к портрету, этюду; в музыке — не к симфонии, оратории, а к романсу, фортепианной или оркестровой миниатюре со свободно-импровизационной манерой изложения).

Больше всего живописный импрессионизм повлиял на музыку в области средств выразительности. Так же, как и в живописи, поиски Дебюсси и Равеля были направлены на расширение круга выразительных средств, необходимых для воплощения новых образов, и в первую очередь на максимальное обогащение красочно-колористической стороны музыки. Эти поиски коснулись лада и гармонии, мелодии и метроритма, фактуры и инструментовки. Значение мелодии как основного выразительного элемента музыки ослабляется; в то же время необычайно возрастает роль ладогармонического языка и оркестрового стиля, в силу своих возможностей более склонных к передаче картинно-образного и колористического начал.

В области симфонической и фортепианной музыки создавались главным образом *программные миниатюры, сюитные циклы* (возвращение к рококо), в которых преобладало красочно-жанровое или пейзажное начало. Значительно богаче стало гармоническое и тембровое окрашивание тем.

Импрессионистская гармония характеризуется резким повышением колористического, самодовлеющего компонента звука. Это развитие происходило под воздействием множества внешних влияний, в том числе: французского музыкального фольклора и новых для западной Европы конца XIX века систем музыкального построения, таких как русская музыка, григорианский хорал, церковная полифония раннего Возрождения, музыка стран Востока, негритянских спиричуэлов США и другие.

Инструментовка импрессионистов характеризуется уменьшением размеров классического оркестра, прозрачностью и тембровым контрастом, разделением групп инструментов, тонкой детальной проработкой фактуры и активным использованием чистых тембров как солирующих инструментов, так и целых однородных групп. В камерной музыке любимое тембровое сочетание Сати и Дебюсси, почти символическое для импрессионизма — это арфа и флейта.

Импрессионизм был последним крупным художественным движением во Франции XIX века. Это помогло ему стать одним из важнейших явлений в искусстве последних столетий, положившим начало современному искусству. Несмотря на всё внутреннее разнообразие этого течения, всех его последователей - независимо от области работы, будь то музыка или живопись, — объединяло стремление к передаче эмоций, впечатлений, каждого мгновения жизни, каждого самого незначительного изменения окружающего мира. Импрессионизм отрекся от рациональности, реальности и "музейности" классического искусства и смог "открыть глаза" зрителям и слушателям на важность и прекрасную неповторимость каждого мгновения.

VIII. Русская музыкальная культура XIX века

1. Народная музыка.

Народная музыка (англ. Folkmusic) как музыкально-поэтическое творчество народа, существовала, как правило, в устной (бесписьменной) форме, передаваемой из поколения в поколение.

Народные песни – это целый пласт культуры, очень многогранный, обширный. В песнях – вся жизнь народа, от рождения человека до его смерти. И нет такой области, где не звучала бы песня.

Обрядово-календарные песни – это те песни, которые сопровождали крестьянский быт на протяжении всего года. Они связаны с земледельческим трудом – пахотой, сеянием, сбором урожая, жатвой и т. д. Все они сопровождалось обрядовыми песнями. Прославления богов солнца, ветра, дождя, призывы весны или тепла, усмирения злых ветров и морозов. Перейдя из языческой Руси, песни адаптировались к христианской культуре и сохранились до наших дней. Купальские, масленичные, русальные – все они отражают календарный цикл и почти всегда связаны с земледельческими работами. Сюда же можно отнести хороводы, ибо кроме социального (с целью познакомиться и найти будущую пару), хороводы несли сакральный смысл – призвать весну или лето. Хороводы – забава только для незамужних девиц, но бывало, что и молодухи (бездетные девушки, недавно вышедшие замуж) шли гулять и водить хоровод с подругами. Правда, только при условии, что им разрешал муж. Парни по большей части наблюдали за хороводами, девицы же их затаскивали и вовлекали в действие.

Праздничные песни.

К обрядовым песням следует отнести и праздничные. Праздники на Руси неразрывно были связаны с природными явлениями, календарем. Праздновали все сезонные дни солнцестояния и равноденствия, проводы зимы, приход весны, сбор урожая. Позже – Пасху, Рождество, Крещение и другие христианские праздники. Пелось о событиях, происшедших в данный конкретный праздник, о традициях, которые неукоснительно соблюдались. Песни были разные - и строгие канонические, и веселые гуляльные, которыми сопровождался праздник.

Семейно-обрядовые – это своего рода оповещение о каком-то событии в семье – рождение ребенка, крестины, именины, свадьба, похороны. Песни несли магический смысл – они защищали и оберегали того, кому она посвящалась. Своего рода молитва.

Свадебные песни – много актовое театрализованное действие, где каждый акт сопровождался песнями:

- сватовство,
- смотрины,
- рукобитье,
- плач невесты,
- девичник,
- выкуп невесты,
- венчание,
- свадебный пир.

На пиру исполнялось много шуточных песен и частушек, праздновали долго и шумно. Очень интересно само слово «свадьба». Частичка «ба» означало длительное действие – «ходьба», «молотьба», «стрельба». «Свадьба» - сводить кого-то долго. Поэтому свадьбы на Руси – процесс очень длительный и начинался он задолго до самого обряда венчания и пира

на весь мир. Собственно, свадебный пир – это завершение, итог всей проделанной работы.

Похоронные песни. Их тоже отнесем к семейным. Смерть – неотъемлемая часть жизни и провожая в последний путь, пели трагические песни-плачи.

Рекрутовые песни. Провожая парня в армию, пели песни, по характеру напоминающие похоронные. Ведь служба длилась пожизненно, лишь при Петре III сократилась до 25 лет и вероятность, что родители больше не увидят сына, была очень высока. Правда, брали не всех подряд, а 1-2 мужчин с поселения, но это событие для конкретной семьи было довольно трагичным, что отражалось в песнях.

Материнский и детский фольклор – это колыбельные песни и все те, которые мать поет ребенку, играя с ним – потешки, прибаутки, пестушки. Вспомните хотя бы «Ладушки, ладушки, где были? У бабушки». Подросшие дети вскоре сами начинали петь какие-нибудь простые песенки, сопровождая ими детские игры с родителями, родственниками и сверстниками на улице. Игровые песни – обязательная часть взросления младенца и отрока.

Лирические песни – это песни о любви и всем, что с ней связано. Разлука, ожидание, тоска по родительскому дому или любимому, томление, измена – самые частые чувства, о которых поется в лирических песнях.

Частушки – импровизационный жанр. Их много, и они разные. Чаще это высмеивание пороков и шуточные эпиграммы. Скоморохи пели частушки на ярмарках, высмеивая власть имущих, за что подверглись гонениям. Но частушки очень любили в народе и пели их на всех праздниках и гуляниях. Часто частушки пели на свадьбах, высмеивая семейство будущих родственников. «Стенка на стенку» - так назывались соревнования частушечных боев, где сваты буквально захлестывали друг друга колкими. Считалось, что если два семейства сейчас, на свадебном пиру выплеснут весь негатив, то в будущем они будут существовать вполне мирно.

Как сохранялись народные песни? В старину песни, разумеется, не записывали. Они по памяти передавались из поколения в поколение. Если девушку выдавали замуж в другую местность, то не исключено, что она «брала с собой» свои песни, которые слышала от матери и бабушки. Таким образом, песни перемещались, развивались, а иногда и возрождались в другой форме. Поэтому одни и те же песни могли иметь разный текст и мелодию. Позже, с возникновением нотной записи и профессиональной музыки, стали появляться так называемые «собиратели» русской народной песни. Они ездили по деревням и селениям, искали пожилых певуний (иногда их называли «песнехорками») и просили спеть песни, которые звучали в их молодости. А еще лучше – во времена их бабушек. Мелодии нотами по слуху записывались в тетради, и после этих фольклорных экспедиций появлялись сборники русских народных песен. Такими собирателями были Лядов, Римский-Корсаков, Глинка и другие ценители русской песни. Позже, когда появились звукозаписывающие устройства, фольклорные экспедиции стали проходить куда более успешнее. И только благодаря самым первым собирателям, сохранилась русская песенная культура до наших дней, и мы знаем те песни, которые в старину пели наши предки.

2. Русская музыка романтизма.

Александр Александрович Алябьев (1787 – 1851) – русский композитор, основоположник национального лирического романса, музыкальной пушкинианы, камерно-инструментальной музыки, предвестник многих достижений русской композиторской школы. В творческой эволюции А. Алябьева можно отчетливо выделить три периода:

Первый период: временной отрезок между 1810 – 1827 годами, период творческого становления.

Второй период: с 1828 года до середины 1830-х годов – хронологически соответствует времени ссылки А. Алябьева. Романтический жанр его творчества возрастает, увеличивается роль камерно-инструментальных и хоровых сочинений.

Третий период: охватывает последние пятнадцать лет жизни с 1835 по 1850 года. Сочиняет театральную музыку и музыкальные номера к драматическим спектаклям, интенсивно работает над хоровыми и симфоническими партитурами.

Композитор написал более 450 произведений, среди которых шесть опер, балет, свыше 20 опер-водевилей, множество сочинений для симфонического и духового оркестров, для голоса с оркестром, хоры, музыка к драматическим представлениям, пьесы для различных инструментов с фортепиано, камерные ансамбли, обработки песен многих народов России и свыше 160 романсов, многие из которых принесли композитору большую известность.

Творчество **Александра Егоровича Варламова (1801 – 1848)** – яркое явление в русской камерной вокальной музыке. Неразрывно связанное с народными истоками, с городской песенной культурой, оно выделяется как одна из вершин русского бытового романса. Сочинения Варламова отразили настроения широких демократических кругов русского общества, характерные явления в поэзии, литературе

Варламов вошел в историю русской классической музыки как композитор, «услышавший» наиболее характерные элементы народной песенности. Его романсы оказали влияние на дальнейшее развитие национального мелодизма и русской песенной кантилены, а также на рождение интонаций, правдиво передающих психологическое состояние человека.

Народно-бытовая линия русского романса ярко представлена в творчестве современника А.А. Алябьева А.Е. Варламова и А.Н. Верстовского – А.Л. Гурилева.

Александр Львович Гурилев (1803 – 1851) – прочно вошел в историю русской классической музыки. Композитор точно подметил наиболее характерные элементы народной песни. Его романсы оказали влияние на дальнейшее развитие национальной школы русской песенности. Его фортепианные сочинения позволяют обнаружить связь русских и западных романтических традиций.

3. М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики.

Выдающиеся достижения музыкальной культуры начала XIX в. в первую очередь были связаны с именем Михаила Ивановича Глинки (**1804 – 1857**). Он заложил основы русского симфонизма, положил начало двум направлениям русской оперы – народно-музыкальной драме и опере-сказке, опере-былине. Опираясь на многовековые традиции русской народной и профессиональной музыки, достижения и опыт европейского искусства, Глинка завершил процесс формирования национальной композиторской школы, завоевавшей в XIX в. одно из ведущих мест в европейской культуре, стал **первым русским композитором-классиком**. В своем творчестве Глинка выразил передовые идейные устремления времени. Его произведения проникнуты идеями патриотизма, верой в народ. Подобно А. Пушкину, Глинка воспел красоту жизни, торжество разума, добра, справедливости. Он создал искусство настолько гармоничное и прекрасное, что им не устаешь восхищаться, открывая в нем все новые и новые совершенства. Великого русского композитора Михаила Ивановича Глинку справедливо называют основоположником русской музыкальной классики. Это не значит, что русская музыка до Глинки не представляла собой ничего ценного, – Россия испокон веков славилась талантами, и даровитые музыканты в ней были не редкость.

Имя М.И. Глинки неизменно связывается в нашем сознании со всем широким, много охватным миром русской классической музыки. Возникшее на основе почвенных вековых традиций, его искусство смело вторглось в будущее, определив пути оперной драматургии, симфонизма и камерных жанров.

«Эпохой Глинки» можно по справедливости назвать всю вторую четверть XIX столетия, когда лучшие устремления отечественного музыкального искусства как бы аккумулировались в его произведениях, и прежде всего в двух операх, послуживших в дальнейшем двумя мощными устоями национальной музыкальной классики.

При всей несомненной одаренности его современников – А.А. Алябьева, А.Н. Верстовского и других – ему одному суждено было возвысить свое творчество до того высокого уровня эстетико-философского обобщения, который отвечал властному зову времени.

4. Новая русская музыкальная школа.

Вторая половина XIX века стала временем серьезных перемен в общественной жизни России, периодом небывалого расцвета и мирового признания русской национальной культуры. Продолжают развиваться синтетические музыкальные жанры – романс, песня. Вокальная музыка пополняет собой «музыкальную энциклопедию» русской поэзии, обогащая ее социально-обличительными и лирико-психологическими образами.

Инструментальная музыка этой эпохи также тяготеет к реалистической сюжетности, к конкретике литературного первоисточника. Это выразилось, в частности, в том особом значении, которое приобретает у русских композиторов программная инструментальная музыка. Она черпает сюжеты из всей мировой литературы (от традиционных пушкинских текстов до сочинений Шекспира), переосмысливая их с позиций современности.

Развитие музыкальной культуры не могло не отразить две основные тенденции, существенно значимые для русского национального менталитета. Первая из них связана с ускорением темпа европеизации музыкальной жизни, с радикальными сдвигами в концертной практике, исполнительстве, образовании. В 1859 г. в Петербурге, по инициативе Антона Григорьевича Рубинштейна было организовано Русское музыкальное общество (РМО). Годом позднее открывается и Московское отделение РМО, во главе которого встал Николай Григорьевич Рубинштейн. В своей деятельности РМО руководствовалось идеей расширения круга слушателей классической и современной музыки, стремилось сделать музыкальное искусство более доступным для демократической аудитории. РМО ставило целью «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов».

Вторая тенденция русской музыкальной культуры пореформенной эпохи была ближе «почвенническим» (народническим) общественным взглядам. Так, центром музыкальной жизни Петербурга стал кружок музыкантов, возглавляемый М.А. Балакиревым. Он вошел в историю как Новая русская музыкальная школа или **«Могучая кучка»**. Название «Могучая кучка» родилось из слов В.В. Стасова в одной из его статей: «...Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов».

Кружок составили начинающие композиторы, не получившие профессионального образования и нашедшие в **М.А. Балакиреве** своего главного наставника: **Ц.А. Кюи, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков**. Эстетические позиции «кучкистов» сформировались на почве радикальных народнических идей, подкрепленных богатым опытом развития отечественной музыки в творчестве М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского.

Композиторы «Балакиревского кружка» свято верили, что национальное русское искусство произрастает из единого корня – народного творчества, и путь русского композитора связан с воплощением в музыке образа народа – правдивого, яркого, без прикрас и понятного массовому слушателю. Они широко использовали музыкальный фольклор, тяготели к историко-эпическим сюжетам и способствовали утверждению на сцене народно-музыкальной драмы.

Композиторы проявляли тонкую наблюдательность и умение талантливо запечатлеть образы народного быта. Впереди всех шел в этом отношении М. П. Мусоргский. Сцены из народной жизни, потрясающие по правдивости и меткости музыкальные портреты выходцев из крестьянской среды составили вклад Мусоргского в камерно-вокальную музыку 60-х годов. К числу выдающихся явлений исторической оперной драматургии относятся его оперы «Борис Годунов» и «Хованщина».

Бородин в «Князе Игоре» также обратился к истории, но в отличие от Мусоргского не затронул социальный конфликт внутри общества, а воспел единство, сплоченность и патриотизм русских людей перед натиском иноземных захватчиков. Продолжая традиции Глинки, они утвердили национальную школу в музыке.

5. Творчество П.И. Чайковского.

Выдающиеся достижения русской музыки XIX века связаны и с именем Петра Ильича Чайковского (1840–1893).

Музыка П.И. Чайковского уже при его жизни вошла в сознание широких слоев русского общества и стала неотъемлемой частью национального духовного достояния. Имя его стоит в одном ряду с именами А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и других величайших представителей отечественной классической литературы и художественной культуры. Оперное творчество Чайковского составляет значительную часть его наследия. Десять опер композитора разнообразны по тематике и музыкальной драматургии. Чайковский не пытался выработать собственную теоретическую систему оперного письма и считал необходимым к каждому оперному сочинению подходить сообразно с его сюжетом и характером действующих лиц. Непревзойденными образцами жанра для композитора были оперы М.И. Глинки и В. Моцарта.

- Воевода (1868)
- Ундина (1869)
- Опричник (1872)
- Евгений Онегин (1878)
- Орлеанская дева (1879)
- Мазепа (1883)
- Черевички (1885)
- Чародейка (1887)
- Пиковая дама (1890)
- Иоланта (1891)

П.И. Чайковский по характеру своего мышления являлся в первую очередь симфонистом. Драматическое восприятие мира Чайковским определило остроконфликтный характер его симфонизма и в то же время высокий интеллектуализм. Сила логического мышления и способность к большим широким обобщениям позволяли ему создавать целостные, внутренне законченные композиции крупного масштаба, проникнутые единым последовательно и напряженно развивающимся замыслом.

Симфонический стиль Чайковского сложился на основе органического взаимопроникновения и синтеза классических и романтических элементов. Усвоив ценнейшие достижения романтизма в области музыки, открывшие перед ней новые богатейшие перспективы отражения духовной жизни человека и окружающего его мира, он сохраняет верность классическим принципам формообразования и разработки тематического материала. Романтическая интенсивность переживания и яркая образность музыкального языка соединяются в его творчестве с бетховенской строгой дисциплиной мысли и волей к единству. Именно это позволило Чайковскому создать крупномасштабные симфонические композиции, полные страстного душевного волнения, острейших выразительных контрастов, взлетов и падений, и в то же время конструктивно ясные, стройные и законченные по форме. Каждая симфония Чайковского – это особый мир образов и переживаний, по богатству и значительности содержания сравнимый с русским реалистическим романом второй половины XIX века. В своей хронологической последовательности они представляют путь от лирически окрашенного поэтического восприятия родной природы и быта к «драме жизни», достигающей порой подлинного высокого трагизма.

П.И. Чайковский создал сравнительно небольшое количество сочинений для инструментальных ансамблей: три струнных квартета (не считая одного раннего, написанного в годы учения в консерватории и не получившего порядкового номера), фортепианное трио и струнный секстет. Но значение этих сочинений композитора в его творческом наследии и в истории русской музыки огромно. Именно творчество Чайковского и Бородина явило первые зрелые и истинно национальные камерные ансамбли. В фортепианных произведениях нашли воплощение многие существенные черты его художественного облика. Фортепиано Чайковский избрал для выражения тончайших оттенков лирических настроений, для музыкальных зарисовок картин природы и бытовых народных сцен, для пьес в жанре «городской» танцевальной музыки. Этому инструменту он посвятил и ряд произведений концертного плана. Жанр концерта для одного инструмента с оркестром очень привлекал Чайковского. Своего рода «борьба» между солистом и оркестром, их соревнование открывали, по его словам, бездну соблазнительных для композитора комбинаций. Его концерты – три фортепианных и скрипичный, «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром и другие концертные пьесы соединили богатство и яркость материала с широким виртуозным размахом и симфоничностью масштабов и стали новым словом в отечественном, а в значительной степени и мировом музыкальном искусстве.

IX. Музыка России XX столетия

1. Музыка начала XX в.

Творчество Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943) соединило классические традиции отечественной музыки с мировым музыкальным искусством XX в. Композитор многое взял от своих великих предшественников, завершив в своих произведениях «портрет» духовного облика русского народа, воссозданный в музыкальной культуре XIX столетия. Отразив трагедию России, Рахманинов воспел ее величие и красоту в исповедальных музыкальных образах, полных экспрессии и тонкого психологизма.

В композиторской биографии С. Рахманинова можно выделить три творческих периода.

Первый период охватывает 90-е гг. XIX в., когда были созданы юношеские сочинения композитора: Прелюдия до-диез минор, романс «В молчании ночи тайной», Первый фортепианный концерт и т. д.

Второй период – 1901-1917 гг. – считается самым плодотворным для Рахманинова. В этот период родились вдохновенные произведения, отмеченные зрелостью и самобытной яркостью: Второй и Третий фортепианные концерты, симфоническая поэма «Остров мёртвых», этюды-картины ор. 39 и прочие.

Третий период творчества приходится на время вынужденной эмиграции. На протяжении 30-х гг. композитор написал только несколько крупных инструментальных сочинений, полностью отказавшись от создания вокальной музыки: Четвертый фортепианный концерт (1926), Три русские песни для хора и оркестра (1926), «Вариации на тему Корелли» для фортепиано (1931), «Рапсодию на тему Паганини» (1934), Третью симфонию (1936), «Симфонические танцы» (1940).

Александр Николаевич Скрябин (1872 - 1915) – русский композитор и пианист, одна из ярчайших личностей русской и мировой музыкальной культуры Серебряного века. Музыкальное новаторство Скрябина проявилось в области мелодики, гармонии, фактуры, оркестровки и в специфической трактовке цикла, а также в оригинальности замыслов и идей, смыкавшихся в значительной мере с романтической эстетикой и поэтикой русского символизма. Сочинения Скрябина воплотили в себе важнейшую символистскую мысль о музыке – «сверхискусстве», способном выражать через звуковые потоки всё богатство художественного мышления.

В композиторской биографии Скрябина можно отчётливо выделить три периода

Первый период охватывает сочинения 80 – 90-х гг.

В них определились романтические черты стиля молодого автора. В этот период созданы вальсы и мазурка, прелюдии и этюды, ноктюрны и сонаты.

Второй период включает первое десятилетие нового века и ознаменован созданием трёх симфоний, «Поэмы экстаза», Четвертой и Пятой фортепианных сонат. В этот период Скрябин превращается из лирика-миниатюриста в симфониста-философа, сформировавшего собственную систему религиозных идей и воплотившего их в музыку.

Третий период творчества начинается с «Прометея» (1910) и включает сочинения, созданные в процессе подготовки самого грандиозного и феноменального проекта – «Мистерии». В этот период созданы Шестая и Седьмая фортепианные сонаты, симфоническая поэма «К пламени».

Творческая жизнь **Игоря Фёдоровича Стравинского (1882-1971)** – это живая история музыки XX в. В ней, как в зеркале, отразились процессы развития современного искусства, пытливого ищущего новые пути. Стравинский снискал репутацию дерзкого ниспровергателя традиций. В его музыке возникает множественность стилей, постоянно пересекающихся и подчас трудно поддающихся классификации, за что композитор заслужил от современников прозвище «человек с тысячью лиц».

Утверждая, что «музыка способна выражать лишь самое себя», Стравинский, тем не менее, стремился жить «сопТемро» (т. е. вместе со временем).

2. Композиторы советской эпохи.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953) – русский и советский композитор, пианист, дирижёр, литератор. Народный артист РСФСР, Лауреат Ленинской премии и шести Сталинских премий. Сочинения композитора представлены различными музыкальными жанрами: 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 8 концертов для сольного инструмента с оркестром, ораторий и кантат, камерной вокальной и инструментальной музыки, музыки для кино и театра.

С. Прокофьев создал собственный музыкальный стиль. Новаторство с ранних лет было свойственно творчеству композитора, достигшего высшего расцвета в советский период с середины 1930-х годов. Многие сочинения из общего числа более 130 опусов автора вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры: симфонии, инструментальные концерты, оперы «Любовь к трём апельсинам» (1919), «Огненный ангел» (1927), симфоническая сказка «Петя и волк» (1936), балеты «Ромео и Джульетта» (1935) и «Сказ о каменном цветке» (1950), музыка к кинофильмам «Поручик Киже» (1934), «Александр Невский» (1938) и «Иван Грозный» (1945). Прокофьев принадлежит к числу наиболее значительных и репертуарных композиторов XX века.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – классик музыки XX в. Его жизненный и творческий путь был тесно связан с трудной судьбой своей родной страны. Он сумел с особой силой и страстью выразить кричащие противоречия своего времени, оценить его суровым нравственным судом. В этой сопричастности композитора боли и бедам своего народа заключено основное значение его вклада в историю музыки века мировых войн и грандиозных социальных потрясений.

Д. Шостакович – художник универсального дарования. Нет ни одного жанра, где он не сказал своего веского слова. Он создал ряд песен, которые были подхвачены массами людей. И сегодня восхищают его блестящие обработки популярной и джазовой музыки, которой он особенно увлекался в пору становления стиля – в 20-30-е гг. Но главной областью приложения творческих сил для него стала симфония. Не потому, что ему вовсе были чужды остальные жанры серьезной музыки – он был наделен непревзойденным талантом истинно театрального композитора, а работа в кинематографе доставляла ему основные средства существования.

Шостакович оказал значительное воздействие на развитие советской музыки. Оно сказалось не столько в прямом влиянии стиля мастера, характерных для него художественных средств, сколько в стремлении к высокой содержательности музыки, ее связи с коренными проблемами жизни человека на земле. Гуманистическое по своей сути, истинно художественное по форме творчество Шостаковича завоевало всемирное признание, стало явственным выражением того нового, что дала миру музыка Страны Советов.

2. СОДЕРЖАНИЕ. ИНДИКАТОРЫ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ФГОС И ФОП

М.А. Гаврилова, главный специалист МКУ «Центр комплексного обслуживания и методического обеспечения учреждений образования» г. Пензы,

доктор педагогических наук, профессор

А.В. Паньженская, учитель математики МБОУ СОШ № 36

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО УРОКА

Любой новый стандарт и ФГОС (2021 г.) не предполагает полной замены предметного содержания и даже существенного его изменения. Необходима другая расстановка акцентов в паре цели-результат и изменение методики обучения [1]. Возможно, это не относится к каждой предметной области, но школьная геометрия по ядру своего

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Проектирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС и ФОП: актуализация потенциала общего образования.....3

1. Система. Нормативное обеспечение реализации модели образовательного процесса.....3
2. Содержание. Индикаторы соответствия содержания образовательного процесса ФГОС и ФОП.....123
3. Технологии. Эффективные инструменты реализации содержания образовательного процесса по ФГОС и ФОП.....173
4. Методическое сопровождение развития профессиональных компетенций педагогов.....226

Раздел II. Обновление содержания воспитательного процесса: современные подходы к решению воспитательных задач ФГОС и ФОП.....285

**АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС:
НОВЫЕ СМЫСЛЫ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ**

**Методические материалы по организации образовательного процесса
(Из опыта работы образовательных организаций)**

Пенза 2023

Ответственный за выпуск Т.Б. Кремнёва

Редактор З.В. Танькова

Компьютерная правка – С.А. Буянова, Ю.В.Аржаева

Компьютерная верстка – С.А. Буянова, Ю.В.Аржаева

Подп. в печать 15.08.2023 г.

Формат 60 × 90/8. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Печ. л. 4,25. Тираж экз. Заказ

Муниципальное казённое учреждение «Центр комплексного
обслуживания и методологического обеспечения
учреждений образования» г. Пензы
г. Пенза, ул. Карпинского, 31

Отпечатано с готового оригинала-макета в типографии
АО «Областной издательский центр»
г. Пенза, ул. Кирова, д. 65/2