

Управление образования администрации МР «Сосногорск»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» г. Сосногорска

РЕКОМЕНДОВАНА
Методическим советом
Протокол № 1
от «28» августа 2021 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом № 203
от «01» сентября 2021 г.
Директор Е.Ю. Борисова

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол № 1
от «31» августа 2021 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»**

Направленность:
социально-гуманитарная
Уровень освоения: **базовый**
Возраст обучающихся: **10-15 лет**
Срок реализации: **1 год**

Составитель:
Носова Анна Валерьевна,
педагог дополнительного
образования

г. Сосногорск
2021 г.

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Визуальная культура» **социально-гуманитарной направленности** составлена в соответствии с основными нормативно-регламентирующими документами:

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.
- N 273-ФЗ.
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утверждён приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196).
- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» (Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 09-3242).
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.
- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.01.2021 (зарегистрировано Министерством Юстиции РФ № 62296 от 29.01.2021 г.)
- Уставом МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска.
- Положением о разработке, структуре и утверждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска.

Актуальность программы. Программа создана с учетом современных процессов обновления содержания общего художественного образования в Российской Федерации, с опорой на положения правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурноисторическим традициям русского и других народов.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые направлены на разрешение проблем взаимоотношений человека (ребёнка) с культурными ценностями, осознанием их приоритетности.

Новизна и отличительные особенности программы. Традиционный школьный курс «История» и «Изобразительное искусство» не позволяет обучающимся достаточно и в полной мере освоить и изучить основы истории культуры. Данная образовательная программа даёт возможность восполнить пробелы художественно – эстетического образования обучающихся, в особенности в плане приобретения ими практических навыков работы живописью, архитектурой, скульптурой, мифами и тд. Способствует лучшему восприятию произведений, изделий декоративно – прикладного искусства, повышению общего уровня нравственно – эстетической культуры личности.

Адресат программы. Программа составлена для обучающихся 10-15 лет, проявляющих интерес к истории культуры и искусства.

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся через освоение основ мировой художественной культуры и ознакомление с богатейшим культурным и духовно-нравственным наследием.

Образовательные:

- обучить основам теории и практики работы с историческими документами;
- обучить приемам составления экскурсионной карты;
- обучить элементарным основам реалистического искусства;
- познакомить с особенностями работы в области декоративного народного искусства.

Развивающие:

- развитие у детей изобразительных способностей;
- развитие художественного вкуса и понимания прекрасного;
- развитие творческого воображения, пространственного мышления;

Воспитательные:

- способствовать развитию и формированию многогранной личности;
- сформировать художественную культуру учащихся;
- воспитание любви и интереса к искусству;
- воспитание интереса к культуре другой страны;
- формирование толерантного отношения к другим народам

Результаты освоения программы

Личностные результаты освоения программы:

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
3. Уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.
4. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира.

Метапредметные результаты освоения программы

Межпредметные понятия

Обучающиеся усваивают **навыки работы с информацией** и пополняют их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Регулятивные УУД

Обучающийся сможет:

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;

Познавательные УУД

Обучающийся сможет:

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

Коммуникативные УУД

Обучающийся сможет:

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п. п	Раздел , тема	Количество часов		
		теор ия	практ ика	все го
1.	Введение	1	-	1
2.	Сюжеты и образы античной мифологии	9	15	24
3.	Мифология древних славян	6	9	15
4.	Сюжеты и образы Ветхого Завета	7	11	18
5.	Сюжеты и образы Нового Завета	11	17	28
6.	В мире художественной культуры	3	5	8
7.	Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций	4	2	6
8.	Мир и человек в художественных образах	6	7	13
9.	Образ женщины – матери сквозь века.	4	6	10
10.	Человек в мире Природы	2	2	4
11.	Человек. Общество. Время	2	2	4
12.	Художественные традиции народов мира	1	2	3
13.	Своеобразие архитектурных традиций	1	1	2
14.	Изобразительное искусство народов мира	1	1	2
15.	Своеобразие музыкальной культуры	1	-	1
16.	Театр народов мира	1	2	3
17.	Самобытность танцевальной культуры	1	-	1
18.	Итоговое занятие	-	1	1
	Итого:	61	83	144

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводное занятие.

Теория. Знакомство с содержанием курса.

2. Сюжеты и образы античной мифологии

2.1. Введение.

Теория. В мире античной мифологии. Сотворение мира. Мифология как система образов и представлений о жизни.

2.2. Мифологические сюжеты и образы.

Теория. Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства. **НРЭО:** *Религиозная жизнь Коми края: мир и толерантность.*

2.3. Сотворение мира.

Теория. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб(Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран(Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея— родители верховного греческого бога Зевса.

ПРАКТИКА. Картины М.Чюрлениса «Сотворение мира» и А. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного мифа.

2.4.Бог-громовержец Зевс.

ПРАКТИКА. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов.

Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса. Окружение Зевса.

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

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

ТЕОРИЯ Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Месть Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом».

ПРАКТИКА Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей («Поэма огня»)). Образ Прометея— символ активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения музыкального произведения.

2.5.Посейдон — владыка морей.

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

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

2.6. Бог огня Гефест.

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

2.7. Афина— богиня мудрости и справедливой войны.

ПРАКТИКА. Распространение культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронте Парфенона в Акрополе. Афина - богиня мудрости, покровительствующая грекам.

ПРАКТИКА Прославление культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промехос в архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афины. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульптурная группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев Афины и мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина С. Боттичелли «Афина, умиряющая кентавра».

2.8. Лики Аполлона.

Теория. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в художественной интерпретации образа. Предсказание будущего — один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона.

ПРАКТИКА Миф о гибели детей Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и Марсий» (по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполлон и Дафна». Художественная интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и А. Поллайоло «Аполлон и Дафна».

2.9. Аполлон и музы Парнаса.

ПРАКТИКА. Аполлон Мусагет— покровитель искусств и творческого вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением».

ПРАКТИКА Балет И. Стравинского «Аполлон Мусагет» (хореография Дж. Баланчина). Чарующая радость жизни и творчества, воплощенная в музыке и танце. Картина А.

Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и переданная в ней атмосфера творческого вдохновения.

2.10. Орфей и Эвридика.

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

2.11. Артемида — покровительница охоты.

ПРАКТИКА. Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Кому и как покровительствует Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И.Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и спящий Эндимион».

2.12. Арес — неукротимый бог войны.

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

2.13. Триумф Диониса.

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

2.14. Афродита — богиня любви и красоты. Нарцисс и Эхо.

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

ПРАКТИКА Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса».

ТЕОРИЯ

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

3. Мифология древних славян

3.1. Введение. Языческая славянская мифология

Теория. Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия— главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. Представления славян об устройстве мироздания.

ПРАКТИКА Образ Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо».

3.2. Перун— бог грома и молнии.

Теория. Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Культ Перуна на Руси.

ПРАКТИКА Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Дуб— священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца— Ильин день. Связь между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем.

3.3. Велес.

Теория. Велес— покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Причины вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. Культ святого Власия в Новгороде.

ПРАКТИКА Изображение святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого Власия на Руси.

3.4. Дажьбог.

Теория. Дажьбог— один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл.

ПРАКТИКА Образ Дажьбога как олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца.

3.5. Макошь.

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

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

3.6. Лада.

Теория. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с греческой богиней любви Афродитой.

ПРАКТИКА Характерные особенности ее изображения. Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.

ПРАКТИКА Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. Отражение в образах Купалы, Ярилы и Костромы представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. Разделение функций между божествами. Их близкое родство с богомгромовержцем Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях праздниках.

ПРАКТИКА Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Символическое значение образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Иванова дня (рождества Иоанна Крестителя).

ПРАКТИКА Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору).

4. Сюжеты и образы Ветхого Завета

4.1. Введение.

Теория. В мире библейских сюжетов и образов. Библия— величайший памятник литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник творческого вдохновения.

4.2. Сотворение мира.

ПРАКТИКА. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его фрески в Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ваятель Земли, обладающий безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира». Оратория И. Гайдна «Сотворение мира»— восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески Микеланджело «Сотворение Адама», «Сотворение растений и небесных светил» и «Отделение суши от воды». Картина Я. Тинторетто «Сотворение животных».

4.3. Жизнь первых людей на Земле.

ПРАКТИКА «Сотворение Евы»— фреска Микеланджело в Сикстинской капелле, ее аллегорический смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» и «Искушение Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в стихотворении И. Бунина «Искушение». Сюжет о грехопадении первых людей и его смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». Два одновременных эпизода библейской легенды: последний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар судьбы за совершенный грех. Внутренний протест Адама, готового защитить Еву. Фреска Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая»— драматизм сюжета, безысходное отчаяние и стыд первых людей. Меч, занесенный над их головами, как символ справедливого возмездия за грехи. Библейская легенда о жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай».

ТЕОРИЯ. Идея свободы человеческой личности, добровольности греха и ответственности человека за свои поступки. Противоречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьявольского» в музыке А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема разрушения и

бесчисленных бед, выраженная в музыке и танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. Фрагмент «Адам и Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору).

4.4.Каин и Авель.

Теория. Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и «Убитый Авель». Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в совершившем злодеянии Каине. Авель— безвинная жертва преступления. Картины А. Лосенко «Каин» и «Авель». Темные страсти, злые помыслы души Каина и страдающая от боли и отчаяния душа Авеля.

ПРАКТИКА. Поэтическая интерпретация сюжета в поэме Д. Байрона «Каин». Сложный и мучительный путь Каина к преступлению. Каин— бунтарь, усомнившийся в величии Бога. Фрагмент «Каин и Авель» из художественного фильма «Библия в начале». Фрески Феофана Грека «Голова Авеля» и Дионисия «Авель». Кротость, смирение, покорность и доброта, переданные в произведениях.

4.5.Всемирный потоп.

ТЕОРИЯ. Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. Строительство Ноева ковчега. Картина Ф. Бруни «Всемирный потоп». Сила человеческих чувств и эмоций, переданных в произведениях художников.

ПРАКТИКА. Фреска Микеланджело «Потоп» в Сикстинской капелле Ватикана. Человек перед лицом приближающейся смерти, изображение его сильных и слабых сторон. Драматизм сюжета и надежда людей на спасение. Мозаики «Ной выпускает голубя из ковчега» и «Ной и животные покидают ковчег» в соборе Сан-Марко в Венеции. Фрагмент «Ной и Великий потоп» в художественном фильме «Библия в начале».

4.6.Вавилонская башня.

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

4.7.Ветхозаветная Троица

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

4.8.Жертвоприношение Авраама.

Теория. Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи абсолютного послушания Богу и верности данному слову. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И.

Бродского «Исаак и Авраам» (диалогичность повествования). Символический смысл поэтических образов. Картина Тициана «Жертвоприношение Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, требующим слишком дорогую жертву во имя любви к Богу. «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм происходящего, переданные художественными средствами.

ПРАКТИКА Особенности трактовки сюжета в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно страдающий Исаак — покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и небесного ангела. Изумление, скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершить этот жестокий поступок. Фрагмент «Авраам и Сарра» в художественном фильме «Библия в начале» (по выбору).

4.9. Чудесный сон Иакова.

Теория. Сюжет благословения Иакова в картине Х. Риберы «Исаак благословляет Иакова», таинственность происходящего. Э. Мурильо «Благословение Иакова Исааком». Хитрость Ревекки. Путь Иакова в Месопотамию. Чудесный сон Иакова.

ПРАКТИКА Картина Э. Мурильо «Сон Иакова» как воплощение божественного предсказания дальнейшей судьбы иудейского народа (по выбору). Благополучное возвращение Иакова на родную землю. Иаков — родоначальник народа израильского. Иосиф и его братья.

4.10. Иосиф — любимый сын Иакова

ПРАКТИКА. Основные эпизоды жизни. Иосиф и его братья. Продажа Иосифа в рабство. Картина К. Флавицкого «Дети Иакова продают своего брата Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность Иосифа. Картина Д. Веласкеса «Одежда Иосифа». Иосиф в Египте. Особый дар провидения, снискавший ему расположение египетского фараона. Картина А. Иванова «Иосиф, толкующий сны виночерпию и хлебодару». Великодушные Иосифа, простившего коварных братьев. П. Корнелиус «Иосиф толкует сон фараона» и «Иосиф, узнаваемый братьями» (по выбору).

4.11. Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея.

ПРАКТИКА Сюжет его чудесного спасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На пути к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход через Красное море». «Сбор манны в пустыне» — картина Н. Пуссена. Моисей, показывающий людям, кому они обязаны столь щедрым подарком.

ПРАКТИКА Картина Н. Пуссена «Моисей, источающий воду из скалы» — рассказ художника о страданиях людей на пути к Земле обетованной. Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять заповедей, их общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и Ф. Шампеня (по выбору). Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным Богом. Сюжет «Поклонение золотому тельцу» в картине Н. Пуссена. Внимание художника к переменам в действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея.

ПРАКТИКА Картина Ф. Бруни «Медный змий». Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении израильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ великого пастыря — воплощение сурового и сильного

характера. Сопоставление со скульптурой С. Эрзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору).

Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей».

5. Сюжеты и образы Нового Завета

5.1. Введение

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

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

ТЕОРИЯ Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благовест о непорочном зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — основной источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в стихотворении М. Кузмина «Благовещение».

ПРАКТИКА Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благовест. Фреска «Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство колористической гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета, оригинальность композиции и пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне».

5.2. Чудесное рождение Христа.

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

ТЕОРИЯ Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведениях мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Рождественская звезда».

ПРАКТИКА Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли. Библейский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность празднества, особенности колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи. Монументальность и значительность композиции, достигнутые на основе научных исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура «Поклонение пастухов» и А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как волшебного видения, сна, происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Рождественская звезда». Художественная интерпретация сюжета древнерусским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы».

5.3.Образы Сретения.

Теория. Принесение первенца Иосифом и Марией в Иерусалимский храм и знаменательная встреча с благочестивым старцем Симеоном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символическое звучание сцены как встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. Сюжет Сретения в древнерусской иконописи.

ПРАКТИКА Икона «Сретение» из Кашинского иконостаса и переданная в ней торжественность происходящего. Внутренний трепет юной Марии, убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благоговение Иосифа. Молитвенное и бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы «Сретение» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгорода. Символическое звучание темы Сретения во фреске Джотто «Принесение во храм». Предчувствие надвигающейся опасности, переданное в напряженном внимании, тревожных жестах и скорбных переживаниях Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в храме». Молитва ветхозаветного праведника Симеона Богоприимца «Ныне отпускаеши...», символизирующая встречу старого и нового миров (по выбору).

5.4.Бегство в Египет.

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

5.5.Проповедь Иоанна Крестителя.

Теория. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее символическое звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка. Аскетический образ жизни и мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» (по выбору). Картина П. Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета.

ПРАКТИКА Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, внимающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников».

5.6.Крещение.

ПРАКТИКА. Христианский канон Крещения в произведениях мирового искусства и его поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская икона «Крещение» из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Красочность цветовой гаммы и ее символическое звучание. Особое золотое свечение иконы, придающее ей торжественный и праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в эпоху Возрождения. Картина «Крещение Христа» П. делла Франчески. Торжественность и значительность события в картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феерическая игра световых лучей, богатство цветовой гаммы, напряженность и неровность линий.

ТЕОРИЯ Затаенная светлая печаль на лице Иоанна Крестителя как символ грядущих страданий Христа. Праздник Крещения на Руси и его отражение в картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе И.Шмелева «Лето Господне». Стихия народного праздника,

воплощенная в этих произведениях. Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститесь».

5.7.Творимые чудеса.

Теория. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жизненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса Христа. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление чудодейственной силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей впечатление радостного и оживленного праздника в картине Тинторетто.

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

5.8.Нагорная проповедь.

ТЕОРИЯ Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная проповедь— суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор. Сюжет «Преображения» Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью композиции, пейзажного фона и колорита картины.

ПРАКТИКА Особенности интерпретации сюжета Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору).

5.9.Притчи Христа.

ТЕОРИЯ Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне — притча о покаянии и прощении.

ПРАКТИКА Картина И. Босха «Блудный сын»— человек перед мучительным выбором своей дальнейшей судьбы. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына»— духовное завещание художника грядущим поколениям. Идея всепрощающей любви к униженному и страждущему человеку, мастерство ее художественного воплощения. Притча о слепом и поводыре и ее евангельский источник. Картина П. Брейгеля «Слепые». Обобщенный образ духовной слепоты, берущей верх над слепотой физической. Картина Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и фреска Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных».

5.10. Тайная вечеря.

ПРАКТИКА Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска Джотто «Вход в Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях искусства. Предсказание о предательстве и первое причастие апостолов— два аспекта толкования сюжета. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости и смирения. История создания и дальнейшая судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная

вечера». Отступничество Иуды, истолкованное художником как реальный жизненный конфликт.

ПРАКТИКА Интерпретация сюжета в картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора КириллоБелозерского монастыря. Картина Тициана «Динарий кесаря». Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание.

Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся неотвратимой беды. Скорбные фигуры апостолов, погруженные в тягостные раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, изложенной Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни

5.11. «Моление о чаше».

Теория. Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского сюжета. Необычность колористического решения произведений. Взятие Христа под стражу. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, благородства и предательства.

5.12. Страсти Господни.

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

5.13. Распятие.

ПРАКТИКА Распятие - один из самых трагичных сюжетов мирового искусства. Немногословность и емкость евангельского повествования о мученической смерти Христа. Эволюция сюжета в произведениях искусства в различные эпохи. Использование условного языка символов и аллегорий. Средневековый византийский канон и его воплощение в древнерусской живописи. Икона «Распятие» из музея Андрея Рублева и икона «Распятие» Дионисия из Павлово- Обнорского монастыря. Благородство и предельная сдержанность в передаче сюжета. Символическое звучание произведений. «Распятие» Грюневальда (М. Нитхардта). Особое внимание художника к изображению мученических страданий Христа. Потрясающий реализм изображения человека, испытывающего невероятные, страшные муки. Идеал спокойного достоинства и стойкости духа, высокий трагизм его передачи в эпоху Возрождения. Картина П. Веронезе «Голгофа». Мастерство художника в передаче человеческих чувств и переживаний.

Необычность композиционного решения, непривычность ракурса в изображении распятого Христа. Роль пейзажа, цветовой гаммы и художественных деталей. Варианты «Распятия» в творчестве Н. Ге. «Распятие» Я. Тинторетто, П. Гогена и С. Дали; особенности интерпретации (по выбору).

5.14. Снятие с креста.

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

5.15. Пьета.

Теория. Пьета (оплакивание) — изображение Богоматери, скорбящей над снятым с креста сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во гроб» как совершенный образ безутешного материнского страдания. Трагическое звучание темы смерти в картине А. Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность композиции, неожиданные ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» Микеланджело как вершина человеческой трагедии, страдания и безысходной материнской скорби. История создания произведения. Совершенство мельчайших деталей скульптуры. Дальнейшее развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—1564). Особенности интерпретации темы в произведениях Джотто, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ш. Гуно — по выбору).

5.16. Воскрешение и Вознесение Христа.

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

6. В мире художественной культуры

6.1. Художественные символы народов мира

Теория. Мировая художественная культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении исторического развития человеческой цивилизации.

ПРАКТИКА Художественные символы народов мира. Зримые образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в Париже, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в Пекине.

ПРАКТИКА Сакура — художественный символ Японии, его отражение в произведениях живописи и поэтическом творчестве. Береза как художественный символ России, его отражение в произведениях устного народного творчества, обрядах и праздниках русского народа.

6.2. Единство и многообразие мировой культуры.

Теория. Культура народов мира — общее достояние человечества. Выдающиеся творения великих мастеров, созданные в различные исторические эпохи. Их мировое и общечеловеческое значение. Культурные связи народов мира.

ТЕОРИЯ Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры произведений искусства. Возможность человека познать свое прошлое и настоящее, заглянуть в будущее. Мировое Древо как отражение единства мира. Попытки человека объяснить причины возникновения жизни на Земле, его представления об устройстве Вселенной. Роль и место человека в общей картине мироздания. Отражение представлений человека о строении мира в произведениях искусства.

ПРАКТИКА Мировое Древо как один из ключевых образов искусства, воплотивших универсальную концепцию народов о пространстве Вселенной.

ПРАКТИКА Идея гармонического единства мира, нашедшая отражение в произведениях устного народного творчества, памятниках архитектуры и изобразительного искусства (живописи, скульптуре, произведениях декоративноприкладного творчества). Образ Мирового Древа в шумерском эпосе о Гильгамеше и «Старшей Эдде» — выдающемся памятнике древнеисландского эпоса.

ПРАКТИКА Представления древних славянских народов об устройстве мира на материале книги А. Н. Афанасьева «Древо жизни» и стихотворения К. Бальмонта «Славянское древо». Славянское древо — основа духовной жизни человека.

7. Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций

7.1. Особенности художественной культуры Древнего Египта.

Теория. Жизнь Человека в искусстве. Художественный канон в искусстве. «Дома вечности» богов и фараонов

7.2. Своеобразие художественной культуры Древнего Востока.

Теория. Символический характер искусства. Природа и Человек — главная тема восточного искусства. Религиозные верования и их отражение в искусстве

7.3. Греция — «колыбель европейской цивилизации».

Теория. «Страна героев и богов».

ПРАКТИКА Прогулка по афинскому Акрополю. В поисках Человека

7.4. Художественные достижения доколумбовой Америки

Теория. Своеобразие культуры АЦТЕКОВ.

Характерные черты искусства ацтеков. Особенности художественной культуры майя.

ПРАКТИКА Памятники художественной культуры инков

8. Мир и человек в художественных образах

8.1.Идеал Человека в искусстве.

Теория. Человек — главная и неизменная тема мировой художественной культуры. Идеальные представления о внешнем и внутреннем облике Человека, нашедшие отражение в лучших произведениях мирового искусства. Поиски духовной красоты Человека в истории культуры. Понятие об идеале в искусстве, его эволюция и непрекращающиеся поиски в различные художественно-исторические эпохи.

ПРАКТИКА Совершенные образцы идеального Человека в произведениях античных мастеров. Шедевры античной скульптуры. Особенности представлений об идеальном человеке в эпоху средневековья. Образы мучеников и страдальцев за веру христианскую в литературе и скульптурных произведениях готики. Человек как венец творения Бога в искусстве Возрождения. «Давид» Микеланджело и мадонны Рафаэля — подлинные идеалы Возрождения.

8.2.Божественный идеал в религиях мира.

Теория. Сложность и противоречивость взаимоотношений Бога и Человека, их отражение в произведениях искусства. Божественный идеал в буддийской религии.

ПРАКТИКА Художественный канон изображения Будды в произведениях искусства. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как символическое воплощение буддийского учения. Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях.

Индийский бог Шива как олицетворение движения жизни в природе, символ ее созидательных и разрушительных начал в индуистской религии. Изображение космического царя танцев Шивы и его символический смысл. Монументальное изображение трех- ликого Шивы в пещерном храме на острове Элефанта.

ПРАКТИКА Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском искусстве. Истоки художественного воплощения канона. Особенности первых изображений Христа на стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) как наиболее часто встречающийся христианский символ. Облик Доброго Пастыря в мозаиках Равенны. Образ Христа в произведениях средневекового искусства.

Художественный канон Божественного идеала в исламской религии. Орнамент и каллиграфия как символическое воплощение религиозных воззрений мусульман.

Преобладание геометрических узоров и растительных мотивов, их особая роль в оформлении культовых сооружений (мечетей, дворцов, медресе).

8.3.Святые и святость.

Теория. Образы святых — посредников между Богом и людьми, великая сила их воздействия на умы и сердца верующих людей. Прочность народных традиций сохранения памяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. Образы первых мучеников, погибших и пострадавших за веру во времена гонений на христиан в стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье...».

ПРАКТИКА Образ Святого Себастьяна в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Ман- тенья, С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественных трактовках образа (по выбору). Князья Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как пример смирения, незлобия и кротости, их христианская заповедь любви к людям. Древнерусская икона «Св. Борис и св. Глеб», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание.

8.4.Герой и защитник Отечества.

Теория. Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества, его готовность к состраданию и прощению. История жизни святого — пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам христианской веры. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов.

ПРАКТИКА Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло «Святой Георгий». Храбрый воин, облаченный в рыцарские доспехи. Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, непоколебимая уверенность в победе. Картина Рафаэля «Святой Георгий, поражающий дракона». Отчаянный поединок скачущего на белом коне всадника со страшным чудовищем. Решительность и отвага доблестного воина.

«Чудо Георгия о змие» — одна из любимых тем древнерусского искусства. Икона «Святой Георгий» из Успенского собора Московского Кремля. Особенности композиционного и колористического решения картины. Икона «Чудо Георгия о змие» с парящим на белом коне всаднике.

Образ святого Георгия в военной геральдике и государственной гербовой системе России. Герб города Москвы.

8.5. Идеал благородного рыцарства

Теория. Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху средневековья. Понятие о рыцарском кодексе чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их неперемное участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя дамы сердца.

ПРАКТИКА Мужественные деяния рыцарей в «Песне о Роланде» — величайшем памятнике средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить «милую», «нежную» Францию. Подвиг во имя французского короля Карла Великого.

8.6. Патриоты земли Русской.

Теория. Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый в народе защитник земли Русской. «Житие Александра Невского» — основные вехи героической жизни легендарного воина. Проявленная храбрость в битве на Чудском озере с войсками шведского короля.

ПРАКТИКА Образ Александра Невского в произведениях искусства. Фильм «Александр Невский» режиссера С. Эйзенштейна. Художественное решение массовых сцен, мастерство в передаче внутреннего мира главного героя. Музыка С. Прокофьева как воплощение главной идеи фильма — защиты земли Русской от неприятеля. Единство зрительных и музыкальных образов.

«Идеи стойкости, мужества, отваги» в живописном триптихе П. Корина. Духовная связь времен, непобедимость русского народа, красота родной земли, воплощенные в произведении. Образ Александра Невского — центральная часть общей композиции. Готовность героя отстоять рубежи родной земли. Особенности композиционного и колористического решения картины.

9. Образ женщины – матери сквозь века.

9.1. Священный лик Богородицы.

Теория. Образ Богородицы — ведущая тема средневекового искусства. Культ Мадонны в странах Западной Европы. Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом.

Деревянная скульптура М. Эрхарта «Мадонна Милосердия» — особый тип священного образа, идеальный образ женской красоты, получивший распространение в произведениях готического средневековья. Бережный жест «покрова», прикрывающего распахнутым плащом группу христиан. Элегантная сдержанность, одухотворенное лицо, благородство и изящество позы, воплощенные скульптором.

ПРАКТИКА Витражная композиция «Богоматерь в облике царицы» в Шартрском соборе. Ликующеторжественный, праздничный характер изображения Мадонны с младенцем Христом на коленях. Особенности композиционного и колористического решения витражной композиции.

Икона «Владимирской Богоматери» — один из лучших образцов византийской живописи. Чудодейственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости святой печали», «извечная песнь материнства», запечатленные в образе Богоматери.

Основные типы изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи: Богоматерь Знамение, Оранта, Одигитрия, Елеуса (по выбору). Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» — шедевр мировой живописи.

9.2. Мадонны титанов Возрождения.

Теория. Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ материнства и жертвенной любви к людям.

ПРАКТИКА Картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» — жемчужина коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность образа исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о счастье, земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств.

«Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля, представления художника об идеальном женском образе. «Сикстинская мадонна» как гениальное воплощение идеи материнства и жертвенности любви. Естественное сочетание простоты и торжественности, нежной женственности и царственного величия. Особенности композиционного и колористического решения картины.

ПРАКТИКА Скульптурное изображение «Мадонны» Микеланджело для погребальной капеллы Медичи во Флоренции. Фигура Богоматери с младенцем — смысловой центр капеллы. Непосредственность и глубина душевных переживаний матери. Обобщенное, символическое звучание произведения.

9.3. Лики женской красоты в русской живописи классицизма.

Теория. Образ русской женщины-крестьянки в творчестве И. П. Аргунова. «Портрет крестьянки в русском костюме» — одно из совершенных творений художника. Характерные черты образа простой русской женщины. Стихотворение Г. Р. Державина «Русские девушки» как одна из возможных интерпретаций образа.

Женские образы Ф. С. Рокотова, полные неизъяснимой прелести и очарования. «Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой» — лучшие творения художника (по выбору). Отсутствие светской жеманности, кокетства и демонстративного величия — главная и характерная черта портретируемых.

ПРАКТИКА Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц Д. Г. Левицкого — вершина творчества художника. Увлеченность любимым занятием, простота и жизненная правдивость образов. Мастерство художника в передаче непосредственности и искренности чувств. Портреты Е. И. Нелидовой и Г. И. Алымовой — настоящий гимн вечной юности.

Галерея поэтичных женских образов, созданная В. Л. Боровиковским. Внимание художника к передаче особенностей внутреннего мира героинь. Богатейшая палитра

переживаний и чувств. «Портрет сестер Гагариных» — наиболее совершенное произведение художника. ПРАКТИКА Общее настроение увлеченности музицированием, нежная мечтательность и тонкость душевных переживаний. Особенности композиционного и колористического решения картины.

Величая славянка в творчестве А. Г. Венецианова. Многообразие характеров русских крестьянок, занятых привычной и нелегкой работой, их одухотворенное начало и яркая индивидуальность. Женщина как хранительница лучших традиций крестьянской жизни.

Картины «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» — лучшие произведения художника.

9.4. Женщина-мать в искусстве XX столетия

Теория. Новое звучание извечной темы материнства в произведениях искусства XX в. Творчество К. С. Петрова-Водкина как наиболее яркое художественное воплощение темы. Исконно русские традиции в картинах «Мать» и «Богоматерь Умиление злых сердец». Дальнейшая эволюция темы материнства в творчестве художника. Картина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые взаимоотношения человека с миром, ощущение гармонии «планетарного бытия». Облик человека нового времени, характерные приметы революционного Петрограда. Возвышенный и поэтичный образ матери, его душевная чистота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери — выражение решимости уберечь сына от лишений и невзгод. Общечеловеческое звучание картины, глубина философских обобщений художника.

ПРАКТИКА Тема материнства в картине А. А. Дейнеки «Мать». Нежность и трепетность материнских чувств, неразрывная духовная связь матери и ребенка, готовность защитить его от любых жизненных невзгод. Простота и четкость композиции. Тема материнства в художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического решения произведения.

10. Человек в мире Природы.

10.1. Человек и Природа — главная тема искусства Востока.

ТЕОРИЯ Природа — объект тщательного изучения и наблюдения художников. Жизнь человека, соизмеряемая с жизнью Природы, ее циклами, ритмами и состояниями. Человек как малая частица мироздания — характерная особенность восточного искусства. Органическое слияние произведений архитектуры с окружающей природной средой. Искусное, тщательно продуманное расположение зданий на фоне природы. Умение зодчих найти наиболее живописное и естественное место для возведения монастырей, пещерных храмов и пагод.

ПРАКТИКА Великая Китайская стена — грандиозный памятник мировой архитектуры, олицетворяющий величие и мощь Китайской державы. Его величественная простота в сочетании с могучей и суровой природой севера. Идея гармоничного единения человека с природой — характерная черта китайской и японской живописи. Национальное своеобразие пейзажей, их отражение в произведениях живописи и поэзии. Неторопливое созерцание «застывшего» мгновения жизни — характерная особенность произведений искусства. Воплощенная в них мысль о красоте и безграничности окружающего мира. Монохромность китайской живописи, мастерство в передаче воздушной перспективы. Выбор формата и композиционное решение картин.

ТЕОРИЯ Советы начинающим художникам в трактате Ван Вей «Тайное откровение науки живописца». Лирические пейзажи Го Си. Тонкое знание жизни природы, мастерство в передаче мира чувств и переживаний человека. Изменчивость природы — главный критерий ее красоты. Картина «Осень в долине Желтой реки», особенности ее композиционного построения. Природа, погруженная в глубокий и безмятежный сон.

Стремление художника передать идею безграничности мироздания. Подчиненность человека природе, органическая слитность с ее жизнью. Пейзажная лирика Ли Бо, глубина ее философского проникновения в жизнь природы и человека. *«Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды...»*.

ПРАКТИКА Поэтизация жизни природы, наделение ее чертами прекрасного и возвышенного. И. И. Шишкин — певец русского леса. Красота необъятных лесных просторов, их богатырская сила, единство с миром человеческих чувств и переживаний — главные темы творчества художника. Картина «Лесные дали». Величественная панорама бескрайних лесных массивов, передающая необъятность и мощь родной страны. Стихотворение И. А. Бунина «Листопад» — поэтическое воплощение темы. Серия картин К. Хокусая «36 видов Фудзи». Священная гора в различные времена года и суток. Выбор необычных ракурсов и различных состояний природы. Возвышенный и романтический образ в картине «Красная Фудзи». Простота композиции, символическое значение цвета. Картина «Фудзи у Канагава. Волна». Красота вечного движения в природе. Запечатленное мгновение разбушевавшейся морской стихии. Человек перед лицом вечности. Явления природы в музыкальных произведениях А. Вивальди (скрипичный концерт «Весна»), Л. Бетховена («Пасторальная» симфония), К. Дебюсси («Сады под дождем», «Ветер на равнине», «Снег танцует» — по выбору).

11. Человек. Общество. Время.

11.1. Человек в художественной летописи мира.

Теория. Вечная жизнь души в искусстве Древнего Египта. Особенности изображения бога, фараона и простого человека. Человек в искусстве Древней Греции — настоящий гимн его величию и духовной мощи. Легенда о Диогене и ее поучительный смысл. Идея калокагатии — гармонического сочетания физических и духовных достоинств

ПРАКТИКА Человека — и ее воплощение в произведениях скульптуры. Человек в «центре мира» (эпоха Возрождения). Повышенный интерес к неограниченным творческим возможностям Человека. Воплощение идей гуманизма в произведениях итальянского искусства. Человек и новая картина мира (эпоха Просвещения). Человек — ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, способная управлять природой. **ТЕОРИЯ** Возможность познания законов природы на основе разума и опыта. Мир глазами романтика и реалиста (XIX в.). Исключительные герои в исключительных обстоятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски идеала и мечты, жизнь в сфере эмоций и чувств. «Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» в искусстве реализма.

ПРАКТИКА Человек в искусстве XX столетия. Роль Человека и невиданные достижения прогресса и цивилизации. Человек перед решением сложнейших жизненных и социальных проблем, бегство в мир абстрактных грез и иллюзий.

12. Художественные традиции народов мира

Теория. Героический эпос народов мира Понятие о героическом эпосе. Герои и темы народного эпоса. Праздники и обряды народов мира Всякая душа празднику рада. Религиозные праздники и обряды народов мира. Ах, карнавал! Удивительный мир.

ПРАКТИКА. Составление буклета «традиции народов мира» (Возможен другой проект)

ПРАКТИКА. Презентация проектов.

13. Своеобразие архитектурных традиций

Теория. Особенности храмового зодчества. Дом – жилище человека. Архитектурные традиции (обобщающий урок).

ПРАКТИКА. Посещение виртуального музея

14. Изобразительное искусство народов мира

Теория. Искусство византийской мозаики. Древнерусская иконопись. Искусство книжной миниатюры Востока. Скульптура Тропической и Южной Африки.

ПРАКТИКА. Посещение виртуального музея

15. Своеобразие музыкальной культуры

Теория. Музыка в храме. В песне – душа народа. У истоков народной американской музыки.

ПРАКТИКА. Прослушивание музыки. Главные отличия.

16. Театр народов мира

Теория. Рождение русской народной драмы. В музыкальных театрах мира.

Искусство кукольного театра.

ПРАКТИКА. Посещение виртуального музея

ПРАКТИКА. Просмотр известных театральных постановок. Обсуждение.

17. Самобытность танцевальной культуры

Теория. Страстные ритмы фламенко. Радуга русского танца.

ПРАКТИКА. Посещение ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ. Изучение танца, как искусства.

18. Итоговое занятие.

Теория. Подведение итогов работы за год

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения	Дата окончания обучения	Всего учебных недель	Кол-во учебных часов	Режим занятий
1	01.09.2021 г.	31.05.2022 г.	36	144	2 раза в неделю: по 2 часа

Условия реализации программы

Кадровое обеспечение

Педагог - руководитель объединения, реализующий данную программу владеет следующими профессиональными и личностными качествами:

- владеет навыками и приёмами организации занятий;
- знает физиологию и психологию подросткового возраста;
- умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету;

- умеет видеть и раскрывать творческие способности обучающихся.

Материально-техническое обеспечение

- ноутбук;
- проектор и экран;
- МФУ

Формы подведения итогов реализации программы:

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, являются выставки работ учащихся. В одном месте могут сравниваться различные модели, макеты, различные направления творчества. Параметры оценивания представленных участниками работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении личности ребенка.

Помимо прочего, в работе также будут созданы экскурсионные листы, где ребята попробуют себя в качестве гида и создадут экскурсионный маршрут, разработают свою программу и расскажут о достопримечательностях.

Этапы педагогического контроля

Вид контроля	Цель контроля	Содержание	Форма проведения	Критерии
Входящий	Узнать уровень учащихся и сформировать работу с каждым индивидуально		Тест	
Промежуточный	Проверить уровень обученности		Создание презентаций по пройденным темам	
Итоговый	Подведение итогов занятий		Создание экскурсионного листа (маршрута)	

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Используемые УМК:

- Г.И. Данилова. Искусство. Вечные образы искусства. Мифология, - М. Дрофа, 2014
 Г.И. Данилова. Искусство. Вечные образы искусства. Библия, - М. Дрофа, 2013

Г.И. Данилова. Мировая художественная культура 7-9 классы - М. Дрофа, 2014

Дополнительная литература:

Т.Васильева: Музыка. ИЗО. МХК: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – Вентана-Граф, 2008. Яковлева Н.А. Русская историческая живопись. М., 2005

Архитектурные шедевры Святой Руси. Самара. 2005,

Самые известные сюжеты Нового Завета: иллюстрированная энциклопедия. М., 2010:

Энциклопедия древних миров. М., 2007

Русское искусство: иллюстрированная энциклопедия. М., 2001

Иллюстрированная история миранов театра/ под ред. Д.Р. Брауна. М., 1999

Мифология. Энциклопедический справочник. М., 2002