

Программа элективного курса.

Художественная культура: от истоков до 17 века.

17 часов (0,5 ч в неделю)

10 класс

Учитель мировой художественной культуры:

Москалева И.Н.

Программа элективного курса по мировой художественной культуре

« Художественная культура: от истоков до 17 века ».

для 10 класса

17 часов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Мировая художественная культура – предмет сравнительно новый в российской системе образования, не имеющий аналогов в мире. Появление новых программ, учебников и пособий по МХК, повышенный интерес преподавателей и учащихся средней школы, более чем заинтересованное обсуждение проблем его преподавания в средствах массовой информации – неоспоримое свидетельство того, что он прочно и надолго завоевывает пространство в общей системе гуманитарного образования.

Приобщение школьников к шедеврам мировой художественной культуры – это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА:

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;
- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации;
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;
- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;
- освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение;
- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА:

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;
- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства;
- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развития способностей к отбору и

анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах, дискуссиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ.

Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания.

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по своей сути, т.к. рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Во-первых, программа раскрывает родство различных видов искусства, объединенных ключевым понятием художественного образа. Во-вторых, в ней особо подчеркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью.

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора – залог успешного развития творческих способностей школьников.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.

1. Раздел 1. Художественная культура древнейших цивилизаций.

Тема 1. Художественная культура Междуречья (2 часа).

Значение и важнейшие достижения художественной культуры Междуречья. Возникновение письменности: от пиктографии к клинописи шумеров. Библиотека царя Ашшурбанипала – первое в мире систематизированное собрание книг. « Эпос о Гильгамеше » как выдающийся памятник мировой литературы. Прославление силы и могущества человека – ведущая тема искусства.

Архитектура Междуречья. Зиккураты – важнейшие архитектурные сооружения, их внешний облик и назначение. Зиккурат в городе Уре – выдающийся памятник мирового зодчества. Архитектурные сооружения Вавилона (ворота Иштар).

Изобразительное искусство. Рельефы с изображением батальных сцен. « Большая львиная охота », мастерство в передаче поведения человека и животных. Рельефы мемориального характера с изображением религиозных сюжетов или исторических событий. Победные стелы царя Нарам-Сина и Хаммурапи, особенности их композиционного решения, символическое звучание. Эпизоды из придворной жизни царя и его приближенных, торжественные процессии с подношением даров. Мозаичный штандарт из Ура (сцены военных сражений и пира по случаю одержанной победы).

Скульптурные произведения. Адоранты – изображения людей, совершающих обряд почитания божества. Фигура управляющего Эбих-иля, голова богини Иштар – скульптурные шедевры Междуречья.

Музыкальное искусство. Особая роль храмовых музыкантов-жрецов в жизни общества. Основное назначение музыки – доставлять наслаждение богам и царям, утешать души верующих. Популярные музыкальные инструменты (арфа, барабан, тарелки, двойной гобой, продольные флейты). Арфа в виде головы быка – замечательное произведение искусства.

Тема 2. Искусство доколумбовой Америки (2 часа).

Значение художественной культуры народов Центральной и Южной Америки, ее оригинальный и самобытный характер. Утверждение могущества и величия священного божества, культ предков, прославление военных побед, правителей и верховной знати – главные темы искусства.

Художественная культура классического периода. Важнейшие достижения культуры ольмекков: культовые центры, ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы – всемирно известные произведения скульптуры ольмекков, их культовый характер и мастерство исполнения. Период расцвета города Теотиуакана (Центральная Америка). Пирамида Солнца как монументальное архитектурное сооружение.

Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы ацтекских правителей и главный храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее условный характер. Статуя Коатликуэ – богини земли и весеннего плодородия. Погребальные маски ацтеков, реализм в передаче лиц. Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства.

Художественная культура майя. Достижения архитектуры: величественные пирамиды и дворцы. Пирамида Кукулькана в городе Чичен-Ица (Мексика), удивительное чувство пропорций и монументальность. Многообразие архитектурных

форм: астрономические обсерватории, ритуальные площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Характерные черты изобразительного искусства. Строгое следование канону. Памятники скульптуры, уникальные фресковые росписи, произведения декоративно-прикладного искусства, резьба по дереву, кости и перламутру.

Искусство инков. Древнейшие легенды о возникновении империи инков. Пирамиды как место коллективных захоронений. Храм Солнца – выдающееся сооружение инкского периода. Техника возведения храма, его декоративное убранство, святилище божества. Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиаунако. Произведения керамики и ювелирного искусства.

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОКА.

Тема 1. Индия – « страна чудес » (2 часа).

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии.

Шедевры индийского зодчества. Ступа – один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. Ступа в Санчи, ее назначение и особенности внешнего облика. Синтез архитектуры и пластики, нашедший воплощение в общей композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и круглой пластики. Пещерные храмы для моления (чайтхи) как культовые сооружения буддизма. Чайтха в Карли, особенности оформления фасада. Храмовое строительство, южный и северный тип индийского храма. Храм Кайласанатха (Шивы) в Эллоре – шедевр мирового скального зодчества. Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства.

Искусство живописи. Мастерство индийских художников. Росписи в пещерных храмах Аджанты – прекрасный синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Эпизоды из жизни Будды и джайтаки – главные темы изобразительного искусства. Юноша с голубым цветком лотоса. Миниатюрная живопись Индии – иллюстрации буддийских книг и индийского эпоса « Махабхарата » и « Рамаяна ». Богатство оттенков, точность и четкость рисунка, утонченность художественного вкуса.

Музыкальное и театральное искусство Индии. Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Возникновение и развитие музыкальной культуры. Рага – основа индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Особенности исполнения, соотношенность с чувствами и переживаниями человека. Понятие о суточном цикле раг. Вина и ситар – наиболее популярные музыкальные инструменты. Трактат « Натьяшастра » о происхождении театрального и танцевального искусства. Народные предания и легенды, героические подвиги королевских мудрецов – основа сюжетов театральных представлений. Спектакль как единство музыки, пения и танца.

Искусство индийского танца.

Тема 2. Художественная культура Китая (2 часа).

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры.

Шедевры китайской архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с окружающей природной средой. Типичные архитектурные сооружения: монастыри, пещерные храмы и пагоды и роскошные дворцовые комплексы императоров. Великая Китайская стена – шедевр мирового зодчества. Грандиозность ее масштабов и величественная простота. Мемориальная башня-пагода, простота и оригинальность ее внешнего облика. Пагода Даяньта – шедевр мирового зодчества. Буддийские пещерные храмы (монастырь Юньган). Деревянные павильоны каркасной конструкции как основная форма культовых и жилых зданий в

Китае. Ансамбль императорского дворца в Пекине. Храм Неба. Садово-парковое искусство. Комплекс Бейхай в « Запретном городе » Пекина.

Скульптура Китая. Погребальный комплекс в провинции Шаньси. Военное искусство императора, реализм и экспрессия, разнообразие движений и поз. Сцены из придворной жизни в пластике погребального ансамбля близ Сианя. Мастерство изображения животных, реальность и фантастичность образов. Теснейшая связь скульптуры с буддийской религией. Скульптурные изображения Будды и святых (бодисатв). Статуя Будды Вайрочаны в монастыре Лунмынь – величественный символ буддизма.

Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных произведений. Органичное слияние поэзии и живописи. Многообразие: пейзаж (« горы – воды », « цветы – птицы »), портрет, историко-бытовая живопись. Характерные особенности пейзажной живописи. Картина Ма Юаня « Утки, скала и мейхуа », передача радостного ощущения весеннего дня и безмятежного покоя. Изображения буддийских святых, исторических и государственных деятелей, знаменитых людей – главные темы портретной живописи. Портрет поэта Ли Бо художника Лян Кая как обобщенный образ-символ творческой личности.

Пекинская музыкальная драма.

Тема 3. Искусство Страны восходящего солнца (Япония) (2 часа).

Своеобразие и неповторимость искусства Японии.

Шедевры японской архитектуры. Следование китайским традициям зодчества, выработка собственного стиля архитектуры. Буддийский монастырь Хорюдзи в города Нара как первая из сохранившихся деревянных построек. Золотой храм и пагода, их строение, особенности внешнего и внутреннего облика. Золотой павильон в Киото – классический образец японской архитектуры. Оборонительный замок в Химедзи близ Кобе (« Замок Белой цапли »), сложность его планировки, легкость и изящество внешнего облика.

Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад камней и сад воды. Символическое звучание элементов садово-паркового искусства. Сад камней Реандзи в Киото – символическое воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной.

Мастера японской гравюры. « Укие-э » - одно из самых значительных явлений в изобразительном искусстве. Сиюминутность мгновения, едва заметная смена чувств и эмоций в жизни природы и человека – главная задача японских художников. Разнообразие тем и сюжетов. Особый тип женской красоты в произведениях Китагава Утомаро. « Огия Касен », художественные особенности создания образа. Его особая выразительность и одухотворенная поэтичность. Серия картин Кацусико Хокусая « 36 видов Фудзи ». Мастерство Андо Хиросигэ в передаче атмосферных эффектов снега, тумана и дождя. Серия гравюр « 53 станции Токайдо ».

Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение. Мастера нэцкэ – истинные психологи, тончайшие ювелиры и настоящие художники. Изысканность форм, утонченность исполнения, лаконизм и максимальное выражение красоты и благородства материала. Главные темы: изображение людей, животных и птиц, цветов и экзотических растений, отдельных предметов. Портрет поэтессы Комати резчика Сюдзана, глубокое проникновение во внутренний мир героини.

Театральное искусство. Традиции национального театра Ноо, восходящие к мифологии, бытовым обрядам и религиозным ритуалам. Условный характер игры актеров и организации сценического действия. Японский народный театр Кабуки, его значение в истории мирового театрального искусства.

Тема 4. Художественная культура ислама (2 часа).

Исторические корни и значение искусства ислама.

Шедевры исламской архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сарай, крытые рынки. Строение мечети, особенности оформления фасада. Соборная мечеть в Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) – жемчужины архитектуры Средней Азии. Минарет – характерный символ мусульманского зодчества. Оригинальность форм и неповторимость внешнего облика. Минарет аль-Мальвия (Сирия). Дворец Альгамбра (Испания), его принадлежность к мавританскому стилю архитектуры, сложность композиционного решения дворцового ансамбля, богатство и изысканность интерьеров. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) – выдающийся шедевр мирового зодчества.

Изобразительное искусство ислама. Основные виды: орнамент, каллиграфия, книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм орнаментального искусства. Использование линейно-геометрических узоров, растительных мотивов изображений животных, птиц и фантастических существ. Богатство красочной палитры, особая интенсивность света в произведениях восточного орнамента. Искусство каллиграфии. Характерные особенности арабского письма. Куфическое письмо. Мастерство книжной миниатюры.

Литература Арабского Востока. Любовная лирика народов Востока и ее непреходящее мировое значение. Рудаки – основоположник персидской литературы и его поэма « Шахнаме ». Поэзия Низами и рубаи Омара Хайяма.

Своеобразие музыкальной культуры ислама. Характерные особенности культовой и светской музыки ислама.

РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Тема 1. Флоренция – « колыбель » итальянского Возрождения (2 часа).

Флоренция – « цветок Тосканы » и « зеркало Италии » - родина итальянского Возрождения.

Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-Мария дель Фьере – архитектурный символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола – вершина творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного дома. Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, четкая симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и вертикальных линий. Церковь Сан-Лоренцо – гениальное творение Брунеллески.

Скульптурные шедевры Донателло. Библия – главный источник сюжетов и образов. Святой Георгий – храбрый и мужественный воин, бросающий гордый вызов противнику. История создания образа библейского героя Давида, особенности его воплощения. Рельеф « Пир Ирода », мастерство в передаче внутреннего мира героев, особенности колорита и композиции. Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее совершенное произведение скульптура. Статуя Марии Магдалины – проникновенный драматический образ человеческой скорби и муки.

« Настоящий переворот в живописи » (Мазаччо). Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов – главные темы произведений художника. Фреска « Изгнание Адама и Евы из рая » (церковь Санта-Мария дель Кармине), ее трагический смысл и символика звучания. Фреска « Чудо со статиром », особенности

ее композиционного решения, общечеловеческий смысл произведения. « Мадонна с младенцем и ангелами », новизна ее художественного решения. « Троица » как одно из последних и совершенных творений художника.

В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее значение его творчества. Картина « Поклонение волхвов », особенности воплощения евангельского сюжета. Картина « Благовещение » как яркий пример отточенной техники и мастерства. Динамичность композиции, богатство и звучность колорита. Возвышенная одухотворенность и драматическая экспрессия евангельского сюжета. « Оплакивание Христа » - « застывший орнамент отчаяния и скорби ».

Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. Картины « Весна » и « Рождение Венеры » - лучшие творения художника. Картина « Паллада и Кентавр » как прославление рода Медичи, знаменитых правителей Флоренции.

Боттичелли – блестящий мастер портрета, запечатлевший облик современников. « Портрет мужчины с медалью Козимо Медичи », глубокая психологическая картина образа.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА.

№	ТЕМА	ЧАСЫ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКА
1.	Художественная культура древнейших цивилизаций. Художественная культура Междуречья.	2	лекция	Беседа
2.	Искусство доколумбовой Америки.	2	лекция	Беседа
3.	Зачетный урок.	1	Проведение теста	Тест, индивидуальные сообщения
4	Средневековая культура Востока. Индия – « страна чудес ».	2	лекция	Беседа, анализ произведений
5.	Художественная культура Китая.	2	лекция	Беседа
6.	Искусство Страны восходящего солнца (Япония).	2	лекция	Беседа, анализ произведений
7.	Художественная культура ислама.	2	лекция	Беседа
8.	Зачетный урок.	1	Проведение теста	Тест, индивидуальные сообщения
9.	Художественная культура Возрождения. Флоренция – « колыбель итальянского Возрождения ».	2	лекция	Анализ произведений
10.	Творческий отчет.	1	Рассмотрение и оценивание творческих работ	Защита творческих работ

АППАРАТ КОНТРОЛЯ.

Творческие работы.

1. Анализ картины.
2. Анализ храмового комплекса.
3. Анализ произведения скульптуры.

Примерная тематика индивидуальных итоговых работ (рефератов).

1. Литература шумеров.
2. Зиккураты – важнейшие архитектурные сооружения.
3. Важнейшие достижения культуры ольмеков.
4. Искусство ацтеков.
5. Художественная культура майя.
6. Искусство инков.
7. Виды индийских храмов.
8. Искусство индийского танца.
9. Виды храмов Китая.
10. Жанры китайской живописи.
11. Виды японских храмов.
12. садово-парковое искусство.
13. Японская гравюра.
14. Скульптура нэцкэ.
15. Японский народный театр Кабуки.
16. исламские мечети.
17. Флорентийское чудо Брунеллески.
18. Скульптурные шедевры Донателло.
19. В мире образов Боттичелли.

