

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна"

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств
имени Н.Г.Рубинштейна "
"20" августа 2020 г. № 91/ОД
ПРИНЯТА
на заседании педагогического совета
протокол № 20 от «08» июня 2020г

**Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа в области хореографического искусства**

Учебный предмет "Беседы об искусстве"

Срок реализации 4 года

Разработчик –
преподаватель
Бабарыкина С.В.

Москва 2020г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки
- Контрольные требования на разных этапах обучения

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Беседы об искусстве» разработана с учетом государственных требований к дополнительным общеобразовательным программам в области хореографического искусства.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа разработана на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусства», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ.

Предмет «Беседы об искусстве» является одним из главных в цикле дисциплин учебных планов дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств т.к. даёт возможность обучающимся обобщить и осмыслить сведения из области литературы, живописи, графики, музыки, хореографии, архитектуры.

Этот предмет призван помочь разобраться в сложных явлениях, происходящих в искусстве, понять ту важнейшую роль, которую искусство играет в нашей жизни.

В качестве одной из самых актуальных задач современного образования является преодоление межкультурного разрыва, формирование целостных представлений об историческом музыкальном процессе, актуализация и защита классического наследия от дискредитации. Как представляется, только в этом случае можно ожидать у ребёнка формирование представления о классической музыке как об исторической основе всей текущей музыкальной культуры, в том числе и популярной, становление музыкального вкуса, любви и истинного понимания наследия прошлых веков.

Учебный план рассчитан для детей, поступающих в школу по семилетнему обучению в 6 лет и оканчивающих обучение в 13 лет.

Рекомендуемое количество учебных недель – 33.

Количественный состав групп – в среднем от 4 до 10 человек.

По взаимному соглашению преподавателей и родителей обучающихся может быть добавлено дополнительное время занятий по любому из предметов (в качестве дополнительных внебюджетных услуг).

Программа «Беседы об искусстве» направлена на формирование и воспитание духовно-нравственных основ личности ребенка через изучение произведений изобразительного искусства, являющихся неотъемлемой частью общечеловеческих культурных ценностей.

2.Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы по предмету "Беседы об искусстве" для детей, поступивших в школу в первый класс в возрасте с семи до девяти лет составляет 7 лет, поступивших в школу в первый класс в возрасте с девяти лет до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Продолжительность учебных занятий составляет 33 недель в год.

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Предлагаемая программа рассчитана: второй (базовый) уровень - срок обучения 2 года, третий (продвинутый) уровень - срок обучения 2 года.

Общая трудоемкость учебного предмета "Беседы об искусстве" при 3-летнем сроке обучения составляет 0 аудиторных часов, при 5-летнем сроке обучения составляет 66 аудиторных часов,

при 7-летнем сроке обучения составляет 132 аудиторный час. В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Сведения о затратах учебного времени

Таблица 1

Класс	1	2	3	4	5	6	7
Продолжительность учебных занятий (в неделях)				33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)				1	1	1	1
Количество часов на вне-аудиторные занятия (в неделю)				0,5	0,5	0,5	0,5
Максимальное количество часов занятий в неделю				1,5	1,5	1,5	1,5
Общее максимальное количество часов по годам				49,5	49,5	49,5	49,5

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 2 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

5. Цель и задачи учебного предмета «Народно-характерный танец»

Цель: введение детей в мир культуры и искусства. Воспитание активного слушателя, зрителя, участника художественной самодеятельности. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Задачи:

- формирование первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;
- приобщение к лучшим образцам мировой культуры (творчество великих композиторов, художников, скульпторов и др.);
- получение основных знаний и умений в области музыкальной грамоты; основных средств выразительности, используемых в искусстве; наиболее употребляемой терминологии в области искусств.

6. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития учащегося);

-практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);

-аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);

-индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

7.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для реализации «Беседы об искусстве» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Беседы об искусстве», оснащаются фортепиано, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II.Содержание учебного предмета Второй (базовый) уровень - срок обучения 2 года

Учебно-тематический план Требования по годам обучения

1 год обучения 4 класс

1 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Введение. Искусство в нашей жизни.	Урок	3	1	2
2	Искусство первобытного общества.	Урок	4,5	1,5	3
3	Искусство Древнего Египта.	Урок	4,5	1,5	3
Всего за четверть:			12	4	8

2 четверть

№			Общий объем времени (в часах)
---	--	--	-------------------------------

пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Искусство Древней Месопотамии	Урок	4,5	1,5	3
2	Искусство Древней Греции	Урок	4,5	1,5	3
3	Промежуточная аттестация	Контрольный урок	1,5	0,5	1
Всего за четверть:			10,5	3,5	7

3 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Искусство Древнего Рима. Балет Хачатуряна «Спартак».	Урок	6	2	4
2	Искусство Древней Индии.	Урок	4,5	1,5	3
3	Искусство Древнего и Средневекового Китая.	Урок	4,5	1,5	3
Всего за четверть:			15	5	10

4 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Искусство Древней и Средневековой Японии.	Урок	7,5	1,5	3
2	Искусство средних веков в Западной Европе X-XV в. Готический стиль. «Собор Парижской Богоматери». История собора, роман В.Гюго, балеты, опера Даргомыжского, мюзикл «Notre Dame de Paris».	Урок	8	2	4
3	Промежуточная аттестация	Контрольный урок	1,5	0,5	1
Всего за четверть:			13	4	8
ИТОГО за ГОД:			50,5 час	16,5 часов	33 часа

2 год обучения 5 класс

1 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Искусство Византии	Урок	3	1	2
2	Утверждение в Европе христианской религии. Искусство Западной Европы XIV – XX вв.	Урок	8	2	4
3	Искусство эпохи Возрождения.	Урок	3	1	2
Всего за четверть:			12	4	8

2 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Испанское искусство XVII в.	Урок	3	1	2
2	Фламандское искусство XVII в.	Урок	3	1	2
3	Голландская живопись XVI в.	Урок	3	1	2
3	Промежуточная аттестация	Контроль- ный урок	1,5	0,5	1
Всего за четверть:			10,5	3,5	7

3 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Французское искусство XVII – XVIII веков	Урок	4,5	1,5	3
2	Искусство Англии. Балет Прокофьева «Ромео и Джульетта».	Урок	4,5	1,5	3
3	Барокко. Полифонический стиль. Иоганн Себастьян Бах. Барокко-рок. Арт- рок.	Урок	6	2	4
Всего за четверть:			15	5	10

4 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Жанр инструментального концерта. Антонио Вивальди. «Времена года». «Времена года» Вивальди в современной обработке.	Урок	3	1	2
2	Классический стиль в искусстве. Искусство XVIII века. Моцарт. Симфония № 40.	Урок	4	1	2
3	Искусство эпохи Французской революции. Симфонии Бетховена (№ 5 и № 9).	Урок	4,5	1,5	3
4	Промежуточная аттестация	Контрольный урок	1	0,5	1
Всего за четверть:			13	4	8
ИТОГО за ГОД:			50,5 час	16,5 часов	33 часа

Третий (продвинутый) уровень - срок обучения 2 года

3 год обучения 6 класс

1 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Испанская живопись конца XVII в.- начала XIX в.	Урок	3	1	2
2	Французская живопись первой половины XIX в. Романтизм. Музыка Ф.Шопена и Ф. Шуберта.	Урок	3	1	2
3	Романтизм. Литература. Балет. Адан «Жизель».	Урок	3	1	2

4	Французская живопись 60-80 гг. 19в. Импрессионизм. Музыка К.Дебюсси и Равеля.	Урок	3	1	2
Всего за четверть:			12	4	8

2 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Русское искусство 11-17 вв. Роль и значение русского искусства в истории мировой культуры.	Урок	4,5	1,5	3
2	Искусство Киевской Руси 11-12вв. Опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка».	Урок	4,5	1,5	3
3	Промежуточная аттестация	Контрольный урок	1,5	0,5	1
Всего за четверть:			10,5	3,5	7

3 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Искусство Владимиро–Суздальского княжества 12в. Искусство Новгорода и Пскова 11-15вв.	Урок	4,5	1,5	3
2	Опера Бородин «Князь Игорь», балет Тищенко «Ярославна». 8,9. Искусство Москвы 14-15вв., 16-17вв.	Урок	6	2	4
3	Русское искусство 18 века.	Урок	4,5	1,5	3
Всего за четверть:			15	5	10

4 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия

1	Русское искусство первой половины 19 в. Первая половина 19 в - время расцвета городской песни и романсов. Алябьев, Гурилёв, Варламов.	Урок	4	1	2
2	М.И.Глинка- основоположник русской музыкальной национальной школы. Оперы Глинки «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя».	Урок	4,5	1,5	3
3	Русское искусство второй половины 19 в.	Урок	3	1	2
4	Промежуточная аттестация	Контрольный урок	1,5	0,5	1
Всего за четверть:			13	4	8
ИТОГО за ГОД:			50,5 час	16,5 час	33часа

**4 год обучения 7 класс
1 четверть**

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Художники-Передвижники.	Урок	3	1	2
2	Творчество композиторов Балакиревского кружка, их цели и задачи. Перов и Мусоргский. Опера Мусоргского «Борис Годунов».	Урок	3	1	2
3	П.И.Чайковский. Его реформа в жанре балета.	Урок	3	1	2
4	Музыка на рубеже XIX-XX веков	Урок	3	1	2
Всего за четверть:			12	4	8

2 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	«Русские сезоны»	Урок	4,5	1,5	3

2	Живопись конца XIX-начала XX века	Урок	4,5	1,5	3
3	Промежуточная аттестация	Контрольный урок	1,5	0,5	1
Всего за четверть:			10,5	3,5	7

3 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Советское искусство	Урок	3	1	2
2	Искусство времён ВОв и послевоенных лет. Массовая песня. «Ленинградская симфония» Шостаковича	Урок	4,5	1,5	3
3	Искусство 60х-80х Оперетта. Музыка в кино	Урок	3	1	2
4	Искусство 90х гг. - начала 21 века. Мюзикл. Рок-опера	Урок	4,5	1,5	3
Всего за четверть:			15	5	10

4 четверть

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторные занятия
1	Современные композиторы-авангардисты. «Партия на три голоса»: С.Губайдулина, Э.Денисов, А.Шнитке.	Урок	2,5	0,5	1
2	Джаз. Поп-культура	Урок	3	1	2
3	Ритм-энд – блюз. Рок-н-ролл. «Британское вторжение».	Урок	1,5	0,5	1
4	Фолк-рок. Психоделик. Андеграунд. Хард-рок.	Урок	3	1	2
5	Электронная музыка	Урок	1,5	0,5	1
6	Промежуточная аттестация	Контрольный урок	1,5	0,5	1
Всего за четверть:			13	4	8
ИТОГО за ГОД:			50,5 час	16,5 час	33 часа

Содержание предмета по годам обучения:

1 год обучения:

Введение.

Структура. Цели и задачи курса «История искусств».

Понятия: культура, искусство.

Искусство: художественная литература, живопись, скульптура, музыка, кино, театр, архитектура.

Искусство - эстетическое отражение действительности или реакция на неё?

Ценность произведений искусства. Что является предметом искусства. Картины Иеронима Босха.

Культура - совокупный результат человеческой деятельности, средство передачи информации последующим поколениям. Сотни определений культуры современными учёными.

Искусство первобытного общества.

Происхождение искусства. Его связь с трудовой деятельностью человека. Выразительность рисунков, изображающих животных. Наскальные изображения на берегах Ангары. Рисунки на скалах Ладожского озера, связанные с поклонением солнцу и охотой. Испания – росписи Альтемиры. Франция – «Пещеры фон-де-Гом». Мегалитические сооружения: дольмены, кромлех в Сточхендже, менгиры в Британи.

Синкретический характер первобытного искусства: тесная взаимосвязь пения, танца, пантомимы. Отражение в танце важнейших сторон жизни: труда, охоты, войны, религии. Отражение в танце явлений природы. Большое воспитательное и организующее значение танца в жизни первобытного общества.

Искусство Древнего Египта.

Развитие культовой архитектуры (храмы, пирамиды) и связанных с ней рельефа, живописи. Основные черты искусства Древнего Египта: повествовательный характер рельефа, связь его с письмом. Условность и плоскостность в изображении человеческой фигуры. Синтез архитектуры и скульптуры в Египетском искусстве. Пирамиды Древнего царства. Комплекс в Гизе. Скальные гробницы Среднего царства. Три типа храмов Нового царства. Постепенное нарастание реалистических черт в портретной скульптуре. Статуя фараона Хефрена, Луврский писец. Развитие живописи в период Древнего, Среднего, Нового царства. Росписи гробниц в Медуме. Росписи Бени-Хасана (сцены охоты).

Искусство Древней Месопотамии.

Сходство и различия искусства народов Передней Азии с искусством Египта. Искусство Ассирии периода расцвета. Клинопись (IX-VIII вв. до н.э.). Преобладание крепостной и дворцовой архитектуры. Реконструкции дворца Саргона II в Хорсабаде, его композиция. Зиккурат. Восточная форма монументальности. Роль порталной скульптуры. Рельефные фриз дворцов в Нимруде (X в. до н.э.) и Куюнджике (VII-VIII вв. до н.э.). Раненая львица из Куюнджика. Завоевание Двуречья персами. Строительство Вавилона. Общее понятие об искусстве Ахеменидов. Стрелки из Суз.

Искусство Древней Греции.

Города - государства Древней Греции VII-VI вв. до н.э. Укрепление рабовладельческого строя. Борьба с персами. Возвышение Афин и Спарты. Развитие наук и искусств. Реалистичность скульптур. Статуи кор, их роль в украшении портиков. Расцвет греческого искусства в V в. до н.э. Перестройка Афин при Перикле – мраморные общественные здания, гавань Пирей, соединённая с городом. Ансамбль Афинского Акрополя. Скульптура V в. до н.э. Творчество Фидия и его школы (фронтоны Парфенона. Статуя Афины, статуя Зевса). Творчество Мирона и Поликлета. Борьба Афин и Спарты (Пелопонесская война). 4в. до н.э. возвышение Македонии. Монархия Александра Македонского. Творчество Скопаса, Праксителя, Леохара (рост индивидуалистических тенденций в противовес гражданским идеалам).

Мавзолей в Галикарнасе – надгробное сооружение царя Мавлоса, его декоративное оформление (скульптуры Скопаса, Леохара, Тимофея).

Искусство эпохи эллинизма (III-II вв. до н.э.). Упадок старых эллинистических центров, расцвет городских центров Востока.

Александрийская школа. Статуэтки нищих. Рыбаков, играющих детей, рельефы на жанровые темы, статуя Нила.

Родосская школа, её особенности: стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения. «Колосс Родосский», его гибель от землетрясения. Статуя Лаокоона, группа «Фарнезский бык».

Искусство Пергама. Величественные образы гигантов и богов в рельефах Пергамского алтаря. Статуи галлов.

Гармоничное сочетание глубины содержания и совершенства форм в произведениях искусства.

Обучение танцу. Богатство и разнообразие форм древнегреческого танца: сложность композиций, высокая техника, выразительность исполнения, глубина, поэтичность содержания.

Музыкальный материал: Гимны древней Греции

Искусство Древнего Рима.

Балет А. Хачатуряна «Спартак».

Искусство республиканского Рима. Скульптурные портреты предков, статуи ораторов, полководцев, задрапированные в тоги. Строгий, суровый стиль искусства этого периода.

Завоевания римлян в III-I вв. до н.э., образование Римской империи. Искусство эпохи императора Августа. Перестройка Рима. Создание форумов, мраморных храмов, терм, вилл, «Алтарь мира». Достижения римского инженерного искусства: акведуки, купольные и цилиндрические своды, арки. Рим при приемниках Августа. Роскошь зданий и храмов. «Золотой дом» Нерона. Раскопки Помпейских зданий. Характер помпейских росписей.

Строительство династии Флавиев, отражающее рост могущества Римской империи. Арка Тита. Колизей.

Кризис Римской империи во II в. н.э. Восстание в провинциях.

Восстание Спартака.

Первое упоминание Аппианом (до этого писали только о полководцах и императорах). Разногласия в клане Спартака. 3 года сражений. Последняя битва с Крассом. Поражение восстания, его причины. Образ Спартака в произведениях писателей, художников, скульпторов и т.д.

История создания балета «Спартак»: программа Волкова, музыка А.И.Хачатуряна. Поездка композитора в Рим, «камень Колизея», замысел поединка двух гладиаторов.

Видеопросмотр: балет «Спартак», балетмейстер Ю.Григорович. Сравнить с более поздней постановкой (2002г), балетмейстер В.Васильев.

Премьера в Нью-Йорке фильма «Хачатурян» американского режиссёра и продюсера Питера Розена в 2003г., приз на кинофестивале в Лос-Анджелесе как лучший документальный фильм. Интерес к ранее неизвестным произведениям композитора в новом тысячелетии. Спорные высказывания в прессе («Нью-Йорк таймс», газета «Москоу Ньюс» ноябрь 2003г. № 42). Ю.Григорович. Особенности хореографии: чередование массовых сцен и сольных эпизодов (осмысление, раздумье, исповедь героев), в массовых сценах – развитие действия. «Спектакль для 4х солистов и кордебалета», Поединок Спартака и Красса (Сражается герой не с условно-обобщённым Римом, а человек с человеком).

Наступление варварских племён. Распространение в Риме суеверий, праздников, связанных с религиями Востока. Появление храмов и статуй других народов в Риме (Изиды, Озириса). Влияние Востока на развитие римского искусства в эпоху императора Адриана и Марка Аврелия. Статуи Антиноя, Вилла Адриана. Конная статуя Марка Аврелия.

Искусство III-IV вв. Частые дворцовые перевороты. Восстания. Грандиозное народное строительство. Арка Септимия Севера, Арка Константина, Термы Каракаллы. Упадок монументальности и гармоничности в декоративном оформлении построек. Рельефы саркофагов.

Развитие реализма в скульптурных портретах III в. Рост схематизма в портретах IV в. Живопись. Фаюмские портреты.

Искусство Древней Индии.

Археологические раскопки в долине Инда в начале 20 века. Связь искусства с мифологией и религиозными представлениями. Мифы о Вишне и Шиве. Ступа в Санчи. Рельефы ворот ступы. Пещерные храмы в Кари и Аджанте. Статуи Будды. Рельеф на скале – «нисхождение Ганга». Храмы типа «Нагара» (север Индии) и «Радха» (юг Индии). Рельефы - отражение мифов. Завоевание Индии династией Великих Моголов. Мусульманская архитектура. Тадж – Махал. Эстетика индийского танца.

Искусство Древнего и Средневекового Китая.

Возникновение городов во 2-м тысячелетии до н. э. Бронзовые сосуды, особенность узоров на них. 1-е тысячелетие до н.э.- картины, написанные тушью на шелковых свитках. Самая ранняя находка датирована IV в до н.э. Склепы. Обряд захоронения. Расцвет культуры в эпоху правления династии Сунн (VII-XIII вв).

Архитектура. Великая Китайская стена, Пагода Даяньта.

Живопись. Картины Ма Юаня, Ся Гуя, Лян Кая. Любовь к природе, пейзаж- основная тема живописи.

Искусство Древней и Средневековой Японии.

Архитектура. Пагоды. Храм Хорюдзи 7 век. Храм Кинкакудзи в Киото 14 век.

XII-XIV век – скульптурные портреты.

Светская живопись IX –Xв. – ямато-э. Картины эмакимоно (горизонтальные свитки) и какимоно (вертикальные свитки).

XVI в. – знакомство Японии с европейцами, их влияние.

Искусство средних веков в Западной Европе X-XV в. Готический стиль.

«Собор Парижской Богоматери». (История собора, роман В.Гюго, балеты, опера Даргомыжского, мюзикл «Notre Dame de Paris».)

Западная Европа в период феодальной раздробленности. Влияние церкви на философию, литературу, искусство. Борьба церкви с танцевальным искусством. Народная танцевальная культура эпохи Средневековья. Связь танца с календарными играми, народными праздниками, трудом. Гистионы, народный характер их искусства (усложнение техники танца в сочетании с актёрской выразительностью). Бытовые и аристократические танцы. Турниры, театрализованные представления в феодальных замках.

Ведущее значение архитектуры в искусстве этого времени. Наличие многочисленных местных школ. Требования католической церкви по соблюдению многочисленных канон.

Романское зодчество. Роль декоративной скульптуры, её религиозная тематика. Проникновение мотивов, связанных с народными повериями. Порталы соборов в Отэне и Муассак. Строительство замков и городских укреплений.

Расцвет городов-коммун в XII-XIV вв. Рост королевской власти во Франции. Борьба королей и городов с феодалами. Начало объединения французских земель в 13в. Строительство готических соборов, длившиеся десятилетия и даже века. Особенности конструкций соборов

Кельнский собор. Собор Парижской богоматери. Соборы в Рейне и Страсбурге. Их декоративная скульптура. Широкое распространение в ней фольклорных мотивов: сказ о Рейнекелисе, месса Осла (в Страсбургском соборе), времена года (в Парижском соборе); витражи; эффектное освещение интерьеров, создаваемое ими. Усиление пышности в декоративных композициях и орнаментах XVв. Здания ратуш.

Собор Парижской Богоматери.

История собора. Строительство 1163-1330г. Паперть собора – место для проведения мистерий и казней. Проклятье в XIV веке Великого магистра Ордена Храмовников Жака де Моле. Самое

необычное венчание королевы Марго и будущего Генриха IV в 1572г. (она внутри собора, а он, гугенот- за его стенами. Подкидыши. Самый известный – создатель «Энциклопедии», де Аламбер. Французская революция. Собор осквернён и разграблен. (Храм Свободы). Винный склад. Коронация Наполеона, бракосочетание с Марией Луизой. Обветшание собора. Роман В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» -1831г. Второе рождение собора. 1841г – правительственное постановление о начале реставрации под руководством Виолле –де- Дюка. Богослужения в 1914, 1944. «Нулевой километр» во Франции. Художественные фильмы по роману Гюго: США 1939, 1997. Балеты на музыку Ц.Пуни 1844, М.Жарра 1965, оперы А. Даргомыжского и Л.Бертена.

Видеопросмотр: отрывок из балета Ц.Пуни в исполнении А.Волочковой. (2000г.), М.Жарра (хореография Р.Пети XI 2003г.)

Мюзикл Люка Пламондона и Ришара Коччианта – сенсация франкоговорящих стран и прорыв французского мюзикла на мировую эстраду.

Подготовка к премьере:

Исполнение в 1997г. перед папой Иоанном Павлом II песни «аве Мария – язычница».

Прослушивание 400 певцов. Хореограф Мартино Мюллер. Декорации по эскизам Кристиана Ретца (известного своими постановками опер Глюка). Костюмы модельера Фреда Саталя.

Сюжет мюзикла. Перевод Ю.Кима. Русская версия. Авторские права.

Имена исполнителей в русской версии и французской.

Видеопросмотр: № 2. Времена соборов, № 3 Бродяги, № 6 Эсмеральда, ты знаешь. № 17 Расколот, № 20 Прекрасная, № 23 Танцуй, моя Эсмеральда. Русская и французская версии.

Роль кордебалета (танцоры, акробаты, брейк - дансеры) в № 17, декорации, грим.

2 год обучения:

Искусство Византии.

Архитектура и строительство в Византии. Императорские дворцы, ипподром, украшенный античными статуями. Развитие базиликального и центральнокупольного храма. Храм св. Софии в Константинополе. План, конструкция, интерьер. Широкое применение цветного мрамора и мозаик. Мозаика церкви св. Виталия в Равенне. Роль Византии в сохранении традиций античности. Абстрактность искусства Византии, подчинённого многим канонам. Его замедленная эволюция. Завоевание Византии турками в 15в.

Утверждение в Европе христианской религии.

Религиозные представления – божественные мистерии. Сюжеты- сцены из священного писания. Их место исполнения. Значение мистерий.

Искусство Западной Европы XIV – XX вв.

Искусство эпохи Возрождения.

Расцвет культуры в эпоху Возрождения. Гуманизм - ведущее философское направление эпохи – прославление красоты и разума человека.

Италия. Начало формирования балета как театрального искусства в Италии. Появление специальных школ. Начало канонизации танцевальных форм.

Распространение храмов центрально- купольного типа. Строительство дворцов (палаццо). Традиции готики и античности. Брунеллески (1377-1446). Купол флорентийского собора.

Усиление самостоятельной роли скульптуры и её связь с архитектурой.

Донателло(1386-1466) - мастер монументально - декоративной скульптуры и реалистического скульптурного портрета. Статуя св. Георгия, «Цукконе». Конная статуя в Падуе.

Сандро Боттичелли (1444- 15100). Отражение в его творчестве трагедии родного города. Утончённость, хрупкость созданных им образов. «Весна», «Рождение Венеры», «Саломея», «Покинутая».

Высокое Возрождение. Леонардо да Винчи (1452-1519). Его значение как учёного, мыслителя, художника. Роспись «Тайная вечеря» в монастыре Санта-Мария, в окрестностях Милана. «Джоконда», «Мадонна Бенуа». Рисунки Леонардо.

Рафаэль (1483-1520) как основатель классической римской школы живописи. Раннее творчество. Поиски монументальных форм. Росписи в Ватикане, Сикстинская Мадонна. Портреты Рафаэля. Творчество Микеланджело (1475-1564). «Давид». Росписи Сикстинской капеллы. Скульптура гробницы Юлия II. Трагические мотивы в произведениях позднего периода. Скульптура гробницы Медичи. Архитектура купола св. Петра в Риме.

Венеция. Собор св. Марка. Дворец дождей. Венецианская школа живописи. Особенности колорита венецианских художников.

Тициан (1477-1576). Многогранность его творчества. Мифологические темы. Портреты, глубина характеристик. Портрет Карла V, портрет Павла III, Пьетро Аретино. Усиление трагических мотивов в последние годы творчества. Тема страдания и гибели героя – «Св. Себастьян», «Бичевание Христа». XVII в. Усиление феодально - католической церкви. Стиль барокко. Характер планировки и декоративного оформления зданий в стиле барокко. Его пышность, вычурность, отсутствие ясных конструктивных решений. Церковь Сан Винченцо в Риме (архитектор Мартино Лунги) как пример архитектуры барокко. Новый принцип планировки города. Создание монументальных ансамблей. Загородные дворцы и парки.

Бернини- архитектор и скульптор. Строительство колоннады соборы св. Петра в Риме. Лестница в Ватикане («Скала Реджиа») Скульптурные работы: Давид, портреты кардинала Боргезе, Людовика XIV.

Испанское искусство XVII в.

Народные основы испанского искусства.

Веласкес(1599-1660). Реалистический характер его творчества. Исторический жанр. Портреты.

Творчество Эль- Греко (ок.1541-1614). Трагический характер его образов. «Погребение графа Оргаса». Портреты.

Фламандское искусство XVII в.

Нидерландская революция 17в. Размежевание Голландии и Франции. Сохранение на юге испанского владычества. Народные реалистические традиции фламандской живописи 17в.

Питер Пауль Рубенс(1577-1640). Стремление выразить изобилие и несокрушимость жизненных сил природы в натюрморте, пейзажах, сценах охот. «Охота на кабана», «Персей и Андромеда». Портреты: «Шубка», «Портрет дочери», «Портрет камеристки».

Голландская живопись XVI в.

Рембрандт(1606-1669). Гуманизм и психологическая глубина образов. Основные этапы творчества. Автопортрет с Саскией, «Ночной дозор», «Святое семейство», «Титус», «Блудный сын».

Разносторонность жанровых сцен голландских художников.

Французское искусство XVII-XVIII в.

Завершение централизации Французского государства. Абсолютизм Людовика XIV. Французский классицизм XVII в. Строительство дворцов. Здания и парки Версаля. Перестройка Лувра. Стиль рококо. Архитектура дворцов. Расцвет декоративного искусства. Распространение фарфора.

Начало формирования балетного искусства во Франции. Придворные балеты, мифологические мотивы в этих представлениях, синтез в них музыки, пения, танца, стихотворного речитатива, сложность и пышность декоративного оформления. Балеты- комедии Мольера, обогащение хореографии новыми приёмами, слияние в них пластики, пантомимы, танца с другими компонентами сложного сценического действия.

Жан Батист Люлли - композитор, определивший стиль французской придворной оперы, создание многочисленных образов танцевальной музыки в операх – балетах, балетах- операх, комедиях Мольера.

Искусство Англии. Балет «Ромео и Джульетта».

Шекспировский театр. Театр «Глобус» 1599-1644г. – театр, чтобы слушать, а не только смотреть. Особенности театра: дневной свет, отсутствие занавеса, минимальные декорации, цветы, драгоценности. Женские роли и т.д.

Новый жанр театральных представлений – «Маски».

Видеопросмотр: отрывки из х/ф Дзеффирелли «Гамлет»

Балет С.Прокофьева «Ромео и Джульетта» 1954г-хореография Лавровского; Уланова, Жланов сравнить с хореографией Кеннота Макмиллана 2003г, гастроль театра «Ла - Скала» в Москве. Солисты: А. Ффэрри и Р. Болле.

Уильям Хогарт «Модный брак», Томас Гейнсборо «Голубой мальчик».

Барокко. Полифонический стиль. Иоганн Себастьян Бах.

Термин «старинная музыка», временные рамки с эпохи раннего Возрождения до 1750 (года смерти Баха). 1750г - переломный момент в истории музыки. В общественно-политической жизни Европы проявляются новые ведущие тенденции, что сказывается и на музыке. Так, например, начавшийся процесс демократизации музыкального искусства вызвал переворот в мире музыкальных инструментов. Клавесин, клавикорд, лютня, виолы, которые сегодня называют старинными, выходят из употребления.

Огромный период, относящийся к «старинной музыке» вместил много крупных эпох в искусстве, но не каждая эпоха создала свой стиль в музыке (например Ренессанс). Большая часть произведений «старинной музыки» написаны в стиле барокко.

И. С. Бах (1685-1750), немецкий композитор, вошедший в историю как музыкант, борющийся за реалистическое, правдивое искусство.

Германия в эпоху Баха – раздробленное, ведущее войны государство с безграничной властью церкви. Отсутствие принципиального различия между светской и духовной музыкой в творчестве композитора. Факты биографии, известность в качестве исполнителя и педагога. Спустя век человечество открывает для себя заново музыку Баха.

Основа его произведений - полифония (термин, вершина полифонии - фуга, цикл прелюдия и фуга). Органное творчество - основа и стержень всего искусства И. Баха. Произведения для органа подобны фрескам в живописи. Токката и фуга ре - минор. История «инструмента - оркестра», выражающего высокую поэзию баховской лирики. Орган чаще всего используют в качестве примера, говоря о помпезном, монументальном, напыщенном стиле барокко.

Первые признаки стиля стали проявляться в архитектуре и изобразительном искусстве к концу XVI в. Это время беспощадных войн в Европе, изменивших уклад целых народов. Произведениям барокко свойственны монументальность, драматизм, стремление к величию, пышности, пространственный размах. Значительность содержания. Наиболее ярко стиль проявился в опере, ораториях и жанрах духовной музыки (т.е. музыка в синтезе с другими искусствами). Окончательный вид органа сложился в эпоху барокко. Когда речь заходит о музыке барокко, то в 1-ю очередь называют Баха и Генделя, композиторов, которые сумели избежать тех преувеличений в пышности, экспрессии, столь популярных в ту эпоху. Именно поэтому их музыка остаётся популярной много веков спустя.

Барокко-рок. Арт- рок.

В 1966 - 1970г весьма популярны были рок - интерпретации произведений классической музыки. Поскольку поначалу излюбленным объектом «обработок» был Бах, это направление получило название «барокко-рок». Нашумевшими представителями его были английские группы «Найс», «Прокол Харум», голландская «Экспешн», американская «Арс Нова». У групп «барокко - рока» были две характерные особенности: относительно высокий уровень музыкального образования участников и доминирующая роль электрооргана (а не гитары) в качестве солирующего инструмента. По мере того, как «обработки» выходили из моды, термин «барокко-рок» отмирал, и к началу 70-х был полностью вытеснен более широким понятием «арт-рок».

Условно можно выделить несколько различных принципов обращения к классике рок - музыкантами:

1. «Обработки» классических, известных широкой публике композиций.
2. Кроме «обработок», музыканты добавляют свои импровизации.
3. Обращение к таким жанрам, как рок-опера, рок-симфония.
4. Арт - рок- это, не только использование классических тем, но и явление более широкое, связанное с претворением принципов классического музыкального мышления, особенностей формы. Гармонии, лада, полифонии. На подобном сплаве строили свои композиции такие яркие группы, как «Кинг Кримсон», «Генезис», «Йес» и другие.

Композиции Ванессы Мэй, Виктора Зинчука, «Игра с огнём» группы «Ария», альбом группы «Deer Purple» «April».

Жанр инструментального концерта. Антонио Вивальди «Времена года».

Концерт - один из самых сложных инструментальных жанров. Специфика его в том, что солист поставлен в самые трудные условия, какие только могут существовать в музыке: ему предстоит доказать превосходство своего инструмента в состязании с десятками других. Композиторы придают концертам блестящий, виртуозный характер, стремясь раскрыть технические и художественные возможности избранного инструмента. Вместе с тем концерт предполагает не только соревнование, но и неприменную согласованность солирующей и аккомпанирующих партий в воплощении общего замысла. Происхождение слова. Термин известен с эпохи Возрождения (XVI век, Италия – певческие состязания). 2-я половина XVII в. Концерт становится оркестровым произведением с названием «concerto grosso» (большой концерт). Создатель итальянский скрипач и композитор Корелли. Последующее развитие этой формы связано с именем его младшего современника - Антонио Вивальди (1678-1741), в творчестве которого цикл концерта обрёл форму. Где быстрые части обрамляли среднюю, медленную. Он же создал концерты с одним солирующим инструментом- скрипкой. По его примеру концерты писали Бах и Гендель (и для клавесина, а в «concerto grosso» клавесин выполнял только аккомпанирующую роль). Во 2-й половине XVIII века клавесин и оркестр как бы поменялись ролями (концерты Моцарта, двойная экспозиция – оркестр, затем солист; импровизационная каденция - не записывалась, полная свобода солиста). У Бетховена - близость симфонии, исчезают черты развлекательности. Концерт в творчестве романтиков - более лирический, снижение роли виртуозного элемента. Под влиянием концертов романтиков пишут Чайковский, Рахманинов. Прокофьев же вернул фортепианному концерту его виртуозный масштаб. Пышное, виртуозное барокко в концертах Гершвина и Хачатуряна, основанных на разработке ярко национального мелодического материала.

Четыре концерта цикла «Времена года» - пожалуй, самое знаменитое произведение венецианского композитора 18 века Антонио Вивальди. Аббат, лишённый сана и преследуемый церковными властями, Вивальди казался натурой страстной и противоречивой, а в жизни был на редкость настойчив и целеустремлён. Ему удавалось всё: сочинять блестящую музыку и изящные поэтические сонеты, преподавать в школе, руководить оркестрами и оперными труппами. К каждому празднику, которых в католической Италии великое множество, он создавал новое музыкальное произведение, осуществлял его постановку всего за 3-4 репетиции, и результат вызывал неизменный восторг у самых требовательных критиков.

Видеопросмотр: «Вивальди» Видео-энциклопедия

Искусство XVIII века. Классицизм в искусстве. Моцарт Симфония № 40. Просветительская философия. Роль литературы и театра. Борьба просветителей за реформу театра Джонатан Свифт. Даниэль Дефо.

18 век - столетие музыки.

Этот век Просвещения и разума переломный этап не только в истории многих стран и народов, но и в истории искусства. Именно в эту пору родился новый жанр инструментальной музыки – симфония. Классически законченное воплощение в творчестве австрийского композитора Франца Йосифа Гайдна. Ему так же принадлежит заслуга формирования классического состава оркестра.

Моцартовские симфонии – подлинные инструментальные драмы. По сравнению с симфониями современников они представляют огромный шаг вперёд. Редкая красота мелодики, полная гармония в использовании выразительных средств. Симфония № 40 1 часть – самая романтическая симфония в творчестве композитора. Сравнение с поэмой современника Моцарта Гёте «Страдания молодого Вертера». Музыкальная характеристика тем, развитие главной партии в разработке.

3 год обучения:

Искусство эпохи Французской революции. Л. Бетховен Симфонии.

Революция 1789 г. Острая борьба художественных течений. Расцвет политической карикатуры. Революционный классицизм Луи Давида. Тема гражданского подвига в исторических картинах Давида «Клятва Горациев», «Клятва в зале для игры в мяч», «Смерть Марата». Портреты Давида.

5-я симфония Бетховена - самое известное и наиболее часто исполняемое произведение композитора. Образное содержание тем симфонии, их характеристика. Развитие темы вступления. Значение финала симфонии.

Наследник Гайдна и Моцарта, Бетховен революционизировал жанр симфонии, насытив высокими гражданскими идеями, философскими раздумьями. Каждое произведение приобрело неповторимый облик, ибо неповторимо индивидуальным был каждый замысел (у Гайдна и отчасти у Моцарта общее ещё довлеет над индивидуальным). Соответственно изменилась и форма. Симфония получила невиданные до сих пор масштабы. Увеличился состав оркестра, приблизившись к современному. Последовательность и характер частей подчинились центральной идее. При подобном подходе к симфоническому произведению были невозможны прежние, гайдновские и моцартовские темпы творчества. Поэтому у Бетховена 9 симфоний (у Гайдна 100, у Моцарта 40). Бетховен заложив основы различных типов симфонизма - героико- драматического, философско- трагического, лирико-пасторального, широко раздвинул горизонты музыкального искусства. Во многом предопределив его развитие почти на полтора столетия.

Испанская живопись конца XVIIв. - начала XIXв.

Гойя 1746-1828). Семейный портрет Карла 4. Графика. Гротеск и фантазия в его работах. Патриотизм художника. Серия «Ужасы или несчастья войны», «Заключённые», «Расстрел».

Французская живопись первой половины XIX в. Романтизм.

Революция 1830г. Во Франции. Её влияние на творчество лучших художников этой эпохи. Обращение к национальной культуре, к историческим темам. Увлечение драматическими сюжетами, связанными с битвами, борьбой со стихиями природы, столкновением человеческих страстей. Понятие о романтизме в искусстве. Общие черты стиля: программность произведений, опора на народные традиции. Внимание к миру человеческих чувств, отражение в произведениях преданий, легенд и др.

Эжен Делакруа(1798-1863) как глава романтической школы. Его роль в развитии исторической картины. Революционная тематика Делакруа. «Хиосская резня», «Свобода, ведущая народ на баррикаду 28 июля 1830», «Въезд крестоносцев в Константинополь», «Ладья Данте».

Подавление революции 1848г во Франции. Дальнейшее развитие революционного движения. Парижская коммуна. Критический реализм в живописи 19 в.

Музыка Фридерика Шопена и Франца Шуберта. Новые жанры в их творчестве.

Романтизм. Литература. Балет. Ада «Жизель».

Романтический идеал Средневековья в романах Александра Дюма и Вальтера Скотта.

Романтизм в балете. Обновление идей, тем, сюжетов. Персонажи романтического балета. Появление новых выразительных средств. Новые формы балетного спектакля. Мария Тальони. Балет Адольфа Адана «Жизель».

Противопоставление мира реального и фантастического.

1832 г - балет «Сильфида», поставленный Ф.Тальони для своей дочери Марии – начало новой эры в балете (хореография, сюжеты, костюм, обувь, поддержки, арабески и т.д.).

1841г. - «Жизель». История создания, сюжет, Карлотта Гризи - 1 исполнительница главной партии.

Видеопросмотр: отрывки из балет «Жизель».

Французская живопись 60-80 гг. 19в. Импрессионизм. Музыка К. Дебюсси и М. Равеля.

Разгром Парижской Коммуны, утрата искусством социальной тематики. Ведущая роль пейзажной живописи второй половины 19в.

Общее понятие об импрессионизме.

Эдуард Мане(1832-1883). Особенности его творческого метода. Переход к импрессионизму, отказ от социальной тематики.

Эдгар Дега (1834-1917). Острота характеристик в его картинах. Умение жестом, общим обликом фигуры передать настроение и душевный склад изображаемого человека. Тема балета в его творчестве.

Клод Моне (1840-1926), Огюст Ренуар(1841-1919). Ограниченность импрессионизма, стремление передать субъективное впечатление от окружающей действительности, отказ от тематики, обобщающей явления жизни.

Нарастание формалистических тенденций в европейской живописи 19в.

Поль Сезанн (1839-1906). Его пейзажи и натюрморты, особенности композиции в его картинах.

Импрессионизм - художественное направление в искусстве Франции. Общие черты стиля композиторов – стремление запечатлеть ускользающие явления в постоянно меняющемся мире.

Краткая характеристика французских композиторов К.Дебюсси, М.Равеля.

Видеопросмотр: отрывки из балета Равеля «Болеро» с Майей Плисецкой.

Искусство на рубеже XIX-XX в.

Постимпрессионизм. Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн.

Огюст Роден (1840-1917). Реалистическая основа его творчества. Противоречивость исканий Родена. «Бронзовый век», «Граждане города Кале», «Мыслитель». Портреты писателей В. Гюго и О. Бальзака.

Русское искусство 11-17вв. Роль и значение русского искусства в истории мировой культуры. Искусство Киевской Руси 11-12вв.

Международное значение и культурные связи Киевского государства с другими странами, особенно с Византией.

Распространение христианства и его прогрессивное значение. Живучесть народных традиций и сказов о древних богах. Язычество в искусстве.

Опера Римского – Корсакова «Снегурочка». Содержание оперы, её жанровые особенности. Пролог (вступление, хор птиц, ария и ариетта Снегурочки, «Проводы Масленицы»). Работа в классе: доказательство особенности жанра оперы «лирическая сказка». Песни Леля, сцена таяния, её интонационные особенности.

Видеопросмотр: м/ф - опера «Снегурочка».

Развитие монументального искусства. Византийские традиции. Самобытность искусства Киевской Руси.

Архитектура. Крепостные сооружения. Церковная архитектура к.10 - 11вв. Киевская София (1037г). Её план. Многокупольность. Убранство интерьеров. Мозаики и фрески Киевской Софии (сюжеты, система расположения). Портреты семьи князя Ярослава. Светские и бытовые сюжеты на башнях. Мозаика Дмитриевского (Михайловского Златоверхого) монастыря. «Дмитрий Солунский». Черты русского воина – героя в его образе. Иконопись, книжная миниатюра и другие виды искусства. Икона Владимирской богородицы и её история. Эмоциональность образа. Высокое живописное мастерство. Прикладное искусство. Расцвет ювелирного искусства 11-13вв.

Значение искусства Киевской Руси для формирования русской, украинской, белорусской художественной культуры.

Искусство Владимиро – Суздальского княжества 12в.

Распад Киевской Руси на феодальные княжества. Появление местных художественных школ. Сочетание в них киевской художественной традиции с местными особенностями. Общественный строй Владимиро- Суздальской Руси.

Развитие типа одноглавых четырёхстолпных храмов. Церковь Покрова на Нерли(1165). Связь архитектуры с пейзажем. Крепостные сооружения Владимира. Золотые ворота(1164). Краткие сведения о Боголюбовском замке (1165-1166). Архитектура последней четверти 12в. Успенский собор (1185-1189).

Дмитриевский собор (1193 - 1197). Мифологическая тематика в скульптурах собора. Недолговечность политического и экономического расцвета Владимирского княжества. Татаро-монгольское нашествие и его тяжёлые последствия для русского народа.

Одна из версий современных историков о том, что татаро - монгольского нашествия не существовало, а были торговые соглашения между князьями и Ордой.

Искусство Новгорода и Пскова 11-15вв.

Особенности общественного и политического строя Новгорода 11-12вв. Образование феодально - аристократической республики. Роль веча. Простота, сила, суровость как характерные черты новгородской культуры и искусства. Кремль и его укрепления.

Новгородская София (1045-1050). Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119г). Строитель – русский мастер Пётр. Раскопки Новгорода.

Фольклорный характер Новгородской иконописи 15в. Отступление от канонов Византийской живописи, стремление к эмоциональности образов. Фрески Феофана Грека.

Гражданская и крепостная архитектура Пскова. Звонницы. Палаты во Пскове. Связь архитектуры с ансамблем города и пейзажем.

Произведение безыизвестного русского автора конца 12 века «Слово о полку Игореве». Опера Бородин «Князь Игорь» и балет Тищенко «Ярославна» на его сюжет.

Содержание оперы, история создания, жанровые особенности, значимость развития оперного действия. «Симметричность» построения оперы. Характеристика героев. Ария князя Игоря. Ария Кончака, песня Галицкого, плач Ярославны. Определение особенностей формы арии Игоря и Кончака в связи с характером героя. Значение хоровых сцен в создании колорита и эпического характера оперы.

Балет «Ярославна» Б. Тищенко 1974г. Постановка Виноградова. Принцип контраста в балете. Аскетизм в костюмах и оформлении, нарочито скупой пластический язык. Сцена затмения. Образ смерти в балете. Особенности прочтения автором «Слова о полку Игореве», сравнение с оперой Бородин. Особенности жанра и музыкального языка. Характеристика фрагментов «Вежи половецкие», «Плач Ярославны».

Видеопросмотр: отрывки из фильма - оперы «Князь Игорь». Мультфильм «Слово о полку Игоревом».

Искусство Москвы 14-15вв., 16-17вв.

Возвышение Москвы, её роль в борьбе за национальную независимость и единство.

Строительство и перестройка Кремля. Творчество Андрея Рублёва (ок. 1370-1430гг.). Исключительное значение его работ в древнерусской живописи. Росписи в Благовещенском соборе Кремля, в Успенском соборе во Владимире. «Троица» - вершина его творчества.

Конец ига на Руси.

Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Особенности композиции: динамичность. Связь с окружающим пейзажем.

Собор Василия Блаженного (1555-1560). Декоративное решение, связь храма с ансамблем Красной площади.

Возрастающее значение светского начала в искусстве, декоративность и праздничность

Деревянное зодчество Севера и Северной полосы России. Типы народной архитектуры. Крестьянская изба, её декор.

Видеопросмотр: диск «Народное творчество».

Русское искусство 18в.

1. Образование Российской империи. Значение реформ Петра I. Резкий перелом в развитии русского искусства и культуры, освобождение от церковных традиций. Ведущая роль светского искусства. Основание и строительство Петербурга. Создание городских ансамблей. Новые типы зданий: верфи, арсеналы, правительственные учреждения, загородные дворцы. Деятельность Д.Трезини (ок.1670-1734). Петропавловский собор.

Возникновение стиля барокко. Монументальная скульптура К.Б. Растрелли (1675-1744). Героизация образа Петра I, «Анна Иоанновна с арапчонком».

И.М.Никитин (ок.1690-1740). Его реалистические искания в создании нового типа русского портрета. «Пётр I», «Портрет наполевого гетмана», «Портрет канцлера Головкина».

Дальнейшее развитие портретной живописи. А.П.Антропов(1716-1795). Портреты Измайловой, Петра III.

Искусство середины 18в. Национальный подъём русской художественной культуры. Роль М.В.Ломоносова в русском просвещении и искусстве.

Расцвет русского искусства В.В.Растрелли (1700-1771). Зимний дворец. Дворцы Воронцова и Строганова. Смольный монастырь.

Искусство последней трети 18в. Влияние народных восстаний на дворянскую культуру. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачёва. Значение идей французской буржуазной революции 18 в. Для развития русской прогрессивной мысли. Русское «просветительство». Критика крепостничества (Фонвизин, Новиков). Революционные идеи Радищева и их влияние на развитие русской художественной культуры.

Основание Академии художеств (1757), её значение. Формирование стиля русского классицизма, его идейно- художественная сущность.

Архитектура классицизма. Особенности плана, фасада и интерьера. Строительство здания Академии художеств (А.Кокоринов и В.Деламот).

В. И. Баженов (1738-1799). Проект Кремлёвского дворца. Работы в Царицыне. Дом Пашкова в Москве.

Скульптура второй половины 18 в. Её связь с архитектурными ансамблями и парками.

Памятник Петру I. Э. Фольконе (1716-1791), его мировое значение. Место памятника в городском ансамбле.

Реалистические скульптурные портреты Федота Шубина(1740-1805). Портреты Голицина, Ломоносова, Екатерины II. Острота социальных характеристик.

Расцвет портретного жанра и живописи. Появление в нём нового понимания личности. Лиричность образов Ф.С.Рокотова. Бытовая и пейзажная живопись. Начало развития бытовой живописи. Демократизм ее тематики. Изображение крестьян в жанровых картинах М.Шибанова: «Крестьянский обед», «Свадебный сговор». Образы крестьян и нищих в акварелях И. Ерменева.

Русское искусство первой половины 19 в. Первая половина 19 в - время расцвета городской песни и романсов.

Жанры музыки на рубеже веков. Особенности развития русской музыки. Засилье итальянской музыки. Положение русских музыкантов. Романсы Алябьева, Гурилёва, Варламова. Песня и романс - общность и различия. Обобщённый и индивидуальный характер мелодии. Отношение композитора к тексту. Поэтический и музыкальный образ.

Отечественная война 1812г. Отражение в искусстве революционных настроений.

Архитектура как высшее достижение русского классицизма. Синтез архитектуры и скульптуры.

А.Н.Воронин (1759-1814).Казанский собор. Горный институт и его декоративная скульптура.

А.Д.Захаров (1761-1811). Адмиралтейство.

Строительство после войны в Москве и Петербурге. Исаакиевский собор Монферрана - последнее крупное здание классицизма. Расцвет скульптуры. И.П.Матрос (1793-1835). Значение памятников Минину и Пожарскому, его место в ансамбле Красной площади. Ф.П.Толстой (1793-1837), его медальоны, посвящённые Отечественной войне.

Живопись. Интерес к психологической характеристике изображаемых лиц.

О.А.Кипренский (1782-1836). Портрет Давыдова, Пушкина.

Роль Тропинина в формировании Московской реалистической школы. Романтический характер пейзажей С.Щедрина. Столкновение принципов классицизма и реалистических исканий в творчестве передовых художников этого времени.

К.П.Брюллов (1799-1852). Его значение в развитии русской монументальной живописи.

А.А.Иванов (1806-1858). Сложность его творческих исканий. Жизнь в Риме. Кризис мирозерцания Художника в 40х гг. Встречи с Гоголем, Герценом. Значение наследия Иванова в истории русского искусства.

Развитие бытовой живописи и зарождение критического отношения к действительности как отражение в искусстве идей передовой русской интеллигенции.

П.А.Федотов (1816-1852) как предшественник художников-реалистов второй половины 19 в, этапы творческого развития. Карикатуры и портреты. Сатирический смысл бытовых картин: «Свежий кавалер», «Сватовство майора». Работы последних лет жизни. «Анкор, ещё Анкор». Рисунки Федотова.

М.И.Глинка - основоположник русской музыкальной национальной школы.

М.И.Глинка - основоположник русской национальной школы. Патриотизм и народность – основные идеи его произведений. Две ветви русской оперы в его творчестве.

Видеопросмотр: отрывки из опер «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя» М.И. Глинки.

Русское искусство второй половины 19в.

Роль Чернышевского в развитии идей критического реализма. Ведущее положение жанровой живописи. Идеиная заострённость русского бытового жанра в 60-80х гг. Борьба передовых художников за реализм против реакционных принципов академического искусства.

В.Г.Перов (1834-1882) как один из основоположников критического реализма в живописи. Сюжеты его картин из жизни народа. «Тройка», «Проводы покойника», «Утопленница». Жанровые и исторические картины 70х: «Охотники», «Приезд гувернантки». Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях.

4 год обучения:

Художники - Передвижники.

Конфликт молодых художников со старыми устоями Академии художеств. Уход из академии 14 оканчивающих курс студентов. Организация Товарищества передвижных художественных выставок (1871). Значение этих выставок.

И.Н.Крамской (1837-1887). Его деятельность как организатора, идеолога, художника передвижников. Портретная живопись. Преобладание крестьянской темы в бытовой живописи 70-80г. Максимов, Мясоедов, Савицкий. Поддержка передвижников В.В.Стасовым. Роль Стасова в развитии русского искусства. Создание П.М.Третьяковым национальной художественной галереи. Пейзажная живопись.

Романтизм в ранних произведениях И.К.Айвазовского (1817-1900): «Девятый вал». Возрастающий реализм в его поздних произведениях «Чёрное море».

Обращение русских пейзажистов второй половины 19в. К образам родной природы. А.К.Саврасов(1830-1897) «Грачи прилетели», эпические пейзажи И.И.Шишкина(1832-1898) «Рожь», «Корабельная роща».

И.Е.Репин(1844-1930). Великий русский реалист, обращение художником к историко-революционным темам. Значение творчества художника для русского и мирового искусства.

В.В.Верещагин (1842-1904). Его место в развитии русского батального жанра. Антивоенное обличительное значение его картин «Апофеоз войны», «Представляют трофеи», «Смертельно раненый». Создание героического образа русского солдата. Пейзаж и архитектура Востока в живописи Верещагина.

В.И.Суриков (1848-1916). Великий русский исторический живописец. Его новаторство в области монументальной исторической картины. Народ как главный герой его произведений. Драматические события русской истории в его картинах: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова». Тема героизма русского народа «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком». Выдающееся место Сурикова в русской и мировой живописи.

В.М.Васнецов. Ранние жанровые картины. Обращение к народному эпосу, к сказке: «Алёнушка», «Три богатыря».

Распад синтеза архитектуры и скульптуры. Реалистические искания скульпторов. М.М. Антокольский (1843-1902). Историческая тема в скульптуре: «Иван Грозный», «Нестор-летописец», «Ермак», «Пётр I».

Творчество композиторов Балакиревского кружка, их цели и задачи. Перов и Мусоргский. Опера Мусоргского «Борис Годунов».

60-е гг.- расцвет русской музыкальной культуры. Идеино-творческие задачи композиторов и их воплощение в операх.

Содержание оперы. А.Пушкин и М.Мусоргский. Особенности либретто. Ариозно - речитативный стиль музыкального языка. Три редакции оперы

Видеопросмотр: фильм - опера «Борис Годунов» (отрывки).

П.И.Чайковский. Его реформа в жанре балета.

Значение музыки в балете. 3 балета композитора. Сотрудничество с М.Петипа. Творчество хореографа как синтез достижений хореографического искусства XVII-XIX. Мастерство композиций, стройность хореографического ансамбля, виртуозная разработка сольных партий в его постановках.

Ноябрь 2003г. - премьера балета «Пиковая дама» на музыку 6 симфонии Чайковского (хореография Р.Пети). Ранее использовалась музыка из одноименной оперы Чайковского. Особенности хореографии, сюжета.

Видеопросмотр: отрывки из балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Пиковая дама».

Музыка на рубеже XIX- XX веков.

Утверждение капитализма и начало борьбы за сферы влияния. Войны из локальных перерастают в 1-ю мировую. И как обычно бывает в истории, чем более насыщенной оказывается общественно-политическая жизнь, тем пестрее стили, сменяющие друг друга и конкурирующие между собой художественные направления.

Во Франции - импрессионизм (Дебюсси, Равель).

Символизм – в противовес реальному миру с помощью образов-символов, стремились раскрыть «скрытый реальными» мир, постигнуть «нетленную красоту». Их искусство чрезмерно усложнено, рассчитано на узкий круг интеллигенции, склонной к мистике, утончённому, оторванному от действительности мировосприятию. Самый яркий представитель Александр Николаевич Скрябин (1879-1915) мечтал о том, чтобы музыкальное произведение было синтетическим художественным действием (Поэма «Прометей» - партия света). «Мимолётности», этюды, отрывки из «Поэмы экстаза» Скрябина.

Модернизм - включает ряд течений:

а) Авангардизм, для которого характерно стремление к новаторству, отказ от традиций.

б) Экспрессионизм, для которого характерно стремление выразить одиночество личности, подсознательные ощущения («Нововенская школа» Шёнберг, Бегр, Веберн).

«Поздний романтик» С.В. Рахманинов (1873-1943). Факты биографии. «Прелюдия до-диез минор», «Элегия», отрывки из фортепианного концерта № 2.

«Русские сезоны».

Общественно-политическая обстановка в России. Поиски новых путей в искусстве. Частные театры. Противоречивость художественных результатов некоторых постановок. Смелость и новизна режиссёрских приёмов, стремление к драматургической логике.

Выступление М.Фокина против застывших в своём развитии форм академизма. Новый подход к оформлению спектаклей: верность историческим и стилистическим особенностям изображаемой эпохи. Сотрудничество с художниками «Мира искусств». Две основные линии творчества Фокина: создание пластической драмы и постановок стилизацией под ушедшие эпохи. Обращение к инсценировкам симфонических произведений. «Шопениана», «Арагонская хота» М. Глинки.

Выход русского балета на мировую арену, признание ведущей роли в Европе и Америке – результат «Русских сезонов». Участие в «русских сезонах» ведущих исполнителей русского балета (А. Павлова, В. Нежинский, Т. Карсавина и др.). Дальнейшая судьба антрепризы Дягилева (общие сведения).

Открытие миру высоких достижений русской культуры. Её живописи, музыки, хореографии – значительное событие в истории мирового искусства. Влияние «Русских сезонов» на возрождение балетного искусства в странах Западной Европы и Америки. На дальнейшую судьбу мирового балета.

Видеопросмотр: отрывки из программы «Серебряный шар» Вульфа о Нижинском и х/ф «Анна Павлова». «Умирующий лебедь» в исполнении А.Павловой.

Живопись конца XIX- начала XX века.

Революция 1905г. Борьба за реализм и идейность в искусстве.

Живопись. С.В.Иванов (1858-1910). Крестьянская, историческая революционная тематика: «Расстрел», «Переселенцы».

В.А.Серов (1865-1911). Новаторство в портретном жанре, особенности парадного портрета, иллюстрации к басням Крылова.

Творчество И.И.Левитана (1860-1900) - вершина в развитии русского национального пейзажа.

М.А.Врубель (1856-1910). Реалистические основы и субъективные искания в его произведениях, фантастика («Пан», «Сирень», «Демон»), монументально-декоративная живопись, портреты.

Объединение художников «Мир искусства». Уход от тем современной русской действительности. Культ искусства прошлого в произведениях А.Н.Бенуа (1869-1960), Л.С. Бакста (1866-1924), К.А.Сомова, Е.Е.Лансере. Противоречия в творчестве этих художников. Работы Бакста, Головина и др. как театральных декораторов.

«Товарищество передвижных выставок», «Союз русских художников».

Архитектура. Новые типы зданий. Железобетонные конструкции. Упадок городских ансамблей. Дома в стиле «модерн» или как подражание классицизму. Конструктивизм.

Советское искусство.

Развитие политического плаката. Плакаты Д. Мора (1883-1946) («Ты записался добровольцем?»). Художественные особенности его работ: острый, угловатый рисунок, контрастное сопоставление чёрного и белого и т.д.

Окна РОСТА как сильнейшее оружие политической агитации. Большая, по сравнению с плакатом, конкретность содержания, широкое применение «серий» рисунков, дающих последовательный рассказ. Работы В.Маяковского.

Скульптура. Памятник А.Н. Радищеву – А. Шервуд.

Успех АХРР (ассоциации художников революционной России) у трудящихся.

М.Греков (1882-1934) «Тачанка», «Трубачи первой конной».

Создание Ф. Богородским портретов беспризорников.

Натюрморты И.Мошкова. Оптимизм художника, восхищение изобилием красок и форм природы.

Натюрморты К.Петрова-Водкина. Их декоративность, необычность композиции, подчёркнутая объёмность предметов. «Натюрморт с селёдкой», «Утренний натюрморт».

Скульптура. Творчество Е.Андреева(1873-1932). Памятник А. Островскому.

Развитие портретной скульптуры.

30-е годы. Тема спорта в картинах А.А.Дейнека. М.В.Нестеров(1862-1942). Создание галереи портретов деятелей советской культуры: скульптора И. Шадра, академика И.Павлова, скульптора В.Мухиной. Особенности композиции этих портретов. Влияние Нестерова на творчество советских портретистов.

Пейзажи Н.Крымова.

Графика 30х гг. Кукрыниксы (М.Куприянов, Н.Крылов, Н.Соколов). Своеобразие их коллективного творчества. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к произведениям Чехова, Горького. Скульптура 30х. В.Мухина (1889-1953) «Рабочий и колхозница». М.Манизер (1891-1966). Памятник Чапаеву, Шевченко.

Искусство времён ВОв и послевоенных лет. Массовая песня.

«Ленинградская симфония» Шостаковича.

ВОв. Отражение массового героизма. Картины С. Герасимова «Мать партизана», А. Дейнеки «Оборона Севастополя». Историческая живопись. Триптих П. Корина «Александр Невский», Е. Лансере «Трофеи русского оружия». Скульптура. Образы народных героев в монументальной и жанровой скульптуре

Послевоенные годы. М. Манизер «Народные мстители», «Зоя», В. Лишев «Мать».

В. Костецкий «Защитники Брестской крепости». Е. Вучетич – грандиозный ансамбль, увековечивающий память павших воинов в Берлине(1949). Статуи «Воина- освободителя» и «Родины- Матери».

Ф. Решетников «Опять двойка», С. Григорьев «Вратарь».

А. Пластов «Весна»- 1954, «Лето» - 1959. Лирический характер пейзажей

Н. Романдина «Река-царевна», «Лесное озеро». В. Фаворский – гравюры к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову», «Маленьким трагедиям» А.С. Пушкина.

Шостакович. «Ленинградская симфония». Воплощение жизненно-значительных, глобальных конфликтов, сложного мира человеческих переживаний в произведениях композитора. История создания 7 симфонии, её первое исполнение. Особенности строения 1 части. Её содержание. Характеристика тем экспозиции, их изменение в репризе. Финал симфонии, его значение в понимании всего цикла.

Отражение событий, явлений, исторических вех в советской массовой песне. Наиболее значительные композиторы и исполнители произведений песенного жанра.

Оперетта.

Возникновение жанра. Объединение разговорных диалогов, танца, пения. Более лёгкий характер арий, вокальных ансамблей, хоров и балетных сцен по сравнению с оперой. Новые музыкальные формы: куплеты и канкан. Текст в оперетте, его особенности.

Жак Оффенбах (1819-1880). Факты биографии. 1855г - основание театра «Буфф Паризьен». Его невероятная известность, спустя 3 года. Первая оперетта «Орфей в аду». Скандальный сюжет. Разгромные статьи, способствовавшие популярности. Вена- столица оперетты. Оперетты Йоганна Штрауса: «Летучая мышь» 1844, «Цыганский барон» 1885. Более серьёзное содержание, развёрнутые хоровые сцены.

Ференц Легар (1870-1948) «Весёлая вдова».

Имре Кальман (1882-1955) «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка».

«Сильва» - в ней композитор соединил интересный сюжет с почти оперной музыкой, прекрасно оркестрованной и эффектной.

Интерес к жанру оперетты в 20 веке. Современные экранизации оперетт.

Видеопросмотр: Отрывки из х/ф «Сильва».

Мюзикл.

Соединение всех существующих жанров и выразительных средств: музыки и хореографии. Драматического искусства и оперного пения. Сценических декораций и чисто эстрадных номеров. Общие и отличительные черты мюзикла и оперетты.

Известные соперники: Англия и Америка. Ежегодная премьера 10 новых мюзиклов в Лондоне.

1-й мюзикл «В городке» - Лондон 1892г.

Джим Келли - единственный в мире режиссёр и танцовщик в одном лице. Рекорд- 47 мюзиклов.

1963 - «Смешная девчонка» с Барбарой Стрейзанд.

1968- «Хэлло, Доли!» - ежегодно приносил чистой прибыли 200млн. долларов.

50-егг. - Тони Беннет.

60-70 - Лайза Минели. «Кабаре».

70-е «Кошки» Ллойда Уэббера - рекорд долгожительств на сцене.

Эндрю Ллойд Уэббер - самый богатый композитор. Факты биографии. Самые известные произведения.

Видеопросмотр: отрывки из мюзиклов Уэббера «Кошки», «Призрак оперы» и др.

Музыка в кино.

Первый в мире сеанс кинематографа - 28 декабря 1895г. Париж, «Гранд кафе» на бульваре Капуцинов. «Живая фотография», снятая и спроецированная при помощи аппарата французского изобретателя Луи Люмьера. В России 1-я демонстрация - весной 1896г. В Петербурге в летнем саду «Аквариум» и в Москве в театре оперетты «Эрмитаж».

1928г - первые опыты звукового кино в России.

1929 - открытие первого звукового кинотеатра на Невском проспекте.

Роль иллюстратора (тапёра) в немом кино.

Эра звукового кино (запись на пластинку звука, затем на магнитную ленту).

Ведущий жанр 1-х фильмов - песня, передающая атмосферу того времени.

Кинокомедии Александрова («Весёлые ребята»).

Музыка Дунаевского (уже 1-2 песни, которые развиваются на протяжении фильма «Цирк», «Дети капитан Гранта»).

Музыка Прокофьева («Александра Невский»).

Фильмы времён Вов и о войне.

Современная киномузыка, типы:

1. Развёрнутые оркестровые, вокальные, хоровые эпизоды, по времени совпадающие с эпизодами на экране (музыка А. Петрова к х/ф «Человек - Амфибия», эпизод погони в «Неуловимых мстителях» муз. Френкеля).
2. Фильмы, в которых 1- 2 музыкальные номера, на которых строится финал, увертюра и все крупные эпизоды («Семнадцать мгновений весны»).
3. Короткие лейтмотивы в разных вариантах возникают, как фон (муз. Доги к х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»).

Музыка может быть фоном, давать любовную линию, линию воспоминаний героя («Семнадцать мгновений весны», фильмы о войне).

Песни как самовыражение героя («Гардемарины - вперёд!» - песня о Байстрюке).

В 60-х гг. очень часто отрицательный герой пел фривольную песню.

Есть песни не относящиеся ни к одному из главных героев, но относящиеся к происходящему вообще («У природы нет плохой погоды» из х/ф «Служебный роман», «Я шагаю по Москве»)

Атмосфера времени часто передаётся через музыку, доносящуюся из магнитофона, проигрывателя, телевизора.

Фильмы с музыкой А.П. Петрова (большинство в сотрудничестве с режиссёром Э. Рязановым).

Родился 2 сентября 1930г. Поздно начал заниматься музыкой, т.к. увлекался рисованием, литературой. В 15 лет – в музыкальное училище, в 24 - в Ленинградскую консерваторию. Пишет музыку в самых различных жанрах.

Наиболее известные произведения, жанры его произведений.

Искусство 90х гг. - начала 21 века. Современные композиторы- авангардисты. «Партия на три голоса»: С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Шнитке.

Авангардизм - течение в современном искусстве, для которого характерен отказ от традиций искусства прошлого.

Характерные черты музыкального авангардизма:

1. Додекафония - метод музыкальной композиции, основанный на полном отходе ладо-тональной системы.
2. Алеаторика - главный принцип композиции основан на полном отказе от темы как таковой и на применении случайности, хаотичности звуко сочетаний. Произведение строится на принципе Сонорности — произвольно подобранных звучаний, на звуковых эффектах.
3. Экспрессивный стиль, передающий острые состояния душ человека, его подсознательные ощущения.
4. Включение в звуковую ткань произведения наряду с традиционными инструментами различных шумов, звуков электросинтезаторов.

Советский авангардизм был изолирован от мирового музыкального процесса в 50-60 г. и приобрёл кроме вышеизложенных свои специфические черты:

1. Стремление к высокой красоте, противостоящей интеллектуальному упрощенчеству.
2. Открытия в области музыкального синтеза: джаз плюс симфонический оркестр, рок плюс классика, сочетание культур разных времён (полистилистика).

«Партия на три голоса»:

Софья Губайдуллина – для творчества характерно соединение динамики и экспрессии европейского симфонизма с психологией и философией Востока. Обзор творчества. Например: «Живое - неживое». Особенности развития в нём. Сравнить принцип построения с композициями группы «Pink Floyd» из альбома «Animal» (например «Dogs»)

Эдисон Денисов – приверженец додекафонии (объяснить значение термина). Считает музыку искусством «логического мышления», имеющего много общего с идеями современной математики. Два образования композитора. «Пение птиц» - произведение для фортепиано («подготовленного», объяснить термин) и магнитной ленты.

Альфред Шнитке - корифей философско-концептуального симфонизма, обращённого к глобальным вопросам: о жизни и смерти, о Вечном и приходящем. Сторонник полистилистики. Пытается найти связь между прошлым, настоящим и будущим.

3 симфония, 2 часть – в ней Шнитке отразил историю зарождения, расцвета и краха классической симфонии как модели ясного, гармонического отношения к действительности.

Рок-опера.

В 1967-1969г. в русле общего «серьёзного» тренда в поп-музыке, рядом групп были написаны сюжетные музыкальные произведения, длительностью от 40 минут до полутора часов, которые были названы «рок - операми». Каждая из которых состояла из последовательности обычных рок - песен, с вкраплением инструментальных увертюр и интродукций. Записывались и ставились рок-оперы с опорой на собственные силы, поэтому женские партии иногда исполняли мужчины, и традиционные арии «от первого лица» перемежались обычными «описательными» песнями - в отсутствие хора и разработанной драматургии. Таковы рок - оперы «Томми» и «Квадрофония» группы «Ху», «Артур» группы «Кинкс». Мода на рок - оперы оказалась скоротечной: единственным знаменитым произведением такого плана (но, кстати, не названного рок - оперой) является «Стена» группы «Pink Floyd» (1977). «Волосы» Макдермота и «Иисус Христос Суперзвезда» Уэббера, заявленные авторами как рок - оперы, можно смело отнести к модерн - мюзиклам. Принципиальное их отличие является в том, что написаны они профессиональными композиторами и либреттистами и исполняются не на концертах, а в музыкальных театрах бродвейского типа.

С 1960г. Рок-оперы потеснили мюзиклы. Использование рок-музыки в сочетании с симфоническим оркестром - отличительная черта. 1-я рок-опера (как заявили авторы) «Волосы». Самые популярные рок-оперы принадлежат Л.Уэбберу: «Эвита» - 1978г «Иисус Христос Суперзвезда» - 1971г. Сюжет оперы, история создания.

Видеопросмотр: отрывки из х/ф «Иисус Христов - Суперзвезда» режиссёра Джюйсона.

Версия самого режиссёра, отличная от оригинала Т. Райса и Л. Уэббера.

Использование музыки из рок-оперы служителями православной церкви. Идеи хиппи в рок-операх.

«Юнона и Авось».

Музыка Алексея Рыбникова, текст Андрея Вознесенского.

Поэма американского писателя Брета Гарта «Консесьюн де Аргелью».

История любви Резанова и Кончиты. Кончита - первая монахиня Калифорнии. Обет молчания, постриг в доминиканском монастыре в Монтерее.

Моряки - крепостные. Их жалование - их путь к свободе.

Резанов - глава первого кругосветного путешествия россиян, которое почему-то называют путешествием Крузенштерна. Смерть Действительного камергера, создателя русско - японского словаря, Резанова в Красноярске в 1807г.

Большая известность этой истории во всём мире, памятник Кончите, неизвестность в России.

1977- либретто. Запрет на рок-оперу «Юнона и Авось». Участие Пьера Кардена и Марка Захарова в постановке оперы. Зарубежные гастроли спектакля. 20 - летняя жизнь спектакля. Новая аранжировка оперы в 2001г.

Особенности спектакля – разговорная речь, её значение. Голос иконы Казанской Божьей Матери – инструмент или голос?

2000г. из Монтерея привезена полицейскими горсть земли с могилы Кончиты.

Современные русские рок - оперы: «Джордано» Л. Квинт, «Стадион» А. Градского, «Орфей и Эвридика» А. Журбина.

Видеопросмотр: отрывки из х/ф «Юнона и Авось».

Джаз.

Происхождение термина «джаз». Общее понятие джаза как уникального сплава европейских и африканских музыкальных традиций. Исторические и социальные предпосылки его возникновения. Национально-этническая разнородность населения Америки. Смешение разнообразных музыкальных традиций. Круг идей, образов джаза. Импровизация – основной метод творчества в джазе, основанный на единстве процесса создания и исполнения музыки. Метроритмика в джазе. Инструментарий в джазе. Использование академическими композиторами выразительных средств и приёмов джаза.

Glen Miller, Duke Ellington, Louis Armstrong и другие исполнители. (Например: диск «Romantic Jazz Instrumental»).

Поп-музыка.

Общая характеристика современной популярной музыки. Происхождение термина «популярная музыка». Два типа употребления этого термина. Шансон. Высокий художественный уровень текстов, характерный тип исполнения.

Шлягер как один из наиболее ранних и основных жанров популярно-развлекательной, коммерческой музыки.

Рок-музыка. Два типа употребления термина. Стили, направления рок-музыки и их ведущие представители.

Диско. Стандартность тематически-образного содержания, преобладание быстрых темпов, своеобразие форм бытования (диско - клубы и т.д.).

Массовая и сольная эстрадная песня. Творчество современных композиторов и поэтов жанре эстрадной песни. Её ведущие исполнители.

Ритм-энд-блюз. Рок-н-ролл.

Ритм-энд-блюз - стиль афро-американской музыки, ставший популярным во второй половине 40-х гг. Метроритмическая основа и интонации городского блюза плюс быстрый «танцевальный» темп и острая синкопированная аранжировка. Ритм-энд-блюз исполняли как солисты, так и вокальные группы, аккомпанирующий состав представляли, как правило, ритм - секция и духовые.

Рок-н-ролл-танец и музыкальный стиль, появившийся в 1955г. Представлял собой, по сути смягчённый вариант ритм-энд-блюза с более гладкими текстами, рассчитанный на массовую белую аудиторию. Х/ф «Джунгли в классной комнате», «Рок круглые сутки».

В своём классическом виде просуществовал до 1959г., после чего был окончательно усмирён и сглажен.

Элвис Пресли, Джин Винсент.

Чёрные исполнители: Чак Бери, Литтл Ричард, Бо Дидли.

«Британское вторжение».

Этот термин связан с выдвижением на мировую сцену таких групп- гигантов, как «Биттлз» и «Роллинг Стоунз», потеснивших американских исполнителей рок-н-ролла.

Творчество этих групп - два противоположных полюса. Особенности стиля каждой группы, самые известные композиции.

Фолк - рок. Психоделик. Андеграунд.

Фолк-рок - синтез рока и музыкального фольклора, имеющий в каждой стране свою национальную специфику. Боб Дилан - первый представитель. Особенности его песен.

Вторая половина 70-х - интерес к этому направлению ослабевает. Возрождение во второй половине 80-х, тяготение новых групп к нарочито бедному, «анти-продюссерскому» звуку. Психоделик или психоделический - термин, обозначающий всё, связанное с наркотиками и связанных с этим изменений в мировосприятии, психике, ощущениях. Для рок-музыки этого направления характерны: бесконечно длинные, вводящие в транс инструментальные импровизации, обилие световых и цветовых эффектов, тексты, повествующие о «расширении» сознания. Связь с движением хиппи. Идеи хиппи. В своём классическом виде просуществовал 2 года (1966-1968г.), однако его достаточно отчётливые отголоски слышны в музыке до сих пор. Творчество группы «Pink Floyd».

Андеграунд - буквально «подпольный». Термин возник в 60-е гг. и обобщал все некоммерческие направления в роке конца 60-х противопоставленные поп-музыке.

В андеграунде родилось направление панк-рок и «новая волна». Творчество группы «Offspring».

Хард - рок. «Металлический поток».

В 1966 г. многие музыканты начали использовать электронные эффекты, делавшие звучание электрогитары более жёстким, «ревушим», массивным. Унаследовав от блюза ритмико-гармоническую структуру и страсть к длительным импровизациям, хард-рок (буквально - тяжёлый) принёс с собой и нечто новое – элементы классики, психоделические и фолклорные мотивы. До 1973г - доминирующий жанр, популярен и существует до сих пор.

Хэви-металл - по сути упрощённый хард-рок. Критика этого направления и неизменный успех у молодёжи. Реализация всевозможной «сопутствующей» продукции - от картонных гитар до браслетов с шипами и заклёпками - коммерсанты «хэви-металл» намного опередили всех остальных. Группа «Металлика». Отечественные группы «Чёрный кофе», «Ария».

Электронная музыка.

Начало с 70х гг. «Космический рок» - «Спэйс - рок», применение различных эффектов при создании пространственной, картиной музыки. У истоков стоит группа «Крафтверк». Группа «Зодиак», как представитель электронной музыки в СССР.

Музыка Ж.М.Жарра. Популярность его музыки у нас в стране.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы "Беседы об искусстве" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы об искусстве».

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области музыкального, театрального и изобразительного искусства.
2. Знание основных средств выразительности музыкального, театрального и изобразительного искусства.
3. Знание основных этапов развития видов искусств.
4. Знание истории возникновения жанров искусств.
5. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
6. Знание основной терминологии в области искусств.
7. Знание основных тенденций в современном искусстве.

2.Критерии оценки

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

Таблица 3

Оценка:	Критерии:
«5» («отлично»)	интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории
«4» («хорошо»)	грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;
«3» («удовлетворительно»)	слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;
«2» («неудовлетворительно»)	непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1.Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде уроков-бесед и семинаров. Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Искусство Древней Греции», «Искусство Древнего Рима» и т.д.) с активным участием всей группы учащихся.

Знание истории культуры и искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, это словно послание из прошлого будущему, дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и развивать творческий потенциал.

Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» должно складываться из следующих компонентов:

а) изучение общих закономерностей художественного развития человечества в контексте его социальной и культурной истории; б) изучение различных видов художественной деятельности в их взаимосвязях и взаимовлияниях; в) изучение разнообразных проявлений художественного гения различных народов и наций в каждую конкретно-историческую эпоху.

Программа предусматривает знакомство с различными смежными видами искусств той или иной эпохи (архитектурой, скульптурой, литературой, живописью, театром и др.), опираясь на знания в области мифологии, философии, эстетики, истории и теории культуры, истории мировой и отечественной культуры, истории западноевропейского и русского искусства и т.п.

Программа построена по принципу «минимакса», сформулированному академиком Леонтьевым А. в статье «Педагогика здравого смысла» - максимум содержания программы (для тех, кто хочет учиться) и минимум требований для всех с учётом природных способностей.

Интеграция лежит в основе курса и является принципом построения программы. Каждый вид искусства «живёт» в курсе по своим законам, но между ними устанавливаются теснейшие идейно-эстетические связи, обусловленные жизнью эпохи и общими закономерностями развития искусства.

Принципы историзма и опоры на творческий метод – два других основополагающих принципа построения программы – эффективно решают задачу установления таких связей.

Принцип историзма позволяет раскрыть перед учащимися закономерности развития мировой художественной культуры, обеспечивает понимание школьниками глубокой зависимости художественных явлений общественной жизни. Ученика убеждает в этом не только исторический опыт человечества, сконцентрированный в произведении искусства, но и сегодняшняя жизнь мира, его собственная жизнь, увиденные, эмоционально прочувствованные и понятые сквозь призму этого жизненного опыта.

Принцип опоры на творческий метод позволяет развернуть перед учащимися широко поступательное развитие различных искусств в их идейных и художественных взаимосвязях, т.е. раскрыть дидактику развития мировой художественной культуры.

Интегративный принцип построения курса в сочетании с принципом историзма и опоры на творческий метод открывает широкие возможности для мобилизации глубоких и разносторонних связей с гуманитарными предметами общеобразовательной школы, требуют использование знаний, умений, навыков и впечатлений, полученных учащимися по литературе, истории и т.д.

Проблема выбора форм, методов и приёмов обучения для любого учебного курса обусловлена прежде всего содержанием предмета изучения, воспитательными и дидактическими целями, возрастными особенностями учащихся и многими другими причинами, поэтому специфика курса предполагает особые формы и методы обучения. Прежде всего, это связано с тем, что мир духовных ценностей не может быть внесён в сознание кем-то извне. Ценности вырабатываются только самостоятельно. Поэтому ученики должны быть активными участниками этого процесса. Как всякая целенаправленная активная деятельность должна иметь внутреннюю мотивацию. Мотивация - это и есть соотнесение целей обучения с потребностями, интересами личности, а так же и осознание возможностей их достижения. Мотивация - исток активности личности - находит своё выражение в побуждении человека к действию, в мобилизации его внутренней энергии, в направленности его действий и поступков.

Поскольку изучение «Бесед об искусстве» предполагает обращение к разным видам художественной деятельности, то в организации обучения нельзя не учитывать, что все учащиеся имеют разную предрасположенность к разным видам художественной деятельности (что кто-то из них лучше слышит, кто-то лучше видит и т.д.). Разными являются и интересы учеников: одному интересно то, что не интересно другому. Чтобы обеспечить эффективность обучения, необходимо учитывать особенности каждого, опираясь на принцип индивидуальности, хотя при этом невозможно до бесконечности приспособлять учебные действия к индивидуальным особенностям каждого. Выход может быть найден в предоставлении самим ученикам права выбирать виды, формы и способы деятельности, которые более всего соответствуют их индивидуальности. Особой заботой преподавателя в данном случае является постепенное и планомерное вовлечение учащихся в те формы, виды и сферы деятельности, которые позволят познакомить их с менее знакомыми и освоенными видами деятельности.

Выбирая наиболее целесообразную форму урока, учитель организует живое общение учащихся с шедеврами мирового искусства, вовлекает их в мир художественных образов. Важно, чтобы само произведение искусства, которое всегда будет главной частью урока, было близко самому учителю. Только тогда он сможет взволновать ученика и заставить его задуматься над проблемами собственной жизни. Благодаря возможности работать по авторским программам, создаются поистине безграничные возможности у педагога заинтересовать детей, варьировать тематику, выстраивать соответствующим образом структуру урока, использовать игровые моменты, различные творческие задания.

Поскольку понятие творчество подразумевает не создание духовных ценностей, не конечный результат, а сам процесс, а так же действенность, способность к перевоплощению чужих мнений и чувств в свои собственные, то вся деятельность ученика на уроке почти полностью должна быть творчеством.

Понимание произведений культуры и искусства – сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языках различных видов искусства; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно то или иное произведение искусства. Всему этому необходимо учиться.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п. (в том числе посредством сети Интернет);
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств (творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);
- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала).

V. Список методической литературы:

1. Искусство каменного века. М., 1992
2. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 2004
3. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 2003
4. Белецкий М. Забытый мир шумеров. М., 1980
5. Культура народов Востока. Старовавилонская культура. М., 1988
6. Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 1989
7. Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1996

8. Керма К. Боги, гробницы, ученые. М., 1994
9. Боннар Б.Р. Греческая цивилизация. М., 1992
10. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972
11. Левек П. Эллинистический мир М., 1989
12. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995
13. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1971
14. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990
15. Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988
16. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV – XV вв. Л., 1986
17. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992
18. Карсавин Л. П. Монашество в Средние века. М., 1992
19. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в 5 частях. М., 1994
20. Тяжелов В. И. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981
21. Гуковский М. А. Итальянское возрождение. Л., 1986
22. Рутенбург. Титаны Возрождения. СПб., 1991
23. Вазари Д. Жизнеописания. СПб., 1992
24. Соколов М. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. М., 1999
25. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1990
26. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980
27. Власов В. Г. Стили в искусстве. В 3-х т. СПб., 1996
28. Культура эпохи Просвещения. М., 1993
29. Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1974
30. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. М., 1975
31. Западноевропейское искусство второй половины XIX в. М., 1975
32. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994
33. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII – начала XIX веков. Л., 1990
34. Искусство стран Востока. М., 1986
35. Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999
36. Роули Дж. Принцип китайской живописи. М., 1989
37. Александров В. Н. История русского искусства. Минск, 2004
38. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993
39. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992
40. Барская Н. А. Сюжет и образы древнерусской живописи. М., 1993
41. Шульгин В. С., Кошман Л. В., Зезина М. Р. Культура России IX – XX вв. М., 2004
42. Ценностный мир русской культуры. СПб, 1995
43. Лапшина Н. П. Мир искусства. М., 1977
44. Мир русской культуры. М., 2004
45. Серебряный век. Л., 1991
46. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993
47. Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции. М., 1982
48. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. М., 1992
49. Поляков В. В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993
50. От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996
51. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987

