Национальный **исследовательский университет** **«Высшая школа экономики»** **Лицей**			**Приложение 54** УТВЕРЖДЕНО педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ протокол от 04.12.2017

Рабочая программа учебного предмета (курса)

«Визуальное искусство Востока»

10-11 класс

Авторы:

Александрова Н.В.

Алонцев М.А.

Визирова Е.Ю.

Комиссарук Е.Л.

Маркина Е.В.

Фёдорова А.А.

1. **Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса**

Краткое описание курса

Настоящий курс предназначен для учащихся 10–11 классов Лицея НИУ ВШЭ, обучающихся по направлению «Востоковедение». Продолжительность курса – два учебных года. Недельная аудиторная нагрузка – 2 академических часа. Данная дисциплина представляет собой курс по выбору.

Целью настоящего курса является формирование у учащихся целостного представление о визуальных искусствах Востока в их культурно-историческом контексте, а также понимания основных проблем востоковедения как научной дисциплины.

Важной частью любой культуры является ее визуальная составляющая, которую, однако, нельзя рассматривать вне исторического, социально-политического и религиозного контекста. В рамках этого курса учащиеся на примере разных форм визуального искусства познакомятся с культурой Востока, научатся понимать и интерпретировать язык зрительных образов, основываясь на знании определенного культурного кода, а также увидят, как традиционные формы искусства эволюционируют и адаптируются в современном мире.

Общая характеристика учебного предмета

Современного человека окружает огромное количество информации. Наряду с традиционными навыками анализа и интерпретации письменных текстов важной частью современного образования должно стать обучение аудиовизуальной грамотности. Информационная революция, породившая принципиально новые для человека отношения с медиа и цифровой средой, предопределила также процессы глобализации. Общение с представителями другой национальности, вероисповедания, расовой принадлежности и языковой среды стало неотъемлемой частью нашей жизни. Умение находить общий язык с людьми, не похожими на нас – одно из важнейших качеств, которым должен обладать современный человек сегодня.

Основными задачами курса "Визуальное искусство Востока" является формирование у учащихся целостного взгляда на культуру разных восточных стран в их своеобразии, воспитание толерантности и преодоление европоцентричной модели мира, а также создание четкого представления о научных и практических задачах, которые ставят перед собой различные области востоковедного знания в наши дни. Успешное решение этих задач достигается благодаря яркому и привлекательному конкретному материалу, имеющему большое значение для науки и культуры, но в то же время понятного (хотя бы отчасти) и человеку без специального образования - на материале архитектуры, скульптуры, живописи, калиграфии, кинематографа.

Курс состоит из четырех тематических блоков: «Визуальное искусство Месопотамии», «Искусство Ирана и арабо-мусульманского мира», «Визуальная культура Индии: иконография изобразительного искусства и кинематограф», «Кинематограф Японии: пути развития и поиски национальной идентичность» (описание блоков см. ниже). Каждый тематический блок читается на протяжении двух модулей. Занятия проходят в форме лекций и семинаров с привлечением большого количества оригинальных аудиовизуальных материалов и мультимедийных ресурсов. Так, при изучении искусства Древнего и Ближнего Востока и Индии учащиеся во время каждого занятия рассматривают большое количество слайдов с фотографиями, изображениями и реконструкциями, а также небольшие документальные фильмы по теме; предусмотрено посещение музейных залов и выставок. Знакомство с индийским и японским кинематографом подразумевает обязательное предварительное посещение кинопоказов. При подготовке к занятиям предполагается самостоятельная работа учащихся с научной и публицистической литературой и ознакомление с аудиовизуальными материалами из сети интернет (на значимых научных и популярных сайтах, рекомендованных преподавателями).

1. **Содержание учебного предмета**

1. «*Визуальное искусство Месопотамии*»

Огромное количество памятников материальной культуры, обнаруженных на территории Древней Месопотамии и близлежащих регионов, дает ценный материал для изучения повседневной жизни и представлений о мире древних людей на протяжении нескольких тысячелетий до новой эры. Раздел курса, посвященный Месопотамии, предполагает знакомство и анализ наиболее значимых памятников искусства самых различных жанров: архитектуры общественных и частных построек, скульптуры, рельефов, живописи, керамики, глиптики (надписей и изображений на печатях), ювелирных украшений. Большое внимание уделяется вопросам исторических закономерностей развития региона, его географии, экономике, общественно-политическому устройству, религиозным представлениям – всему тому, что составляет предмет ассириологии как востоковедной науки и без чего разговор об искусстве Месопотамии был бы невозможен. Учащиеся получат представление о том, как проводятся современные археологические раскопки, какие проблемы для культурного наследия повлекли за собой войны в регионе Персидского залива и нарушения экологии региона, какие вопросы обсуждаются в научных кругах и в чем заключается работа c музейными коллекциями. С другой стороны, в фокус внимания попадают такие важные для современного человека вопросы, как разграничение повседневной жизни и искусства, трактовка знаковых систем как языка изображений, взаимосвязь изображения и текста на одном и том же памятнике.

2. «*Искусство Ирана и арабо-мусульманского мира*»

История визуальных искусств на территории Ирана уходит в глубокую древность – первые из дошедших до нас образцов архитектуры относятся еще ко времени существования Эламского государства. С тех пор иранское искусство развивалось в рамках, существовавших на этой территории государств, формируясь под влиянием искусств народов Месопотамии, Индии, Китая, Средней Азии, Ближнего Востока и эллинистического мира.

Важнейшим импульсом к изменению иранского визуального искусства стало арабское завоевание и последующая исламизация Ирана. На протяжении нескольких столетий новые правители усваивали культуру завоеванных ими народов, применяя достижения гораздо более богатых культурных традиций для создания шедевров мусульманского искусства. В Средние века возникали и новые для региона виды искусств – книжная миниатюра и каллиграфия, создавались величественные мечети и дворцы.

В XIX веке Иран попал в сферу интересов европейских государств – вместе с новыми веяниями науки, технического прогресса и общественно-политической мысли в страну проникала и мода на «европейский» стиль в искусстве и литературе. А позднее, уже в ХХ веке, в Иране активно развивалось кинематографическое искусство, являющееся одной из «визитных карточек» современного Ирана.

3. «*Визуальная культура Индии: иконография изобразительного искусства и кинематограф*»

Данный раздел курса делится на две части: "Искусство Индии: древность и средневековье" (9 занятий) и "Индийский кинематограф" (7 занятий).

Первая часть построена на материале длительного периода развития индийского искусства, включающего древность и средневековье. Рассмотрение сюжетов и канонов изображений начинается с памятников древнейшей эпохи, представленных в археологическом материале Хараппской цивилизации и предшествующих энеолитических культур, что позволяет проследить ранние стадии эволюции изобразительной традиции. Развитие изобразительного искусства в I до н.э. - начале н.э. происходило главным образом в рамках буддизма. Анализ этих изображений и изобразительных рядов (в скульптуре и живописи) возможен только в тесной связи с текстовой традицией буддизма, позволяющей выявить отдельные сюжеты и их взаимоотношения, объяснить их символику и специфику композиции. В середине I тыс. н.э. формируются каноны искусства индуизма, развивающиеся в контексте храмовой архитектуры и имеющие свои региональные варианты. Интересно также проследить последовательную линию эволюции иконографических канонов в искусстве Шри Ланки, имеющем глубокие связи с индийской культурой. Предлагаемый курс создает необходимую основу для восприятия не только древнего и средневекового искусства Индии, но и современного храмового искусства.

Вторая часть курса посвящена индийскому кино. Кинематограф пришел в Индию всего спустя год после своего появления на свет, в 1896 г. Уже в 1899 г. появилось несколько короткометражных фильмов документального характера, режиссером которых был фотограф Х. С. Бхатвадекар, более известный как Саве-Дада, а в 1913 г. Дадасахеб Пхальке снял первый немой полнометражный фильм «Раджа Харишчандра» и тем самым положил начало истории индийского кино. В курсе рассматривается эволюция индийского кино от начала и до наших дней. Слушатели узнают, как был основан Болливуд, что такое «масала-фильмы» («масала» в переводе с хинди значит «специя»), когда был «Золотой век» индийского кино, как развивалась киноиндустрия в разных регионах страны и почему возникло «параллельное кино». Особое внимание уделяется кинематографу независимой Индии и тому, как и какие проблемы постколониальной страны отражаются в фильмах разных жанров.

1. «*Кинематограф Японии: пути развития и поиски национальной идентичности*»

Кинематограф Японии дает обширный и благодатный материал для исследователей в самых разных областях гуманитарного знания, но в нашем вводном курсе мы сосредоточим свое внимание на важнейшем для всей японской культуры вопросе о национальном своеобразии. В середине XX века Япония стала первой азиатской страной, фильмы которой получили широкое признание на Западе. Однако очень скоро выяснилось, что восприятие и оценки японского кино внутри страны и за ее пределами существенно различаются. Можно ли говорить здесь о пресловутом «островном сознании» японцев, или мы имеем дело с определенными экономическими стратегиями продюсеров и прокатчиков? В нашем курсе мы предлагаем очерк формирования основных стилистических и жанровых особенностей японского кино на примере творчества ведущих японских режиссеров (Куросава, Одзу, Мидзогути, Осима, Китано…), а также краткую историю японского кинопроизводства и проката. Это поможет понять, как современный японский кинематограф решает сложную дилемму сохранения национального своеобразия в глобальной медиасфере, и какой сама Япония видит свою роль в развитии мирового кинематографа и современной массовой культуры.

3.Тематическое планирование

№ **п\п**	**Тема**	**Количество часов**	**Контрольные виды деятельности констатирующего типа**
10 КЛАСС			
1	Вводная лекция по искусству Месопотамии (искусство и повседневность; корпус источников, охватывающий четыре тысячелетия; подвижность этнического состава и культурные контакты как стилеобразующий фактор; ресурсы, международная торговля, развитие технологий как факторы влияния на искусство Месопотамии)	2	
2	Вводная лекция (хронологическая канва; жанры в порядке их возникновения: архитектура, керамика, пластика, глиптика, ювелирное дело, etc.)	2	
3	Дописьменный период. Жилища, захоронения и общественные постройки: Иерихон и Чатал-Хуйюк. Керамика Хассуны, Самарры, Халафа и Убейда. Малые скульптурные формы. Зарождение глиптики: штемпельные и цилиндрические печати.	2	Практическая работа
4	Архаический Урук и Ур. Монументальная архитектура и распространение типовой керамики как главные признаки городской цивилизации. Мозаика Урука. Сузы и Иран. Возникновение письменности: токены, буллы и цилиндри-ческие печати. Протоклинопись как пиктографическая система письма.	2	
5	Раннединастический период. Царская гробница в Уре: урский штандарт, древняя игра, статуи животных и ювелирные украшения. Древние города: Фара, Абу-Салабих, Эбла. Древние кудурру (пограничные камни). Плакетка Урнанше и стела коршунов.	2	Контрольный тест
6	Саргоновский и новошумерский периоды. Cтела Нарамсина. Развитие скульптуры: cтатуи Маништушу и Гудеа, малые скульптурные формы. Храмы, зиккураты и гробницы. Закладные гвозди и кирпичи.	2	
7	Старовавилонский период. Храмы и частные дома в Уре. Стела Хаммурапи. Дворец Зимри-Лима в Мари.	2	Контрольный тест
8	Касситский период. Печати. Зиккурат в Дур-Куригальзу. Кудурру: символическое изображение божеств (экскурс “Месопотамский пантеон”).	2	
9	Среднеассирийский период. Глиптика. Месопотамия и ее соседи сквозь призму амарнской переписки. Особенности хеттского искусства и его влияние на архитектуру и иконографический репертуар месопотамского искусства.	2	Контрольный тест
10	Новоассирийские памятники: история открытия. Ранние раскопки в Ниневии, Кальху и Дур-Шаррукине. Соперничество Великобритании и Франции за формирование наиболее репрезентативной коллекции месопотамских артефактов (British Museum vs. Louvre). Лэйард, Рассам, Ботта. Специфика ранних археологических раскопок.	2	
11	Новоассирийская архитектура, рельефы и монументальная скульптура (ч. 1): дворец Ашшурнацирапала II в Кальху, Балаватские ворота, Дур-Шаррукин.	2	
12	Новоассирийская архитектура, рельефы и монументальная скульптура (ч. 2): дворцы Синаххериба и Ашшурбанапала в Ниневии.	2	Контрольный тест
13	Памятники искусства нововави-лонского периода. Ворота Иштар и "дорога процессий". Висячие сады: легенда и реальность.	2	
14	Формирование основных музейных коллекций месопотамского искусства (Британский Музей, Лувр, Стамбульский Музей, Иракский Музей). Коллекции месопотамского искусства в музеях России. Проблема уничтожения культурных памятников в зоне военных действий (на примере Кальху).	2	Доклады с презентациями
15	Рецепция месопотамского искусства: месопотамский иконографический репертуар в живописи, театре и кинематографе.	2	Доклады с презентациями
16	Итоговая контрольная работа	2	Итоговая контрольная работа
Итого в первом полугодии:		**32**	
1	Вводное занятие	2	
2	Архитектура и искусство Эламской цивилизации	2	
3	Искусство эпохи Ахеменидов. Пасаргады и Персеполь.	2	Блиц-работа(письменно)
4	Письменность в эпоху Ахеменидов и Бехистунская надпись	2	Блиц-работа(письменно)
5	Архитектура эпохи Аршакидов и Сасанидов	2	Блиц-работа(письменно)
6	Мусульманская архитектура и ее стили	4	Блиц-работа(письменно)
7	Архитектура Средней Азии	2	Блиц-работа(письменно)
8	Архитектура Великих Моголов	2	Блиц-работа(письменно)
9	Мусульманская миниатюра и ее стили	2	Блиц-работа(письменно)
10	Школы персидской миниатюры	2	Блиц-работа(письменно)
11	Книжная традиция в Иране	2	Блиц-работа(письменно)
12	Каллиграфия мусульманского мира. Стили и почерки	2	Блиц-работа(письменно)
13	«Европейское» искусство в Иране	2	Блиц-работа(письменно)
14	Иранский кинематограф	2	Блиц-работа(письменно)
15	Повторение пройденного материала	2	
16	Проверочная работа	4	Итоговая контрольная работа
Итого во втором полугодии:		**36**	
ИТОГО в 10 классе:		**68**	
11 КЛАСС			
1	Искусство Индии в древнейший период: хараппская культура и ее предыстория. Городская культура, керамика, скульптура, резные печати.	2	
2	«Изобразительный рассказ» на ограде буддийской ступы: Большая Ступа в Санчи. Искусство Амаравати.	2	
3	Формирование образа Будды в скульптуре Северной Индии: Матхура и Гандхара.	2	Контрольный тест
4	Пещерные комплексы Западной Индии: скульптура и живопись. Питалкхора, Аджанта, Пандулена, Эллора.	2	
5	Буддийское искусство Средней Азии: индийские и эллинистические традиции.	2	Контрольный тест
6	Изобразительные каноны в искусстве Шри Ланки в период поздней древности и раннего средневековья.	2	
7	Храмовая скульптура Южной Индии в эпоху Паллавов. Мамаллапурам.	2	Практическая работа
8	Скульптура Южной Индии в Чольский период: образы в камне и бронзе.	2	
9	Синтез искусств в храмовом комплексе Кхаджурахо.	2	Контрольный тест
10	Зарождение индийского кинематографа. Эра немого кино (1896-1930 гг.). Дадасахеб Пхальке и его полнометражный фильм «Раджа Харишчандра». Начало эры звукового кино.	2	
11	Социальное и историческое кино (1950-1980гг.).	2	Практическая работа
12	Масала – новый жанр. Расцвет южноиндийского кинематографа.	2	
13	Золотой век индийского кино (1940-1960 гг.). Фильмы Гуру Датта, Радж Капура, Карима Асифа и Мехбуба Хана.	2	
14	Бенгальский кинематограф и «параллельное кино». Режиссеры Четан Ананд, Ритвик Гатак и Бимал Рой.	2	Блиц-работа (письменно)
15	Болливуд, Толливуд и Колливуд.	2	
16	Индийское кино: повторение и обсуждение.	2	Итоговая контрольная работа
Итого в первом полугодии:		**32**	
1	Введение: Эффект «Расёмон»	2	
2	Знакомство Японии с кинема-тографом	2	
3	«Великий немой» и культура *бэнси*	2	
4	Переход кинематографа к звуку	2	Блиц-работа (письменно)
5	Тема «маленького человека» и киностудия Сётику	2	
6	Кинематограф и пропаганда (1): Пятнадцатилетняя война (1931-1945)	2	
7	Кинематограф и пропаганда (2): Годы оккупации (1945-1952)	2	Контрольный тест
8	Жанровая специфика послевоен- ного японского кинематографа	2	Блиц-работа
9	Стилистика фильмов Одзу Ясудзиро	2	
10	Стилистика фильмов Мидзогути Кэндзи	2	
11	Экранизация литературной классики Запада	2	Блиц-работа (письменно)
12	Японское и советское кино в диалоге	2	
13	Документальный кинематограф	2	Блиц-работа (письменно)
14	1960-е: кинематограф «Новой волны»	2	
15	Японское телевидение	2	Доклады учащихся
16	Творчество Миядзаки Хаяо	2	Доклады учащихся
17	Японский кинематограф в XXI веке	2	
18	Развитие дисциплины Japanese Films Studies	2	Итоговая контрольная работа
Итого во втором полугодии:		**36**	
ИТОГО в 11 классе:		**68**	