

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №80 г. Челябинска»

Структурное подразделение

«Кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин»

Рассмотрено на заседании
Структурного подразделения
«Кафедра общественных и
художественно-эстетических дисциплин»
Протокол № 1 от « 28 августа » 2018г.

Утверждаю: _____

Директор МАОУ «Гимназия №80
г. Челябинска»

Макарова А.В.

Приказ № от «» 20__ г.

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура»

(предметная область «Художественно-эстетические дисциплины»)

Основное общее образование

8-9классы

Разработчики:

Каримова Т.А.

учитель истории, обществознания
высшей квалификационной категории;

2018-2019 учебный год

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство» (МХК)

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников.

1.1. Личностные планируемые результаты

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства;
- развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства;
- накопление опыта эстетического переживания;
- формирование творческого отношения к проблемам;
- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
- гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;
- подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

1.2. Метапредметные результаты изучения искусства отражают:

Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временных искусств;

анализировать специфику воплощения жизненных проблем во временных искусствах;

воспринимать слово и звук как «первоэлемент» образного смысла;

участвовать в коллективной художественной деятельности при подготовке и проведении литературно-музыкальных композиций;

эмоционально воплощать отдельные литературные и музыкальные образы в различных видах художественного творчества;

находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции музыку, раскрывающую или дополняющую литературные образы;

участвовать в разработке и оформлении коллективного проекта с применением ИКТ;

создавать различные изделия декоративно-прикладного искусства для оформления класса, школы и др.;

самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в изобразительном искусстве;

воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий;

самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и пр.;

принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, мебели и т. д.);

принимать участие в конкурсах и выставках художественной фотографии

1.3. Предметные результаты изучения искусства включают:

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
- представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
- представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;
- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла;
- классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала, информации, полученной из различных источников;
- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала;
- формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственнo- го мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;
- развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;
- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;
- реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; использование выразительных средств искусства в собственном творчестве.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Структура курса

8 класс. «Виды искусства». Основное внимание акцентировано на определении роли и места искусства в жизни человека и общества, формировании и развитии понятия «художественный образ» и выявлении его специфики в различных видах искусства. Постигание современной классификации видов искусства, выявление эстетической характеристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и временных видов искусства определяют главное содержание курса.

9 класс. «Содружество искусств». Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но главные акценты здесь сделаны на выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных искусств. Диалог и содружество отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, естественных для каждого способа художественного отражения действительности, составляют важную особенность данного курса.

8 класс

Художественные представления о мире

Понятие о видах искусства: Семья муз Аполлона. История классификации искусств.

Семья муз Аполлона – покровителя искусств. Античные мифы об искусстве. Образы муз и Аполлона в искусстве. Скульптуры муз в Ватиканском музее и в Павловском парке.

История классификации искусств. Подвижность и гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, взаимопроникновение, противоборство).

Понятие о видах искусства: Современные классификации искусств.

Современные классификации искусств. Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические (литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного деления.

Визуально-пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество.

Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, опера).

Тайны художественного образа.

«Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия.

Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника.

Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).

Художник и окружающий мир.

Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства.

Как рождается художник и что питает его вдохновение. Различие между автором и героем его произведения. Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведениях искусства, связь с культурно-исторической эпохой. Талант и мастерство художника.

Необходимые предпосылки художественного творчества. Важнейшие составляющие таланта художника и особенности его проявления в детском возрасте (на примере творческой судьбы В. Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление, творческая индивидуальность и неповторимость стиля.

Понятие мастерства в художественном творчестве. Упорный труд как необходимое условие его достижения. Секреты художественного творчества. Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их осмыслению и художественному воплощению. А.С. Пушкин о процессе художественного творчества. Рождение замысла будущего произведения и его реальное воплощение. Особая роль вдохновения в создании произведения искусства.

Возвышенное и низменное в искусстве.

Эстетика – наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства.

Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки: Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»).

Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и в жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари».

Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца «Умиравший лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А.

Павловой). Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.

Трагическое в искусстве.

Законы трагического в искусстве и в жизни. Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым – основа трагического в искусстве.

Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни.

Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе.

Трагическое как проявление возвышенного. История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь влюбленных» – по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини».

«Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью.

Комическое в искусстве.

Понятия смешного и комического. Смех – важнейшее средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно значимый характер комического.

Противоречия между внешними поступками и поведением человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры.

Непримиримый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических произведениях литературы и театральном искусстве.

Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин – выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин – клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски.

Азбука искусства

Азбука архитектуры. Назначение и цель архитектуры. «Прочность – Польза – Красота».

«Каменная летопись мира». Произведения архитектуры – памятники материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей времени.

Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека – главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и художественных средств – ее основная цель.

Место архитектуры среди других видов искусства. «Прочность – Польза – Красота». **Азбука архитектуры.** Элементы архитектуры. Место архитектуры среди других искусств. Профессия архитектора.

Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство – язык архитектуры. Понятие о тектонике.

Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их выдающиеся произведения.

Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии.

Художественный образ в архитектуре: Особенности создания архитектурного образа.

Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека.

Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий.

Художественный образ в архитектуре: Средства создания архитектурного образа. Архитектурный ансамбль.

Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб.

Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое.

Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения.

Стили архитектуры: Архитектурные стили Древнего Египта и Античности.

Архитектурный стиль – устойчивое единство функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей.

Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов.

Стили архитектуры: Архитектурные стили Средневековья и Возрождения.

Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие зданий – главная конструктивная особенность готических сооружений.

Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества.

Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям античного зодчества и новаторские идеи.

Стили архитектуры: Архитектурные стили Нового и Новейшего времени.

Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия – основные принципы оформления фасадов.

Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампи́р – стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм.

Эклектика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн – качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой.

Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хай-тек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.

Виды архитектуры: Архитектура объемных сооружений. Градостроительство.

Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты.

Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома различных народов мира. Жилые дома А. Гауди и Ле Корбюзье.

Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки.

Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых районов – главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах.

Виды архитектуры: Ландшафтная архитектура. Традиции садово-паркового искусства в разных странах мира.

Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии.

Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков.

Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения.

Язык изобразительного искусства:

Как понять изображение. Живопись, скульптура и графика – древнейшие виды изобразительного искусства. Понятие о монументальных и станковых видах изобразительного искусства.

Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика – древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства.

Место изобразительных искусств в существующих классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств.

Особенности создания художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника.

Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки.

Язык изобразительного искусства: способы и средства изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Ритм в изобразительном искусстве. Понятие о композиции и перспективе.

Способы и средства изображения. Богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления.

Выразительность и многообразие видов художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески).

Роль композиционного замысла, основные правила композиции.

Ритм, светотень, линия, контрасты, нюансы, фактура и текстура. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль светотени в создании образов.

Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве.

Искусство живописи.

Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи.

Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроения художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите – системе соотношений цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс – важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и

изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо.

Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности.

Жанровое многообразие живописи: Понятие жанра в живописи. Историческая и батальная живопись.

Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в.

Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в.

Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра.

Жанровое многообразие живописи: Характеристика жанров в живописи. Бытовой жанр, портрет, пейзаж, натюрморт. Анималистический жанр. Жанровые особенности интерьера.

Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи.

Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра.

Изображение естественной или преображенной человеком природы – главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи.

Жанр натюрморта и его эволюция. Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты *vanitas* («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX – XX вв.

Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения.

Жанр интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи.

Искусство графики: Графика: от возникновения до современности. Язык графики.

Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Графика – «муза XX века»? Графика в жизни современного человека.

Компьютерная графика – новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. Стереометрия – создание реального трехмерного пространства (3D).

Общность и различия между графикой и живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики.

Искусство графики: Виды графического искусства.

Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения.

Уникальная, или рукотворная графика (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре).

Печатная графика, или эстамп. Гравюра – основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Цветная ксилография японских мастеров.

Художественная фотография: История фотографии.

Рождение и история фотографии. Фотография – зрительная память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно-выразительные возможности фотографии.

Фотография сегодня – важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии.

Художественная фотография: Выразительные средства и жанры фотографии. Выдающиеся фотографы мира.

Фотография и изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии.

Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.

Язык скульптуры: История скульптуры. Что значит видеть и понимать скульптуру. Скульптура как пространственный вид искусства.

История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульптура – «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX – XX вв.: стремление к символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства.

Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Скульптура, валяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет.

Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях.

Язык скульптуры: Жанры и виды скульптуры. Материалы и техника их обработки.

Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки).

Материалы и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка.

Декоративно-прикладное искусство.

Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений декоративно-прикладного искусства: единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и симметрия.

Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира.

Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств. Монументально-декоративное искусство: организация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство.

Деление произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы производства предметов декоративно-прикладного искусства.

Искусство дизайна.

Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX – XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и индустриального строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС – центр подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. Родченко и др.

Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспитательная.

Мир современного человека – мир дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные черты. Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная графика. Искусство веб-дизайна (оформления страницы персонального сайта в Интернете). Фитодизайн и его особая популярность в обществе. Арт-дизайн и сферы его использования. Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров и прически. Задачи дизайнера-модельера.

Музыка как вид искусства.

Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные культурно-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринга). Музыка и характер ее воздействия на переживания и эмоции человека (лирическая поэзия).

Музыка среди других искусств. Звук – «первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания – инфразвуки и ультразвуки. Понятие какофонии.

Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка – царица всех искусств.

Художественный образ в музыке.

Условный характер музыкального образа. Специфика художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном произведении. Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа.

Временной характер музыки. Существование во времени – главная особенность художественного образа в музыке. Способность музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового григорианского хора к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм – характерные черты музыки XX в.

Язык и форма музыкального произведения.

Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на человека. Метр и темп как основные составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Ритм как выразитель художественного образа. Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов – особой системы организации различных по высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее общий характер и особенности звучания.

Полифония и ее основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Шедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса.

Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о композиционном строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею

музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стилевых условий.

Содержание курса

9 класс-34 ч.

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ

I. Синтетические искусства

Пространственно-временные виды искусства.

Развитие понятия о пространственно-временных (синтетических) видах искусства (обобщение ранее изученного). Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и сохранению своеобразия и самостоятельности каждого из его видов. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства (линии, звучание, краски). Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств.

У истоков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобытного человека. Идея синтеза искусств в эпоху Возрождения, создание сложной системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в творчестве немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв.

Синтез искусств в храме (обобщение ранее изученного). Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в поэзии серебряного века, музыке А. Н. Скрябина и живописи А. В. Лентулова (по выбору). Синтетический «театр будущей эпохи» В. Э. Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза искусств в произведениях дизайна.

Азбука театра.

Театральное искусство, его особая притягательная сила. Театр как один из древнейших видов искусства. Истоки театра как вида искусства, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Рождение театра в эпоху Античности (обобщение ранее изученного).

Условный характер театрального искусства на примере шекспировского театра «Глобус». Драматургия — основа театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Сюжетность драматического действия и рождения сценического образа — главная отличительная черта театрального искусства. Зритель как активный участник происходящего на сцене.

Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино.

Актер и режиссер в театре.

Мастерство актера: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной им роли, включать зрителя в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Понятие об

амплуа актеров (герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженер, трагедист).

Профессия актера: от древности до современности. К. С. Станиславский об основных принципах актерской игры. Внутреннее и внешнее «перевоплощение» актера в сценический образ — вершина актерского искусства. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Искусство «перевоплощения» в игре выдающихся актеров театральной сцены.

Режиссер — профессия XX в. Его основные задачи и роль в создании театрального спектакля. Режиссер как интерпретатор драматургического материала. В. И. Немирович-Данченко об искусстве режиссера. Актерская трактовка и режиссерская концепция. В репетиционном зале театра. Выдающиеся режиссеры прошлого и современности.

Искусство оперы.

Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. Соединение драматургии и хореографии (балет), изобразительного искусства (костюмы, грим, декорация) и музыки.

Италия — родина оперного искусства. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От «*drama per musica*» к французской опересерии Ж. Б. Люлли.

Понятие об основных оперных жанрах. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные разновидности. Лирическая опера. Опера-сказка. Понятие лейтмотива в опере. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма классической оперы. Роль хорового пения в осуществлении авторского замысла и организации сценического действия.

Выдающиеся реформаторы оперной сцены:

К. В. Глюк, Д. Верди, Р. Вагнер, М. П. Мусоргский, Э. Уэббер (по выбору). Лучшие достижения отечественного и зарубежного оперного искусства.

В мире танца.

Танец — один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций. Эволюция танца в различные культурно-исторические эпохи.

Место танца в ряду других искусств. Понятие о хореографии. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. Средства выразительности танца. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Движения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция — важнейшие элементы танца.

Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца: сценический и фольклорный. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы.

Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей.

Страна волшебная — балет.

Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенное в хореографических образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности.

Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные жанры классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа классического танца.

Что можно выразить и передать на языке балетного искусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель-арте. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусства. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю.

Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Выдающиеся деятели балетного искусства.

Искусство кино.

День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию движения (на примере произведений изобразительного искусства).

Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немое кино к впечатлениям современного зрителя.

Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Новые технологии и горизонты современного киноискусства.

Место кино в ряду других искусств. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств (телевидение, видео, компьютерная графика).

Выдающиеся актеры и режиссеры кино. На съемочных площадках, в павильонах и мастерских киностудий.

Фильмы разные нужны...

Виды кино и их жанровое разнообразие.

Документальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное кино как средство массовой информации. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное.

Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. Любимые «герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации.

Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современного кино: фэнтэзи, детектив,

фильм ужасов, фильм катастроф, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера». Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино.

Экранные искусства: телевидение, видео.

Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств.

Телевидение, его возникновение и этапы развития. «Закон непосредственных человеческих контактов» — главная отличительная особенность телевидения. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на ТВ.

Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы.

Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг).

Особенности телевизионного изображения подвижных объектов, принцип последовательной трансляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема.

Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Эстетическое воздействие телевидения на человека.

Мультимедийное искусство.

Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, компьютерная графика, компьютерная анимация, искусство мультимедиа, интерактивный компьютерный перформанс, веб-дизайн. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира.

Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов.

Компьютерная графика как область художественной деятельности человека. Ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, создании спецэффектов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Основные компьютерные программы, используемые для оформления и верстки книг и журналов: Photoshop, InDesign и др.

Компьютерная анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов.

Искусство мультимедиа. Соединение возможностей двумерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги.

Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование человеком технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе

создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность.

Веб-дизайн. Создание интернет-сайтов как образец нового направления творческой деятельности. Специфика разработки и размещения (публикации) интернет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Интернет.

Зрелищные искусства: цирк и эстрада.

Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека.

Цирк как одно из древнейших искусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее начало циркового искусства, его непреходящее значение в жизни человека. Новейшие достижения современного циркового искусства.

Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа.

Эстрада как вид искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов.

II. Под сенью дружных муз...

Изобразительные искусства в семье муз.

Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Г. Лессинг о границах и связях живописи и скульптуры («Лаокоон»). Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса.

Графическая основа живописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних Античных и средневековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством.

Живопись и художественная фотография, сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками метафорического языка живописи.

Изобразительные искусства и танец. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности (фрески Кносского дворца и виллы Мистерий в Помпее, скульптура Скопаса «Менада», вазопись Эвфимида «Танцор» — по выбору). Танец в скульптуре и живописи Индии («Танцовщица» из Мохенджо-Даро, «Танцующий Шива», росписи Аджанты — по выбору). Вихрь народного танца в картинах П. Брейгеля («Крестьянский танец») и Ф. А. Малявина («Вихрь»). Э. Дега — «живописец танцовщиц».

«Музыкальность» живописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи Античности и Возрождения (античные мозаики и фрески, картины Х. Мемлинга «Музицирующие ангелы», Гентский алтарь братьев ван Эйков, «Портрет музыканта» Леонардо да Винчи, дьявольские музыканты и праздники дураков в творчестве И. Босха — по выбору). «Певцы изящества и красоты» в живописи XVII—XVIII вв. Диалог любви и музыки в произведениях А. Ватто («Мецетен», «Савояр с сурком»), О. Фрагонара («Шарманщица»), Д. Г. Левицкого («Портрет Г. И. Алымовой»), В. Л. Боровиковского

(«Портрет сестер А. Г. и В. Г. Гагариных»), В. А. Тропинина («Гитарист»). Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве художников XX в. (А. Матисс, П. Пикассо, К. С. Малевич, В. В. Кандинский, К. С. Петров-Водкин — по выбору).

Художник в театре и кино.

Театральный художник и его особая роль в создании выразительного художественного образа спектакля. Театральный художник — интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля.

Понятие об искусстве сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио, видео и компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство — изобразительная режиссура спектакля.

Зависимость изобразительного решения спектакля от вида и жанра театрального искусства. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к выбору окончательного решения.

Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Лучшие достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства (В. М. Васнецов, М. А. Врубель, В. А. Серов, К. А. Коровин, А. Я. Головин, А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих, М. В. Добужинский, Л. С. Бакст, Н. С. Гончарова — по выбору). Богатейшая «палитра» современной системы художественного оформления спектакля.

Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постановщик как создатель пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Кинодекорации и их отличие от театральных. Павильонные декорации и «натура». Выдающиеся мастера — художники кино.

Архитектура среди других искусств.

Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древних Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства (колонна Траяна и конные памятники Древнего Рима). Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды).

Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектурно-функциональная функция скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Контраст между внешней суровостью и великолепием внутреннего убранства в византийском и древнерусском зодчестве, его глубокий символический смысл. Роль иконостаса в организации архитектурного пространства.

Живопись в архитектуре барокко, невозможность четкого определения границ между различными видами искусства, стремление к полному взаимопроникновению внутреннего и внешнего пространства. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос).

Архитектура — это «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий на примере шедевров мирового зодчества.

Архитектура и театральное искусство. Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания универсального театра. Понятие о декорационной архитектуре.

Содружество искусств и литература.

Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира.

Литература и живопись. Г. Лессинг о границе живописи и поэзии («Лаокоон»). «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи.

Способы создания художественного образа в живописи и литературе. (Картины Э. Делакруа на сюжеты «Божественной комедии» Данте и трагедии У. Шекспира «Гамлет»; «Портрет Н. Заболоцкого» и «Портрет Струйской» Ф. С. Рокотова; «К портрету Лопухиной» Я. П. Полонского и «Портрет Лопухиной» В. Л. Боровиковского — по выбору.) Поэты - художники в истории мирового искусства (Микеланджело, М. Ю. Лермонтов, У. Блейк, М. А. Волошин — по выбору).

Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации (по выбору).

Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта и писателя. Поэтические образы в стихотворениях «Царскосельская статуя» А. С. Пушкина и А. А. Ахматовой. Пластическая и музыкальная интерпретация образа в скульптуре П. Ф. Соколова «Молочница с разбитым кувшином» и в романсе Ц. А. Кюи «Царскосельская статуя». Стихотворение Микеланджело «Ночь» и скульптура «Ночь» в капелле Медичи во Флоренции (по выбору).

Литература и музыка. Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, мысль, чувство). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние души человека. Особенности воплощения вечных проблем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Музыкальные страницы литературных произведений (по выбору). Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты.

Литература в театре и кино. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет на сюжеты литературных произведений (по выбору). «Кино — видимая литература», их общность и различие. Любимые экранизации художественной классики (по выбору).

Музыка в семье муз.

Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников («Сельский концерт» Джорджоне, «Давид и Саул» Рембрандта, «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» А. А. Иванова, Ф. Милле «Анжелюс», И. И. Левитан «Летний вечер», «Вечерний звон» — по выбору). Портреты выдающихся

композиторов (Э. Делакруа «Портрет Шопена», «Кавалер Глюк у клавесина», И. Е. Репин «Портрет М. П. Мусоргского» — по выбору).

«Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты Д. Уистлера («Ноктюрн в голубом и серебряном»). М. Чюрленис — поэт, художник, музыкант («Соната моря»). Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. Полифонический характер музыки композитора. «Живописная» музыка («Картинки с выставки» М. П. Мусоргского и рисунки В. А. Гартмана).

Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка». Ведущая роль музыки в придворном театре французского классицизма. Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой.

Композитор в театре и кино.

Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев.

Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей (по выбору).

Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Содружество режиссера и композитора. Музыка С. С. Прокофьева к кинофильмам С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный» и «Александр Невский» (обобщение ранее изученного).

Мастера отечественной музыкальной комедии. Музыка И. О. Дунаевского к кинофильмам «Веселые ребята», «Вратарь», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга», «Весна», «Кубанские казаки» (по выбору). Понятие о «музыкальном сценарии» (на примере музыки И. О. Дунаевского к фильму «Веселые ребята» Г. В. Александрова).

Жанр киномюзикла в отечественном и зарубежном кинематографе. «Вестсайдская история» как вершина жанра. Л. Миннелли в киномюзикле «Кабаре». Музыкальные киношедевры М. Леграна, Э. Морриконе и Н. Рота (по выбору). Театральные мюзиклы последних лет.

Любимые мелодии отечественного кино. Саундтреки популярных отечественных и зарубежных фильмов.

Когда опера превращается в спектакль.

Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля.

Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера (на примере оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов»). Лучшие сцены оперы: «В келье Чудова монастыря», ария Бориса. Ф. И. Шаляпин в образе Бориса Годунова. Декорации А. Я. Головина).

Понятие о музыкальной драматургии оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов декораций с художником оформителем, организация репетиций).

Роль художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле.

Основные функции дирижера в оперном спектакле. Организация работы с оркестром.

Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа.

Выдающиеся оперные певцы (по выбору).

В чудесном мире балетного спектакля.

Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и создатели балетного спектакля. Выдающиеся хореографы современности (Д. Баланчин, Ю. Н. Григорович, М. Бежар — по выбору).

Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. «Балет — та же симфония». П. И. Чайковский как музыкальный реформатор балетного искусства («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» — по выбору).

Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Обращение к шедеврам мировой литературной классики различных жанров (по выбору). Образы балета в поэзии А. С. Пушкина.

Балет и изобразительное искусство. Балет- «ожившая скульптура», «самое красноречивое из зрелищ». Балет И. Ф. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной пластики. Танец В. Нижинского — реальное воплощение авторского замысла. «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства балета (по выбору).

Музыка красок в балетном спектакле. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Л. С. Бакст как один из самых «балетных» художников («Шехеразада», «Клеопатра», «Нарцисс», «Жар-птица», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых фавна» — по выбору).

Художники-декораторы современности (В. Ф. Рындин, С. Б. Вирсаладзе, В. Я. Левенталь, М. М. Шемякин — по выбору). Основные вехи балетного костюма: от пышных нарядов придворного танца к современным силуэтам. Художники-модельеры современности.

На премьере в драматическом театре.

Литературный источник драматического спектакля. Обращение к мировой классике и произведениям современных писателей-драматургов. Использование литературных произведений различных жанров. Писатель — сорежиссер спектакля. Постановки пьес А. П. Чехова в истории драматического театра (по выбору).

Режиссерский замысел и основные этапы его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа.

Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры (по выбору). Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля.

Роль театрального художника и композитора в создании художественного образа драматического спектакля (обобщение ранее изученного).

Премьера драматического спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые постановки драматического театра (по выбору).

Как рождается кинофильм.

Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный.

Роль сценариста в создании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценариев — к литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Литературный сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера.

Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (по кадровой записи съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озвучивания (запись «чистого звука» и шумов).

Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Выбор съемочной техники, специальных эффектов и ракурсов. Изобразительное искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Использование приема «субъективной камеры» в творчестве С. П. Урусевского (фильм «Летят журавли»).

Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Понятие об актерской кинопробе. Роль каскадеров в процессе съемок фильма. «Звезды» мирового кинематографа (по выбору).

Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего проката).

Раздел 3. Тематическое планирование

Особое место в программе основной школы занимает интегрированный курс «Искусство» для 8—9 классов, направленный на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» в основной школе (1—7 классы). В соответствии с Базисным учебным планом и учебным планом школы на изучение предмета в 8 классах отводится 1 час в неделю, 35 часов в год, в 9 классах 1 час в неделю, 34 часа в год

8 класс

№	Наименование разделов и тем	Количество часов
Раздел 1	Художественные представления о мире	7 ч
Раздел 2	Азбука искусства	25 ч
	Урок обобщающего повторения Защита проектов, представление исследовательских работ	2 ч
	Всего:	70
9 класс		
Раздел 1.	Синтетические искусства: их виды и особенности	12 ч
Раздел 2.	«Под сенью дружных муз»	22 ч

Обоснование тематики содержания в части реализации национально-регионального компонента.

В соответствии с областной программой по реализации НРЭО 10% всего учебного времени (4 час.) отведено на ее обеспечение

№ п/п	Раздел (тема, модуль)	Основные виды учебной деятельности
8-9 класс		
1.	Традиции Южного Урала: песни, праздники и обычаи народов родного края	Знакомиться с традициями народов родного края (по выбору). Сравнивать их особенности, анализировать этическую направленность. Прослеживать логику традиций и обычаев в контексте общественной жизни. Высказывать свои впечатления об участии в традиционных действиях. Подготовить сообщение о традициях и обычаях родного края, семьи. Участвовать в обсуждении особенностей персонажей, действий и событий, оживляющих конкретные традиции. Работать в группах по разработке собственных традиций класса. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности.
2.	Академическое искусство Южного	Определить термин «Академическое искусство». Познакомиться основными произведениями

	Урала	<p>академического искусства родного края (по выбору). Подготовить сообщение о произведении академического искусства, которое произвело наибольшее впечатление. Рассматривать произведения искусства разных авторов, сравнить их особенности и отличительные черты, определенные культурой региона. Высказывать свое суждение о средствах художественной выразительности в рассматриваемых произведениях. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности.</p>
3.	Народные промыслы Уральских мастеров	<p>Рассматривать произведения уральских мастеров. Познакомиться с народными промыслами Южного Урала: художественная обработка металлов, ручное ткачество, изготовление художественных изделий из кожи, ювелирное дело, изготовление оружия, иконопись и др. (по выбору). Сравнивать особенности каждого вида ремесла, определять выразительные средства. Высказывать свое суждение о мастерах и их произведениях, чем они отличаются от произведений академического искусства. Подготовить сообщение, презентацию по народному творчеству на Южном Урале. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности.</p>
4.	Выдающиеся люди Челябинска	<p>Познакомиться с выдающимися людьми города Челябинска (по выбору). Познакомиться с их произведениями или общественно-культурной деятельностью. Осознать их вклад в культуру не только Челябинска, но и всего мира. Подготовить сообщение об одном выдающемся человеке Челябинской области. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности.</p>

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 9 класс

№ п/п	Темы	Количество часов	Формы контроля	НРЭО
1	Пространственно-временные виды искусства	1	<p>Текущий контроль в форме тематического блиц-опроса. Итоговый контроль: Проверочная работа с различными типами вопросов:</p>	<p>Театры города Челябинска. Виртуальная экскурсия.</p>
2	Азбука театра	1		
3	Актер и режиссер в театре	1		
4	Искусство оперы	1		
5	В мире танца	1		
6	Страна волшебная — балет	1		

7	Искусство кинематографа	1	многовариантными, альтернативными, вопросы с перекрестным выбором, открытые, закрытые.	Групповые проекты: создание видеороликов на тему: «Челябинская область – дружный многонациональный регион»		
8	Фильмы разные нужны...	1				
9,10	Экранные искусства: телевидение, видео	2				
11	Мультимедийное искусство	1	Текущий контроль: фронтальный опрос, индивидуальные домашние задания в формате сообщений по персоналиям и отдельным произведениям искусства. Итоговый контроль: 1. Индивидуальный проект на тему: «Лучшие образцы синтеза искусства. Мировые шедевры». Итоговая контрольная работа по разделу.	Архитектура города Челябинска. Памятники архитектуры Челябинской области.		
12	Зрелищные искусства: цирк и эстрада	1				
13, 14	Изобразительные искусства в семье муз	2				
15, 16	Художник в театре и кино	2				
17, 18	Архитектура среди других искусств	2				
19, 20	Содружество искусств и литература	2				
21, 22	Музыка в семье муз	2				
23, 24	Композитор в театре и кино	2				
25, 26	Когда опера превращается в спектакль	2				
27, 28	Создание балетного спектакля	2				
29, 30	На премьере в драматическом театре	2				
31, 32, 33	Как снимается кинофильм	3				
34	Заключительный урок	1				Театр драмы им. Наума Орлова в Челябинске: Лучшие актеры и спектакли.

Раздел 4. Планируемые результаты изучения учебного предмета

По окончании курса 8-9 класса

Учащиеся научатся:

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира,
- осознавать в ней место отечественного искусства;

- понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения;
- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию;
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников;
- применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности;
- решать творческие проблемы.

Учащиеся получают возможность научиться:

- представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
- наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию) художественного образа, произведения искусства;
- усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства;
- различать изученные виды и жанры искусств;
- описывать явления искусства, используя специальную терминологию;
- классифицировать изученные объекты и явления культуры;
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников.