

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования Оренбургской области

Управление образования г.Оренбурга

МОАУ "СОШ №1"

РАССМОТРЕНО

Руководитель ШМО

Клостер М.А.
Протокол № 1 от «29» 08
2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МОАУ
"СОШ №1"

Хамидуллина Т.Н.
Приказа № 01-09/247
от « 31» 08.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «МХК»

для обучающихся 7-9 классов

**г.Оренбург
2023**

Пояснительная записка

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса литературы не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Мировая художественная культура».

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по искусству, созданной с учётом:

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- фундаментального ядра содержания общего образования по искусству;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
- программы развития универсальных учебных действий.

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей изучения искусства в основной общеобразовательной школе:

-**развитие** чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;

-**воспитание** художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;

-**освоение** знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;

-**овладение** умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;

-**использование** приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Общая характеристика курса

Интегрированный курс «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его духовно-нравственных идеалов.

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием современных информационно-коммуникативных технологий.

Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами

гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования. Программа интегрированного курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания.

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы к его изучению обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного.

Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во многом определяет организацию и содержание современного гуманитарного образования. Курс «Искусство» закономерно и логично рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Интегративные подходы в его изучении позволяют взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их инструментарий, понятийный аппарат, общие закономерности. Они учат школьника сопоставлять, сравнивать разрозненные факты и явления, обобщать свои наблюдения и полученные знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и вариативного мышления. В программе намечены пути объединения гуманитарных предметов через сквозные идеи (социальные, философские, религиозные) или опирающиеся на идеологическую концепцию культуры и сознания человека. Осуществление интегративных подходов в конструировании содержания гуманитарного образования возможно посредством использования межпредметных и внутрипредметных связей, создания интегрированных курсов и развития проектно-исследовательской, творческой деятельности ученика.

Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный, предусматривающий возможность применения различных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в программе заложено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, принятое учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов обусловлен возможностью выбора для учителя.

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора в основной школе — залог успешного развития творческих способностей школьников. Вместе с тем это процесс социально-детерминированный, определяемый духовно- нравственными основами общества. Вот почему, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность нравственных основ личности.

Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в учебном плане

В соответствии с учебным планом школы курс «Мировая художественная культура» изучается в объёме 102 часов, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, из них: в 7 классе — 34 часа, в 8 классе — 34 часа, в 9 классе — 34 часа.

Личностные, метапредметные, предметные результаты

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личные результаты.

Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают:

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
- обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведений разных видов искусства;
- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач;
- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных явлениях социума;
- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров;
- сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач;
- активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства;
- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают:

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии современного социума;
- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;
- самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного досуга;
- соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность эмоционально-волевой сферы;
- оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, жизненных проблем;
- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие;
- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;
- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.).
-

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;
- обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их многообразии;
- общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов;
- освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства;
- овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства;
- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни;
- многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.;
- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.;
- эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в их взаимопроникновении.

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность совершенствоваться и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.

Познавательная деятельность

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.

Рефлексивная деятельность

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Мировая художественная культура» по классам.

7 класс

Личностные результаты:

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
- обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведений разных видов искусства;
- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач;
- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных явлениях социума;
- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров;
- сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач;
- активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства;

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты:

- уважать историю своего Отечества, выраженную в художественных образах;
- осознавать международный, межнациональный характер искусства;
- различать общее и специфичное в искусстве разных народов;
- понимать важную информационную, организующую роль искусства в современном мире;
- понимать причины возникновения искусства;
- анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства;
- высказывать суждение о творческой работе одноклассников;
- эмоционально воспринимать народное искусство во всем его многообразии;
- понимать специфику языка народного искусства, фольклорных традиций народов мира;
- рассуждать об истоках национальных традиций, основе профессиональных школ;
- осознавать единство формы и содержания в изделиях народного искусства;
- передавать особенности народных (региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности;
- самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства;
- участвовать в коллективной художественно-творческой деятельности (игры, обряды, изготовление предметов быта и др.);
- раскрывать взаимосвязь народного искусства с мировой художественной культурой;
- применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза изображений;
- 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.)

Предметные результаты:

Обучающийся/ выпускник научится:

- различать тему, сюжет и содержание произведения искусства;
- знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведениях искусства;
- видеть разницу в изображении человека, природы, быта и исторических событий в искусстве разных эпох;
- воспринимать и анализировать связи произведения искусства с культурными и историческими событиями;
- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природе, явлениям, в воспитании эстетического вкуса, в морально-нравственной позиции личности;
- осознавать значение искусства в жизни современного человека;
- знать причины возникновения искусства;
- понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы;
- рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве;
- эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства;

- уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства;
- ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства;
- владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса;
- использовать древние символические образы в собственной творческой деятельности, уметь наделять их смыслом, передавать информацию;
- оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры;
- высказывать собственное отношение к произведению искусства;
- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться:

- оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры;
- различать в общих чертах специфику и виды храмовой живописи и архитектуры;
- создавать в рисунке, живописи, художественном конструировании образы храмов разных религий;
- исполнять отдельные образцы музыки народов мира в соответствии с их жанровой основой;
- собирать и классифицировать художественную коллекцию песен, танцев, обрядовых действий, музыкальных инструментов народов мира, предметов быта, интерьера;
- участвовать в создании простейших аранжировок музыки народов мира с помощью готовых шаблонов;
- воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства;
- осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства;
- самостоятельно определять разновидности народного танца;
- изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных и бальных танцев

8 класс

Личностные результаты:

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
- обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведений разных видов искусства;
- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач;
- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных явлениях социума;
- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров;
- сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач;
- активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства;

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты:

- 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

Предметные результаты:

Обучающийся/ выпускник научится:

- различать тему, сюжет и содержание произведения искусства;
- знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведениях искусства;
- видеть разницу в изображении человека, природы, быта и исторических событий в искусстве разных эпох;
- воспринимать и анализировать связи произведения искусства с культурными и историческими событиями;
- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природе, явлениям, в воспитании эстетического вкуса, в морально-нравственной позиции личности;
- осознавать значение искусства в жизни современного человека;
- знать причины возникновения искусства;
- понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы;
- рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве;
- эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства;
- уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства;
- ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства;
- владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса;

- использовать древние символические образы в собственной творческой деятельности, уметь наделять их смыслом, передавать информацию;
- оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры;
- высказывать собственное отношение к произведению искусства;
- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться:

- понимать природу и специфику пространственных искусств;
- понимать значение стиля в искусстве;
- различать в общих чертах основные художественные стили Европы;
- эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
- анализировать и сопоставлять специфику отдельных произведений пространственных искусств и культурные особенности эпохи;
- раскрывать особенности формы и содержания на примере отдельных произведений пластических искусств;
- использовать в собственной художественной деятельности правила перспективы и пропорции;
- размышлять о значении живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна в жизни современного человека;
- оценивать с эстетических позиций архитектурный облик своего города, районного центра, села и др.;
- участвовать в разработке коллективного архитектурного проекта «Наш новый город»;
- понимать значение монументальной скульптуры в формировании образа городов мира;
- изучать с помощью сети Интернет высокохудожественные образцы монументальной скульптуры, расположенные в столицах разных стран мира;
- участвовать в коллективном проекте по разработке плакатов различной тематики; понимать специфику фотоискусства;
- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки как вида искусства;
- воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации;
- исследовать разнообразие и специфику современной музыки (вокальной, театральной, симфонической);
- сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей;

9 класс

Личностные результаты:

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
- обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведений разных видов искусства;
- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач;
- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;

- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных явлениях социума;
- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров;
- сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач;
- активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства;
- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты:

- анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства;
- знать особенности драматического и музыкального театра, специфику деятельности их создателей;
- понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временных искусств;
- осознавать значение литературы и изобразительного искусства для воплощения музыкальных образов;
- 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.;
- принимать участие в разнообразной художественно-творческой деятельности в отдельных видах искусств;
- воплощать творческие замыслы на основе применения современных технических приемов пространственно-временных искусств;
- разрабатывать проекты различных классов и школьных мероприятий с применением возможностей кино-, театрального и хореографического искусства;
- сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной деятельности по созданию кинофильма (видеоклипа, видеоряда и т. п.), в постановке театрального спектакля (фрагмента, мюзикла), современного танца;
- осознавать возможности современных технологий для самостоятельного художественного творчества;
- 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.);
- понимать позитивную (информационную) и негативную (внушающую) роль визуальных синтетических искусств

Предметные результаты:

Обучающийся/ выпускник научится:

- эмоционально воспринимать выдающиеся произведения пространственно-временных искусств и давать им эстетическую оценку;
- исследовать истоки возникновения пространственно-временных искусств;
- знать основные средства художественной выразительности киноискусства, специфику киноязыка;
- понимать особенности деятельности создателей фильма (сценариста, художника, актера и др.);
- рассуждать о значении театра в жизни современного общества;
- знать драматургические основы театрального искусства;
- воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства;
- осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства;
- самостоятельно определять разновидности танца;
- понимать искусство танца как способ выражения художественных образов в движении;
- изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных и бальных танцев;
- собирать коллекцию выдающихся произведений экранного театрального и хореографического искусства прошлого и современности;
- находить в сети Интернет информацию о современных театральных и хореографических постановках, экранизациях литературных произведений;
- рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных деятелях прошлого и современности в области кино, театра и хореографии;
- постигать особенности изображения подвижных объектов с помощью ТВ;
- осознавать потенциал цифрового ТВ для современного качества изображения;
- анализировать современные телепередачи познавательного, досугового и другого характера с позиций эстетических идеалов и художественной ценности;
- размышлять о позитивном и негативном воздействии ТВ на эмоциональное состояние человека и духовно-нравственное состояние общества;
- самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в пространственно-временных искусствах;
- воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий;
- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений;
- осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-либо виде пространственно-временных искусств (по выбору)

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться:

- понимать и анализировать сценографию, костюмы, грим и т. д. после просмотра спектакля;
- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма;
- выполнять раскадровку для анимационного сюжета;
- создавать декорации, костюмы, грим для школьного спектакля или фильма;
- создавать развернутый сюжет придуманной истории в раскадровке;
- создавать фотоколлаж на заданную тему

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

МИР И ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ

I. Мир и Человек в художественных образах

Божественный идеал в религиях мира. Сложность и противоречивость взаимоотношений Бога и Человека, их отражение в произведениях искусства. Божественный идеал в буддийской религии. Художественный канон изображения Будды в произведениях искусства. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как символическое воплощение буддийского учения. Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях.

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

Художественный канон Божественного идеала в исламской религии. Орнамент и каллиграфия как символическое воплощение религиозных воззрений мусульман. Преобладание геометрических узоров и растительных мотивов, их особая роль в оформлении культовых сооружений (мечетей, дворцов, медресе).

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

Образ святого Себастьяна в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Мантенья, С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественных трактовках образа (по выбору).

Князья Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как пример смирения, незлобия и кротости, их христианская заповедь любви к людям. Древнерусская икона «Святые Борис и Глеб», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание.

Герои и защитники Отечества. Понимание защиты Отечества как священного долга и обязанности. Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества, его готовность к состраданию и прощению. История жизни святого — пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам христианской веры. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. Особенности иконографического изображения.

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

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

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

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

Образ Александра Невского в произведениях искусства. Фильм «Александр Невский» режиссера С. М. Эйзенштейна. Художественное решение массовых сцен, мастерство в передаче внутреннего мира главного героя. Музыка С. Прокофьева как воплощение главной идеи фильма — защиты земли Русской от неприятеля. Единство зрительных и музыкальных образов. «Идеи стойкости, мужества, отваги» в живописном триптихе П. Д. Корина. Духовная связь времен, непобедимость русского народа, красота родной земли, воплощенные в произведении. Образ Александра Невского — центральная часть общей композиции. Готовность героя отстоять рубежи родной земли. Особенности композиционного и колористического решения картины.

Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху Средневековья. Понятие о рыцарском кодексе чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их неперемное участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя дамы сердца. Мужественные деяния рыцарей в «Песне о Роланде», величайшем памятнике средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить «милую», «нежную» Францию. Подвиг во имя французского короля Карла Великого.

Священный идеал материнства. История искусства — вдохновенный гимн женщине-матери.

Куль Мадонны в западноевропейском искусстве Средних веков и Возрождения.

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

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

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

Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом.

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

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

Новое звучание темы материнства в творчестве К. С. Петрова-Водкина. Картина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые взаимоотношения человека с миром, ощущение гармонии «планетарного бытия». Облик человека нового времени, характерные приметы революционного Петрограда. Возвышенный и поэтичный образ матери, его душевная чистота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери — выражение решимости уберечь сына от лишений и невзгод. Общечеловеческое звучание картины, глубина философских обобщений художника.

Тема материнства в художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического решения произведения.

Лики женской красоты в русской живописи классицизма. Шедевры русского женского портрета — сокровенная исповедь души, искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. С. Рокотова, полные неизъяснимой прелести и очарования. «Портрет неизвестной в розовом

платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой» > «Портрет В. И. Суровцевой» — лучшие творения художника (по выбору). Отсутствие светской жеманности, кокетства и демонстративного величия — главная и характерная черта портретируемых. Внимание художника к отображению внутреннего мира героини, тонкий лиризм и точность психологической характеристики. Особенности художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и детали.

Образы романтической мечтательности, благородства и красоты в портретах О. А. Кипренского и К. П. Брюллова. Черты парадного и камерного портрета в картине Брюллова «Всадница». Романтическое повествование о безмятежных радостях жизни и красоте мира, цельность и красочность композиции.

Величаявая славянка в творчестве А. Г. Венецианова. Многообразие характеров русских крестьянок, занятых привычной и нелегкой работой, их одухотворенное начало и яркая индивидуальность. Женщина как хранительница лучших традиций крестьянской жизни. Картины «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» — лучшие произведения художника.

Портреты В. А. Тропинина как воплощение подлинной женской красоты, «Кружевница» — шедевр портретного искусства художника. Гармоничность образа, особенности композиции, характерные детали и их смысл, светотеневая передача иллюзорности пространства.

Трагическая судьба женщины в русской живописи второй половины XIX в. Картина П. А. Федотова «Вдовушка». Возвышенно идеальные и земные черты одинокой скорбящей женской души.

Человек в мире природы. Человек на Земле. Земля как дар Человеку и источник его вдохновения.

Отношение к природе как к грозной и стихийной силе в искусстве древнейших эпох.

Пантеистическое отношение человека к природе в эпоху Возрождения. Человек — активный творец и преобразователь природы, согласие и гармония с ней. Природа как живая, одухотворенная среда благополучного и гармоничного обитания человека.

Изменение представлений человека о природе в XVII в. Человек — ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, управляющая миром.

Расширение представлений человека о природе в XVIII в. Человек как часть природы, жизнь по законам опыта и разума (А. Поуп. Поэма «Опыт о человеке»).

Особенность взаимоотношений человека и природы в наше время. Проблема защиты окружающей среды в произведениях современного искусства.

Времена года. Смена времен года, запечатленная средствами разных искусств. Философское осмысление темы как смены периодов человеческой жизни.

Весна как символ обновления жизни природы и человека. Картины весеннего пробуждения природы в музыке к балету «Весна священная» И. Ф. Стравинского. Театральные декорации Н. К. Рериха («Поцелуй Земле»: тема пробуждения природы).

Картины знойного лета в творчестве И. И. Шишкина («Рожь») и золотой осени в произведениях И. И. Левитана («Золотая осень»).

Музыкальные картины годового круговорота тепла и холода, расцвета и увядания природы в фортепианном цикле «Времена года» П. И. Чайковского. «Осенняя песня» — элегический портрет осени.

Мотивы и образы зимней природы в скрипичных концертах А. Вивальди «Времена года» и картине «Охотники на снегу» П. Брейгеля Старшего.

Человек в художественной летописи мира. Эволюция взаимоотношений человека и общества. Нравственные ценности и идеалы человека в определенные исторические эпохи и их отражение в произведениях искусства.

Вечная жизнь души в искусстве Древнего Египта. Особенности изображения бога, фараона и простого человека.

Человек в искусстве Древней Греции — настоящий гимн его величию и духовной мощи.

Личность государственная и общественная в эпоху Римской империи. Римский скульптурный портрет как художественное воплощение прославленных личностей: императоров и

полководцев, выдающихся общественных деятелей и достойных граждан. (Портрет императора Филиппа Аравитянина, конная статуя Марка Аврелия, голова Юлия Цезаря — по выбору).

Человек в «центре мира» (эпоха Возрождения). Повышенный интерес к неограниченным творческим возможностям Человека. Воплощение идей гуманизма в произведениях итальянского искусства.

Портрет как зеркальное отражение души человека. «Портрет мальчика» Пинтуриккьо — возвышенный поэтический образ, сочетающий богатство внешней и внутренней сущности юноши. Х. Гольбейн Младший «Портрет Георга Гиссе» (по выбору).

Человек и новая картина мира в искусстве XVII—XVIII вв. Теснейшая связь человека с окружающей средой. Интерес к изображению социального превосходства верхушки общества (Ф. Халс «Портрет молодого человека с перчаткой в руке») и повседневной жизни простого человека из народной среды (Л. Ленен «Семейство молочницы»).

Поиски героической, общественно значимой личности в искусстве XVIII в. (Неизвестный художник «Портрет М. В. Ломоносова»).

Романтическая мечта о свободной личности и ее конфликт с обществом. Исключительные герои в исключительных обстоятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски идеала и мечты, жизнь в сфере эмоций и чувств (И. К. Айвазовский «Прощание А. С. Пушкина с морем»).

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

II. Художественная культура народов мира

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

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

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

Единство и многообразие культур. Культура народов мира — общее достояние человечества. Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры искусства. Возможность человека познать свое прошлое и настоящее, заглянуть в будущее.

Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран и континентов. Основные критерии, определяющие национальную самобытность народа и его культуры (географическое положение, доминирующая религия, исторические и социальные традиции, обращенность к культурам других народов и наций).

Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, художественно отразившем представления об историческом прошлом, воссоздавшем целостные картины народной жизни. Сказания о значительных исторических событиях, подвигах легендарных героев, ставших символами мужества, доблести и благородства. Мифические представления человека о природе и окружающем мире.

Героический эпос — результат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических произведений.

Шедевры народного эпоса: «Сказание о Гильгамеше» (шумерский эпос), «Махабхарата» (Индия), «Беовульф» (Англия), «Песнь о нибелунгах» (Германия), «Песнь о моем Сиде» (Испания), «Старшая Эдда» (Исландия), «Песнь о Роланде» (Франция), «Калевала» (карело-финский эпос). Обзор (по выбору).

Эпос народов Востока и Крайнего Севера. Олонхо — сказания якутского народа о подвигах богатырей. Нартский эпос кавказских народов о доблестном племени богатырей, живших в древние времена и боровшихся с чудовищами, великанами и драконами. Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и эпос киргизского народа «Манас». Обзор (по выбору). Литературные интерпретации народного эпоса. Поэма грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло.

Развитие эпических традиций в русской музыкальной культуре. Эпическая песенная симфония А. П. Бородина «Богатырская», эпические оперы М. П. Мусоргского «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», оперы-былины и оперы-сказки Н. А. Римского-Корсакова «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Псковитянка» (по выбору).

Эпическая тема в произведениях русской живописи (В. М. Васнецов, М. А. Врубель, И. Я. Билибин, Н. К. Рерих, К. А. Коровин, Е. А. Кибрик и К. А. Васильев). Обзор (по выбору).

Герои и темы народного эпоса. Общие черты и сходные признаки произведений героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев.

Сюжет сотворения мира и его воплощение в исландском эпосе «Старшая Эдда». Выразительность и поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе.

Сюжет чудесного рождения героя и его первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с трудновыполнимыми условиями (добывание огня, изготовление орудий труда). Описание битвы, демонстрирующей подлинное чудо отваги, находчивости и мужества.

Русские былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Илья Муромец — идеал русского богатыря, наделенный сверхъестественной силой, отвагой и находчивостью.

Верность дружбе, великодушие и честь — главные качества героев народного эпоса. Их готовность прийти на помощь, защитить слабых и обиженных, помочь влюбленным. Верная и преданная дружба Гильгамеша и Энкиду («Эпос о Гильгамеше»), поэтические достоинства и художественное своеобразие «плача Гильгамеша».

Шедевры народного эпоса («Калевала»). Карело-финский эпос «Калевала», его идейно-художественное значение. Эпические руны (песни), рассказывающие о далеких временах и первых героях. Характерные особенности их исполнения.

Главный герой Вяйнямйнен — старый певец и мудрый прорицатель, пахарь, охотник и умелый мастерской. Первый творец мира, постигший жизненную мудрость и снискавший славу у своего народа. Борьба Вяйнямйнена и его товарищей за волшебную мельницу Сампо — основа сюжета «Калевалы». Сладкозвучное пение и игра на народном инструменте кантеле, их великая чудодейственная сила. Суровые испытания, выпавшие на долю главного героя.

Храмовая архитектура. Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве мироздания.

Базилика — основа католического христианского храма, ее структура и назначение. Аскетизм внешнего облика. Пышность и великолепие внутреннего убранства.

Распространение на Руси крестово-купольного типа храма как символа христианского православия. Выразительная символика православного храма (количество венчающих куполов, особенности формы и цвета купола). Шатровые храмы с восьмигранным остроконечным завершением — уникальные сооружения русского культового зодчества. Церковь Вознесения в Коломенском. Интерьер православного храма, его символическое звучание.

Традиции буддийской храмовой архитектуры. Борободур (остров Ява, Индонезия) — крупнейший памятник мирового храмового зодчества. Кубические сооружения, увенчанные пирамидальным покрытием, их структура и связь с буддийским учением о священном пути к просветлению — нирване. Символическая роль скульптуры и рельефов, призванных воплощать буддийское «постижение истины».

Культовые постройки ислама. Мечеть — основное сооружение мусульман. Тип колонной арабской мечети-крепости, окруженной глухими стенами. Соборные мечети и их общественное назначение. Башни-минареты и их особая культовая роль. Минарет Кутб-Минар (Индия) — прославленный шедевр мусульманской архитектуры. Медресе — культовые учебные заведения.

Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии (по выбору).

Дом — жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные археологами в Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы — первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в древнейшем италийском городе Помпеи.

Изба — традиционный рубленый дом русского народа. Многообразие внешнего вида, планировка и назначение избы. Искусство возведения избы, ее декоративное убранство (резные наличники на окнах, конек над крышей, сказочные крылечки).

Иглу — жилищные постройки народов Гренландии, Аляски и Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера — яранги. Современное устройство яранги — жилища для оленеводов. Конический шестовой чум — жилище северных народов, особенности его внутреннего устройства. Юрты — основной тип жилища народов Средней Азии и Монголии. Легкие, удобные дома без внутренних перегородок, рациональность и простота их конструкции.

Жилища народов Африки, их неожиданные архитектурные решения и формы (шара, цилиндра, усеченного конуса).

Традиционные конструкции японского дома (крыша, опирающаяся на деревянный каркас). Раздвижные створки, служащие наружными стенами, отсутствие окон, дверей. Особенности внутреннего убранства, сад — естественное продолжение японского дома.

Древнерусская иконопись. Древнерусская иконопись — уникальное явление мировой художественной культуры. Следование византийским канонам, выработка собственного способа отражения религиозных представлений. Исключительная роль иконы в жизни русского человека.

Художественный мир иконы и его символическое звучание. Представления о времени и пространстве. Принцип «обратной перспективы», особая роль света и цвета.

Икона — коллективное творчество многих мастеров. Процесс создания иконы и его основные этапы.

Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра — замечательное явление в изобразительном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к святыне и драгоценности. Создание книжной миниатюры — сложный творческий процесс, требующий особых навыков и мастерства. Тончайший и выразительный рисунок, многокрасочность и яркая насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейзажа и архитектурных зарисовок.

Условный и декоративный характер искусства книжной миниатюры, особенности изображения человека. Излюбленные сюжеты: природная красота Земли, исторические легенды и народные сказания, сцены пышных царских приемов и пиров, портреты правителей (на примере шедевров восточной миниатюры — по выбору).

Шедевры художника К. Бехзада, создавшего утонченный декоративный язык миниатюрной живописи. Мягкий и звучный колорит его произведений, виртуозное мастерство композиций, красота и музыкальность линий, глубокое проникновение в духовный мир образов. Портрет основателя узбекского государства Шейбани-хана.

Искусство индийской книжной миниатюры (могольская школа).

Скульптура Тропической и Южной Африки. Самобытность культуры народов Африки. Деревянная скульптура как воплощение народных представлений о жизни в ее настоящем и прошлом. Выразительность и экспрессивность силуэта, декоративность, монохромность, использование природных материалов.

Традиционные маски народов Африки, их символическое значение, отражающее религиозные представления о мире. Использование масок во время традиционных обрядов и празднеств. Маски, связанные с культом животных — покровителей рода или племени.

Скульптурные произведения Бенина и города-государства Ифе (Нигерия). Особенности изображения человека, стремление к художественному обобщению, отказ от воплощения конкретных и индивидуалистических черт.

Традиции народного орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных процессов. Единство мотивов и ритмов.

Роль орнаментального декора в культуре Древнего Египта. Символическое значение знаков-иероглифов в орнаментальных композициях (крылатый жук-скарабей, пучки цветов лотоса и папируса, солнечные диски, ладья). Орнаментальное искусство Древней Греции. Краснофигурная и чернофигурная вазопись.

Русский народный орнамент — наследие наших предков. Прялка как отражение сложнейшей космогонической системы мира. Система изображения солярных знаков. Характерные орнаменты резных и расписных русских прялок.

«Дивное узорочье» русских народных вышивок, павловских головных платков и жостовских подносов. Традиционный цветочный орнамент — основа их композиции.

Художественные промыслы России. Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). Народ как коллективный художник.

Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Содержание, форма и декор народной игрушки, отражение в ней древнейших представлений и верований человека. Женские фигурки, конь, птица — традиционные персонажи, в которых воплощена идея жизни, тепла и света.

Каргопольская игрушка народных мастеров Севера. Особенности колорита и разнообразие типажей дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее характерные особенности и постоянные образы.

Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемых изделий. Искусство жостовских росписей: импровизация, игра света и тени, мастерство передачи ритма и цвета. Излюбленные сюжеты и образы городецкой росписи и их художественный смысл. Искусство Хохломы: красочность узоров и лаконичность форм, уникальность использования традиционных линий иконописи и рукописной миниатюры.

Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной народной культуры.

Понятие об обряде как совокупности установленных обычаем действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни народа. Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-политические праздники, их особая значимость и своеобразие.

Религиозные праздники и обряды. Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. Православное богослужение и особый порядок его проведения. Церковная служба как своеобразный синтез искусств, «храмовое действо». Понятие о трех «кругах времени» и недельном круге в православном богослужении. Внутреннее убранство храма (иконы, фрески, предметы церковной утвари), вокальная и хоровая музыка, колокольные звоны. Особое значение и роль священного слова молитвы. «Двунадесятые» праздники православия.

Паломничество в Мекку (хадж) — особый обряд поклонения главным святыням ислама. Основные этапы ритуала хаджа и его символическое значение.

Ах, карнавал! Удивительный мир... Происхождение карнавала в странах Западной Европы, его традиции в Средние века и эпоху Возрождения. Италия — родина карнавальных шествий. Наиболее популярные герои итальянского карнавала. Традиции проведения венецианских карнавалов. Бразильские карнавальные шествия, их особая зрелищность и театрализация. Сочетание индейских, португальских и негритянских традиций. Карнавалы различных стран мира (обзор).

Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов — странствующих актеров и музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произведениях

устного народного творчества (былинах, исторических песнях). Историческая судьба скоморошества на Руси, его отношения с представителями церковной власти.

Актерское мастерство скоморохов, народных потешников, сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы и комические сценки. Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, крестьянских свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов — пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра. Тема скоморошества в различных видах искусства.

В музыкальных театрах мира: Пекинская опера. Пекинская музыкальная драма — уникальное явление мировой художественной культуры, воплотившее лучшие традиции китайского народа. История создания и основные этапы развития.

Народные легенды и популярные романы с историческими и вымышленными персонажами — основа сюжетов спектаклей музыкальной драмы. Особое исполнительское мастерство актеров, их основные сценические амплуа.

Условный характер театральных декораций и реквизита. Символическое звучание музыкальных инструментов. Символика традиционных костюмов и театрального грима. Синтетический характер Пекинской музыкальной драмы.

Искусство кукольного театра. История происхождения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древних Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в Средние века и эпоху Возрождения.

Любимые герои кукольного театра (Пульчинелла, Полишинель, Панч, Гансвурст, Карагез — по выбору). Петрушка — наиболее популярный герой кукольного театра в России. Традиции представления русского бродячего кукольного театра.

Кукольный театр теней Индонезии (ваянг), его происхождение и символическое звучание. Произведения классической литературы — основа сюжета театрального действия. Особая роль ведущего (даланга) — искусного импровизатора и актера. Символическое назначение кукол. Роль музыкального оркестра в организации спектакля.

Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие на человека музыки, звучащей в храме. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение и колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. Церковное пение как выражение стремления к гармоническому единству человека и Бога. Знаменный распев — основа древнерусского певческого искусства. Партесное (многоголосное) пение. Выдающиеся композиторы русской церковной музыки: Д. С. Бортнянский, А. Т. Гречанинов, П. Г. Чесноков, П. И. Чайковский и С. В. Рахманинов.

Культовая музыка ислама, ее строгий регламентированный характер. Выразительный и динамичный голос муэдзина — служителя ислама, призванный донести смысловое значение призыва к молитве (азана). Театральный характер церемонии азана. Мелодичные декламации священного Корана — особый вид культовой музыки.

Характерные особенности буддийской музыки. Особое отношение к звуку в буддийской религии. Молитвы-заклинания, сопровождающие обряды богослужения, их символический смысл и значение. Музыкальные инструменты буддийского богослужения.

Колокольные звоны Руси. Русская колокольная музыка как часть православной культуры. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, набат, малиновый. Тембровое богатство и ритмическое своеобразие колокольных звонов. Искусство колокольного звона в Новгороде, Москве и Ростове Великом (по выбору). История знаменитых русских колоколов. Современное искусство колокольных звонарей.

Дальнейшее развитие темы колокольного звона в операх М. И. Глинки «Иван Сусанин» и М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (сцена венчания на царство), в произведениях С. В. Рахманинова и А. Г. Шнитке (по выбору).

В песне — душа народа. Песенное творчество — ценнейшее достояние народов мира. Искренность и глубина чувств как отличительные черты лучших народных песен. Песня — живой свидетель народной жизни.

Развитие традиций песенного искусства. Коллективный характер народных песен и особенности их исполнения. Н. В. Гоголь и М. Горький о богатстве и разнообразии русского народного песенного творчества.

Разновидности русских народных песен и их художественная выразительность. Роль поэтической символики.

Радуга русского танца. Русский танец — один из древнейших и любимых видов народного творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и чувство собственного достоинства — характерные черты русского народного танца. Языческие игрища, выступления странствующих скоморохов — основы развития искусства русского танца.

Хоровод — простейшая форма народного танца. Сочетание пения и драматического действия. Девичьи хороводы и их характерные особенности. Сеяние и обработка льна, прядение и ткачество — традиционные сюжеты девичьих хороводов. Ведущая и организующая роль «хороводницы». Разнообразие рисунков хоровода («репье», «змейка», «витье веревки», «крест» и «полукруг»).

Пляски-кадрили и переплясы — вольные импровизированные танцы. Трепак — популярная мужская пляска, ее характерные особенности.

Искусство индийского танца. Древнейшее происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах. Росписи пещерного храма в Аджанте, отражающие изысканные изображения апсар — небесных танцовщиц. Привилегированное положение танцора в индийском обществе.

Система индийского классического танца, ее основные положения, изложенные в древнем трактате «Натьяшастра». Мудра — танцевальный язык жестов танцора, его богатая мимика.

Синтетический характер индийского танца. Использование музыки, поэзии, драматического искусства и пантомимы, связь с живописью, скульптурой и архитектурой.

Танец как составная часть храмовых обрядов, постепенная утрата ритуального значения. Светский, придворный характер современного индийского танца. Особое значение эффектных и красочных костюмов.

Страстные ритмы фламенко. Фламенко — своеобразный художественный символ Испании. Основные версии происхождения танца. Характерные особенности импровизированного мужского и женского исполнения. Фламенко — танец, выражающий богатство оттенков человеческих чувств и эмоций.

Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение на гитаре. Ласкающие ритмы кастаньет — старинного деревянного ударного инструмента.

Болеро, сегидилья и хота — наиболее популярные испанские танцы.

Под звуки тамтама (танцы народов Африки). Традиционные танцы народов Африки — неотъемлемая часть их образа жизни. Удивительное чувство ритма и особенности пластики — главная особенность африканского танца. Гармоничность, выразительность движений и жестов танцоров, их горделивая осанка, степенная и плавная походка.

Африканский танец — синтез многих искусств. Коллективный характер африканского танца, особенности его исполнения. Имитация трудовых процессов, обрядовые эпизоды, различные виды национальной борьбы — основные сюжеты африканских танцев.

Разнообразие видов и форм танцев («танцы отдыха», развлекательные соревнования-игрища, танцы ремесленников, магические, ритуальные танцы-заклинания от злых духов). Магические обрядовые танцы народов Центральной Африки. Символические танцы-перевоплощения в животных.

8 класс

ВИДЫ ИСКУССТВА.

Введение. В мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. Тайны искусства. Азбука искусства. Основные эстетические категории.

I. Художественные представления о мире

Понятие о видах искусства. *Семья муз Аполлона.* Музы—дочери Зевса и богини памяти Мнемозины. Атрибуты муз. *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, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк); условный характер подобного деления. Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия); условный характер этого деления.

Тайны художественного образа. *«Мышление в образах».* Художественный образ—наглядное выражение идеи при помощи средств искусства. Процесс создания художественного образа. Особенности его восприятия. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. *Правда и правдоподобие в искусстве.* Разумное соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Творческая фантазия художника. *Условность в искусстве.* Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшего средства постижения художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, балета, живописи).

Художник и окружающий мир. *Мир «сквозь магический кристалл».* Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Как рождается художник и что питает его вдохновение. Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Различие между автором и героем его произведения. *Талант и мастерство художника.* Талант—необходимая предпосылка художественного творчества. Важнейшие составляющие таланта и особенности его проявления в детстве (на примере творческой судьбы В. А. Моцарта). Понятие мастерства в художественном творчестве. Одаренность художника. *Секреты художественного творчества.* А. Пушкин о процессе художественного творчества. Особая роль вдохновения в создании произведения искусства. Рождение замысла будущего произведения и его реальное воплощение.

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика—наука о прекрасном в искусстве и в жизни. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. *Возвышенное в искусстве.* Возвышенное и его связь с достижением идеала, воплощением заветной мечты. Статья Ф. Шиллера «О возвышенном». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (король Лир). 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 жизни (Пергамский алтарь, рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари»). Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере хореографической миниатюры «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 жизни.* Общность и различия в проявлении трагического в искусстве и жизни. Специфические законы существования трагического в искусстве. 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, осознанием личной «вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Катарсис. *Трагическое как проявление возвышенного*. История трагической и возвышенной любви Франческа и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (У. Блейк «Вихрь влюбленных») и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини». «Реквием» В. А. Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой страданием.

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. *Градации комического.* От дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Комический эффект искусства карикатуры. Непримируемый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в произведениях искусства. *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.

II. Азбука искусства.

Азбука архитектуры. *«Каменная летопись мира».* Произведения архитектуры—памятники материальной и духовной жизни общества. Место архитектуры среди других видов искусства. 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. Архитектура как выражение основных идей времени. *«Прочность, польза, красота».* Витрувий об основных составляющих архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Элементы архитектуры. Понятие о тектонике. *Профессия архитектора.* Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси. Расширение задач архитектора в наши дни. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии.

Художественный образ в архитектуре. *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.

Средства создания архитектурного образа. Симметрия, ритм, пропорции, нюансы и контрасты, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Пропорции человеческого тела в архитектуре. Принцип золотого сечения. *Архитектурный ансамбль**. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое. Принцип динамического равновесия. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения.

Стили архитектуры. Архитектурный стиль—совокупность элементов и признаков, характерных для множества памятников. Идея преемственности архитектурных стилей. *Архитектурные стили Древнего Египта и Античности.* Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его особенности. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима, ее важнейшие качества. Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. Изобретение бетона. Строительство дорог. *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. *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—выражение идей государственного могущества и воинской силы. Эkleктика 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. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хай-тек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.

Виды архитектуры. *Архитектура объемных сооружений*. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Культовые постройки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, музеи, концертные и выставочные залы, павильоны и стадионы. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома народов мира. Жилые дома, созданные А. Гауди и Л. Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, туннели, вокзалы, метро. *Ландшафтная архитектура*. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Сады в исламских странах. 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. Современное садово-парковое искусство. *Градостроительство*. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых районов—главные задачи современного градостроения. Современный город и его проблемы. Исторические типы планировки города. Структура современного города. Мечта о создании идеального города и ее реальное воплощение в оригинальных проектах.

Язык изобразительного искусства*. *Как понять изображение*. Живопись, скульптура, графика—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—пространственные и пластические. 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. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. *Способы и средства изображения*. Роль композиционного замысла художника, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Светотень. Эксперименты импрессионистов. Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве.

Искусство живописи. Живопись—художественное изображение реального и воображаемого мира на плоскости с помощью цветных материалов, один из основных видов искусства. *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—закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс—основные градации светотени. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности. Характер мазка и обработка красочной поверхности—способы достижения выразительности живописи.

Жанровое многообразие живописи. *Понятие жанра в живописи*. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Традиционные жанры. Любимые жанры мастеров живописи. 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. 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 пейзажной живописи, ее разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Парадные (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 в. 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**. Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Графика — «муза XX в.». 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*. Основные материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, пятно, силуэт, цвет. *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, линогравюра и офорт.

Художественная фотография. *История фотографии**. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные

исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Фотография сегодня—важнейшее средство массовой информации, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений.

Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. *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, светитень, ритм.

Язык скульптуры. *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 в.: 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, ваяние 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. *Жанры и виды 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. Скульптура «малых форм». Глиптика. *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. Ковка, чеканка и литье. Гальвано пластика.

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 выразительных средств и художественного 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 материальной среды (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, в виду используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы производства предметов декоративно-прикладного искусства—художественная резьба, художественная роспись, литье, ковка, чеканка, кружевоплетение, вышивка и ткачество.

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—высшая школа 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, Эль 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. Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различия. *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. 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. 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. Двойственность 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. Музыкальная драматургия.

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: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. *Понятие музыкальной формы*. 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. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стилевых условий.

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ

I. Синтетические искусства: их виды и особенности

Пространственно-временные искусства. *Характеристика синтетических видов искусства.* Возможность использования и свободного варьирования средств выразительности различных искусств в художественном творчестве. Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. Различие между понятиями «синтетические искусства» и «синтез искусств». Органическое единство художественных средств и образных элементов в различных искусствах. Синтетическая природа пространственно-временных искусств и их характерные особенности. Активизация роли публики: хеппенинг и перформанс в качестве примеров популярного синтетического действия. Истоки синтетической сущности пространственно-временных искусств. Синкретический характер искусства (на примере ритуальных действий первобытного человека). Коллективный, массовый характер синтетических видов искусства. Внутреннее единство пространственно-временных видов искусства (на примере синтеза театра и кино). Особенности построения пространственно-временных отношений в синтетических искусствах. Художественная выразительность временных элементов и пространственных объемов в различных видах искусства. *Проблема границ и взаимодействия искусств.* История развития художественного творчества как встречный и взаимный процесс: от синкретизма к образованию отдельных видов искусства и от отдельных искусств — к их синтезу. Причины взаимодействия, содружества искусств (родство, общность художественных образов, целостность неделимой природы искусств). Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и одновременно сохранению своеобразия и самостоятельности каждого вида. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Многообразие форм взаимодействия искусств. Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. Особенности современного процесса размежевания и сближения синтетических искусств. Человек в мире пространственно-временных искусств.

Азбука театра. *Законы театрального искусства.* Театр как один из древнейших видов искусства и художественный документ эпохи. Сюминутность действия и рождения сценического образа — главная отличительная черта театрального искусства. Условный характер театрального искусства на примере шекспировского театра «Глобус». Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Средства художественной выразительности театрального искусства (слово, мизансцены, сценическое движение, мимика, жесты и позы актеров). Специфика сценического пространства и времени (история вопроса и современность). Роль выразительных средств в создании театрального спектакля. *Театр среди других искусств.* Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Диалог театра, литературы и кино. Ю. М. Лотман о специфике театрального искусства и кинематографа.

Актер и режиссер в театре. *Секреты актерского мастерства.* Актер — «единственный царь и владыка сцены». Актер и его роль в создании сценического образа. Слагаемые актерского мастерства: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной роли, включать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Амплуа актера (комик, трагик, злодей, простака, влюбленный, резонер, инженер, трагедист). Профессия актера: от древности до современности. К. С. Станиславский об основных принципах актерской игры. Понятие сверхзадачи и сквозного действия. Внутреннее и внешнее перевоплощение актера — вершина актерского мастерства. Искусство перевоплощения в игре выдающихся театральных актеров. *Искусство режиссуры.* Режиссер — профессия XX в. Основные задачи режиссера и его роль в создании театрального спектакля. В. И. Немирович-Данченко об искусстве режиссера. Режиссер как интерпретатор драматургического материала. Актерская трактовка и

режиссерская концепция. Сценическая история театральных постановок (на примере творчества В. Э. Мейерхольда). Выдающиеся режиссеры прошлого и современности.

Искусство оперы.*Из истории оперного искусства**. Рождение оперы как особого вида искусства. Италия — родина оперного искусства. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От *dramateregmusica* к опере-серии и опере-буффа. Основные оперные жанры. Опера-буффа и ее национальные разновидности. Лирическая опера. Складывание национальных оперных школ. Выдающиеся реформаторы оперной сцены. Достижения отечественного и зарубежного оперного искусства. Характерные особенности современного оперного искусства (обогащение выразительных средств, изменение роли оркестра, балета и хора, новые подходы к классическому наследию, манере исполнения, смелые эксперименты в подборе репертуара, декораций и реквизита). *Опера — союз музыки и театра*. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. Театральная условность в оперном и драматическом театре: общность и различия. Выразительные средства оперного искусства. Драматические функции сольных вокальных форм (арии, романса, песни, речитатива). Роль хоровых и массовых сцен в опере. Роль оркестра в воплощении авторского замысла.

В мире танца.*Из истории возникновения и развития танца**. Танец — древнейший вид искусства, его роль в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Взаимосвязь танцевального искусства с духовной жизнью народа и историей. Танец в искусстве древних цивилизаций. Экспрессия танца в изобразительном искусстве. Эволюция танца в различные культурно-исторические эпохи. *Искусство хореографии и его выразительные средства*. Место танца среди других искусств. Почему художественный язык танца понятен всем без перевода?

Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Жест и ритм — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей.

Страна волшебная — балет. *Из истории балетного искусства**. Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Первые балеты и исполнители. Причины расхождения танцевального и балетного искусства. Смена стилей и направлений в истории балета. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусства. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Пути развития современного балетного искусства. Выдающиеся деятели балетного искусства. *Выразительные возможности балета*. Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенного в хореографических образах. Что и как можно выразить на языке балета? Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание традиций Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные формы классического танца. Роль пантомимы в создании художественного образа классического танца.

Искусство кинематографа. *Первые шаги кинематографа**. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. День рождения десятой музы — Кино (открытие братьев Люмьер). Мировой и отечественный кинематограф: имена и открытия. История кинематографа: от Великого немого до современного кино. *Средства выразительности кино*. Специфика киноязыка. Кино — искусство кадра и монтажа, плана и ракурса. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Временное и пространственное измерение экрана (на примере известных киношедевров). Ритм, цвет и свет в киноискусстве. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств (телевидение, видео,

компьютерная графика). *Кино в диалоге искусств*. Синтетическая природа кинематографа и особенности его взаимодействия с другими искусствами. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зрителя. Живопись и кинематограф. Музыка как постоянный спутник кинематографа. Театр и кино: общее и различия. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Будущее кинематографа.

Фильмы разные нужны...Виды кинематографа. Жанровое разнообразие кино. Художественное (игровое) и документальное (неигровое) кино: общее и принципиальные различия. Сюжет — основа игрового кино. Документальное кино как средство массовой информации и вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее основные образы и сюжеты. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: фильм-портрет, путешествие, зарисовка, репортаж. Научно-популярное кино — рассказ о важнейших достижениях в областях, представляющих интерес для широкого зрителя. Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. «Герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. *Многообразие жанров игрового кино*. Становление жанров игрового кино. Сложность жанровой классификации кино и ее основные принципы. Эпические, лирические и драматические жанры. Традиционные жанры (эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм). Популярные жанры современного кино (фэнтэзи, детектив, фильм ужасов, фильм-катастрофа, 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. *Свойства телевидения и его выразительные возможности*. Телевидение, история его возникновения и этапы развития. Эфирное, кабельное и спутниковое телевидение. Цифровое телевидение, телевидение высокой четкости (ТВЧ) и интернет-телевидение. Основные свойства телевидения: импровизационность, эффект присутствия, закон непосредственных человеческих контактов, документальность. Выразительные средства малого экрана. Роль режиссера на ТВ. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. 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. *Мир видеоискусства*. Основные направления видеоискусства: рекламная, музыкальная и событийная видеография. Жанры видео: клипы, фильмы, рекламные ролики. Специфика создания, связь с киноискусством. Постановочные, анимационные и информационные рекламные ролики. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Будущее экранных искусств.

Мультимедийное искусство. *Виды компьютерного искусства*. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Виды мультимедийного искусства: компьютерная графика, графический дизайн, компьютерная анимация, компьютерная музыка, интерактивный компьютерный перформанс. Компьютерная графика, ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, кино, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Графический дизайн в издательском и рекламном бизнесе, дизайне и строительстве, в кинематографе и на телевидении. Компьютерная анимация — искусство создания движущихся изображений. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания виртуальной

реальности. Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность. *Компьютерные технологии в руках художника*. Цифровые компьютерные технологии — бесценный ресурс для медиахудожников и людей, занимающихся искусством. Возможность самовыражения, творческого поиска, мгновенной фиксации меняющихся мыслей, образов и мимолетных ассоциаций. Наиболее популярные компьютерные программы на службе у художников. Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Преимущества компьютера в цифровой живописи, литературном творчестве, создании фильмов. Основные направления в развитии современного компьютерного искусства. Может ли компьютер заменить человека в художественном творчестве.

Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Зрелищные искусства и их характерные отличия. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Зрелищные искусства и культура зрелищ. *В мире циркового искусства*. Цирк как одно из древнейших искусств. Развитие цирковых жанров от Античности до наших дней. Цирк в содружестве с другими искусствами. Выразительные средства создания циркового образа. Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, атлетики, эквилибристики, гимнастики, жонглирования, дрессуры, музыкальной эксцентрики и иллюзионизма. «Звезды» манежа. *Искусство эстрады*. Эстрада как вид искусства, его происхождение. Разнообразие выразительных средств эстрады. Номер — основа эстрадного 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. Артист эстрады как создатель ярких и незабываемых сценических образов (на примере творчества выдающихся мастеров). Современные тенденции развития эстрадного искусства.

II. «Под сенью дружных муз».

Изобразительные искусства в семье муз. *Содружество изобразительных искусств*. Живопись и графика. Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Культ пластики в живописи Ренессанса. «Скульптурная» живопись О. Домье. Воздействие фотографии на изобразительные искусства. *Изобразительные искусства и фотография**. Живопись, графика, скульптура и художественная фотография, их сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. *Изобразительные искусства и танец*. Пластика как объединяющее начало между этими искусствами. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности. Пластический язык изобразительного искусства рубежа XIX—XX вв. (на примере абстрактного искусства). Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой. «Ожившие скульптуры» В. Ф. Нижинского.

Художник в театре и кино. *Искусство сценографии*. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Изобразительная режиссура спектакля. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к окончательному решению. Театральный художник, его особая роль в создании выразительного художественного образа спектакля. Художник-сценограф как интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Роль художника-осветителя в создании сценического образа. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. *Художник кино*. Творческое содружество художника-постановщика с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Основные этапы становления профессии художника-постановщика как создателя пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма (на примере творчества выдающихся мастеров). Кинодекорации, их отличие от театральных. Павильонные декорации и натура. Выдающиеся художники кино.

Архитектура среди других искусств. *Архитектура и изобразительные искусства*. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древней Греции, Средневековья, Возрождения и

барокко. Современная монументально-декоративная пластика. Тесная связь архитектуры с монументально-декоративной скульптурой. Конструктивная и декоративная функции скульптуры. Декоративная скульптура под открытым небом. Монументальная живопись в архитектуре. «Живопись, поглотившая архитектуру» в творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос). *Архитектура — «застывшая музыка»*. Научное обоснование связи архитектуры и музыки в эпоху Античности и эпоху Возрождения. Музыка форм и линий (на примере шедевров мирового зодчества).

Содружество искусств и литература. *«Слова и краски издавна в родстве...»* Литература — универсальная форма эстетического познания и освоения мира. «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика — «самая литературная живопись». Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. *«Стань музыкою, слово...»* Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звуковые ресурсы стиха). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Прием аллитерации. Стихотворение в прозе. Поэты-музыканты. *Литература, театр и кинематограф.* Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. «Кино — видимая литература». Универсальность литературы.

Музыка в семье муз. *Музыка и изобразительные искусства.* Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты в творчестве известных художников. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. «Музыкальность» живописи (на примере интерпретации музыки изобразительными средствами). «Живописная» музыка. *Музыка — душа танца.* Музыка — «невидимый танец», танец — «немая музыка». Значение музыки и танца в искусстве древних цивилизаций. Своеобразие национальных традиций в танцевальной музыке народов мира. Роль ритмического рисунка танца в формировании танцевальных музыкальных жанров. Специфика инструментального звучания и особенности ее воздействия на музыкальный облик танца. Музыка и хореография в балетном и оперном спектакле.

Композитор в театре и кино. *Задачи композитора в театральном спектакле.* Роль композитора в создании сценического образа. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Единство драматического действия и музыки. Задачи, которые ставит перед композитором режиссер спектакля. Музыка в спектаклях для детей. *Зачем нужна музыка в фильме.* Музыка кинофильма — ключ к раскрытию его художественного содержания и авторского замысла. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Внутрикадровая и закадровая музыка. Прием контраста. Лейтмотив. Содружество режиссера и композитора. Любимые мелодии отечественного кино и их создатели.

Когда опера превращается в спектакль. *Творцы оперного спектакля.* Синтез всех видов искусств в оперном спектакле. Роль композитора, создающего музыку к опере по законам театральной драматургии. Специфика и природа оперной музыки, ее отличие от концертной музыки. Требования к написанию либретто. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Органическое слияние музыки, пения и танца в оперном спектакле. Роль художника в оформлении оперного спектакля: от знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Сценография современной оперы. Основные функции дирижера и организация его работы с оркестром и певцами. *Роль режиссера и актера в опере.* Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (анализ оперной партитуры, знание стилевых и индивидуальных свойств творчества композитора, создание концепции оперного спектакля, изучение специфики искусства оперного актера, постановочная организация

спектакля, умение работать с коллективом). Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку. Роль пластики и дикции в актерском исполнении. Выдающиеся оперные певцы.

Создание балетного спектакля. *Как рождается чудо спектакля.* Балетный спектакль — содружество хореографии, музыки, драматургии, изобразительного искусства. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Шедевры мировой литературной классики в балете. Жанры балета. Музыка — «душа танца», важнейшее средство создания балетного образа. Балет и изобразительное искусство. Музыка красок в балетном спектакле. Роль хореографа в создании балетного спектакля. Роль актера (танцовщика) в воплощении сценического замысла. *«Петрушка» — шедевр балетного искусства**. Специфика балета: отсутствие литературного, живописного и музыкального первоисточника. Идея авторского замысла и ее оригинальное воплощение в русских народных традициях (С. П. Дягилев). Характерные особенности музыки и хореографии спектакля и их новаторский характер (И. Ф. Стравинский и М. М. Фокин). Создание живописного образа спектакля (А. Н. Бенуа). Актерское мастерство главных исполнителей (Т. П. Карсавина, В. Ф. Нижинский, А. А. Орлов). *«Петрушка» — признанная классика мирового балетного искусства.*

На премьере в драматическом театре. *Искусство быть зрителем.* Театральный зритель — не пассивный созерцатель, а полноправный участник сценического действия, его соавтор, критик и активный художник. Особенности взаимоотношений театра и публики. *Режиссер на репетиции**. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение сути конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Режиссерский замысел и основные этапы его воплощения. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценических образов. Роль репетиций в создании слаженного коллектива и наиболее полного воплощения авторского замысла. Мастерство создания мизансцен.

Как снимается кинофильм. Кинофильм — результат творческих усилий большого коллектива профессионалов. *К экрану путь нелегок и нескор...* Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажный, монтажно-тонировочный. Продюсер и его роль в создании кинофильма. Роль сценариста в создании кинофильма. Рабочий сценарий, отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Рабочий сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Выбор природы для съемок, подбор актеров и проведение кинопроб. *На съемочной площадке.* Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Мастерство кинооператора в создании фильма. Выбор съемочной техники и ракурсов, технологии создания специальных эффектов. Особенности съемки трюковых сцен и роль каскадеров в процессе съемок фильма. Использование спецэффектов. *Монтаж и озвучивание фильма.* Роль монтажера в определении порядка следования кадров и их продолжительности, отборе дублей и поиске оптимальных ритмических решений фильма. Специфика современного компьютерного монтажа и его выразительные возможности. Определение метража будущей картины. Особенности тонировки (озвучивания) картины. Роль звукооператора в создании фонограмм (диалогов, музыкального фона, шумовых эффектов) будущего фильма. Продвижение фильма на рынке (промоушн), организация и проведение рекламной кампании.

Тематическое планирование

7 класс

№	Содержание темы	Кол-во часов
1.	Мир и Человек в художественных образах	10
2.	Художественная культура народов мира	24
	Итого:	34

8 класс

№	Содержание темы	Кол-во часов
1.	Художественные представления о мире	7
2.	Азбука искусства	27
	Итого:	34

9 класс

№	Содержание темы	Кол-во часов
1.	Синтетические искусства	12
2.	Под сенью дружных муз...	22
	Итого:	34

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. Г.И. Данилова «Искусство» 7 класс. Учебник. - М. Вертикаль, 2019 г.
2. Г.И. Данилова «Искусство» 8 класс. Учебник. - М. Вертикаль, 2019 г.
3. Г.И. Данилова «Искусство» 9 класс. Учебник. - М. Вертикаль, 2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Г.И. Данилова «Искусство» 7 класс. Методическое пособие. - М. Вертикаль, 2019 г.
2. Г.И. Данилова «Искусство» 8 класс. Методическое пособие. - М. Вертикаль, 2019 г.
3. Г.И. Данилова «Искусство» 9 класс. Методическое пособие. - М. Вертикаль, 2019 г.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

1. ЭСУН «История искусства»
2. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
3. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
4. ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи»
5. ЦОР «Мировая художественная культура»