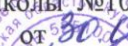

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 10**

Принята на заседании
педагогического совета_
Протокол №1 от 30.08.2017г.

Согласована с зам. директора
по УР
Н.А. Докторова

Утверждена
приказом директора
МБОУ школы №10
№ от

Адаптированная рабочая программа
с учетом психофизических особенностей и возможностей детей с ЗПР
по предмету «МХК» для 8-9 классов

Составитель: учитель русского языка и литературы Медведева Е.О.

Составлена на основе программы по МХК для 5-11 кл. Г.И.Даниловой.-М.: -Дрофа, 2011 г.

г. Кулебаки, 2017г

1.Пояснительная записка

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

Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая перспектива изучения МХК в средней школе, достаточно четко определяют его место в Базисном учебном плане. В них особо подчеркивается, что приобщение школьников к шедеврам мировой художественной культуры — это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления. Вот почему в программе предлагается рассматривать **два основных этапа изучения МХК**: 5—9 классы (основная школа) и 10—11 классы (средняя полная школа).

Система изучения МХК на каждом из этапов и в каждом классе имеет свою специфику, обусловленную психолого-педагогическими задачами курса и возрастными особенностями восприятия произведения искусства. Приобщение школьников к миру искусства представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений мировой художественной культуры (5—8 классы) к пониманию и осмыслению основных законов развития искусства (9 класс), к постижению целостной художественной картины мира и собственному творчеству (10—11 классы).

Образовательные цели и задачи курса:

—изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;

—формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации;

—осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;

—постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;

—освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение;

—знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;

—интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели и задачи курса:

—помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;

—способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;

—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства;

—развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;

—создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

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

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы к изучению курса 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. Например, если античная мифология в 5 классе изучается в нравственно-эстетическом аспекте, то в 10 классе античность осознается как уникальная культурно-историческая эпоха, колыбель человеческой цивилизации.

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

Принцип вариативности. Изучение МХК — процесс исключительно избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено 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, сделанное учителем, должно соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов (особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора.

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет 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 и профильной школе — залог успешного развития творческих способностей школьников.

В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность более широкого использования национально-регионального компонента за счет вариативной части Базисного учебного плана. При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире. Так, например, отбирая материал для изучения о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, учитель вправе обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность.

Эта особенность построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов.

Содержание курса представлено в программе. Её назначение — общая ориентация учителя в материале, позволяющая самостоятельно планировать изучение, намечать объем предстоящей работы, организовывать творческую деятельность школьников. В разворотах представлены лишь некоторые из возможных направлений в интерпретации произведения искусства, поэтому учителю предоставляется право самостоятельной расстановки акцентов при изучении темы или раздела курса. При этом необходимо подчеркнуть, что любой анализ произведения искусства должен осуществляться в единстве формы и содержания при условии сохранения целостности его восприятия.

2. Особенности адаптированной рабочей программы

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с **ОВЗ ЗПР**. Для данной категории обучающихся характерны:

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы;
2. Сниженный уровень познавательной деятельности;
3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий;
4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти;
5. Совершенство мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие;
6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без специальной педагогической поддержки;
7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность.

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока наряду с образовательными, развивающими и воспитательными.

Программа по МХК для учащихся с ОВЗ ЗПР предусматривает овладение знаниями в объеме базовой программы обязательного учебного курса по МХК, единого для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

3. Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса

Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым базисным планом образовательного учреждения, утвержденным программами Министерства образования Российской Федерации, программами для общеобразовательных классов.

Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется по учебникам массовых общеобразовательных классов.

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом.

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:

- активизация познавательной деятельности учащихся;
- повышение уровня их умственного развития;
- нормализация учебной деятельности;
- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
- социально-трудовая адаптация.

Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие:

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);
- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации;

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;
- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;
- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка;
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения.

4. Место предмета в учебном плане

8-9 классы: в год - 34, в неделю - 1 час

5. Результаты освоения учебного предмета

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать

- основные виды и жанры искусства и их классификацию;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства;

уметь

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- выбора путей своего культурного развития;
 - организации личного и коллективного досуга;
 - выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.

6. Содержание тем учебного курса

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 5—9 классы

Структура курса

5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология». На данном этапе рассматриваются наиболее известные сюжеты и образы античной мифологии, не утратившие актуальность и нравственную значимость для нашего времени. Особое внимание уделено их художественному воплощению в различных видах искусства и причинам изменения интерпретации на протяжении исторического развития мировой художественной культуры.

6 класс. «Библейские сюжеты и образы». В центре внимания становится Библия — величайший памятник литературы, истории, источник творческого вдохновения для многих деятелей искусства в различные художественно-исторические эпохи. Главная задача — показать духовное богатство и красоту библейских сюжетов и образов, нашедших воплощение в различных видах искусства.

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». В основе курса — обращение к проблемам человеческой личности, ее связям с обществом и миром окружающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в религиозных представлениях и замечательных художественных образах

женщины-матери, защитников Отечества, идеалах благородного рыцарства, становятся доминантой изучения.

8 (7) класс. «Художественная культура народов мира». Главное внимание сосредоточено на своеобразии художественных традиций народов мира, раскрытии их внутренней сущности и характерных особенностей. Различия между культурами разных стран, нашедшие отражение в произведениях искусства, обычаях, праздниках и религиозных представлениях о мире, составляют его содержание.

9 (8) класс. «Виды искусства». Постигание современной классификации видов искусства, выявление эстетической характеристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и временных видов искусства определяют главное содержание курса.

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

Программа рассчитана на 1 час в неделю в каждом классе.

8 КЛАСС

ВИДЫ ИСКУССТВА (34 ч)

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

I. Художественные представления о мире (7ч)

Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона — покровителя искусств. Современные классификации искусств. Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические (литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного деления. Визуально-пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество. Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, опера). Подвижность и гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, взаимопроникновение, противоборство).

Тайны художественного образа. «Мышление в образах».

Понятие художественного образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).

Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Как рождается художник и что питает его вдохновение. Различие между автором и героем его произведения. Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведениях искусства, связь с культурно-исторической эпохой. Талант и мастерство художника. Необходимые предпосылки художественного творчества. Важнейшие составляющие таланта художника и особенности его проявления в детском возрасте (на примере творческой судьбы В. Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление, творческая индивидуальность и

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

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца «Умиравший лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление возвышенного. История трагической и возвышенной любви Франческа да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью.

Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно значимый характер комического. Противоречия между внешними поступками и поведением человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримируемый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски.

II. Азбука искусства (27ч)

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

Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов искусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии.

Художественный образ в архитектуре. Особенности 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, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения.

Стили архитектуры. Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. 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. Ампир — стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хайтек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома различных народов мира. Жилые дома А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-

паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых районов — главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах.

Язык изобразительного искусства. Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в существующих классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств. Особенности создания художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника. Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Выразительность и многообразие видов художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески). Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль светотени в создании образов.

Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально- смыслового настроения художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные градации светлого и темного на объемной

форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности.

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный,

фантастический (космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты *vanitas* («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—X 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 века»? Графика в жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). Общность и различия между графикой и живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Цветная ксилография японских мастеров.

Художественная фотография. Рождение и история фотографии. Фотография — зрительная память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно-выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.

Язык скульптуры. История скульптуры. 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, валяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания,

местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальвано-пластика. Ковка, чеканка и гравировка.

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений декоративно-прикладного искусства: единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими

видами искусств. Монументально-декоративное искусство: организация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы производства предметов декоративно-прикладного искусства.

Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и индустриального строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. Родченко и др. Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспитательная. Мир современного человека — мир дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные черты. Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная графика. Искусство веб-дизайна (оформления страницы персонального сайта в Интернете). Фитодизайн и его особая популярность в обществе. Арт-дизайн и сферы его использования. Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров и прически. Задачи дизайнера-модельера.

Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные культурно-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). 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 ультра-звуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств.

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

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

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

Новой венской школы, ее общий характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие по-

лифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Шеддин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о композиционном строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею музыкального сочинения. Вы-

бор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во времени («форма-процесс»). Типы

музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стилевых условий.

9 КЛАСС

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34ч)

I. Синтетические искусства (12ч)

Пространственно-временные виды искусства. Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и сохранение своеобразия и самостоятельности каждого из его видов. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства (линии, звучание, краски). Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. У истоков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобытного человека. Идея синтеза искусств в эпоху Возрождения, создание сложной системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в творчестве немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв. Синтез искусств в храме. Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в поэзии Серебряного века, музыке А. Скрябина и живописи А. Лентулова. Синтетический «театр будущей эпохи» В. Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза искусств в произведениях дизайна.

Азбука театра. Театральное искусство, его особая притягательная сила. Театр как один из древнейших видов искусства. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Рождение театра в эпоху Античности. Условный характер театрального искусства. Драматургия — основа театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Сюжетность драматического действия и рождение сценического

образа — главная отличительная черта театрального искусства. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино.

Актер и режиссер в театре. Мастерство актера: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной им роли, включать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Понятие об амплуа актеров (герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженер, трагест). Профессия актера: от древности до современности. К. Станиславский об основных принципах актерской игры. Внутреннее и внешнее «перевоплощение» актера в сценический

образ — вершина актерского искусства. Понятие «сверх-задачи» и «сквозного действия». Искусство «перевопло-

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

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

грим, декорация) и музыки. Италия — родина оперы. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От «drama per musica» к французской опере-серии Ж. Б. Люлли. Основные оперные жанры. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные разновидности. Лирическая опера. Опера-сказка. Лейтмотив. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма классической оперы. Роль хорового пения в осуществлении авторского замысла и организации сценического действия. Выдающиеся реформаторы оперной сцены: К. В. Глюк, Д. Верди, Р. Вагнер, М. Мусоргский, Э. Уэббер.

В мире танца. Танец — один из древнейших видов искус-

ства, его место в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций, его эволюция в различные культурно-исторические эпохи. Место танца в ряду других искусств. Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. Средства выразительности танца. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Движения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца: сценический и фольклорный. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей.

Страна волшебная — балет. Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенного в хореографических образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные жанры классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа классического танца. Что можно выразить и передать на языке балетного искусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусства. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Выдающиеся деятели балетного искусства.

Искусство кино. День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию движения. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зрителя. Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Новые технологии горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино. На съемочных площадках, в павильонах и мастерских киностудий.

Фильмы разные нужны... Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кино-хроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное кино как средство массовой информации. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. Любимые «герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации.

Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярны жанры современного кино: фэнтези, 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. Использование средств художественной выразительности других видов искусств. Телевидение, его возникновение и этапы развития. «Закон непосредственных человеческих контактов» — главная отличительная особенность телевидения. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Особенности телевизионного изображения подвижных объектов, принцип последовательной трансляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Эстетическое воздействие телевидения на человека.

Мультимедийное искусство. Компьютер как инструмент

художника. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Виды компьютерного искусства. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Компьютерная графика как область художественной деятельности человека. Ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, создании спецэффектов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Основные компьютерные программы, используемые для оформления и верстки книг и журналов. Компьютерная анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Мультимедиа. Соединение возможностей двумерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность. Веб-дизайн. Создание интернет-сайтов как образец нового направления творческой деятельности. Специфика разработки и размещения (публикации) интернет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Интернета.

Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее начало циркового искусства, его непреходящее значение в жизни человека. Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики,

эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль концерта или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов.

II. Под сенью дружных муз... (22 ч)

Изобразительные искусства в семье муз. Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. Графическая основа живописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних античных и средневековых

миниатюр. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Живопись и художественная фотография, сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности. Танец в скульптуре и живописи Индии. Народный танец в картинах П. Брейгеля («Крестьянский танец») и Ф. Малявина («Вихрь»). Э. Дега — «живописец танцовщиц». «Музыкальность» живописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи Античности и Возрождения. «Певцы изящества и красоты» в живописи XVII—XVIII вв. Диалог любви и музыки. Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве художников XX в.

Художник в театре и кино. Театральный художник и его особая роль в создании художественного образа спектакля.

Театральный художник — интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Искусство сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио-, видео- и компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство — изобразительная режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения спектакля от его вида и жанра. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к выбору окончательного решения. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития.

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

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства. Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектурная функция скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Контраст между внешней суровостью и великолепием внутреннего убранства в византийском и древнерусском зодчестве. Роль иконостаса в организации архитектурного пространства. Живопись в архитектуре барокко. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-монументалистов. Архитектура — «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитектура и театральное искусство. Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания универсального театра. Декорационная архитектура.

Содружество искусств и литература. Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации. Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта и писателя. Литература и музыка. Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, мысль, чувство). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем жизни в музыке и литературе:

любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Музыкальные страницы литературных произведений. Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Литературная пьеса — основа драматического спектакля.

Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет на сюжеты литературных произведений. «Кино — видимая литература», их общность и различие. Любимые экранизации художественной классики. **Музыка в семье муз.** Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. Полифонический характер музыки. «Живописная» музыка. Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка». Ведущая роль музыки в придворном театре французского классицизма. Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой.

Композитор в театре и кино. Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в.

Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Содружество режиссера и композитора. Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномюзикла в отечественном и зарубежном кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам.

Когда опера превращается в спектакль. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера. Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов декораций с художником-оформителем, организация репетиций). Роль художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Основные функции дирижера в оперном спектакле. Организация работы с оркестром. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа. Выдающиеся оперные певцы.

В чудесном мире балетного спектакля. Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и создатели балетного спектакля. Выдающиеся хореографы современности. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. «Балет — та же симфония». П. Чайковский как музыкальный реформатор балетного искусства. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Обращение к шедеврам мировой литературной классики различных жанров. Образы балета в поэзии А. Пушкина. Балет и изобразительное искусство. Балет — «ожившая скульптура», «самое красноречивое из зрелищ». Балет И. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной пластики. Танец В. Нижинского — реальное воплощение авторского замысла. «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства балета. Музыка красок в балетном спектакле. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Л. Бакст как один из самых «балетных» художников. Художники-декораторы современности. Основные вехи балетного костюма: от пышных нарядов придворного танца к современным силуэтам. Художники-модельеры современности.

На премьере в драматическом театре. Литературный источник драматического спектакля. Обращение к мировой классике и произведениям современных драматургов. Использование литературных произведений различных жанров. Писатель — сорежиссер спектакля. Постановки пьес А. Чехова в истории драматического театра. Режиссерский замысел и основные этапы его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского

коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа. Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Роль театрального художника и композитора в создании художественного образа драматического спектакля. Премьера драматического спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые постановки драматического театра.

Как рождается кинофильм. Создание кинофильма — коллективный художественно-творческий процесс. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Роль сценариста в создании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценария — к литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Литературный сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (покадровая запись съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы оператора).

Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озвучивания (запись «чистого звука» и шумов). Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Выбор съемочной техники, специальных эффектов и ракурсов. Изобразительное искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Использование приема «субъективной камеры». Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров в процессе съемок фильма. «Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего проката).

Взаимодействие искусств в будущем. Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Искусство в современном информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. Новые горизонты рекламы, промышленного и бытового дизайна. Научные достижения современности и их использование в создании произведений искусства. Компьютерное искусство как объединяющее начало в перспективном развитии отдельных видов искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, создания театральных декораций, мультипликации, музыкальных клипов. Возможности электронной музыки в передаче различных звуковых эффектов (сочинение, исполнение, импровизация). Цифровая фотография и ее новые технические возможности. Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Обращение к вечным проблемам бытия и актуальным вопросам настоящего и будущего. Кино XXI в. Создание Академии дигитального (цифрового) Голливуда. Зритель как творческий соавтор фильма. Видеоарт и экспериментальный кинематограф. Будущее эстрады и шоу-бизнеса. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия. Художественное творчество — залог успешного развития искусства в будущем. Вечная и неослабевающая роль художника-творца.

7. Учебно-тематический план

8 класс

№ п.п.	Тема	Часы
1	<u>Художественные представления о мире.</u> Понятие о видах искусства	1
2	Тайны художественного образа. Мышление в «образах»	1

3	Правда и правдоподобие в искусстве. Условность в искусстве.	1
4	Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл»	1
5	Талант и мастерство художника. Секреты художественного творчества	1
6	Возвышенное и низменное в искусстве.	1
7	Трагическое в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии.	1
8	Трагическое как отражение возвышенного	
9	Комическое в искусстве. Понятие комического в искусстве.	1
10	Градация комического. Выдающиеся комики мира.	
11	<u>Азбука искусства.</u> Азбука архитектуры. Профессия архитектора.	1
12	Художественный образ в архитектуре. Средства создания архитектурного образа. Архитектурный ансамбль	1
13	Стили архитектуры: стили Древнего Египта, Античности, Средневековья, Нового и Новейшего времени	1
14	Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. ландшафтная архитектура. Градостроительство	1
15	Язык изобразительного искусства. Как понять изображение. Способы и средства изображения.	1
16	Искусство живописи. Виды живописи. Художественные средства живописи.	1
17	Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Характеристика жанров в живописи.	1
18	Искусство графики. Графика: от возникновения до современности.	1
19	На каком языке говорит графика.	1
20	Виды графического искусства.	1
21	. Художественная фотография. История фотографии. Выразительные средства и жанры фотографии	1
22	Язык скульптуры. История скульптуры. Что значит видеть и понимать скульптуру.	1
23	Жанры и виды скульптуры. Материалы и техники обработки..	1
24	Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-прикладного искусства.	1
25	Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества	1
26	Виды декоративно-прикладного искусства	1
27	Искусство дизайна. Из истории дизайна. Художественные возможности дизайна.	1
28	Виды дизайна	1
29	Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Музыка среди других искусств	1
30	Художественный образ в музыке.	1
31	Условный характер музыкального образа. Временный характер музыки	1

32	Язык и форма музыкального произведения	1
33	Средства выразительности в музыке. Понятие музыкальной формы	1
34	Повторение и обобщение изученного	1

9 класс.

№ п.п.	Тема	Часы
1	Урок Знаний	1
2	Пространственно-временные виды искусств.	1
3	Азбука театра.	1
4	Актер и режиссер в театре.	1
5	Искусство оперы	1
6	В мире танца.	1
7	Страна волшебная – балет.	1
8	Искусство кино.	1
9	Фильмы разные нужны...	1
10	Экранные искусства: телевидение, видео.	1
11	Экранные искусства: телевидение, видео.	1
12	Мультимедийное искусство.	1
13	Зрелищные искусства: цирк и эстрада.	1
14	Изобразительные искусства в семье муз.	1
15	Изобразительные искусства в семье муз.	
16	Художник в театре и кино.	1
17	Художник в театре и кино.	1
18	Архитектура среди других искусств.	1
19	Архитектура среди других искусств.	1
20	Содружество искусств и литература.	1
21	Содружество искусств и литература.	1
22	Музыка в семье муз.	1
23	Музыка в семье муз.	1
24	Композитор в театре и кино.	1
25	Композитор в театре и кино.	1
26	Когда опера превращается в спектакль.	1
27	Когда опера превращается в спектакль.	1
28	В чудесном мире балетного спектакля.	1
29	В чудесном мире балетного спектакля.	1
30	На премьере в драматическом театре.	1
31	На премьере в драматическом театре.	1
32	Как рождается кинофильм.	1
33	Взаимодействие искусств в будущем.	1
34	Заключительный урок.	1

8.Рекомендуемая литература

1. Учебники и пособия:

Бреева Т.М., Гаврилин К.Н. Искусство Древнего мира. М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2008.

Горбунова Т.В. Изобразительное искусство в истории культуры. – СПб., 1997.
Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебник для 10 класса (базовый уровень). – М., 2008.
Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебник для 11 класса (базовый уровень). – М., 2008.
Ильина Т.В. Введение в искусствознание. – М., 2003.
Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996.
Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. – М., 2007.
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: взгляд из России. – М., 2007.
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. – М., 2007.
Солодовников Ю.А., Предтеченская Л.М. Мировая художественная культура. Сборник программ и методических материалов. 6-11 классы. – М., 2001.

2. Энциклопедии, словари, справочники

Божества и герои греческой мифологии. – Флоренция: CasaEditriceBonechi, 1998.
Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь: В 3 т. – СПб., 1995-1997.
История мировой культуры: Справочник школьника. – М., 1996.
Кассу Ж. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка. – М., 1998.
Культурология. XX век: Энциклопедия: В 2 т. – СПб., 1998.
Руднев В.П. Словарь культуры XX века – М., 1999.
Филатов В.В. Краткий иконописный словарь. – М., 1996.
Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. – М., 1997.

3. On-line ресурсы

Российский общеобразовательный портал - [http:// www.school.edu.ru](http://www.school.edu.ru)
«Музеи мира» - [http:// www.museum.ru](http://www.museum.ru)
Галерея Уффици (Флоренция) - [http:// www.FlorenceArt.it/Uffizi](http://www.FlorenceArt.it/Uffizi)
Лувр - [http:// www.louvre.fr/louvre.htm](http://www.louvre.fr/louvre.htm)
Британский музей (Лондон) - [http:// www.britishmuseum.org](http://www.britishmuseum.org)
Галерея Орсе (Париж) - [http:// www.musee-orsay.fr](http://www.musee-orsay.fr)
Эрмитаж - [http:// www.hermitagemuseum.org](http://www.hermitagemuseum.org)
Государственная Третьяковская галерея - [http:// www.tretyakovgallery.ru](http://www.tretyakovgallery.ru)
Государственный Русский музей - [http:// www.rusmuseum.ru](http://www.rusmuseum.ru)
Музеи Московского Кремля - [http:// www.kreml.ru](http://www.kreml.ru)
Всемирная история - <http://historic.ru>