

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение

«Свято-Георгиевская гимназия»

Московская область, г. Красногорск, Красная горка 27,35

Православный приход Знаменского храма г. Красногорска

НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора по
УМР

Директор гимназии

Филина Т.В.

Протоиерей Владимир
Шафоростов

от «31» августа 2026 г.

Приказ №1
От «31 » августа 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «ИСКУССТВО»

для обучающихся 5-9 классов

Красногорск, 2026

Рабочая программа по учебному курсу

Искусство»

7-8 класс

Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Искусство» для 7-8 класса разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, авторской программы под редакцией Даниловой Г.И. «ИСКУССТВО. 5—9 КЛАССЫ. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений». – М.: Дрофа, 2017г.

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.

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, стилях и направлениях, важнейших закономерностях 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;
- 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 индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
 - подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном диалоге с произведением искусства;
 - развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
 - создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе.
- Развитие *творческих способностей* школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной

деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Учебный курс «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 предмета

На изучение предмета в 8 классе отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

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

Личностные результаты изучения искусства подразумевают:

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

Метапредметные результаты изучения искусства отражают:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
- выявление причинно-следственных связей;
- поиск аналогов в искусстве;
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
- применение методов познания через художественный образ;
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
- определение целей и задач учебной деятельности;
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
- самостоятельную оценку достигнутых результатов.

Предметные результаты изучения искусства включают:

7 класс

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

8 класс

Предметные:

- 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;
- понимать значение стиля в искусстве;
- анализировать и сопоставлять специфику отдельных произведений искусств и культурные особенности эпохи;
- оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры;

- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений.

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются:

Исследовательские компетенции означают формирование умения находить и обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами.

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. **Коммуникативные компетенции** предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. **Организаторская деятельность** и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект.

Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в образовательном процессе следующие типы учебных занятий (в основе - традиционная типология, типология уроков С.В.Иванова)

Тип учебных занятий	Дидактические задачи
1. Вводный урок	1. Ознакомление с траекторией движения в предмете (блоке), основными содержательными линиями .
2. Урок самостоятельной работы.	2. Формирование картографических навыков, основ пространственного моделирования, навыков анализа текстового материала
3. Комбинированный урок	3. Отработка понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении .
4. Урок с использованием	5.Повышение мотивации к предмету, формирование представлений о изучаемом произведении искусства, литературы, фольклора
5. Урок закрепления знаний, умений, навыков.	5.Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, умений, навыков, сформированных у обучающихся.
6. Контрольный урок .	6. Проверка уровня качества знаний по изученной теме, разделу.

Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие **методы**:

- 1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, метод проблемного изложения изучаемого материала;
- 2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков;

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический;

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования поведения, методы формирования чувств.

В организации учебного процесса предусмотрен **контроль** за уровнем качества знаний учащихся в следующих формах:

- **промежуточный контроль** – индивидуальные карточки,
фронтальный устный опрос,
понятийные диктанты,
тематические тесты по изученному блоку;

- **итоговый контроль** – контрольная работа.

Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный исторический материал), преобразующая деятельность (новый исторический материал), творческая деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, степень овладения приёмом учебной деятельности).

Типы уроков:

по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучения нового материала, комбинированный, контрольный, обобщения и систематизации знаний, проверки и учёта знаний),

по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие),

по характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового повторения).

Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока.

Формы проверки ЗУН учащихся:

индивидуальная, фронтальная, групповая.

Виды проверки ЗУН учащихся:

устный, письменный, практический.

Диагностический инструментарий учителя:

опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий зачёт.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

По окончании изучения курса «Мир и человек в искусстве» ученик должен знать:

- основные понятия курса: цивилизация, цивилизованный и культурный человек, мировая художественная культура, графика, готика, мимика, зодчество, импровизация, диалог, мозаика, палетка, пантомима, обычай, обряд, прогресс, репертуар. - особенности художественной культуры Древнего Востока, доколумбовой Америки;

- основные черты идеала человека народов мира; - образ защитника Отечества, человека в мире природы; - особенности человека нового времени; - актуальность и нравственную значимость произведений искусства древности для нашего времени.

Ученик должен уметь:

- выделять главную мысль изучаемого литературного текста;

- давать характеристику героя (персонажа, образа) на основе знакомства с произведением искусства;

- формулировать собственную оценку изучаемого произведения.

Ученик должен владеть навыками: - отбора и анализа информации, в том числе использования компьютерных технологий;

- монологического связного воспроизведения информации;

- выявления сходных и отличительных черт в культурологических процессах и явлениях;

- презентации собственных суждений, сообщений; - сценической, выставочной, игровой деятельности; - толерантного восприятия различных точек зрения.

Содержание курса

7 класс

«Виды искусства».

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

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

I. Художественные представления о мире (7 ч)

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 и 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 266 (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. Непримиимый 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 (27 ч)

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. Ампи́р — стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Идеи

рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль 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—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 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. Гальваноластика. 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 ультразвуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств.

Художественный образ в музыке. Условный характер музыкального образа. Специфика художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном произведении. Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового григорианского хора к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в.

Язык и форма музыкального произведения. Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на человека. Метр и темп как основные составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Ритм как выразитель художественного образа. Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы организации различных по высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее общий характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о композиционном строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость

музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стилевых условий.

8 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.

1. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА: ИХ ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ (12ч.)

Введение. 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. Истоки синтетической сущности пространственно-временных искусств. Синкретический характер искусства (на примере ритуальных действий первобытного человека). Коллективный, массовый характер синтетических видов искусства. Активизация роли публики: хеппенинг и перформанс в качестве примеров популярного синтетического действия. 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 ис-

кусства. 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. Особая притягательность театрального искусства и сила его воздействия на человека. Театр как один из древнейших видов искусства и художественный документ эпохи. Рождение театра в эпоху Античности. Сиюминутность действия и рожде-

ния 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 ис-

кусства (слово, мизансцены, сценическое движение, мимика, жесты и позы актеров). Специфика сценического пространства и времени (история вопроса и современность). Роль выразительных средств в создании художественного

образа 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, простак, влюбленный, резонер, инженер, трагест). 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 интерпре-

татор драматургического материала. Актерская трактовка и режиссерская концепция. Сценическая история теат- ральных 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 *drama per musica* к опере-серия 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. Увертюра. Лейтмотив.

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. Танец в искусстве древних цивилизаций. Экспрессия танца в изобразительном искусстве. Эволюция танца в различные культурно-исторические эпохи. Взаимосвязь танцевального искусства с духовной жизнью народа и историей. 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. Нover — 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 танцевальных движений Античности, элементов придворного

этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные формы классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения 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» немое 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 кино-

хроники, ее основные образы и сюжеты. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное (образовательное). 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 (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. Свойства телевидения и его выразительные возможности. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Телевидение, история его возникновения и этапы развития. Эфирное,

кабельное и спутниковое телевидение. Основные свойства телевидения: импровизационность, эффект присутствия, закон непосредственных человеческих контактов, документальность. Кинематограф и телевидение. Система выразительных средств малого экрана. Роль режиссера на ТВ. Сов-

ременное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Возможности цифрового телевидения и телевидения высокой четкости. Интернет-телевидение. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекатель-

ные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Эстетическое воздействие телевидения на человека. Мир видеоискусства. Основные

направления видеоискусства: рекламная, музыкальная и событийная видеография. Жанры видео: видеоклипы, видео-

фильмы, рекламные видеоролики. Специфика создания, связь с киноискусством. Постановочные, анимационные и информационные рекламные видеоролики. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Будущее экранных искусств.

Мультимедийное искусство. Виды компьютерного искусства. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Компьютер как инструмент художника. Виды мультимедийного искусства: компьютерная графика, компьютерная анимация, компьютерная музыка, интерактивный компьютерный перформанс. Компьютерная графика, ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, кино, заставках телепрограмм и видео-клипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Компьютерная анимация — искусство создания

движущихся изображений. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интер-

претатор, 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. Web-дизайн.

Интернет-сайты как образец нового направления творческой деятельности. Компьютерные технологии в руках художника. Цифровые компьютерные технологии — бесценный ресурс для медиа-художников и людей, занимающихся искусством. Возможность самовыражения, творческого поиска, мгновенной фиксации меняющихся мыслей, образов и ассо-

циаций. 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 направле-

ния в развитии современного компьютерного искусства. Может ли компьютер заменить человека в художественном творчестве? Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность.

Зрелищные искусства: цирк и эстрада. В мире циркового искусства. Зрелищные искусства и их характерные отличия. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль. Цирк как одно из древнейших искусств. Развитие цирковых жанров от Античности до наших дней. Объединяю-

щее начало циркового искусства. Цирк в содружестве с другими искусствами. Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, дрессуры, музыкальной эксцентрики и иллюзионизма. <<Звезды>> манежа. Искусство эстрады. Эстрада как вид искусства, его происхождение.

Разнообразие выразительных средств эстрады. Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль концеранса 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» (22 ч.)

Изобразительные искусства в семье муз. Содружество изобразительных искусств. Живопись и графика. 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. «Скульптурная» живопись О. Домье. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Изобразительные искусства и фотография. Живопись, графика, скульптура и художественная фотография, их сходство

и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец: общее и различия. Пластика как объединяющее начало между этими искусствами. Экспрессия танца в изобразительном искусстве

ве 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. Использование аудио-, видео- и компьютерных технологий. Изобразительная режиссура спектакля. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Зависимость изобразительного решения спектакля от вида и жанра театрального искусства. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к окончательному решению. Богатейшая палитра современной системы художественного оформления спектакля. 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 и его творческое содружество 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). Кино-декорации, 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 Древнего Египта и Древней Греции. Статуя в гробнице фараона и в античном храме. Значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства (колонна Траяна и конные памятники Древнего Рима). Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектурно-функциональная функция скульптуры в готическом храме. Живопись в архитектуре барокко, стремление к полному взаимопроникновению внутреннего и внешнего пространства. «Живопись, поглотившая архитектуру» в творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос). Архитектура — «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». 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. 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». Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации. «Стань музыкою, слово...» Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем в музыке и литературе. Музыкальные страницы литературных произведений. Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература, театр и кинематограф. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет. «Кино — видимая литература». Любимые экранизации художественной классики. **Музыка в семье муз.** Музыка и изобразительные искусства. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи (на примере интерпретации музыки изобразительными средствами). Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты в творчестве известных художников. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. «Живописная» музыка. Музыка — душа танца. Музыка — «невидимый танец», танец — «немая музыка». Особенности восприятия 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 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. Единство драматического действия и музыки. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей (по выбору). 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. Музыка как элемент кинематографической полифонии. Содружество режиссера и композитора. Мастера отечественной музыкальной комедии. Жанр киномузыкла в отечественном и зарубежном кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино и их создатели. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам.

Когда опера превращается в спектакль. Творцы оперного спектакля. Синтез в оперном спектакле. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Роль композитора, создающего музыку 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. Исторический роман и опера (на примере творчества М. П. Мусоргского). 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. Роль режиссера и актера в опере. Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (анализ оперной партитуры, создание концепции оперного спектакля, сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов декораций с художником-оформителем, организация репетиций). 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. И рождается чудо спектакля... Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Драматургия балетного спектакля. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Шедевры мировой литературной классики в балете. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. Балет и изобразительное искусство. «Жизнь в танце» исполнителей балета. Музыка красок в балетном спектакле. Выдающиеся хореографы современности. Роль актера (танцовщика) в воплощении сценического замысла. «Петрушка» — шедевр балетного искусства, пример синтеза искусств. 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. Режиссерский замысел и основные этапы его воплощения. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение сути конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценических образов. Роль репетиций в создании слаженного коллектива и наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство создания мизансцен. Постановка массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Премьера драматического спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник для всего театрального коллектива. Любимые драматические постановки.

Как снимается кинофильм. К экрану путь нелегок и нескор... Кинофильм — результат творческих усилий большого коллектива его создателей. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажный, монтажно-тонировочный. Продюсер и его роль в создании кино- фильма (участие в организации финансирования, подборе творческого коллектива, решении вопросов о размещении рекламы и будущем прокате). 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 натуры для съемок, подбор актеров и проведение кинопроб. На съемочной площадке. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (покадровая запись съемок, определение метража каждой сцены, характера освещения, особенностей работы оператора). Мастерство кинооператора в создании фильма. Выбор съемочной техники и ракурсов, технологии создания специальных эффектов. 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. Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Особенности съемки трюковых сцен и роль каскадеров в процессе съемок фильма. Использование спецэффектов. «Звезды» мирового кинематографа. 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 к зрителю (промоушн), организация и проведение рекламной кампании.

Тематическое планирование

класс

№п/п	Тема	Количество часов	Проверочные работы
1.	Введение.	1ч	
	I. Художественные представления о мире	7ч	
2.	Понятие о видах искусства.	1ч	
3.	Тайны художественного образа.	2ч	
4.	Художник и окружающий мир.	1ч	
5.	Возвышенное и низменное в искусстве.	1ч	
6.	Трагическое в искусстве.	1ч	
7.	Комическое в искусстве.	1ч	Тест
	II. Азбука искусства	26 ч	
8.	Азбука архитектуры.	2ч	
9.	Художественный образ в архитектуре.	2ч	
10.	Стили архитектуры.	2ч	Тест
11.	Виды архитектуры.	2ч	
12.	Язык изобразительного искусства.	2ч	
13.	Искусство живописи.	1ч	
14.	Жанровое многообразие живописи.	2ч	
15.	Искусство графики.	2ч	
16.	Художественная фотография.	2ч	
17.	Язык скульптуры.	2ч	
18.	Декоративно-прикладное искусство.	2ч	Тест
19.	Искусство дизайна.	2ч	
20.	Язык и форма музыкального произведения.	2ч	Контрольный тест
21.	Обобщающий урок	1	

класс

№ П/п	Темы и разделы курса	Кол-во часов на изучение раздела	Кол-во часов на изучение темы
1.	Введение. В мире искусств.	1	1
I.	Синтетические искусства: их виды и особенности.	18	
2.	Пространственно-временные виды искусства.		2
3.	Азбука театра.		2
4.	Актер и режиссёр в театре.		2
5.	Искусство оперы.		1
6.	В мире танца.		1
7.	Страна волшебная – балет.		1
8.	Искусство кинематографа.		2
9.	Фильмы разные нужны...		2

10.	Экранные искусства: телевидение, видео.		2
11.	Мультимедийное искусство.		1
12.	Зрелищные искусства: цирк и эстрада.		2
II.	«Под сенью дружных муз».	15	
13.	Изобразительные искусства в семье муз.		2
14.	Художник в театре и кино.		2
15.	Архитектура среди других искусств.		1
16.	Содружество искусств и литература.		2
17.	Музыка в семье муз.		1
18.	Композитор в театре и в кино.		1
19.	Когда опера превращается в спектакль.		1
20.	В чудесном мире балетного спектакля.		1
21.	На премьере в драматическом театре.		1
22.	Как рождается кинофильм.		1
23.	Взаимодействие искусств в будущем.		2
Итого		34	34

Календарно-тематическое планирование

класс

№ п/п	Тема урока	Практические работы	Дата	
1.	Введение. В мире классических искусств		01.09-05.09	
2.	Понятие о видах искусства.		08.09-12.09	
3.	Тайны художественного образа.		15.09-19.09	
4.	Художник и окружающий мир.		22.09-26.09	
5.	Возвышенное и низменное в искусстве.		29.09-03.10	
6.	Трагическое в искусстве.		13.10-17.10	
7.	Комическое в искусстве.		20.10-24.10	
8.	Азбука архитектуры.		27.10-31.10	
9.	Азбука архитектуры.		03.11-07.11	
10.	Художественный образ в архитектуре.		10.11-14.11	
11.	Художественный образ в архитектуре.		24.11-28.11	
12.	Стили архитектуры.		01.12-05.12	
13.	Стили архитектуры.		08.12-12.12	
14.	Виды архитектуры		15.12-19.12	
15.	Виды архитектуры		22.12-26.12	
16.	Язык изобразительного искусства		12.01-16.01	
17.	Язык изобразительного искусства		19.01-23.01	

18.	Искусство живописи		26.01-30.01	
19.	Жанровое многообразие живописи		02.02-06.02	
20.	Жанровое многообразие живописи		09.02-13.02	
21.	Искусство графики		16.02-20.02	
22.	Художественная фотография		02.03-06.03	
23.	Художественная фотография		09.03-13.03	
24.	Язык скульптуры		16.03-20.03	
25.	Язык скульптуры		23.03-27.03	
26.	Декоративно-прикладное искусство		30.03-03.04	
27.	Декоративно-прикладное искусство		06.04-08.04	
28.	Искусство дизайна		16.04-17.04	
29.	Искусство дизайна		20.04-24.04	
30.	Музыка как вид искусства		27.04-30.04	
31.	Художественный образ в музыке		04.05-08.05	
32.	Художественный образ в музыке		11.05-15.05	
33.	Язык и форма музыкального произведения		18.05-22.05	
34.	Язык и форма музыкального произведения. Итоговый тест по предмету.		25.05-29.05	

класс

	Название тем учебного курса			
1.	Введение. Пространственно-временные виды искусств		01.09-05.09	
2.	Художественная культура 17-18 вв. Азбука театра		08.09-12.09	
3.	Стилевое многообразие искусства 17-18вв. Азбука театра		15.09-19.09	
4.	Художественная культура барокко. Искусство оперы.		22.09-26.09	
5.	Архитектура среди других искусств. Архитектура барокко.		29.09-03.10	
6.	Изобразительное искусство в семье муз.		13.10-17.10	
7.	Изобразительное искусство барокко		20.10-24.10	
8.	Опера. Искусство оперы		27.10-31.10	
9.	В мире танца.		03.11-07.11	
10.	Страна волшебная – балет.		10.11-14.11	
11.	Искусство кинематографа.		24.11-28.11	
12.	Фильмы разные нужны...		01.12-05.12	
13.	Фильмы разные нужны...		08.12-12.12	

14.	Экранные искусства: телевидение, видео.		15.12-19.12	
15.	Экранные искусства: телевидение, видео.		22.12-26.12	
16.	Мультимедийное искусство.		12.01-16.01	
17.	Зрелищные искусства: цирк и эстрада.		19.01-23.01	
18.	Зрелищные искусства: цирк и эстрада.		26.01-30.01	
19.	Изобразительные искусства в семье муз.		02.02-06.02	
20.	Изобразительные искусства в семье муз.		09.02-13.02	
21.	Художник в театре и кино.		16.02-20.02	
22.	Художник в театре и кино.		02.03-06.03	
23.	Архитектура среди других искусств.		09.03-13.03	
24.	Содружество искусств и литература.		16.03-20.03	
25.	Содружество искусств и литература.		23.03-27.03	
26.	Музыка в семье муз.		30.03-03.04	
27.	Композитор в театре и в кино.		06.04-08.04	
28.	Когда опера превращается в спектакль.		16.04-17.04	
29.	В чудесном мире балетного спектакля.		20.04-24.04	
30.	На премьере в драматическом театре.		27.04-30.04	
31.	Как рождается кинофильм.		04.05-08.05	
32.	Взаимодействие искусств в будущем.		11.05-15.05	
33.	Взаимодействие искусств в будущем.		18.05-22.05	
34.	Повторение и обобщение по курсу Искусство		25.05-29.05	