

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по предмету «Искусство» для 5-9 классов составлены на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по искусству от 05.03. 2004 г №1089.

Образовательной программы образовательного учреждения

Программы развития МАОУ ООШ №14

На основе авторских программ «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой. Авторской программы основного общего образования «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского –М. «Просвещение» 2011г.

Национально – региональный компонент.

Школьный учебный план.

Национально-региональный компонент реализуется по следующим содержательным линиям:

- обогащение опыта эмоционально- ценностного отношения учащихся к искусству;

- знакомство с музыкальными и художественными произведениями искусства;

- овладение способами музыкальной и изобразительной учебной деятельности;

- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной и изобразительной деятельности.

Общая характеристика предмета.

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

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

Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный процесс, который позволяет ус­танавливать преемственные связи между всеми предметами гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, опреде­ляет его особое место и уникальность в общей системе гума­нитарно-художественного образования.

Программа 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.

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.

Главные приоритеты изучения предмета в 5—9 классах сосредоточены на решении задач наблюдения (восприятия) учащимися произведений искусства, раскрытия закономер­ностей исторического развития, понимания особенностей об­разного языка различных видов искусства, формирования и развития художественно-образного мышления.

Цели художественного образования и эстетическо­го воспитания в основной школе:

—развитие эмоционально-эстетического восприятия дейст­вительности, художественно-творческих способностей учащих­ся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зритель­но-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;

—воспитание культуры восприятия произведений изобра­зительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;

—формирование устойчивого интереса к искусству, спо­собности воспринимать его исторические и национальные особенности;

—приобретение знаний об искусстве как способе эмо­ционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декора­тивно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитек­туры, кино, театра;

—овладение умениями и навыками разнообразной худо­жественной деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также пси­хологической разгрузки и релаксации средствами искусства.

Место курса в учебном плане

Приобщение школьников к миру искусства в основ­ной школе представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений миро­вой художественной культуры (5—7 классы) к пониманию и осмыслению основных законов развития искусства (8— 9 классы).

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 272 часа для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, которое представлено двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В V, VI и VII классах курс изучается по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII и IX классах изучается интегрированный предмет «Искусство» по 34 часов в год из расчета 1 час в неделю, который включает содержание раздела «Синтез искусств» из федерального компонента государственного образовательного стандарта по учебному предмету «Изобразительное искусство» и раздела «Музыка в формировании духовной культуры личности» − по учебному предмету «Музыка».

Ценностные ориентиры содержания курса

Ценностные ориентиры содержания учебного пред­мета «Искусство» определяют решение образовательных и воспитательных целей и задач курса.

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.

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;

— самостоятельная оценка достигнутых результатов.
Предметные результаты изучения искусства включают:

* наблюдение (восприятие) объектов и явлений искус­ства;
* восприятие смысла (концепции, специфики) художест­венного образа, произведения искусства;
* представление места и роли искусства в развитии миро­вой культуры, в жизни человека и общества;
* представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, пред­ставленных в произведениях искусства;
* усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;
* различение изученных видов и жанров искусств, опре­деление зависимости художественной формы от цели творче­ского замысла;
* классификацию изученных объектов и явлений куль­туры; структурирование изученного материала, информа­ции, полученной из различных источников;
* осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным тради­циям своего народа;
* уважение и осознание ценности культуры другого на­рода, освоение ее духовного потенциала;
* формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использова­нием специальной терминологии; высказывание 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.

«Музыка»

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся.

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;

развитие музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

Основные содержательные линии:

обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям;

усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;

владение способами музыкальной деятельности (умения и навыки);

обогащение опыта музыкально-творческой деятельности.

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих основную школу.

Обогащение опыта эмоционально - ценностного отношения к музыке и

знаний музыки в период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более широкого представления в музыкальном репертуаре образцов народной и профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и духовной. При этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися музыкального репертуара становятся образцы со-временной популярной музыки.

Необходимо обратить особое внимание на то, что опыт эмоциональ-но-ценностного отношения к музыке и знание учащимися музыки происхо-дит в первую очередь на основе личностно окрашенного эмоционально-образного общения с художественными образцами музыкального искусства в различных видов музыкальной деятельности; выявления связей музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека, его душевного состояния.

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки различных направлений, стилей и школ.

Приоритетное значение в ряду з н а н и й о м у з ы к е на второй ступени обучения имеют знания, приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, многогранность связей музыки с другими видами искусства. В число музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, способах овладения различными видами музыкальной деятельности, нотной грамоты. В программе выделяется группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о музыкальной жизни нашей страны и других стран мира.

Необходимо предусмотреть в программе освоение учащимися музыкальных умений и навыков , приобретаемых в различных видах музыкально-творческой деятельности и способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. При этом музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются базой прежде всего для музыкально-исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и развития психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым условием для достижения эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального образа исполняемого произведения и самовыражения ребенка.

В слушании – это умения и навыки:

интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;

передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.;

дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани (звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;

понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного замысла композитора;

сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано оценивать их;

выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства.

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоро-вом, ансамблевом и сольном пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании, инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, связанные с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений в определенном характере, жанре, стиле:

предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;

сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;

оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении;

Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством звучания в пении и игре на инструментах, следование дирижерским указаниям;

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с сопровождением предусматривается совершенствование навыков певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). В игре на музыкальных инструментах формируются навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения. В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.

В импровизации и сочинении музыки предусматривается формирование умений воплощать задуманный учащимся художественный замысел на основе накопленного интонационно-слухового опыта или на основе предлагаемых учителем ритмических, мелодико-ритмических, синтаксических, жанрово-стилевых, фактурных и других моделей. Во взаимосвязи с этим процессом происходит развитие навыков вариантного повторения заданного мотива, импровизации заключительной каденции мелодии, ритмического рисунка, мелодии в малообъемных ладах на основе предложенных мелодических оборотов.

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и навыки, необходимые для выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на этой основе художественного за-мысла и его воплощения сценическими средствами.

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем самым удается избежать информационного изложения материала и на первый план вывести деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-творческой деятельности в системе основного общего музыкального образования направлено на дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к процессу и результату музыкальной деятельности. Такой опыт помогает ученику глубже познавать природу музыки, пути и способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать свою личностную позицию по отношению к искусству и найти способы самовыражения в разнообразной музыкально-творческой деятельности.

Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку учащихся к музыкальному самообразованию , без которого невозможно становление музыкальной культуры. Музыкальное самообразование представлено в программе в виде содержательных дидактических единиц (предусматривающих самостоятельное обогащение изучаемого материала) и в виде требований к уровню подготовки учащихся (направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков самостоятельной работы).

Важнейшим **принципом** организации учебного предмета «Музыка» является единство двух начал: познание природы музыки через исполнительский опыт и через активное восприятие образцов музыкального искусства.

Приоритетным направлением музыкального развития школьников следует считать освоение опыта творческой деятельности:

хоровое исполнение, пластическое интонирование и музыкально-ритмическое движение, элементарное музицирование, импровизации, освоение элементов музыкальной грамоты.

Реализация данной программы опирается на следующие **методы** музыкального образования:

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

Метод эмоциональной драматургии;

Метод интонационно-стилевого постижения музыки;

Метод художественного контекста;

Метод создания «композиций»;

Метод перспективы и ретроспективы.

Формы организации учебного процесса, типы уроков:

- классно-урочная;

- урок-путешествие;

- урок-игра;

- урок-экскурсия;

- урок-викторина;

- урок-концерт.

Формы контроля:

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем: работа по карточкам(знание музыкального словаря), кроссворды, рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы, «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных), применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком(рисунки, поделки и т.д.), ведение тетради по музыке, индивидуальный и фронтальный опрос, самостоятельные работы, тесты.

Основные виды учебной деятельности школьников

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека.

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса).

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности.

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений.

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных музыкальных произведений.

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.

В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира.

Основное содержание

V-VII классы (105 ч.)

Основы музыкальной культуры

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки.
интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия.
возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты,
сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и его развития.
Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной,

симфонической и театральной музыки. характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности.

Исполнение музыки как искусство интерпретации. основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. хоры: академический, народный. виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. характер звучания отдельных инструментов.

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и
импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины,
лирические песни, частушки). Исполнительские типы художественного общения:

"самообщение" ("пение для себя"), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и др.), соревновательное (при активной реакции публики).

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки, способы обращения композиторов к народной музыке.

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез и др.).

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII-XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского.

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической школы.

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, развитие традиций русской классической музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - XX веков. средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал.

Западноевропейская музыка эпохи возрождения: Вилланелла, Мадригал, Мотет (О. Лассо, Д. Палестрина). Связь профессиональной композиторской музыки с народным музыкальным творчеством и ее своеобразие.

Западноевропейская музыка эпохи барокко, знакомство с творчеством И.С. Баха на примере жанров прелюдии, фуги, мессы.

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской классической школы (И. ГАЙДН, В.А. МОЦАРТ, Л. ВАН БЕТХОВЕН), отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф. ШОПЕН, Ф. ЛИСТ, Р. ШУМАН, Ф. ШУБЕРТ, Э. ГРИГ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. знакомство с оперным жанром в музыке западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж. БИЗЕ, ДЖ. ВЕРДИ, ДЖ. РОССИНИ. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием.

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века, традиции и новаторство в творчестве композиторов XX столетия. стилевое многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки.

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (И.Ф. СТРАВИНСКИЙ, С.С. ПРОКОФЬЕВ, Д.Д. ШОСТАКОВИЧ, Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ) и зарубежных композиторов (К. ДЕБЮССИ, К. ОРФ, М. РАВЕЛЬ, Б. БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ).

Джаз (Л. АРМСТРОНГ, Д. ЭЛЛИНГТОН, К. БЕЙСИ, Л. УТЕСОВ). СПИРИЧУЭЛ, БЛЮЗ (Э. ФИЦДЖЕРАЛЬД). СИМФОДЖАЗ (ДЖ. ГЕРШВИН).

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" своего времени (И.О. ДУНАЕВСКИЙ, А.В. АЛЕКСАНДРОВ).

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш. ОКУДЖАВА, В.С. ВЫСОЦКИЙ, А.И. ГАЛИЧ); мюзикл (Л. БЕРНСТАЙН), рок-опера (Э.Л. УЭББЕР); рок-н-ролл (Э. ПРЕСЛИ); британский бит ("битлз"), фолк-рок (Б. ДИЛАН); хард-рок ("Лед Зеппелин", "Дип Пепл"); арт-рок ("ПИНК ФЛОЙД"); реггей (Б. МАРЛИ), хеви-метал ("ДЖУДАС ПРИСТ") и др .

Представления о музыкальной жизни России и других стран. выдающиеся российские исполнители: Ф.И. ШАЛЯПИН, С.В. РАХМАНИНОВ, С.Т. РИХТЕР, Э.Г. ГИЛЕЛЬС, Д.Ф. ОЙСТРАХ, Е.А. МРАВИНСКИЙ, Е.Ф. СВЕТЛАНОВ, А.В. СВЕШНИКОВ И ДР.

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. КАРУЗО, М. КАЛЛАС, Р. ТИБАЛЬДИ, Э. ГОРОВИЦ, И. МЕНУХИН, А. РУБИНШТЕЙН, Г. ФОН КАРАЯН, А. ТОСКАНИНИ И ДР. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

Всемирно известные театры оперы и балета: большой театр (Россия, Москва), мариинский театр (Россия, С.-Петербург); ла скала (Италия, Милан), гранд-опера (ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ), КОВЕНТ-ГАРДЕН (АНГЛИЯ, ЛОНДОН), МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА (США, НЬЮ-ЙОРК).

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: музей музыкальной культуры имени М.И. ГЛИНКИ, Московская государственная консерватория имени П.И. ЧАЙКОВСКОГО, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА.

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: русский народный
академический хор им. М.Е. ПЯТНИЦКОГО, русский народный академический
оркестр им. Н.П. ОСИПОВА, государственный академический оркестр

Ленинградской филармонии.

Музыка в формировании духовной культуры личности.

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного состояния.

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (РЕКВИЕМЫ В.А. МОЦАРТА, Д. ВЕРДИ, Б. БРИТТЕНА), ВЕЧНОСТИ ДУХА И КРАТКОВРЕМЕННОСТИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ (В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. БАХА), ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ ("РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" У. ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ Г. БЕРЛИОЗА, П.И. ЧАЙКОВСКОГО И С.С. ПРОКОФЬЕВА); ВОЙНЫ И МИРА (ТВОРЧЕСТВО Д.Д. ШОСТАКОВИЧА, Г. МАЛЕРА, Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО); ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА (Л. ВАН БЕТХОВЕН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ); ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА (М.П. МУСОРГСКИЙ, Р. ШУМАН, Ж. БИЗЕ) и др.

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. Опыт музыкально-творческой деятельности. Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности.

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью.

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта

индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными.

Инструментальное музицирование.

Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений.

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами.

Выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение.

Музыка и современные технологии.

Использование информационно-коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений.

Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети интернет.

Содержание программного материала 5 класс

Тема I полугодия: “Музыка и литература” (17 часов)

Что роднит музыку   с литературой

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства.

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы   с литературой, если бы не было музыки?   Поэма, былина, сказка. Песня, романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств   живописи и музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой окраски   в музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.

Вокальная музыка

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки.

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной музыке. Песня – верный спутник человека.

. Вокальная музыка.   н.р.к. Песни Тверского края

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).

Знакомство с различными жанрами русской народной   песни: формирование необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные, шуточные,сатирические, игровые, хороводные, лирические песни, Песни – заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев – это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др.

 Вокальная музыка.

 Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.

Фольклор в музыке русских композиторов

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки.

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе различных   литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.

Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. н.р.к

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность.

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной музыки Тверского края.

Жанры инструментальной и вокальной музыки

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы.

Представление о существовании вокальной и инструментальной   музыки, не связанной с какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой.

Выяснение своеобразия   и выразительности песни без слов и романса –инструментальной и вокальной баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в симфонические мелодии.

 Вторая жизнь песни

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование.

Представление   о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках профессиональной   музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка.

Вторая жизнь песни

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: создание музыки в народном стиле.

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.

 Всю жизнь мою несу родину в душе

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы.

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности. Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны, судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество.

 Писатели и поэты о музыке и   музыкантах.

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о   творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую   роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя   характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной.

Писатели и поэты о музыке и   музыкантах.

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. (В.Моцарт – Ф.Шопен)

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о   творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую   роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров.

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору.

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Музыка в театре, кино и на телевидении

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и музыки. Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа реального события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами мультипликации. Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и временем получили отражение и в музыке к фильмам.

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении.

Мир композитора.   н.р.к. Музыка профессиональных композиторов Твери.   Знакомство с творчеством региональных композиторов.

Выявление многосторонних связей музыки и литературы.

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов)

 Что роднит музыку с изобразительным   искусством.

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические).

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи

Небесное   и земное в звуках и красках.

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве.

Звать через прошлое к настоящему.

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст).

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев.

Звать через прошлое к настоящему.

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития.

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.

Музыкальная живопись и живописная музыка

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность.

Музыкальная живопись и живописная музыка

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет.

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве

Народные истоки русской профессиональной музыки.

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.

Волшебная палочка дирижера.

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.

Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического развития.

Застывшая музыка

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.

Полифония в музыке и живописи

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.

Музыка   на мольберте.

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante.

Импрессионизм в музыке и живописи.

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   К.Дебюсси.

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают.

О подвигах, о доблести и славе...

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, героические.

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием.

В каждой мимолетности вижу я мир…

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – инструментальной музыке.

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия

Мир   композитора. С веком наравне.

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов.

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства

Содержание программного материала 6 класс

Тема I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов)

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музы­ки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кан­тата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инстру­ментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочи­нения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркест­ра, синтезатора.

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольк­лорные образы в творчестве композиторов. Образы русской ду­ховной и светской музыки (знаменный распев, партесное пе­ние, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). По­лифония и гомофония.

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — ис­кусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обра­ботки).

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений.

Использование различных форм музицирования и творче­ских заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Тема II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов)

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфониче­ской музыки. Сходство и различие как основной принцип раз­вития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант­ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллю­страции и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инстру­ментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.

Содержание программного материала 7 класс

Тема 1 полугодия: «Взаимодействие музыки с разными видами искусства » 16 час

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.

Тема 2 полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.» 19 час

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов.

В 7 классе на уроках музыки сохраняется целевая установка музыкального образования на формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры. Тем самым предусмотрена ориентация уроков музыки на приобщение учащихся к музыкальному искусству и к музыкальной культуре в целом. Характерно для учащихся этого возраста проявление собственной позиции, чаще всего не совпадающей с общепризнанной, что требует особого внимания к поиску противоречий в явлениях искусства и жизни, что становится движущей силой развития художественно-образного мышления и самоопределения подростка в различных видах музыкально-творческой деятельности.
 Основополагающими являются установки на раскрытие интонационно-образной природы музыкального искусства, его места и значения в жизни общества и каждого человека; на творческое самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию личности ученика в современном мире.
 В содержании музыкального образования усилена роль гражданственно-патриотического воспитания (знакомство с традиционным русским искусством, его истоками, видами, ценностными ориентирами). В то же время акцент ставится на формировании позитивного, заинтересованного отношения к познанию музыкальных культур других стран.
 Уроки ориентированы прежде всего на деятельностное освоение искусства, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать музыкально-творческие способности, возможности и потребности учащихся. Успешность школьника в различных видах музыкальной деятельности смягчает

свойственные для этого возраста кризисные явления.
 Особое внимание уделяется приобретению компетентности слушателя и исполнителя; развитию умений ориентироваться в современном музыкально-информационном пространстве; способности различать позитивные и негативные явления и влияния масс-культуры, манипулирующей общественным сознанием, а также интеграции полученных знаний в собственной музыкально-творческой деятельности, умении организовать свой культурный досуг. Все это будет способствовать воспитательному воздействию искусства на личность школьника.
 В содержании урока музыки усилено внимание к информационным технологиям, которые активно входят в повседневную жизнь человека: зрелищные и экранные искусства, электронная музыка. Учащимся предоставляется свобода самоопределения в видах и формах музыкально-художественного творчества, реализованного в разнообразных индивидуальных и коллективных формах работы.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения музыки ученик должен: знать/понимать:

специфику музыки как вида искусства;

возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;

основные жанры народной и профессиональной музыки;

многообразие музыкальных образов и способов их развития;

основные формы музыки;

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; уметь:

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и
современных композиторов (по выбору учащихся);

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную
запись);

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей,
тем, художественных образов;

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

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание
музыкальных радио- и телепередач и др.);

- определения своего отношения к музыкальным
явлениям действительности;

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях.

Критерии оценивания:

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала.

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений.

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа.

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование.

Слушание музыки.

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

Учитывается:

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности;

-самостоятельность в разборе музыкального произведения;

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.

Нормы оценок.

Оценка «пять»:

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.

Оценка «четыре»:

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.

Оценка «три»:

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.

Оценка «два»:

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

Хоровое пение.

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания ,с другой стороны -учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой ,более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.

Нормы оценок.

«пять»:

-знание мелодической линии и текста песни;

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;

-выразительное исполнение.

«четыре»:

-знание мелодической линии и текста песни;

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;

-пение недостаточно выразительное.

«три»:

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;

-пение невыразительное.

«два»:

-исполнение неуверенное, фальшивое.

Требования к ведению тетради для учащихся 5-7 классов.

В тетрадь записываются:

1.Темы уроков.

2.Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни.

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании.

4.Названия и авторы разучиваемых песен.

5.Сложно запоминающиеся тексты песен.

6.Музыкальные впечатления.

7.Сообщения,выполняемые учащимися по желанию(по темам отдельных уроков.)

8.В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год.

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов(в связи с записываемыми темами).

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини - учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить.

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть.

Оценка выставляется за:

1.ведение тетради (эстетическое оформление;)

наличие всех тем;

аккуратность.

2.ведение словаря

3.выполненное домашнее задание.

4.самостоятельную письменную работу по карточкам.

Учебно – методическое обеспечение:

Авторская программа «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,

Учебник по музыке для 5 класса,6 класса,7 класса, творческую тетрадь, тетрадь по фонохрестоматию. Авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.

Материально- техническое обеспечение:

Магнитофон;

Компьютер;

Телевизор;

Видеомагнитофон;

Демонстрационный материал: (портреты композиторов, картины с изображением музыкальных инструментов, слайды);

СД и видео-диски;

Синтезатор;

Музыкальный центр;

Микрофон;

Стол и стул для педагога;

Парты и стулья для учащихся;

Доска

«Изобразительное искусство»

Основная **цель** — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Задачи художественного образования:

* **развитие** художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
* **воспитание** культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
* **освоение знаний** об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
* **овладение умениями и навыками** художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
* **формирование** устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности.

Реализация регионального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется по следующим содержательным линиям:

Содержательная линия образования «Информационная культура» реализуется в процессе изучения всех тем курса.

Содержательная линия образования «Художественная культура» реализуется в процессе изучения всех тем курса.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования являются: **познавательная деятельность** – использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности;

информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников информации;

рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей.

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку.

«Искусство»

Цель — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.

Задачи реализации данного курса:

актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;

культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;

формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества;

углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков;

воспитание художественного вкуса;

приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;

формирование умений и навыков художественного самообразования.

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.

Формы организации учебного процесса

Традиционной формой организации учебного процесса является урок, в программе предусмотрено проведение разных типов уроков: вводный, изучения нового материала, закрепление изученного материала, комбинированный, обобщающий урок.

Кроме того при изучении курса целесообразно проводить экскурсии, викторины, конкурсные программы, уроки-путешествия, уроки-сказки, выставки работ, защиту проектов.

Методы обучения

- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой),

- наглядные (наблюдения, демонстрация учебных пособий и образцов, ТСО),

- практические (упражнения, практические работы, творческие работы, дидактические игры, проекты).

Методы мониторинга знаний и умений обучающихся – творческие работы, фронтальный и индивидуальный опрос, подготовка сообщений, презентаций, тесты, кроссворды, отчет по экскурсии, защита проекта.

Содержание

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 (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 (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. Пергам-ский 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 «Умирающий 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 Франчески да Римини и Паоло в «Божест­венной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художествен­ные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь влюб­ленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чай­ковского «Франческа да Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным вол­нением и просветленной печалью.

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

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. 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 хай-тек. 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 настроя 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, ваяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразитель­ные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры скульп­туры. Характерные особенности портретного, анималисти­ческого, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника их обработ­ки. Выбор материала, его зависимость от авторского замыс­ла, содержания, местонахождения произведения и особен­ностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания скульптурных произведе­ний. Процесс создания скульптурного произведения и его ос­новные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, плас­тилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальвано­пластика. Ковка, чеканка и гравировка.

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений декоратив­но-прикладного искусства: единство пользы и красоты, ис­торическая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, гар­моничность и естественность. Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-приклад­ного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и симмет­рия. Декоративно-прикладное искусство как часть народно­го творчества. Сохранение и развитие национальных тради­ций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творче­ства. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств. Монументально-декоративное искусство: организация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и пло­щадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по функ­циональному признаку, виду используемого материала, тех­нике и способу изготовления. Основные способы производст­ва предметов декоративно-прикладного искусства.

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

Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств челове­ка. Особенности восприятия музыки в различные культур­но-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и 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 хорала 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.

9 КЛАСС Содружество искусств (34ч)

I. Синтетические искусства (12 ч)

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. Сиюми­нутность 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, инженю, травести). 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 «сверх­задачи» и «сквозного действия». Искусство «перевопло­щения» в игре выдающихся актеров театральной сцены. Режиссер — профессия XX в. Его основные задачи и роль в создании театрального спектакля. Режиссер как интерпре­татор драматургического материала. В. 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 искус­ства, 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 и 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 кино­хроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное ки­но как средство массовой информации. Выдающиеся масте­ра документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимаци­онное (мультипликационное) кино, его рисованные, живо­писные или кукольные образы. Любимые «герои» мульти­пликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мульти­пликации. Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и ме­лодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современ­ного кино: 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 двухмерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. Интерактивный перфор-манс 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 конферанса 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 архитектоническая 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 ре-

жиссера, 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.

Требования к уровню подготовки выпускников

 Выпускники основной школы научатся:

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

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, пред­ставленных в произведениях искусства, делать выводы и умо­заключения;

•   описывать явления музыкальной, художественной куль­туры, используя для этого соответствующую терминологию;

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и на­выки в каком-либо виде художественной деятельности; ре­шать творческие проблемы.

• ориентироваться в культурном многообразии окружаю­щей действительности, наблюдать за разнообразными явлени­ями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельнос­ти, различать истинные и ложные ценности;

• организовывать свою творческую деятельность, опреде­лять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения;

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления;

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мне­ние о достоинствах произведений высокого и массового ис­кусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.

9 класс

№	**Тема**	**Содержание**	**Характеристика видов деятельности**
Синтетические искусства (12 ч)			
1	Пространственно-времен­ные виды искусства	Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. У истоков теории синтеза искусств. Идея синтеза искусств в раз­личные эпохи	Метапред­метные **.** Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художест­венного и технического совершенства; **.** знать особенности драматического и музыкального театра, специфику деятельности их созда­телей; **.** участвовать в исполнении фрагментов опер (мюзиклов, театрализации современных песен и др.); **.** принимать участие в постановке школьных театральных спектаклей или их фрагментов в ка­честве актера, режиссера, художника, композитора, звукорежиссера, аранжировщика, веду­щего, музыкального или литературного редактора (по выбору учащегося); **.** участвовать в создании экранного произведения (видеофильм, видеоряд, видеоклип) в каче­стве актера, режиссера, сценариста, музыкального редактора и т. д.; **.** участвовать в исполнении различных танцев (по выбору); **.** разрабатывать проекты различных классных и школьных мероприятий (тематических, кон­курсных, итоговых, юбилейных и т. д.) с применением возможностей кино-, театрального и хореографического искусства; **.** сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной деятельности по созданию кино­фильма (видеоклипа, видеоряда и т. д.), в постановке театрального спектакля (фрагмента, мю­зикла), современного танца; **.** самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презента­ций, оформления иллюстрированных журналов и т. д.; **.** принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с примене­нием ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, ме­бели и др.) Пред­метные **.** Эмоционально воспринимать выдающиеся произведения пространственно-временных ис­кусств и давать им эстетическую оценку; **.** исследовать истоки возникновения пространственно-временных искусств; **.** знать основные средства художественной выразительности киноискусства, специфику кино­языка; **.** понимать особенности деятельности создателей фильма (сценариста, художника, актера и др.); **.** рассуждать о значении театра в жизни современного общества; **.** знать драматургические основы театрального искусства; **.** воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства; **.** осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства; **.** самостоятельно определять разновидности танца; **.** понимать искусство танца как способ выражения художественных образов в движении; изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных и бальных танцев; **.** собирать коллекцию выдающихся произведений экранного театрального и хореографическо­го искусства прошлого и современности; **.** находить в сети Интернет информацию о современных театральных и хореографических постановках, экранизациях литературных произведений; **.** рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных деятелях прошлого и современ­ности в области кино, театра и хореографии; **.** постигать особенности изображения подвижных объектов с помощью ТВ; **.** осознавать потенциал цифрового ТВ для современного качества изображения; **.** анализировать современные телепередачи познавательного, досугового и другого характера с позиций эстетических идеалов и художественной ценности; **.** размышлять о позитивном и негативном воздействии ТВ на эмоциональное состояние челове­ка и духовно-нравственное состояние общества; **.** самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в пространственно-времен­ных искусствах; **.** воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; **.** понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; . осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-ли­бо виде пространственно-временных искусств (по выбору)
2	Азбука театра	Театр как один из древнейших видов искусства. Условный ха­рактер театрального искусства. Проблема правды и правдоподо­бия в театральном искусстве. Рождение сценического образа. Роль зрителя. Синтетический характер театрального искусства
3	Актер и режиссер в театре	Мастерство актера, понятие об актерском амплуа. Профессия ак­тера: от древности до современности. К. Станиславский об основ­ных принципах актерской игры. Режиссер — профессия XX в., его задачи и роль в создании театрального спектакля. Выдаю­щиеся режиссеры прошлого и современности
4	Искусство оперы	Синтетический характер оперы и ее место в ряду других ис­кусств. История развития оперного искусства. Основные опер­ные жанры. Выдающиеся реформаторы оперной сцены
5	В мире танца	Танец как один из древнейших видов искусства, его место в жиз­ни человека. Эволюция танцевального искусства. Место танца в ряду других искусств. Хореография. Основные виды танца
6	Страна волшебная — балет	Балет как вид музыкально-театрального искусства. Понятия «та­нец» и «балет», их главные различия. Классический танец — ос­нова балетного искусства. Смена стилей и направлений. Разви­тие национальных традиций. Выдающиеся деятели балетного ис­кусства
7	Искусство кино	День рождения десятой музы — Кино. Кинематограф — искусст­во, рожденное научно-технической революцией. Фотографиче­ская природа кино. Искусство кадра и монтажа. Новые техноло­гии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино
8	Фильмы разные нужны...	Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как средство массовой информации и его жанры. Новейшие тех­нологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Худо­жественное (игровое) кино и его жанры. Шедевры мирового ки­нематографа
9	Экранные искусства: теле­видение, видео	Экранные искусства — важнейшие средства массовой информа­ции. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств
10	Экранные искусства: теле­видение, видео	Телевидение, его возникновение и этапы развития. Кинематог­раф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач. Основные жанры видео. Послед­ние достижения видеоарта. Любимая видеотека
11	Мультимедийное искусст­во	Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, графи­ка, анимация, искусство мультимедиа, интерактивный перфор-манс, веб-дизайн
12	Зрелищные искусства: цирк и эстрада	Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. Объеди­няющее начало циркового искусства и его новейшие достиже­ния. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, экви­либристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдаю­щиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства
II. ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ... (22 ч)			
13	Изобразительные искусст­ва в семье муз	Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Графическая основа живописи. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Живопись и художествен­ная фотография	Метапред­метные **.** Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художест­венного и технического совершенства; **.** понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временных искусств; **.** осознавать значение литературы и изобразительного искусства для воплощения музыкаль­ных образов; **.** воспринимать слово и звук как «первоэлемент» образного смысла; **.** участвовать в коллективной художественной деятельности при подготовке и проведении ли­тературно-музыкальных композиций; **.** эмоционально воплощать отдельные литературные и музыкальные образы в различных ви­дах художественного творчества; **.** находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции музыку, раскрывающую или дополняющую литературные образы; **.** участвовать в разработке и оформлении коллективного проекта с применением ИКТ; **.** создавать различные изделия декоративно-прикладного искусства для оформления класса, школы и др.; **.** принимать участие в разнообразной художественно-творческой деятельности в отдельных видах искусств; **.** воплощать творческие замыслы на основе применения современных технических приемов пространственно-временных искусств; **.** знать особенности драматического и музыкального театра, специфику деятельности их созда­телей; **.** участвовать в создании экранного произведения (видеофильм, видеоряд, видеоклип) в каче­стве актера, режиссера, сценариста, музыкального редактора и т. д.; **.** принимать участие в постановке школьных театральных спектаклей или их фрагментов в ка­честве актера, режиссера, художника, композитора, звукорежиссера, аранжировщика, веду­щего, музыкального или литературного редактора (по выбору учащегося); **.** участвовать в исполнении фрагментов опер (мюзиклов, театрализации современных песен и т. д.); **.** участвовать в исполнении различных танцев (по выбору); **.** разрабатывать проекты различных классных и школьных мероприятий с применением воз­можностей кино-, театрального и хореографического искусства; **.** сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной деятельности по созданию кино­фильма (видеоклипа, видеоряда и т. п.), в постановке театрального спектакля (фрагмента, мюзикла), современного танца; **.** осознавать возможности современных технологий для самостоятельного художественного творчества; **.** самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презента­ций, оформления иллюстрированных журналов и пр.; **.** принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с примене­нием ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, ме­бели и т. д.); **.** понимать позитивную (информационную) и негативную (внушающую) роль визуальных син­тетических искусств Пред­метные **.** Знать особенности деятельности создателей фильма (сценариста, художника, актера и др.); **.** собирать коллекцию выдающихся произведений экранного театрального и хореографическо­го искусства прошлого и современности; **.** рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных деятелях прошлого и современ­ности в области кино, театра и хореографии; **.** находить в сети Интернет информацию о современных театральных и хореографических по­становках, экранизациях литературных произведений; **.** осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-ли­бо виде пространственно-временных искусств (по выбору); **.** понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; **.** понимать и анализировать сценографию, костюмы, грим и т. д. после просмотра спектакля; **.** понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художе­ственного фильма; **.** выполнять раскадровку для анимационного сюжета; **.** создавать декорации, костюмы, грим для школьного спектакля или фильма; **.** создавать развернутый сюжет придуманной истории в раскадровке; **.** создавать фотоколлаж на заданную тему
14	Изобразительные искусст­ва в семье муз	Изобразительные искусства и танец. «Музыкальность» живо­писи
15	Художник в театре и кино	Театральный художник и его роль в создании художественного образа спектакля. Искусство сценографии. Зависимость изобра­зительного решения спектакля от его вида и жанра. Процесс со­здания художественного оформления спектакля
16	Художник в театре и кино	Из истории театрально-декорационного искусства, основные эта­пы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театраль­но-декорационного искусства. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Кинодекорации и их отличие от театральных. Вы­дающиеся мастера — художники кино
17	Архитектура среди других искусств	Архитектура и изобразительное искусство. Скульптура как кон­структивный архитектурный элемент. Сближение архитектуры с монументальной живописью. Роль живописи в архитектуре ба­рокко
18	Архитектура среди других искусств	Архитектура — «застывшая музыка». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитектура и театральное ис­кусство. Декорационная архитектура
19	Содружество искусств и литература	«Живописность» литературы и «повествовательность» живопи­си. Конкретность живописи и абстрактность слова. Способы со здания художественного образа в живописи и литературе. Графи­ка — «самая литературная живопись». Единство слова и изобра­жения в произведениях книжной графики
20	Содружество искусств и литература	Литература и скульптура. Скульптурные шедевры в поэтических произведениях. Литература и музыка. Общность поэзии и музы­ки. Музыкальные страницы литературных произведений. Поэ­ты-музыканты. Литература в театре и кино. Любимые экраниза­ции художественной классики
21	Музыка в семье муз	Воздействие музыки на изобразительное искусство. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников
22	Музыка в семье муз	«Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка»
23	Композитор в театре и кино	Роль композитора в создании сценического и кинемато-графиче-ского образов. Музыка — важнейшее средство создания эмоци­ональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля. Любимые мелодии театральных спектаклей и кино
24	Композитор в театре и кино	Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномюзикла в истории мирового кинематог рафа. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам
25	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
26	Когда опера превращается в спектакль	Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург и его роль в организации сценического действия. Роль художника в оформлении оперного спектакля. Основные функ­ции дирижера. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия
27	В чудесном мире балетного спектакля	Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и жи­вописи. Роль композитора и балетмейстера. Музыка — душа тан­ца, важнейшее средство создания балетного образа
28	В чудесном мире балетного спектакля	Балет и литература. Роль либретто. Балет и изобразительное ис­кусство. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Художники-декораторы и модельеры сов­ременности
29	На премьере в драматиче­ском театре	Литературный источник драматического спектакля. Писатель как сорежиссер спектакля. Режиссерский замысел, основные этапы его осуществления. Драматургический конф­ликт — основа сценического действия. Создание актерского кол­лектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа
30	На премьере в драматиче­ском театре	Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и воплощении авторского замысла. Репетиции знаменитых масте­ров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Роль теат­рального художника и композитора. Любимые постановки дра­матического театра
31	Как рождается кинофильм	Кинофильм — результат творческих усилий большого коллекти­ва его создателей. Основные этапы работы над фильмом. Роль сценариста и режиссера в создании кинофильма
32	Как рождается кинофильм	Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Живописные основы создания кадра. Художественные средства выразительности. Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров. «Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в созда­нии кинофильма
33	Взаимодействие искусств в будущем	Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Научные достижения современности и их использование в созда­нии произведений искусства. Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия
34	Заключительный урок	Фестиваль творческих проектов по изученному курсу