Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород»
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 67»

ул. Софьи Перовской, д. 5, г. Нижний Новгород, 603014, тел. (831) 270-03-69, факс (831) 270-03-69,
e-mail: lingym@list.ru
ОКПО 25662268 ОГРН 1025202844116 ИНН 5259012845

ПРИНЯТО
на заседании научно-методического совета
МАОУ «Гимназия №67»
(Протокол №1 от 30.08.16)

РАССМОТРЕНО
на заседании кафедры
эстетического и физического воспитания
(Протокол № 1 от 29.08.16)

Утверждено
Директор МАОУ «Гимназия №67»
_____ Э.С. Казакова
«31» августа 2016г
Пр № 319/1

Рабочая программа
по МХК
для 9 «А» класса
на 2016-2017 учебный год

Учитель/составитель:
Батюкина С.Н.

9класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по курсу «Искусство. 9 класс» включает:

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, дается общая характеристика учебного предмета, описывается его место в учебном плане, указываются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения его содержания;

• содержание предмета;

• примерное тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся;

• учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Использование данных программ позволит учителям, работающим по учебникам издательства «Дрофа», реализовать требования, предъявляемые Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования к результатам и условиям освоения предмета, а администрации образовательной организации — требования к основной образовательной программе в ее содержательном разделе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 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 оптимальныеспособы 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. 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. В программе намечены пути объединения гуманитарных предметов через сквозные идеи (социальные, философские, религиозные) или опирающиеся на идеологическую концепцию культуры и сознания человека. Осуществление интегративных подходов в конструировании содержания гуманитарного образования возможно посредством использования меж-предметных и внутрипредметных связей, создания интегрированных курсов и развития проектно-исследовательской, творческой деятельности ученика. Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный, предусматривающий возможность применения различных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в программе заложено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, принятое учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов обусловлен возможностью выбора для учителя. Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора в основной школе — залог успешного развития творческих способностей школьников. Вместе с тем это процесс социально-детерминированный, определяемый духовно-нравственными основами общества. Вот почему, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность нравственных основ личности.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Изучение искусства в основной школе рассматривается как продолжение начального этапа художественно-эстетического развития и воспитания личности ребенка. В то же время оно является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования, своеобразным этапом, готовящим школьников к изучению курса «Искусство» в средней школе. Главные приоритеты изучения предмета в 9 классе 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. Особое место в программе основной школы занимает курс «Искусство» для 8—9 классов, направленный на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» в начальной и «Искусство» в основной школе (1—7 классы). Кроме того, он призван расширить представления учащихся о современной классификации и взаимодействии искусств, способствовать постижению их специфического языка и средств художественной выразительности. Особое внимание здесь уделяется предпрофильной подготовке школьников, созданию оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность более широкого использования национально-регионального компонента за счет вариативной части базисного учебного плана. При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире. Так, например, отбирая материал о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, учитель вправе обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность. Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, вызывает естественную потребность освоения ее духовного потенциала.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Целью учебного предмета «Искусство» в основной школе является раскрытие воспитательной и преобразующей составляющей разных видов искусства, их влияния на развитие духовного мира учащихся, становление нравственных ориентиров. Воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты являются важнейшими задачами курса «Искусство». Знакомство с памятниками мирового художественного наследия ориентировано на формирование эстетического отношения к миру, любви к Отечеству и родной природе, ответственности за культурное наследие. Кроме того, особое значение имеет формирование устойчивого интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и преумножению. При изучении курса «Искусство» большое внимание должно уделяться культурной самоидентификации личности учащегося. Школьники научатся понимать национальное своеобразие фольклорных традиций мира, рассуждать о художественной ценности различных произведений современного искусства, анализировать и выявлять специфику основных средств выразительности в искусстве прошлого и настоящего. Общие представления учащихся об искусстве, сложившиеся в начальной школе, в основной школе дополняются, расширяются и углубляются за счет знакомства с новыми для них видами искусства, понимания их взаимосвязи, усвоения характерных особенностей и основных выразительных

средств. Школьники также узнают о многообразии жанров искусства, специфике художественного языка, размышляют о единой образной природе и эмоциональном воздействии искусства на человека. Приоритетным направлением при изучении курса является развитие индивидуальных творческих способностей школьников, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. Овладевая разнообразными приемами художественного творчества, они учатся оценивать произведения искусства с позиции эстетических идеалов, выработанных человечеством. При этом основные акценты ставятся на эмоциональное восприятие духовного наследия, личное и коллективное участие в создании произведений в разных видах художественного творчества. Особое значение имеет аргументированное отстаивание собственного мнения о сущности различных явлений культуры, художественных достоинствах произведений искусства. Благодаря такому подходу учащиеся включаются в процесс активного познания и творческого освоения мира. В процессе обучения школьники активно осваивают образовательное пространство сети Интернет, самостоятельно осуществляют поиск информации о событиях культурной жизни в стране и за рубежом. Развитие умений ориентироваться в различных источниках информации, критически ее оценивать и интерпретировать способствует формированию навыков использования инновационных технологий, воплощению своих творческих планов и замыслов.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Личностные результаты изучения искусства подразумевают:

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства;

— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства;

— накопление опыта эстетического переживания;

— формирование творческого отношения к проблемам;

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; — подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Метапредметные результаты изучения искусства отражают:

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;

— выявление причинно-следственных связей;

— поиск аналогов в искусстве;

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;

— применение методов познания через художественный образ;

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;

— определение целей и задач учебной деятельности;

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;

— самостоятельную оценку достигнутых результатов. Предметные результаты изучения искусства включают;

— 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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

9 КЛАСС

Содружество искусств (34 ч)

I. Синтетические искусства: их виды и особенности (12 ч)

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

Азбука театра. Законы театрального искусства. Особая притягательность театрального искусства и сила его воздействия на человека. Театр как один из древнейших видов искусства и художественный документ эпохи. Рождение театра в эпоху Античности. Сиюминутность действия и рождения сценического образа — главная отличительная черта театрального искусства. Условный характер театрального искусства на примере шекспировского театра «Глобус». Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Средства художественной выразительности театрального искусства (слово, мизансцены, сценическое движение, мимика, жесты и позы актеров). Специфика сценического пространства и времени (история вопроса и современность). Роль выразительных средств в создании художественного образа театрального спектакля. Театр среди других искусств. Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца,

живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Диалог театра, литературы и кино. Ю. М. Лотман о специфике театрального искусства и кинематографа.

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

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

В мире танца. Из истории возникновения и развития танца. Танец — древнейший вид искусства, его роль в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций. Экспрессия танца в изобразительном искусстве. Эволюция танца в различные культурно-исторические эпохи. Взаимосвязь танцевального искусства с духовной жизнью народа и историей. Искусство хореографии и его выразительные средства. Место танца среди других искусств. Почему художественный язык танца понятен всем без перевода? Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Жест и ритм —

важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей.

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

Искусство кинематографа. Первые шаги кинематографа. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. День рождения десятой музы — Кино (открытие братьев Люмьер). Мировой и отечественный кинематограф: имена и открытия. История кинематографа: от Великого немого до современного кино. Средства выразительности кино. Специфика киноязыка. Кино — искусство кадра и монтажа, плана и ракурса. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Временное и пространственное измерение экрана (на примере известных киношедевров). Ритм, цвет и свет в киноискусстве. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств (телевидение, видео, компьютерная графика). Кино в диалоге искусств. Синтетическая природа кинематографа и особенности его взаимодействия с другими искусствами. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зрителя. Живопись и кинематограф. Музыка как постоянный спутник кинематографа. Театр и кино: общее и различия. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Будущее кинематографа.

Фильмы разные нужны... Виды кинематографа. Жанровое разнообразие кино. Художественное (игровое) и документальное (неигровое) кино: общее и принципиальные различия. Сюжет — основа игрового кино. Документальное кино как средство массовой информации и вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее основные образы и сюжеты. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное (образовательное). Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. «Герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой

мультипликации. Многообразие жанров игрового кино. Становление жанров игрового кино. Сложность жанровой классификации кино и ее основные принципы. Эпические, лирические и драматические жанры. Традиционные жанры (эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм). Популярные жанры современного кино (фэнтэзи, детектив, фильм ужасов, фильм-катастрофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера»). Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино.

Экранные искусства: телевидение, видео. Свойства телевидения и его выразительные возможности. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Телевидение, история его возникновения и этапы развития. Эфирное, кабельное и спутниковое телевещание. Основные свойства телевидения: импровизационность, эффект присутствия, закон непосредственных человеческих контактов, документальность. Кинематограф и телевидение. Система выразительных средств малого экрана. Роль режиссера на ТВ. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Возможности цифрового телевидения и телевидения высокой четкости. Интернет-телевидение. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Эстетическое воздействие телевидения на человека. Мир видеоискусства. Основные направления видеоискусства: рекламная, музыкальная и событийная видеография. Жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика создания, связь с киноискусством. Постановочные, анимационные и информационные рекламные видеоролики. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Будущее экранных искусств.

Мультимедийное искусство. Виды компьютерного искусства. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Компьютер как инструмент художника. Виды мультимедийного искусства: компьютерная графика, компьютерная анимация, компьютерная музыка, интерактивный компьютерный перформанс. Компьютерная графика, ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, кино, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Компьютерная анимация — искусство создания движущихся изображений. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания виртуальной реальности. Web-дизайн. Интернет-сайты как образец нового направления творческой деятельности. Компьютерные технологии в руках художника. Цифровые компьютерные технологии — бесценный ресурс для медиа-художников и людей, занимающихся искусством. Возможность самовыражения,

творческого поиска, мгновенной фиксации меняющихся мыслей, образов и ассоциаций. Наиболее популярные компьютерные программы на службе у художников. Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Преимущества компьютера в цифровой живописи, литературном творчестве, создании фильмов. Основные направления в развитии современного компьютерного искусства. Может ли компьютер заменить человека в художественном творчестве? Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность.

Зрелищные искусства: цирк и эстрада. В мире циркового искусства. Зрелищные искусства и их характерные отличия. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Зрелищные искусства и культура зрелищ. Цирк как одно из древнейших искусств. Развитие цирковых жанров от Античности до наших дней. Объединяющее начало циркового искусства. Цирк в содружестве с другими искусствами. Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, дрессуры, музыкальной эксцентрики и иллюзионизма. «Звезды» манежа. Искусство эстрады. Эстрада как вид искусства, его происхождение. Разнообразие выразительных средств эстрады. Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов. Артист эстрады как создатель ярких и незабываемых сценических образов (на примере творчества выдающихся мастеров). Современные тенденции развития эстрадного искусства.

II. «Под сенью дружных муз» (22 ч)

Изобразительные искусства в семье муз. Содружество изобразительных искусств. Живопись и графика. Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. «Скульптурная» живопись О. Домье. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Изобразительные искусства и фотография. Живопись, графика, скульптура и художественная фотография, их сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец: общее и различия. Пластика как объединяющее начало между этими искусствами. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности. Пластический язык изобразительного искусства рубежа XIX—XX вв. (на примере абстрактного искусства). Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой. «Ожившие скульптуры» В. Ф. Нижинского.

Художник в театре и кино. Искусство сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио-, видео- и компьютерных технологий. Изобразительная режиссура спектакля. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Зависимость изобразительного решения спектакля от вида и жанра театрального искусства. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного

оформления спектакля: от эскизов и макетов к окончательному решению. Богатейшая палитра современной системы художественного оформления спектакля. Театральный художник, его особая роль в создании выразительного художественного образа спектакля. Художник-сценограф как интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Роль художника-осветителя в создании сценического образа. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Художник кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Основные этапы становления профессии художника-постановщика как создателя пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма (на примере творчества выдающихся мастеров). Кинодекорации, их отличие от театральных. Павильонные декорации и натура. Выдающиеся художники кино.

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительные искусства. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и Древней Греции. Статуя в гробнице фараона и в античном храме. Значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства (колонна Траяна и конные памятники Древнего Рима). Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектоническая функция скульптуры в готическом храме. Живопись в архитектуре барокко, стремление к полному взаимопроникновению внутреннего и внешнего пространства. «Живопись, поглотившая архитектуру» в творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос). Архитектура — «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Музыка форм и линий (на примере шедевров мирового зодчества).

Содружество искусств и литература. «Слова и краски издавна в родстве…» Литература — универсальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика — «самая литературная живопись». Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации. «Стань музыкою, слово…» Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем в музыке и литературе. Музыкальные страницы литературных произведений. Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература, театр и кинематограф. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет. «Кино — видимая литература». Любимые экранизации художественной классики.

Музыка в семье муз. Музыка и изобразительные искусства. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи (на примере интерпретации музыки

изобразительными средствами). Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты в творчестве известных художников. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. «Живописная» музыка. Музыка — душа танца. Музыка — «невидимый танец», танец — «немая музыка». Особенности восприятия музыки и танца в искусстве древних цивилизаций. Своеобразие национальных традиций в танцевальной музыке народов мира. Роль ритмического рисунка танца в формировании танцевальных музыкальных жанров. Специфика инструментального звучания и особенности ее воздействия на музыкальный облик танца. Музыка и хореография в балетном и оперном спектакле.

Композитор в театре и кино. Задачи композитора в театральном спектакле. Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Единство драматического действия и музыки. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей (по выбору). Зачем нужна музыка в фильме. Музыка кинофильма — ключ к раскрытию его художественного содержания и авторского замысла. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Музыка как элемент кинематографической полифонии. Содружество режиссера и композитора. Мастера отечественной музыкальной комедии. Жанр киномюзикла в отечественном и зарубежном кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино и их создатели. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам.

Когда опера превращается в спектакль. Творцы оперного спектакля. Синтез в оперном спектакле. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Роль композитора, создающего музыку по законам театральной драматургии. Специфика и природа оперной музыки, ее отличие от концертной музыки. Требования к написанию либретто. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера (на примере творчества М. П. Мусоргского). Органическое слияние музыки, пения и танца в оперном спектакле. Роль художника в оформлении оперного спектакля: от знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Сценография современной оперы. Основные функции дирижера и организация его работы с оркестром. Роль режиссера и актера в опере. Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (анализ оперной партитуры, создание концепции оперного спектакля, сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров- исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов декораций с художником-оформителем, организация репетиций). Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку. Роль пластики и дикции в актерском исполнении. Выдающиеся оперные певцы.

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

На премьере в драматическом театре. Искусство быть зрителем. Театральный зритель — не пассивный созерцатель, а полноправный участник сценического действия, его соавтор, критик и активный художник. Особенности взаимоотношений театра и публики. Режиссер на репетиции. Режиссерский замысел и основные этапы его воплощения. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение сути конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценических образов. Роль репетиций в создании слаженного коллектива и наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство создания мизансцен. Постановка массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Премьера драматического спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник для всего театрального коллектива. Любимые драматические постановки.

Как снимается кинофильм. К экрану путь нелегок и нескор... Кинофильм — результат творческих усилий большого коллектива его создателей. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажный, монтажно-тонировочный. Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, подборе творческого коллектива, решении вопросов о размещении рекламы и будущем прокате). Роль сценариста в создании кинофильма. Рабочий сценарий, отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Рабочий сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера.

Выбор натуры для съемок, подбор актеров и проведение кинопроб. На съемочной площадке. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (покадровая запись съемок, определение метража каждой сцены, характера освещения, особенностей работы оператора). Мастерство кинооператора в создании фильма. Выбор съемочной техники и ракурсов,

технологии создания специальных эффектов. Изобразительное искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Особенности съемки трюковых сцен и роль каскадеров в процессе съемок фильма. Использование спецэффектов. «Звезды» мирового кинематографа. Монтаж и озвучивание фильма. Роль монтажера в определении порядка следования кадров и их продолжительности, отборе дублей и поиске оптимальных ритмических решений фильма. Специфика современного компьютерного монтажа и его выразительные возможности. Определение метража будущей картины. Особенности тонировки (озвучивания) картины. Роль звукооператора в создании фонограмм (диалогов, музыкального фона, шумовых эффектов) будущего фильма. Продвижение фильма к зрителю (промоушн), организация и проведение рекламной кампании.

Содержание программы:

Виды искусства (68часов)

1. Синтетические искусства (32 часов)
2. Под сенью дружных муз… (36 часа)

Календарно-тематическое планирование 9 класса

№ урока	Тема	Содержание	Дата	
			план	факт
1.	Пространственно-временные виды искусства	Стремление к синтезу и сохранение индивидуальности каждого из видов искусств. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства.		
2.	У истоков теории синтеза искусств	Характер искусства первобытного человека.		
3.	Синтез искусств в различные эпохи	Эпоха Возрождения. Романтизм. Эпоха модерна. Серебряный век. Конструктивизм.		
4.	Театр-древнейший вид искусства	Театральное искусство, его особая притягательная сила. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей.		
5.	Драматургия-основа театрального	Рождение сценического образа, сиюминутность драматического действия. Условный характер театрального		
6.	Связь театра с другими видами искусства	Взаимосвязь театра, литературы и кино. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры.		
7.	Профессия актера: от древности до современности	Мастерство актера. Понятие об амплуа актеров. Сценическое перевоплощение.		
8.	Выдающиеся актеры театральной сцены	Жизнь и творчество известных актеров театра		
9.	Выдающиеся режиссеры прошлого и настоящего	Роль режиссера в создании театрального спектакля. Жизнь и творчество известных режиссеров театра		
10.	Искусство оперы	Синтетический характер оперы. Италия-родина оперы. Основные музыкальные номера оперы		
11.	Основные оперные жанры	Комическая опера. Опера-сказка. Лирическая опера.		
12.	В мире танца	Танец-древнейший вид искусства. Танец в жизни древних цивилизаций. Эволюция танца в различные исторические эпохи.		
13.	Разновидности танца	Танец и пляска. Танец сценический и фольклорный. Бальные и характерные танцы.		

14.	Страна волшебная-балет	Балет как вид музыкально-театрального искусства. Музыкальный спектакль с танцами и элементами пантомимы. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства		
15.	Из истории русского балета	«Русские сезоны» в Париже. Листаем страницы истории русского балетного искусства		
16.	Выдающиеся деятели балетного искусства	Жизнь и творчество известных деятелей балета.		
17.	Искусство кино	Фотографическая природа кино. От немого кино к новым технологиям современности		
18.	Специфика киноязыка искусства	Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Искусства		
19.	Выдающиеся актеры и режиссеры кино	Жизнь и творчество выдающихся актеров и режиссеров кино		
20.	Документальное кино	Сюжеты и герои документального кино. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры		
21.	Анимационное кино	Рисованные и кукольные образы. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации		
22.	Художественное кино	Жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, мелодрама, комедия, трагедия, трагикомедия, исторический и приключенческий фильм		
23.	Телевидение и его возникновение и этапы развития	Телевидение-важнейшее средство массовой информации. Возникновение телевидения и этапы развития.		
24.	Основные циклы телевизионных передач	Информационные, общественно-политические, публицистические, научно-популярные, спортивные, детские, развлекательные передачи		
25.	Жанры видео	Видеоклипы, видеофильмы, видеоролики. Эстетическое воздействие на человека		
26.	Рекламный видеоролик.	Просмотр творческих работ учащихся		
27.	Мультимедийное искусство	Компьютер-инструмент художника		
28.	Виды компьютерного искусства	Синтез изображений, обработка визуальной информации реального мира через использование компьютера		
29.	Компьютерная музыка	Сочинение музыки на основе программных алгоритмов. Интерпретация и импровизация		

30.	Интернет-сайты-новое направление творческой деятельности	Создание интернет-сайтов-образец нового направления творческой деятельности		
31.	Цирк	От римского Колизея к цирку двадцатого столетия. Синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона.		
32.	Эстрада	Использование малых форм драматургии. Создание сюжета для шоу-программ и концертов.		
33.	Союз живописи и скульптуры	Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи. Культ пластики в живописи Ренессанса.		
34.	Изобразительные искусства и танец	Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности. Танец в скульптуре и живописи Индии. Танец в картинах художников.		
35.	Диалог живописи и музыки	«Музыкальность» живописи. Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве художников.		
36.	Роль художника в театре и кино	Театральный художник-интерпретатор авторского замысла. Искусство сценографии. Декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Зависимость изобразительного решения спектакля от его вида и жанра. Основные этапы развития театрально-декорационного искусства.		
37.	Союз архитектуры и скульптуры	Искусство Древнего Египта и Греции. Скульптура как конструктивный архитектурный элемент.		
38.	Связь архитектуры с живописью и музыкой	Сближение архитектуры с монументальной живописью. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении храма. Роль иконостаса в оформлении архитектурного пространства. Живопись в архитектуре барокко. Архитектура-«застывшая музыка».		
39.	Архитектура и театральное искусство	Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве двадцатого века. Идея создания универсального театра. Декорационная архитектура.		
40.	Взаимодействие литературы и скульптуры	Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта и писателя.		
41.	Литература и живопись	«Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова.		

		Поэты-художники в истории мирового искусства. Единство слова и изображения.		
42.	Литература и музыка	Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, мысль, чувство). Особенности воплощения вечных проблем жизни в музыке и литературе. Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты.		
43.	Музыка в семье муз	Музыка и живопись. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм-музыкальное начало живописи. «Живописная» музыка.		
44.	Композитор в театре и кино	Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма. Единство драматического действия и музыки.		
45.	Жанр водевиля	Особая популярность жанра водевиля в русском театре девятнадцатого века. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки.		
46.	Жанр киномюзикла	Известные отечественные и зарубежные мюзиклы. История возникновения и становления жанра.		
47.	Композиторы-мастера киномузыки	Жизнь и творчество известных авторов киномузыки.		
48.	Процесс создания оперного спектакля	Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики.		
49.	Создатели оперного спектакля	Содружество композитора и дирижера, писателя и художника, режиссера и актеров-исполнителей, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля.		
50.	Роль художника в оформлении оперного спектакля	От знакомства с либретто- к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле.		
51.	Известные либреттисты	Жизнь и творчество известных либреттистов		
52.	Мастера оперной сцены	Жизнь и творчество известных оперных актеров.		
53.	Творческий процесс создания балета	Балетный спектакль-содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи.		

54.	Композитор и балетмейстер-главные творцы балетного образа	Выдающиеся хореографы современности.		
55.	Балет и литература	Обращение к шедеврам мировой литературы. Образы балета в поэзии А.Пушкина.		
56.	Балет и изобразительное искусство	Музыка красок в балетном спектакле. «Балетные» художники.		
57.	Художники-декораторы прошлого и настоящего	Творчество известных декораторов прошлого и настоящего. Основные вехи балетного костюма: от пышных нарядов к современным силуэтам.		
58.	Драматический спектакль	Литературный источник. Обращение к мировой классике и произведениям современных драматургов. Писатель-сорежиссер спектакля.		
59.	Сюжеты спектаклей от классики до современности	Выбор сюжетов от классики до современности. Постановки пьес А.Чехова в истории драматического театра.		
60.	Роль режиссера в создании спектакля	Режиссерский замысел и основные этапы его осуществления. Определение драматургического конфликта-начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа.		
61.	Репетиции знаменитых мастеров режиссуры	Роль репетиций в создании наиболее полного воплощения авторского замысла. Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная репетиция.		
62.	Нижегородский драматический театр	История возникновения, этапы развития театра. Известные актеры. Лучшие постановки.		
63.	Основные этапы работы над кинофильмом	Подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный этапы работы над фильмом.		
64.	Роль сценариста в создании кинофильма	Отражение в литературном сценарии характеров, взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера.		
65.	Особенности работы оператора	Выбор съемочной техники, специальных эффектов и ракурсов. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение.		

66.	Искусство сегодня	Искусство как способ познавания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. Научные достижения современности и их использование в создании произведений искусства.		
67.	Будущее искусства	Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия. Прогнозы, предполагаемые ожидания. Художественное творчество-залог успешного развития искусства в будущем.		
68.	Итоговый урок	Искусство. Художник. Окружающий мир.		

Учебно-методический комплекс

Данилова Г.И.Искусство. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений.

Данилова Г.И.Искусство. 5-9 классы. Рабочие материалы.

Данилова Г.И.Искусство: Виды искусства. 8 класс. Учебник.

Данилова Г.И.Искусство: содружество искусств. 9 класс. Учебник

Дополнительные пособия

Комплекты портретов художников (выпуски 1,2), композиторов.