

Рабочая учебная программа

«Искусство»

8-9 КЛАСС

1 час в неделю
(всего 70 часов)

Пояснительная записка.

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного образования по искусству. Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ, в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской программы «**Искусство 8-9 классы**», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: **Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы**» Москва, Просвещение, 2010 год.

Данная программа разработана в соответствии учебным планом образовательного учреждения в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Подача учебного материала предоставляется учителю музыки и изобразительного искусства по темам согласно тематическому плану. Данная программа разработана на основе федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 классах. В соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в неделю).

Создание этой программы вызвано *актуальностью* интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции в области *эстетики* (Ю. Б. Боров, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренграсс и др.), *культурологии* (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), *психологии художественного творчества* (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), *развивающего обучения* (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), *художественного образования* (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).

Содержание программы дает возможность реализовать основные

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.

Цель программы — 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.

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление *межпредметных связей* с уроками литературы, 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.

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них.

Результаты освоения программы «Искусство»

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона и др.

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:

- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;
- знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства;
- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.

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.

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.

Отличительные особенности программы

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени».

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся.

Межпредметные связи.

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимодействие с художественными образами других искусств: *литературы* - прозы и поэзии, *изобразительного искусства* - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., *театра* – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же *кино*.

Виды организации учебной деятельности:

- самостоятельная работа
- творческая работа
- конкурс
- викторина

Основные виды контроля при организации контроля работы:

- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
- контроль учителя

Формы контроля:

- наблюдение
- самостоятельная работа
- тест

Требования к уровню подготовки учащихся:

Выпускники научатся:

- 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.

Личностными результатами изучения искусства являются:

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов;
- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию.

Выпускники научатся:

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;
- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности;
- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует:

- **формированию** у учащихся представлений о художественной картине мира;
- **овладению** ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
- **обобщению** получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны;
- **расширению** и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства;
- **совершенствованию** умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;
- **формулированию** собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами;
- **приобретению** умения и навыков работы с различными источниками информации.

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует:

- **овладению** учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- **определению** сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- **совершенствованию** умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9 класса:

Обучение искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность:

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях художественного языка и музыкальной драматургии;
- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе характерных средств выразительности;

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов, режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;
- размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;
- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;
- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений, навыков.

Контроль уровня обученности

№ урока	Тема урока	Вид контроля	Форма контроля
17	Музыкально-поэтическая символика огня.	Текущий - письменный	контрольная работа (тест)
34	Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка».	Итоговый	Защита проекта
51	Художник и ученый.	Текущий - письменный	контрольная работа (тест)
69	Исследовательский проект «Пушкин – наше все»	Итоговый	Защита проекта

Учебно-тематический план предмета «Искусство» 8 - 9 класс.

№ п/п	№ урока	Тема урока	Кол-во часов	дата
8 класс.				
<i>Искусство в жизни современного человека.</i>			3	
1.	1.	Искусство вокруг нас.	1	
2.	2.	Художественный образ – стиль – язык.	1	
3.	3.	Наука и искусство. Знание научное и знание художественное.	1	
<i>Искусство открывает новые грани мира.</i>			7	
4.	4.	Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись.	1	
5.	5.	Зримая музыка.	1	
6.	6.	Человек в зеркале искусства: жанр портрета.	1	
7.	7.	Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников Как начиналась галерея.	2	
8.	8.			
9.	9.	Музыкальный портрет. Александр Невский.	1	
10.	10.	Портрет композитора в литературе и кино.	1	
<i>Искусство как универсальный способ общения.</i>			7	
11.	11.	Мир в зеркале искусства.	1	
12-13.	12-13.	Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство общения. Как происходит передача сообщений в искусстве?	2	
14.	14.	Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства.	1	
15.	15.	Художественные послания предков. Разговор с современником.	1	
16.	16.	Символы в жизни и искусстве.	1	
17.	17.	Музыкально-поэтическая символика огня.	1	
<i>Красота в искусстве и жизни.</i>			10	
18.	18.	Что есть красота.	1	
19.	19-20.	Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка.	2	
21.	21-22.	Есть ли у красоты свои законы.	2	
23.	23-24.	Всегда ли люди одинаково понимали красоту.	2	
25.	25.	Великий дар творчества: радость и красота созидания.	1	
26.	26.	Как соотносится красота и польза.	1	
27.	27.	Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве.	1	
<i>Прекрасное пробуждает доброе.</i>			8	
28-33.	28- 33.	Преобразующая сила искусства.	6	
34.	34.	Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка».	2	
35.	35.			
Всего:			35	
9 класс				
<i>Воздействующая сила искусства.</i>			9	
36 - 38.	1 - 3.	Искусство и власть.	3	
39 - 40.	4 - 5.	Какими средствами воздействует искусство?	2	
41 - 42.	6 - 7.	Храмовый синтез искусств.	2	
43 - 44.	8 - 9.	Синтез искусств в театре, кино, на телевидении.	2	
<i>Искусство превосхищает будущее.</i>			7	
45 - 46.	10 –11.	Дар превосхищения. Какие знания дает искусство?	2	
47.	12.	Предсказание в искусстве.	1	

48 - 49.	13 - 14.	Художественное мышление в авангарде науки.	2	
50 - 51.	15 - 16.	Художник и ученый.	2	
<i>Дар созидания. Практическая функция.</i>			11	
52.	17.	Эстетическое формирование искусством окружающей среды.	1	
53.	18.	Архитектура исторического города.	1	
54.	19.	Архитектура современного города.	1	
55.	20.	Специфика изображений в полиграфии.	1	
56.	21.	Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.	1	
57.	22.	Декоративно-прикладное искусство.	1	
58.	23.	Музыка в быту.	1	
59.	24.	Массовые, общедоступные искусства.	1	
60 - 61.	25 - 26.	Изобразительная природа кино. Музыка в кино.	2	
62.	27.	Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов.	1	
<i>Искусство и открытие мира для себя.</i>			8	
63 - 64.	28- 29.	Вопрос себе как первый шаг к творчеству.	2	
65.	30.	Литературные страницы.	1	
66 - 70	31- 35.	Исследовательский проект «Пушкин – наше все»	5	
<i>Всего:</i>			35	
<i>Итого</i>			70	

Список научно-методического обеспечения.

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс»

- Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г.
- Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия)
- Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2005г.
- «Хрестоматия музыкального материала»
- Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005;
- Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,
- Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005.

MULTIMEDIA – поддержка предмета

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11. Единая коллекция - <http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164>
12. Российский общеобразовательный портал - <http://music.edu.ru/>
13. Детские электронные книги и презентации - <http://viki.rdf.ru/>

Список научно-методической литературы.

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов), М., ИЦ «Вентана – Граф», 2008г.
2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
5. «Музыка в 4-7 классах./ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М., Просвещение, 1988г.
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М., Академия, 2001г.
7. Чельшева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г.
11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г.
12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г.
13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.
14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г.
15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г.
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г.
17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
23. Булчевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г.
- 23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г.
25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г.
26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.
29. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24.
33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка...и молодежь», М., Советский композитор, 1991г.
34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г.
35. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
36. Песенные сборники.
37. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с.
38. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.- 176с
39. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с.

Содержание программы «Искусство 8-9 класс».

8 класс.

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления.

Примерный художественный материал:

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале).

- ***Художественно-творческая деятельность учащихся:***

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере произведений различных видов искусства.

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов.

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников.

Примерный художественный материал:

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров.

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, Х. Бидstrup и др.). Автопортреты А. Дюрера, Х. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо).

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др.

• Художественно-творческая деятельность учащихся:

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде творческой деятельности.

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов.

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты).

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.

Примерный художественный материал:

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям.

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, Х. Бидstrup, Кукрыниксы).

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.).

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).

• **Художественно-творческая деятельность учащихся:**

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора.

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов.

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различные реакции (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи.

Поэтизация обыденности. Красота и польза.

Примерный художественный материал:

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах.

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов.

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музыки.

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя).

• **Художественно-творческая деятельность учащихся:**

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж).

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства.

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов.

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др.

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души.

Исследовательский проект.

• **Художественно-творческая деятельность:**

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр).

9 класс.

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов.

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств.

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.

Примерный художественный материал:

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке.

Изобразительное искусство. *Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити).*

Музыка. *Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действия, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цfasман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).*

Литература. *Произведения поэтов и писателей XIX—XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.*

Экранные искусства, театр. *Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).*

• **Художественно-творческая деятельность учащихся:**

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде.

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего характера.

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей.

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

Раздел 2. Искусство превосхищает будущее - 7 часов.

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве.

Примерный художественный материал:

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла.

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.).

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка.

Литература. Произведения Р. Брэдли, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя).

• Художественно-творческая деятельность учащихся:

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего мнения.

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция - 11 часов.

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства.

Примерный художественный материал:

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи.

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн).

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя).

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростокского, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М.

Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя).

- **Художественно-творческая деятельность учащихся:**

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой.

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с использованием средств компьютерной графики.

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта.

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление.

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние домашних растений и животных».

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя - 8 часов.

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства.

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.

Примерный художественный материал:

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя).

- **Художественно-творческая деятельность учащихся:**

Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др.