

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История искусства»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

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

Личностные результаты изучения искусства подразумевают:

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

Метапредметные результаты изучения искусства отражают:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
- выявление причинно-следственных связей;
- поиск аналогов в искусстве;
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;

- применение методов познания через художественный образ;
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
- определение целей и задач учебной деятельности;
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
- самостоятельную оценку достигнутых результатов.

Предметные результаты изучения искусства включают:

- 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.

Структура курса

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». В основе курса — обращение к проблемам личности, ее связям с обществом и миром окружающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в религиозных представлениях и художественных образах женщины-матери, защитников Отечества, идеалах благородного рыцарства, становятся доминантой изучения. Главное внимание сосредоточено на своеобразии художественных традиций народов мира, раскрытии их внутренней сущности и характерных особенностей; различиях между культурами разных стран, нашедших отражение в произведениях искусства, обычаях, праздниках и религиозных представлениях о мире.

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

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

7 КЛАСС

МИР И ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ

(34 ч)

I. Мир и Человек в художественных образах (10 ч)

Введение. В мире художественной культуры. Художественная культура народов мира. Роль и место человека в художественной культуре народов мира. Изменение понятия «культура» с течением времени. Самобытность российской культуры.

Божественный идеал в религиях мира. История мирового искусства как поиск идеала и совершенной красоты человека. Божественный идеал. Божественный идеал в буддийской религии. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как символическое воплощение буддийского учения. Изображение Будды в облике человека. Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях. Художественный канон изображения Будды в произведениях искусства. Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском искусстве. Истоки художественного канона. Особенности первых изображений Христа на стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) как наиболее часто встречающийся христианский символ. Облик Доброго Пастыря в мозаиках Равенны. Образ Христа в произведениях средневекового искусства. Художественный канон Божественного идеала в исламской религии. Орнамент и каллиграфия как символическое воплощение религиозных воззрений мусульман. Преобладание геометрических узоров и растительных мотивов, их особая роль в оформлении культовых сооружений (мечетей, дворцов, медресе).

Святые и святость. Образы святых — посредников между Богом и людьми, сила их воздействия на умы и сердца верующих. Прочность народных традиций, направленных на сохранение памяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. Образы первых мучеников, погибших и пострадавших за веру во времена гонений на христиан, в стихотворении иеромонаха

Романа «Ликует Рим в языческом веселье...». Святой Себастьян в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Мантеньи, С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественной трактовке образа (по выбору). Князья Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как пример смирения, незлобивости и кротости, их христианская заповедь любви к людям. Древнерусская икона «Борис и Глеб на конях», ее символическое звучание.

Герои и защитники Отечества. Защита Отечества как священный долг и обязанность мужчины. Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества. История жизни святого — пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам христианской веры. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло «Святой Георгий». Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, непоколебимая уверенность в победе. Картина Рафаэля «Святой Георгий». Отчаянный поединок скачущего на белом коне всадника со страшным чудовищем. Решительность и отвага доблестного воина. «Чудо Георгия о змие» — одна из любимых тем древнерусского искусства. Иконы «Чудо Георгия о змие» с парящим на белом коне всаднике, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее и в Псковском историко-архитектурном заповеднике. Образ святого Георгия в военной геральдике и государственной гербовой системе России. Герб города Москвы. Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый в народе защитник земли Русской. «Житие князя Александра Невского» — основные вехи героической жизни легендарного воина. Образ Александра Невского в произведениях искусства. Фильм «Александр Невский» режиссера С. Эйзенштейна. Художественное решение массовых сцен, мастерство в передаче внутреннего мира главного героя. Музыка С. Прокофьева как воплощение главной идеи фильма —

защиты земли Русской от неприятеля. Единство зрительных и музыкальных образов. «Идеи стойкости, мужества, отваги» в триптихе П. Корина. Духовная связь времен, непобедимость русского народа, красота родной земли, воплощенные в произведении. Особенности композиционного и колористического решения картины. Образ Александра Невского — центральная часть триптиха. Особенности воплощения образа в эскизе росписи Владимирского собора в Киеве, выполненном В. Васнецовым.

Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху Средневековья. Рыцарский кодекс чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя Прекрасной Дамы. Мужественные деяния рыцарей в «Песни о Роланде» — величайшем памятнике средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить «милую», «нежную» Францию.

Священный идеал материнства. Вдохновенный гимн женщине-матери в произведениях мирового искусства. Культ Мадонны в западноевропейском искусстве Средних веков и Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ материнства и жертвенной любви к людям. Картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» — жемчужины коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность образов исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о счастье, земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств. «Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля — представления художника об идеальном женском образе. Особенности композиционного и колористического решения картин. Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом. Икона «Богоматерь Владимирская» — один из лучших образцов византийской живописи. Чудодей-

ственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости святой печали», «извечная песнь материнства», запечатленные в этом образе. Основные типы изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи: Богоматерь Знамение, Оранта, Одигитрия, Елеуса. Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» — шедевр мировой живописи. Новое звучание темы материнства в русском искусстве XX в. Картина К. Петрова-Водкина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые взаимоотношения человека с миром, ощущение гармонии «планетарного бытия». Возвышенный и поэтический образ матери, его душевная чистота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери — выражение решимости уберечь сына от лишений и невзгод. Тема материнства в художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического решения произведения.

Лики женской красоты в русской живописи. Шедевры русского женского портрета — сокровенная исповедь души, искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. Рокотова, полные неизъяснимой прелести и очарования. Отсутствие светской жеманности, кокетства и демонстративного величия — главная и характерная черта портретируемых. Внимание художника к внутреннему миру героинь, тонкий лиризм и точность психологической характеристики. Особенности художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и детали. Образы романтической мечтательности, благородства и красоты в портретах О. Кипренского и К. Брюллова. Черты парадного и камерного портрета в картине К. Брюллова «Всадница». Романтическое повествование о безмятежных радостях жизни и красоте мира, цельность и красочность композиции. Величавая славянка в творчестве А. Венецианова. Многообразие характеров русских крестьянок, занятых привычной нелегкой работой, их одухотворенность и яркая индивидуальность. Женщина как хранительница лучших традиций крестьянской жизни. Портреты В. Тропинина как воплощение подлинной женской красоты.

«Кружевница» — шедевр портретного искусства. Гармоничность образа, особенности композиции, характерные детали и их смысл, свето-тенивая передача иллюзорности пространства. Трагическая судьба женщины в русской живописи второй половины XIX в. Картина П. Федотова «Вдовушка». Возвышенно-идеальные и земные черты одинокой скорбящей женской души.

Человек в мире природы. Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его вдохновения. Отношение к природе как к грозной и стихийной силе в искусстве древнейших эпох. Человек Возрождения — активный творец и преобразователь природы. Природа как живая, одухотворенная среда благополучного и гармоничного обитания человека. Изменение представлений человека о природе в XVII в. Человек — ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, управляющая миром. Расширение представлений человека о природе в XVIII в. Человек как часть природы (А. Поуп. Поэма «Опыт о Человеке»). Особенности взаимоотношений человека и природы в наше время. Проблема защиты окружающей среды в произведениях современного искусства.

Времена года. Смена времен года, запечатленная в разных видах искусств. Философское осмысление темы как смены периодов человеческой жизни. Музыкальные картины годичного круговорота тепла и холода, расцвета и увядания природы в фортепианном цикле «Времена года» П. Чайковского. Весна как символ обновления жизни природы и человека. Картины весеннего пробуждения природы в музыке к балету «Весна священная» И. Стравинского. Театральные декорации к балету «Поцелуй Земле» Н. Рериха. Картины знойного лета в творчестве И. Шишкина («Рожь») и великолепия осени в произведениях И. Левитана («Золотая осень»). Мотивы и образы зимней природы в скрипичных концертах А. Вивальди «Времена года» и картине «Охотники на снегу» П. Брейгеля.

Человек в художественной летописи мира. Изменение представлений человека о его месте и роли в природе, обще-

стве, государстве. Нравственные ценности и идеалы в различные исторические эпохи и их отражение в произведениях искусства. Человек в искусстве Древней Греции — гимн величию богов и их духовной мощи. Личность государственная и общественная в эпоху Римской империи. Римский скульптурный портрет как художественное воплощение прославленных личностей: императоров и полководцев, выдающихся общественных деятелей и достойных граждан. Духовная сущность человека верующего в эпоху Средневековья, его суровый аскетический облик. Человек в «центре мира» в эпоху Возрождения. Повышенный интерес к неограниченным творческим возможностям человека. Воплощение идей гуманизма в произведениях итальянского искусства. Портрет как зеркальное отражение души человека. Человек и новая картина мира в искусстве XVII—XVIII вв. Теснейшая связь человека с окружающей средой. Интерес к изображению социального превосходства верхушки общества и повседневной жизни простого человека. Поиски героической,

общественно значимой личности в искусстве XVIII в. Романтическая мечта о свободной личности и ее конфликт с обществом. Исключительные герои в исключительных обстоятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски идеала, жизнь в сфере эмоций и чувств. Человек в искусстве XX столетия. Человек и невиданные достижения прогресса. Человек перед сложнейшими жизненными и социальными проблемами, бегство в мир грез и иллюзий.

II. Художественная культура народов мира (24 ч)

Художественные символы народов мира. Мировая художественная культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении веков. Художественные символы различных стран и их особенности: Египет, Франция, США, Китай, Россия, Япония. Образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в Париже, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в Пекине. Поэтические символы народов мира и их отражение в произведениях живописи, литературы, устном народном творчестве, обрядах и праздниках.

Единство и многообразие культур. Культура народов мира — общее достояние человечества. Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран и континентов. Основные критерии, определяющие национальную самобытность народа и его культуры (географическое положение, доминирующая религия, исторические и социальные традиции, обращенность к культурам других народов и наций).

Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, художественно отражающем представления об историческом прошлом, воссоздающем целостные картины народной жизни. Сказания о значительных исторических событиях, подвигах легендарных героев, ставших символами мужества, доблести и благородства. Героический эпос — ре-

зультат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических произведений. Шедевры народного эпоса (обзор). Эпос народов Востока и Крайнего Севера. Олонхо — сказания якутского народа о подвигах богатырей. Нартский эпос кавказских народов о доблестном племени богатырей, живших в древние времена и боровшихся с чудовищами, великанами и драконами. Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и эпос киргизского народа «Манас». Литературные интерпретации народного эпоса. Поэма грузинского поэта Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло. Развитие эпических традиций в русской музыкальной культуре. Песенная симфония А. Бородина «Богатырская», эпические оперы М. Мусоргского «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», оперы-былины и оперы-сказки Н. Римского-Корсакова «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Псковитянка». Эпическая тема в произведениях русской живописи (В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, Н. Рерих, К. Коровин, Е. Кибрик и К. Васильев).

Герои и темы народного эпоса. Общие черты произведений героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев. Сюжет сотворения мира и его воплощение в древнеисландском эпосе «Старшая Эдда». Выразительность и поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе. Сюжет чудесного рождения героя и его первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с трудновыполнимыми заданиями (добывание огня, изготовление орудий труда). Значительная часть эпоса — описание битвы. Гибель героя в неравной схватке с противником. Русские былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Илья Муромец — идеал русского богатыря, наделенного сверхъестественной силой, отвагой и находчивостью. Верность дружбе, великодушие и честь — главные качества героев народного эпоса. Их готовность прийти на помощь, защитить слабых и обиженных, помочь влюбленным. Верная и преданная дружба Гильгамеша и Энкиду («Эпос о Гильгамеше»), поэтические достоинств

ва и художественное своеобразие «плача Гильгамеша».

Шедевры народного эпоса («Калевала»). Карело-финский эпос «Калевала», его идейно-художественное значение. Эпические руны (песни), рассказывающие о далеких временах и первых героях. Характерные особенности их исполнения. Главный герой Вейнямейнен — старый певец и мудрый прорицатель, пахарь, охотник и умелый мастеровой. Первый творец мира, постигший жизненную мудрость и снискавший славу у своего народа. Борьба Вейнямейнена и его товарищей за волшебную мельницу Сампо — основа сюжета «Калевалы». Суровые испытания, выпавшие на долю главного героя.

Храмовая архитектура. Свообразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве мироздания. Базилика — основа католического христианского храма, ее структура и назначение. Аскетизм внешнего облика. Пышность и великолепие внутреннего убранства. Распространение на Руси крестово-купольного типа храма как символа христианского православия. Символика православного храма (количество венчающих куполов, особенности формы и цвета купола). Шатровые храмы с восьмигранным остроконечным завершением — уникальные сооружения русского культового зодчества. Церковь Вознесения в Коломенском. Интерьер православного храма, его символическое звучание. Традиции буддийской храмовой архитектуры. Борободур (остров Ява, Индонезия) — крупнейший памятник мирового храмового зодчества. Символическая роль скульптуры и рельефов, призванных воплощать буддийское «постижение истины». Культовые постройки ислама. Мечеть — основное сооружение мусульман. Тип колонной арабской мечети-крепости, окруженной глухими стенами. Соборные мечети и их общественное назначение. Башни-минареты и их культовая роль. Минарет Кутб-Минар (Индия) — шедевр мусульманской архитектуры. Особенности архитектуры медресе — культовых учебных заведений. Медресе Улугбека

и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии.

Дом — жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные археологами в Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы — первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в итальянском городе Помпеи. Изба — традиционный рубленый дом на Руси. Внешний вид, планировка и назначение избы. Искусство возведения избы, ее декоративное убранство. Иглу — жилище народов Гренландии, Аляски и Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера — яранги. Современное устройство яранги — жилища для оленеводов. Конический шестовой чум — жилище северных народов, особенности его внутреннего устройства. Юрты — основной тип жилища народов Средней Азии и Монголии. Жилища народов Африки, их неожиданные архитектурные решения и формы (шар, цилиндр, усеченный конус). Традиционные японские дома. Раздвижные створки, служащие наружными стенами, отсутствие окон, дверей. Особенности внутреннего убранства. Сад — естественное продолжение японского дома.

Древнерусская иконопись. Древнерусская иконопись — уникальное явление в мировой художественной культуре. Следование византийским канонам, выработка собственного способа отражения религиозных представлений. Исключительная роль иконы в жизни русского человека. Художественный мир иконы и его символическое звучание. Представления о времени и пространстве в иконописи. Принцип «обратной перспективы», особая роль света и цвета. Икона — коллективное творчество многих мастеров. Процесс создания иконы и его основные этапы.

Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра — замечательное явление в изобразительном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к святыне и драгоценности. Создание книжной миниатюры — сложный творческий процесс, требующий особых навыков и мастерства. Тончайший и выразительный рисунок, многокрасочность и яркая

насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейзажа и архитектурных зарисовок. Условный и декоративный характер книжной миниатюры, особенности изображения человека. Излюбленные сюжеты. Шедевры художника К. Бехзада, создавшего утонченный декоративный язык миниатюрной живописи. Мягкий и звучный колорит его произведений, виртуозное мастерство композиции, красота и музыкальность линий, глубокое проникновение в духовный мир образов. Искусство индийской книжной миниатюры (монгольская школа).

Скульптура Тропической и Южной Африки. Самобытность культуры народов Африки. Деревянная скульптура как воплощение народных представлений о жизни в ее настоящем и прошлом. Выразительность и экспрессивность силуэта, декоративность, монохромность. Традиционные маски народов Африки, их символическое значение, отражающее религиозные представления. Использование масок во время традиционных обрядов и празднеств. Маски, связанные с культом животных — покровителей рода или племени. Скульптурные произведения Бенина и города-государства Ифе (Нигерия). Особенности изображения человека, стремление к художественному обобщению, отказ от воплощения конкретных и индивидуальных черт.

Искусство орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных процессов. Единство мотивов и ритмов. Растительный, геометрический и зооморфный орнаменты. Роль орнаментального декора в культуре Древнего Египта. Символическое значение знаков-иероглифов в орнаментальных композициях (крылатый жук-скарабей, пучки цветов лотоса и папируса, солнечные диски, ладья). Орнаментальное искусство Древней Греции. Краснофигурная и чернофигурная вазопись. Восточный орнамент. Каллиграфия. Арабеска.

Испано-мавританский декор. Русский народный орнамент — наследие наших предков. Прялка как отражение сложнейшей космогонической системы мира. Система изображения солярных знаков. Характерные орнаменты резных и расписных русских прялок. Традиционный цветочный орнамент — основа композиции русских народных вышивок, павловских головных платков и жостовских подносов.

Художественные промыслы России. Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной игрушки. Женские фигурки, конь, птица — традиционные персонажи, в которых воплощена идея жизни. Особенности колорита и разнообразие типажей дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее характерные особенности и постоянные образы. Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемых изделий. Искусство жостовских росписей: импровизация, игра света и тени, мастерство передачи ритма и цвета. Излюбленные сюжеты и образы городецкой росписи и их символический смысл. Искусство хохломы: красочность узоров и лаконичность форм, уникальность использования традиционных линий иконописи и рукописной миниатюры.

Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной народной культуры. Обряд как совокупность установленных обычаев действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни народа. Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-политические праздники, их особая значимость и своеобразие. Религиозные праздники и обряды. Крещение Руси, следование византийским

традициям церковного богослужения. Православное богослужение и порядок его проведения. Церковная служба как своеобразный синтез искусств, «храмовое действо». Понятие о трех «кругах времени» и недельном круге в православном богослужении. Внутреннее убранство храма (иконы, фрески, предметы церковной утвари), вокальная и хоровая музыка, колокольные звоны. Особое значение и роль священного слова молитвы. «Двунадесятые» праздники православия. Паломничество в Мекку (хадж) — особый обряд поклонения главным святыням ислама. Основные этапы хаджа и его символическое значение.

Ах, карнавал! Удивительный мир... Появление карнавалов в странах Западной Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина карнавальных шествий. Наиболее популярные герои итальянского карнавала. Традиции проведения венецианских карнавалов. Бразильские карнавальные шествия, их особая зрелищность и театральность постановки. Сочетание индейских, португальских и негритянских традиций. Карнавалы различных стран мира (обзор).

Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов — странствующих актеров и музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство скоморохов, народных потешников, сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы и комические сценки. Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, крестьянских свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов — пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра. Тема скоморошества в различных видах искусства.

В музыкальных театрах мира: Пекинская опера. Пекинская музыкальная драма — уникальное явление в мировой художественной культуре, воплотившее лучшие традиции национального театра. История создания и

основные этапы развития. Народные легенды и популярные романы с историческими и вымышленными персонажами — основа сюжетов спектаклей музыкальной драмы. Особое исполнительское мастерство актеров, их основные сценические амплуа. Условный характер театральных декораций и реквизита. Символическое звучание музыкальных инструментов. Символика традиционных костюмов и театрального грима. Синтетический характер пекинской музыкальной драмы.

Искусство кукольного театра. История возникновения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древней Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в Средние века и эпоху Возрождения. Любимые герои кукольного театра (Пульчинелла, Полишинель, Панч, Гансвурст, Карагез — по выбору). Петрушка — наиболее популярный герой кукольного театра в России. Традиции русского бродячего кукольного театра. Кукольный театр теней (ваянг) в Индонезии, его происхождение. Произведения классической литературы — основа сюжета театрального действия. Особая роль ведущего (даланга) — искусного импровизатора и актера. Символическое назначение кукол. Роль оркестра в организации спектакля.

Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие музыки, звучащей в храме, на человека. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение и колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. Церковное пение как выражение стремления к гармоническому единству человека и Бога. Знаменный распев — основа древнерусского певческого искусства. Партесное (многоголосное) пение. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку: Д. Бортнянский, А. Гречанинов, П. Чесноков, П. Чайковский и С. Рахманинов. Культовая музыка ислама, ее строгий регламентированный характер. Выразительный и динамичный голос муэдзина — служителя ислама, призванный донести смысловое значение призыва к молитве (азан). Театральный характер церемонии азана. Мелодичные деклама-

ции священного Корана — особый вид культовой музыки. Дикр. Характерные особенности буддийской музыки. Особое отношение к звуку в буддийской религии. Молитвы-заклинания, сопровождающие обряды богослужения, их символический смысл и значение. Музыкальные инструменты буддийского богослужения.

Колокольные звоны Руси. Русская колокольная музыка как часть православной культуры. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, перебор, набат, малиновый. Тембровое богатство и ритмическое своеобразие колокольных звонов. Искусство колокольного звона в Новгороде, Москве и Ростове Великом (по выбору). История знаменитых русских колоколов. Современное искусство колокольных звонов.

В песне — душа народа. Песенное творчество — ценнейшее достояние народов мира. Искренность и глубина чувств как отличительные черты лучших народных песен. Песня — живой свидетель народной жизни. Развитие традиций песенного искусства. Коллективный характер народных песен и особенности их исполнения. Н. Гоголь и М. Горький о богатстве и разнообразии русского народного песенного творчества. Разновидности русских народных песен и их художественная выразительность. Роль поэтической символики.

Радуга русского танца. Русский танец — один из древнейших и любимых видов народного творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и чувство собственного достоинства — характерные черты русского народного танца. Языческие игрища, выступления странствующих скоморохов — основа развития искусства русского танца. Хоровод — простейшая форма народного танца. Сочетание пения и драматического действия. Девичьи хороводы и их характерные особенности. Сеяние и обработка льна, прядение и ткачество — традиционные сюжеты девичьих хороводов. Ведущая и организующая роль «хороводницы». Разнообразие рисунков хоровода («репье», «змейка», «витье

веревки», «крест» и «полукруг»). Пляски-кадрили и переплясы — вольные импровизированные танцы. Трепак — популярная мужская пляска, ее характерные особенности.

Искусство индийского танца. Происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах. Росписи пещерного храма в Аджанте, отражающие изысканные изображения апсар — небесных танцовщиц. Привилегированное положение танцора в индийском обществе. Система индийского классического танца, ее основные положения, изложенные в древнем трактате «Натьяшастра». Мудра — танцевальный язык жестов танцора, его мимика. Синтетический характер индийского танца. Использование музыки, поэзии, драматического искусства и пантомимы, связь с живописью, скульптурой и архитектурой. Танец как составная часть храмовых обрядов. Светский, придворный характер современного индийского танца. Особое значение костюма.

Страстные ритмы фламенко. Фламенко — своеобразный художественный символ Испании. Основные версии происхождения танца. Характерные особенности импровизированного мужского и женского исполнения. Фламенко — танец, выражающий богатство оттенков человеческих чувств и эмоций. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение на гитаре. Ласкающие ритмы касаньет — старинного деревянного ударного инструмента.

Под звуки тамтама (танцы народов Африки). Традиционные танцы народов Африки — неотъемлемая часть их образа жизни. Удивительное чувство ритма и особенности пластики — главная особенность африканского танца. Гармоничность, выразительность движений и жестов танцоров, их горделивая осанка, степенная и плавная походка. Африканский танец — синтез многих искусств. Коллективный характер африканского танца, особенности его исполнения. Имитация трудовых процессов, обрядовые эпизоды, различные виды национальной борьбы — основные сюжеты африканских танцев. Разнообразие видов

и форм танцев («танцы отдыха», развлекательные соревнования-игрища, танцы ремесленников, магические, ритуальные танцы-заклинания от злых духов). Магические обрядовые танцы народов Центральной Африки. Символические танцы-перевоплощения в животных.

8 КЛАСС

ВИДЫ ИСКУССТВА (34 ч)

Введение. В мире классических искусств.

Бесконечный и разнообразный мир искусства. Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические категории.

1. Художественные представления о мире (7 ч)

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

Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и не-

договоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).

Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Как рождается художник и что питает его вдохновение. Различие между автором и героем его произведения. Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведениях искусства, связь с культурно-исторической эпохой. Талант и мастерство художника. Необходимые предпосылки художественного творчества. Важнейшие составляющие таланта художника и особенности его проявления в детском возрасте (на примере творческой судьбы В. Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление, творческая индивидуальность и неповторимость стиля. Понятие мастерства в художественном творчестве. Упорный труд как необходимое условие его достижения. Секреты художественного творчества. Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их осмыслению и художественному воплощению. А. Пушкин о процессе художественного творчества. Рождение замысла будущего произведения и его реальное воплощение. Особая роль вдохновения в создании произведения искусства.

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как

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

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в античной

трагедии. Истоки трагического в древне- греческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление возвышенного. История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью.

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

окружающей жизни, контрасты клоунской маски.

II. Азбука искусства (27 ч)

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

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий. Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения.

Стили архитектуры. Архитектурный стиль —

устойчивое единство функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампи́р — стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эkleктика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный

характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хайтек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома различных народов мира. Жилые дома А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых районов — главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах.

Язык изобразительного искусства. Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место

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

Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроения художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений цветовых тонов

и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности.

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты *vanitas* («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в. Анималистический

жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. Жанр интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи.

Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Графика —

«муза XX века»? Графика в жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). Общность и различия между графикой и живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Цветная ксилография японских мастеров.

Художественная фотография. Рождение и история фотографии. Фотография — зрительная память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно-

выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.

Язык скульптуры. История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Скульптура, валяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая

скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка.

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

искусства.

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

Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные

культурно-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка и характер ее воздействия на переживания и эмоции человека (литературная поэзия). Музыка среди других искусств. Звук — «первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания — инфразвуки и ультразвуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств.

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

Язык и форма музыкального произведения. Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на человека. Метр и темп как основные составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Ритм как выразитель художественного образа. Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы

организации различных по высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее общий характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о композиционном строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стиливых условий.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№	Тема	Содержание
7 класс. Мир и Человек в искусстве (34 ч)		
I. МИР И ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ (10 ч)		
1	Введение. В мире художественной культуры	Художественная культура народов мира. Роль и место человека в художественной культуре народов мира. Самобытность культуры России
2	Божественный идеал в религиях мира	Божественный идеал в буддизме, исламе и христианстве
3	Святые и святость	Прочность народных традиций, направленных на сохранение памяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. Образ святого Себастьяна в искусстве Возрождения. Князь Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью
4	Герои и защитники Отечества	Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества. Образ святого Георгия в истории мирового искусства. Александр Невский — защитник земли Русской — в произведениях искусства
5	Идеал благородного рыцарства	Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху Средневековья. Понятие о рыцарском кодексе чести. Примеры мужественных деяний рыцарей в истории мирового искусства
6	Священный идеал материнства	Образ Богородицы — ведущая тема средневекового искусства. Мадонны титанов Возрождения. Образ Богородицы на Руси.

7	Лики женской красоты в русской живописи	Шедевры русского женского портрета. Женские образы в русском изобразительном искусстве. Тема материнства и нелегкой женской судьбы
8	Человек в мире природы	Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его вдохновения. Отношение к природе в искусстве древнейших эпох. Пантеизм эпохи Возрождения. Изменение представлений человека о природе в последующие эпохи
9	Времена года	Смена времен года, запечатленная в разных видах искусств. Философское осмысление темы как смены периодов человеческой жизни
10	Человек в художественной летописи мира	Изменение представлений человека о его месте и роли в природе, обществе, государстве. Нравственные ценности и идеалы человека в различные исторические эпохи и их отражение в произведениях искусства
II. Художественная культура народов мира (24/48 ч)		
11	Художественные символы народов мира	Мировая художественная культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении веков. Художественные и поэтические символы народов мира
12	Единство и многообразие культур	Культура народов мира — общее достояние человечества. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран и континентов
13	Героический эпос народов мира	Понятие о героическом эпосе, художественно отражающем представления человека о прошлом, воссоздающем целостные картины народной жизни. Героический эпос — результат коллективного народного творчества

14	Герои и темы народного эпоса	Общие черты произведений героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев
15	Шедевры народного эпоса («Калевала»)	Карело-финский эпос «Калевала», его идейно-художественное значение. Эпические руны (песни), характерные особенности их исполнения. Герои эпоса и их характеристика
16	Храмовая архитектура	Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве мироздания
17	Дом — жилище человека	Многообразие жилых построек. Искусство их возведения, характерные особенности устройства, оригинальность архитектурных решений
18	Древнерусская иконопись	Древнерусская иконопись — уникальное явление мировой художественной культуры. Следование византийским канонам, выработка собственного способа отражения религиозных представлений. Исключительная роль иконы в жизни человека
19	Книжная миниатюра Востока	Искусство книжной миниатюры Востока, его условный и декоративный характер, особенности изображения человека. Излюбленные сюжеты
20	Скульптура Тропической и Южной Африки	Самобытность культуры народов Африки. Традиционные маски народов Африки как отражение религиозных представлений о мире, их символическое значение
21	Искусство орнамента	Как и почему возник орнамент, его отличие от живописи. Элементы-мотивы древнейших орнаментов. Единство мотивов и ритмов

22	Художественные промыслы России	Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной игрушки, отражение в ней древнейших представлений и верований человека
23	Праздники и обряды народов мира	Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной культуры. Понятие об обряде как совокупности установленных обычаев действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни
24	Ах, карнавал! Удивительный мир...	Появление карнавала в странах Западной Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина карнавалов, популярны карнавалы в Бразилии. Бразильские карнавалы, их особая зрелищность и театральность постановки
25	Идут по Руси скоморохи...	Народное искусство скоморохов, первые упоминания о них в произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство, импровизация, комизм. Пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра
26	В музыкальных театрах мира: Пекинская опера	Пекинская музыкальная драма — уникальное явление мировой художественной культуры. История создания и основные этапы развития. Основа сюжетов, актерское мастерство, условный характер декораций и реквизита

27	Искусство кукольного театра	История возникновения кукольного театра. Любимые герои кукольного театра в странах Западной Европы. Кукольный театр теней в Индонезии, его происхождение и символическое звучание. Роль оркестра
28	Музыка в храме	Музыка как синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение, колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку. Культурная музыка ислама и буддизма
29	Колокольные звоны Руси	Русская колокольная музыка как часть православной культуры. Виды колокольных звонов, их тембровое богатство и ритмическое своеобразие. История знаменитых русских колоколов
30	В песне — душа народа	Развитие традиций песенного искусства, особенности исполнения народных песен. Разновидности русских народных песен и их художественная выразительность. Роль поэтической символики
31	Радуга русского танца	Русский танец как вид народного творчества, его многовековая история и традиции. Характерные черты русского народного танца. Хоровод как простейшая форма танца, сочетание пения и драматического действия
32	Искусство индийского танца	Происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах. Система индийского классического танца, ее основные положения.

33	Страстные ритмы фламенко	Фламенко как своеобразный символ Испании. Основные версии происхождения танца. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение, наиболее популярные виды фламенко
34	Под звуки тамтама (танцы народов Африки)	Традиционные танцы народов Африки и их художественная выразительность. Африканский танец как синтез многих искусств, его коллективный характер и символическое звучание. Разнообразие видов и форм танцев

|

8 класс. Виды искусства (34 ч)		
1	Введение. В мире классических искусств	Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические категории
I. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ (7 ч)		
2	Понятие о видах искусства	Семья муз Аполлона. История классификации искусств. Современные классификации искусств. Подвижность и гибкость границ между искусствами; их историческая изменчивость
3	Тайны художественного образа	«Мышление в образах». Понятие художественного образа, творческий процесс его создания, характерные черты и свойства. Правда и правдоподобие, условность в искусстве
4	Художник и окружающий мир	Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Талант и мастерство художника. Секреты художественного творчества. Понятие творческого процесса. Роль вдохновения
5	Возвышенное и низменное в искусстве	Эстетика — наука о прекрасном. Характеристика возвышенного и формы его выражения в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства
6	Трагическое в искусстве	Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия, характерные особенности их проявления. Рок и судьба в античной трагедии. Трагическое как одно из проявлений возвышенного. Истоки трагического в искусстве. Развитие понятия о катарсисе

7	Комическое в искусстве	Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Источник и градации комического в искусстве. Трагикомедия. Выдающиеся комики мира
II. АЗБУКА ИСКУССТВА (27 ч)		
8	Азбука архитектуры	«Каменная летопись мира». Назначение и цель архитектуры. «Прочность — Польза — Красота». Понятие о тектонике
9	Азбука архитектуры	Элементы архитектуры. Место архитектуры среди других видов искусства. Профессия архитектора
10	Художественный образ в архитектуре	Особенности архитектурного образа. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре и особенности их восприятия
11	Художественный образ в архитектуре	Средства создания архитектурного образа. Понятие архитектурного ансамбля
12	Стили архитектуры	Понятие архитектурного стиля. Рождение стилей в архитектуре и их преемственность. Архитектурные стили Древнего Египта, Античности, Средневековья и Возрождения
13	Стили архитектуры	Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры
14	Виды архитектуры	Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Ландшафтная архитектура. Традиции садово-паркового искусства в различных странах мира

15	Виды архитектуры	Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. Исторические типы планировки. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение
16	Язык изобразительного искусства	Как понять изображение? Живопись, скульптура и графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Понятие о монументальных и станковых видах изобразительного искусства
17	Язык изобразительного искусства	Способы и средства изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Метод перспективы. Роль ритма, светотени и линии, контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве
18	Искусство живописи	Виды живописи и ее художественные средства
19	Жанровое многообразие живописи	Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров. Специфика деления на жанры и ее условный характер. Изменения в жанровой системе в наши дни. Характеристика жанров в живописи. Историческая живопись (мифологическая, библейская тематика). Батальный жанр и его великие мастера
20	Жанровое многообразие живописи	Бытовой жанр, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета и его разновидности. Цели и задачи пейзажа, его разновидности. Жанр натюрморта и его эволюция. Анималистический жанр. Характерные особенности интерьера
21	Искусство графики	Графика: от возникновения до современности. Графика — «муза XX века»? Роль графики в жизни современного человека.

22	Художественная фотография	Рождение и история фотографии, ее изобразительно-выразительные возможности. Фотография сегодня (использование новейших цифровых технологий, голографические изображения)
23	Художественная фотография	Фотография и изобразительные искусства. Выразительные средства и жанры фотографии
24	Язык скульптуры	История скульптуры. Что значит видеть и понимать скульптуру? Отличия скульптуры от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры
25	Язык скульптуры	Виды и жанры скульптуры, их характерные особенности. Материалы и техника их обработки. Выбор материала и его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения и особенностей освещения. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы
26	Декоративно-прикладное искусство	Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений. Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства
27	Декоративно-прикладное искусство	Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества. Виды декоративно-прикладного искусства и их связь с другими видами искусства.

28	Искусство дизайна	Из истории дизайна: его истоки и дальнейшее развитие. Дизайн в России. Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды
29	Искусство дизайна	Мир современного человека — мир дизайна. Многообразие сфер его применения. Виды дизайна
30	Музыка как вид искусства	Музыка и мир чувств человека. Музыка среди других искусств. Звук как «первоэлемент» музыкального искусства. Понятие ка- кофонии
31	Художественный образ в музыке	Условный характер музыкального образа, противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Понятие программной му- зыки. Зримость и пластичность музыкального образа
32	Художественный образ в музыке	Временной характер музыки. Способность музыкального образа отражать действительность по законам реального времени. От плавности и неспешности средневекового григорианского хорала к стремительным ритмам современности
33	Язык и форма музыкаль- ного произведения	Средства выразительности в музыке. Роль композитора в созда- нии музыкального произведения
34	Язык и форма музыкаль- ного произведения	Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Выбор формы и его зависимость от замысла композитора. Типы музыкальных форм, их подвиж- ность и гибкость, способность к изменению под воздействием со- держания и стилевых условий