

Содержание программы Искусство (Музыка ИЗО) БУП

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.

Художественный материал:

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей.

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.

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 Богородицы 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 (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 (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, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, 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.

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.

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).

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни - 10 часов

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (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.

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).

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 7 часов

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арттерапевтическое 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.

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.

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 социалистического 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, мозаика, 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, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).

Литература. Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40-50-х гг. XX в. Экранизации опер, балетов, мюзиклов

Раздел 2. Искусство предвосхищает 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.

Художественный материал

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

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петров-Водкин. «Рождение новой планеты» К. Юон. «Черный квадрат» К. Малевич. Живопись символистов (У. Блейк, 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, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Белыева, И. Ефремова и др.

Экранные искусства, театр. Кинофильмы «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина.

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.

Художественный материал

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиции 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 (Афинский Акрополь, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.); монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальоне и др.); предметы мебели и посуды. 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).

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М.Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, П. 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 виды искусства, театр. Кинофильмы: «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, «Человек дождя» Б. Левинсона.

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (7 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.

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). Изображения 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.

Искусство в жизни выдающихся людей 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).

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. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера.

Планируемые результаты освоения программы

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 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.

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.

№	Кол-во часов	РАЗДЕЛ
1	3	«Искусство в жизни современного человека»
2	7	«Искусство открывает новые грани мира»
3	7	«Искусство как универсальный способ общения»
4	10	«Красота в искусстве и жизни»
5	7	«Прекрасное побуждает доброе»
	34ч	

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

№	Кол-во часов	РАЗДЕЛ
1	9	«Воздействующая сила искусства»
2	7	«Искусство предвосхищает будущее»
3	11	«Дар созидания. Практическая функция»
4	7	«Искусство и открытие мира для себя»
	34ч	

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС