Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
гимназия № 53

Рабочая программа
по предмету «Искусство»
8 класс
(базовый уровень)

Разработана на основе программы:	Искусство для 8 классов базовый уровень. Составитель: Г.И. Данилова
Рассчитана на:	64 часа в год (2 часа в неделю)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Курс «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его духовно-нравственных идеалов. Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием современных информационно-коммуникативных технологий.

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

Программа курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания.

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы к его изучению обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного.

Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во многом определяет организацию и содержание современного гуманитарного образования. Курс «Искусство» закономерно и логично рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории,

обществознания. Интегративные подходы в его изучении позволяют взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их инструментарий, понятийный аппарат, общие закономерности. Они учат школьника сопоставлять, сравнивать разрозненные факты и явления, обобщать свои наблюдения и полученные знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и вариативного мышления. В программе намечены пути объединения гуманитарных предметов через сквозные идеи (социальные, философские, религиозные) или опирающиеся на идеологическую концепцию культуры и сознания человека. Осуществление интегрированных подходов в конструировании содержания гуманитарного образования возможно посредством использования межпредметных и внутрипредметных связей, создания интегрированных курсов и развития проектно-исследовательской, творческой деятельности ученика.

Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный, предусматривающий возможность применения различных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в программе заложено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, принятое учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов обусловлен возможностью выбора для учителя.

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора в основной школе — залог успешного развития творческих способностей школьников. Вместе с тем это процесс социально-детерминированный, определяемый духовно-нравственными основами общества. Вот почему, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность нравственных основ личности.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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

В связи с этим предлагается рассматривать два основных этапа изучения курса «Искусство» в основной школе:

5—7 классы - факультативный курс, представленный спецкурсами или образовательными модулями;

8—9 классы - пропедевтический курс, на котором осуществляется предпрофильная подготовка школьников.

Изучение искусства в основной школе рассматривается как продолжение начального этапа художественно-эстетического развития и воспитания личности ребенка. В то же время оно является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования, своеобразным этапом, готовящим школьников к изучению курса «Искусство» в средней школе.

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

Особое место в программе основной школы занимает курс «Искусство» для 8—9 классов, направленный на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» в начальной и «Искусство» в основной школе (1—7 классы). Кроме того, он призван расширить представления учащихся о современной классификации и взаимодействии искусств, способствовать постижению их специфического языка и средств художественной выразительности. Особое внимание здесь уделяется предпрофильной подготовке школьников, созданию оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность более широкого использования национально-регионального компонента за счет вариативной части базисного учебного плана. При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире. Так, например, отбирая материал о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, учитель вправе

обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность.

Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, вызывает естественную потребность освоения ее духовного потенциала.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Целью учебного предмета «Искусство» в основной школе является раскрытие воспитательной и преобразующей составляющей разных видов искусства, их влияния на развитие духовного мира учащихся, становление нравственных ориентиров. Воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты являются важнейшими задачами курса «Искусство».

Знакомство с памятниками мирового художественного наследия ориентировано на формирование эстетического отношения к миру, любви к Отечеству и родной природе, ответственности за культурное наследие. Кроме того, особое значение имеет формирование устойчивого интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и преумножению.

При изучении курса «Искусство» большое внимание должно уделяться культурной самоидентификации личности учащегося. Школьники научатся понимать национальное своеобразие фольклорных традиций мира, рассуждать о художественной ценности различных произведений современного искусства, анализировать и выявлять специфику основных средств выразительности в искусстве прошлого и настоящего.

Общие представления учащихся об искусстве, сложившиеся в начальной школе, в основной школе дополняются, расширяются и углубляются за счет знакомства с новыми для них видами искусства, понимания их взаимосвязи, усвоения характерных особенностей и основных выразительных средств. Школьники также узнают о многообразии жанров искусства, специфике художественного языка, размышляют о единой образной природе и эмоциональном воздействии искусства на человека.

Приоритетным направлением при изучении курса является развитие индивидуальных творческих способностей школьников, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. Овладевая разнообразными приемами художественного творчества, они учатся оценивать произведения искусства с позиции эстетических идеалов, выработанных человечеством. При этом основные акценты ставятся на эмоциональное восприятие духовного наследия, личное и коллективное участие в создании произведений в разных видах художественного творчества. Особое значение имеет аргументированное отстаивание собственного мнения о сущности различных явлений культуры, художественных достоинствах произведений искусства. Благодаря такому подходу учащиеся включаются в процесс активного познания и творческого освоения мира.

В процессе обучения школьники активно осваивают образовательное пространство сети Интернет, самостоятельно осуществляют поиск информации о событиях культурной жизни в стране и за рубежом. Развитие умений ориентироваться в различных источниках информации, критически ее оценивать и интерпретировать способствует формированию навыков использования инновационных технологий, воплощению своих творческих планов и замыслов.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Личностные результаты изучения искусства подразумевают:

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

Метапредметные результаты изучения искусства отражают:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
- выявление причинно-следственных связей;
- поиск аналогов в искусстве;
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
- применение методов познания через художественный образ;
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
- определение целей и задач учебной деятельности;
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
- самостоятельную оценку достигнутых результатов. Предметные результаты изучения искусства включают:

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
- представление места и роли искусства в развитии миро вой 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 куль туры; 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 на рода, освоение ее духовного потенциала;
- формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственно го 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 раз личных художественных материалов; использование выразительных средств искусства в собственном творчестве.

СТРУКТУРА КУРСА

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 раз личных видах искусства. Постижение современной классификации видов искусства, выявление эстетической характеристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и временных видов искусства определяют главное содержание курса.

9 класс. «Содружество искусств». Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но главные акценты здесь сделаны на выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных искусств. Диалог и содружество отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, естественных для каждого способа художественного отражения действительности, составляют важную особенность данного курса.

8 КЛАСС
ВИДЫ ИСКУССТВА (68 ч)

Введение. В мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. Тайны искусства. Азбука искусства. Основные эстетические категории.

I. Художественные представления о мире (15 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). Условный характер этого деления. Подвижность и

гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, взаимопроникновение, противоборство).

Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).

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

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии

человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни. 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 «Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой).

Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление возвышенного. История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского

«Франческа да Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью.

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

II. Азбука искусства (53 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 I с учетом архитектурного и природного окружения.

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

современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хай-тек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.

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

Язык изобразительного искусства. Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в существующих классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств. Особенности создания художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника. Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые

рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Выразительность и многообразие видов художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески). Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль светотени в создании образов.

Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как н особые виды живописи. Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроя художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности.

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изобра-

жения 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, литография и офорт. Цветная ксилография японских мастеров.

Художественная фотография. Рождение и история фотографии. Фотография — зрительная память человечества. Первые дагеротипы.

Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно-выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.

Язык скульптуры. История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Скульптура, ваяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых

материалов для создания скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка.

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

Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и индустриального строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. Родченко и др. Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности дизайна.

Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспитательная. Мир современного человека — мир дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные черты. Дизайн I среды, экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная графика. Искусство веб-дизайна (оформления I страницы персонального сайта в Интернете). Фитодизайн и его особая популярность в обществе. Арт-дизайн и сферы его использования. Виды дизайна, связанные с имиджем, г внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды,, аксессуаров и прически. Задачи дизайнера-модельера.

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

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

Язык и форма музыкального произведения. Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на человека. Метр и темп как основные

составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Ритм как выразитель художественного образа. Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы организации различных по высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее общий характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о композиционном строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стилевых условий.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

8 класс. ВИДЫ ИСКУССТВА 64 часа

№ урока	Тема	Содержание материала
Художественные представления о мире (15 ч)		
1.	Введение. В мире классических искусств	Тайны искусства. Азбука искусства. Основные эстетические категории
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 искусств	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
8-15	Обобщающий проект	

Виды деятельности ученика		
Мета предметные	• Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства; • применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза изображений; • воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; • самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и пр.; • принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, мебели и т. д.)	
Предметные	• Осознавать значение искусства в жизни современного человека; • знать причины возникновения искусства; • понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • понимать значение стиля в искусстве; • анализировать и сопоставлять специфику отдельных произведений искусств и культурные особенности эпохи; • оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений	
II. Азбука искусства (49 ч)		
16.	Азбука архитектуры	«Каменная летопись мира». Назначение и цель архитектуры. «Прочность — Польза — Красота». Понятие о тектонике
17.	Азбука архитектуры	Элементы архитектуры. Место архитектуры среди других видов искусства. Профессия архитектора
18.	Художественный образ в архитектуре	Особенности архитектурного образа. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре и особенности их восприятия
19.	Художественный образ в архитектуре	Средства создания архитектурного образа. Понятие архитектурного ансамбля
20.	Стили архитектуры	Понятие архитектурного стиля. Рождение

		стилей в архитектуре и их преемственность. Архитектурные стили Древнего Египта, Античности, Средневековья и Возрождения
21.	Стили архитектуры	Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры
22.	Виды архитектуры	Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Ландшафтная архитектура. Традиции садово-паркового искусства в различных странах мира
23.	Виды архитектуры	Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Главные задачи современного градостроения.
24.	Виды архитектуры	Понятие современного города и его слагаемые. Историеские типы планировки. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение
25.	Язык изобразительного искусства	Как понять изображение? Живопись, скульптура и графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Понятие о монументальных и станковых видах изобразительного искусства
26.	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
27.	Искусство живописи	Виды живописи и ее художественные средства
28.	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
29.	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
30.	Искусство графики	Графика: от возникновения до

		современности. Графика — «муза XX века»? Роль графики в жизни современного человека. Понятие компьютерной графики. На каком языке «говорит» графика? Виды графического искусства
31.	Художественная фотография	Рождение и история фотографии, ее изобразительно-выразительные возможности. Фотография сегодня (использование новейших цифровых технологий, голографические изображения)
32.	Художественная фотография	Фотография и изобразительные искусства. Выразительные средства и жанры фотографии
33.	Язык скульптуры	История скульптуры. Что значит видеть и понимать скульптуру? Отличия скульптуры от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры
34.	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
35.	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
36.	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 искусств
37.	Искусство дизайна	Из истории дизайна: его истоки и дальнейшее развитие. Дизайн в России. Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды
38.	Искусство дизайна	Мир современного человека — мир дизайна. Многообразие сфер его применения. Виды дизайна
39.	Музыка как вид искусства	Музыка и мир чувств человека. Музыка

		среди других искусств. Звук как «первоэлемент» музыкального искусства. Понятие какофонии
40.	Художественный образ в музыке	Условный характер музыкального образа, противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа
41.	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
42.	Язык и форма музыкального произведения	Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения
43.	Язык и форма музыкального произведения	Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Выбор формы и его зависимость от замысла композитора. Типы музыкальных форм, их подвижность и гибкость, способность к изменению под воздействием содержания и стилевых условий
44 - 68	Обобщающий проект	
Виды деятельности ученика		

Мета предметные	• Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временных искусств; • анализировать специфику воплощения жизненных проблем во временных искусствах; • воспринимать слово и звук как «первоэлемент» образного смысла; • участвовать в коллективной художественной деятельности при подготовке и проведении литературно-музыкальных композиций; эмоционально воплощать отдельные литературные и музыкальные образы в различных видах художественного творчества; • находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции музыку, раскрывающую или дополняющую литературные образы; • участвовать в разработке и оформлении коллективного проекта с применением ИКТ; • создавать различные изделия декоративно-прикладного искусства для оформления класса, школы и др.; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в изобразительном искусстве; • воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; • самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и пр.; • принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, мебели и т. д.); • принимать участие в конкурсах и выставках художественной фотографии

Предметные	• Понимать природу и специфику пространственных искусств; понимать значение стиля в искусстве; • различать в общих чертах основные художественные стили Европы; • эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку произведениям живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; • анализировать и сопоставлять специфику отдельных произведений пространственных искусств и культурные особенности эпохи; • раскрывать особенности формы и содержания на примере отдельных произведений пластических искусств; • использовать в собственной художественной деятельности правила перспективы и пропорции; • размышлять о значении живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна в жизни современного человека; • оценивать с эстетических позиций архитектурный облик своего города, районного центра, села и др.; • участвовать в разработке коллективного архитектурного проекта «Наш новый город»; • понимать значение монументальной скульптуры в формировании образа городов мира; • изучать с помощью сети Интернет высокохудожественные образцы монументальной скульптуры, расположенные в столицах разных стран мира; • участвовать в коллективном проекте по разработке плакатов различной тематики; • понимать специфику фотоискусства; • использовать средства художественной выразительности в собственных фоторабо тах; • осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки как вида искусства; • воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации; • исследовать разнообразие и специфику современной музыки (вокальной, театральной, симфонической); • сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей; • самостоятельно исследовать техники современной музыкальной композиции (на одном примере); • осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; • осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-либо виде пространственно-временных искусств (по выбору)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Данилова Г.И. Искусство: Виды искусства. 8 кл.: учебник/Г.И. Данилова.-М.:Дрофа,2014.-302с.