

ИСКУССТВО. 5—9 КЛАССЫ. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений

Автор Г. И. Данилова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по курсу «Искусство. 5—9 классы» включает:

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

- содержание курса;
- тематическое планирование предмета с характеристикой основных видов деятельности учащихся;
- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Использование данной программы позволит учителям, работающим по учебникам «Дрофы», реализовать требования, предъявляемые Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) к результатам и условиям освоения предмета, а администрации образовательного учреждения — требования к основной образовательной программе в ее содержательном разделе.

Общая характеристика курса

Интегрированный 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 потенци-

ала 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. Интегративный характер курса «Искусство», выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования.

Программа интегрированного 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 раз-

вития альтернативного и вариативного мышления. В программе намечены пути объединения гуманитарных предметов через сквозные идеи (социальные, философские, религиозные) или опирающиеся на идеологическую концепцию культуры и сознания человека. Осуществление интегративных подходов в конструировании содержания гуманитарного образования возможно посредством использования межпредметных и внутриспредметных 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 курса 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 различного языка различных видов искусства, формирования и развития художественно-образного мышления.

Программа для 5—7 классов основной школы представлена спецкурсами и образовательными модулями, каждый из которых может быть рассмотрен как отдельный курс с учетом специфики развития региональной культуры. Для каждого класса в ней определены содержательные доминанты, имеющие свою специфику, обусловленную психолого-педагогическими задачами курса и возрастными особенностями восприятия произведений искусства. Так, например, в курсе античной, славянской и библейской мифологии, изучаемом в 5—6 классах, основной акцент ставится на образную и сюжетно-событийную сторону изучаемых произведений, общечеловеческие ценности и моральные нормы. В 7 классе особое внимание уделяется человеку-творцу в художественной культуре народов мира, осознанию ценности и места отечественного искусства, уважительному отношению к культуре других народов и стран. Количество часов на изучение факультативного курса не может быть строго регламентировано и зависит от реальных возможностей организации учебного процесса. Вместе с тем считаем возможным предложить учителю примерные варианты распределения учебного времени, исходя из одного или двух часов в неделю (34 или 68 часов в год) в каждом классе.

Особое место в программе основной школы занимает интегрированный курс «Искусство» для 8—9 классов, направ-

ленный 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 курса

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Искусство» определяют решение образовательных и воспитательных целей и задач курса.

Образовательные цели и задачи курса:

— изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;

— формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стилях и направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой цивилизации;

— осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;

— постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;

— освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления;

— знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;

— интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели и задачи курса:

— помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;

— способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;

— подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном диалоге с произведением искусства;

— развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;

— создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе.

Развитие *творческих способностей* школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К приоритетным сле-

дует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

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

5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология». На данном этапе рассматриваются наиболее известные сюжеты и образы античной и славянской мифологии, не утратившие актуальность и нравственную значимость и в наше время. Особое внимание уделено их художественному воплощению в различных видах искусства и причинам изменения интерпретации на протяжении исторического развития мирового искусства.

6 класс. «Вечные образы искусства. Библия». В центре внимания Библия — величайший памятник литературы, истории, источник творческого вдохновения для многих деятелей искусства в различные художественно-исторические эпохи. Главная задача — показать духовное богатство и красоту библейских сюжетов и образов, возникших в древнейшую эпоху, запечатленных и озвученных в произведениях различных видов искусства.

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.

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 искус-

ства, стремление к преодолению границ, естественных для каждого способа художественного отражения действительности, составляют важную особенность данного курса.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

5 КЛАСС

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. МИФОЛОГИЯ

(34/68 ч)

I. Сюжеты и образы античной мифологии

(27/49 ч)

Введение. В мире античной мифологии. Мифология как система образов и представлений о жизни. Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства.

Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея — родители верховного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотворение мира» и И. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного мифа.

Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов. Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса.

Окружение Зевса. Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на западном фризе Парфено-

на. Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Ганимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рембрандта (по выбору). Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» в картине Ж. Д. Энгра.

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометеев перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Месть Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом». Образ Прометеев в «Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей» («Поэма огня»). Образ Прометеев — символ активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения музыкального произведения.

Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон — храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты». Тритон — сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». Особенности воплощения его художественного образа. «Владыка морей» в художествен-

ном фильме А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их обсуждение).

Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» Вергилия. Циклопы — помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). Гефест на острове Лемнос. Вулканалии.

Афина — богиня мудрости и справедливой войны. Распространение культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронте Парфенона в Акрополе. Афина — богиня мудрости, покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промехос в архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афины. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульптурная группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев Афины и мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина С. Боттичелли «Афина, умиряющая кентавра».

Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в художественной интерпретации образа. Предсказание будущего — один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и Марсий» (по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполлон и Дафна». Художественная интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и Поллайоло «Аполлон и Дафна».

Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусaget — покровитель искусств и творческого вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением». Балет И. Стравинского «Аполлон Мусaget» (хореография Дж. Баланчина). Чарующая радость жизни и творчества, воплощенные в музыке и танце. Картина А. Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и переданная в ней атмосфера творческого вдохновения.

Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях искусства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного искусства. «Орфей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мифа. Рок-опера «Орфей и Эвридика» композитора А. Журбина и поэта Ю. Димитрина.

Артемида — покровительница охоты. Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразии художественной интерпретации образа. Кому и как покровительствует Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И. Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и спящий Эндимион».

Арес — неукротимый бог войны. Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны. Богиня раздора Эрида — постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особенности изображения Ареса в произведениях античного искусства. Роль Ареса в войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с греками». Широкое распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле и Реме. Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порта. Сходство его изображения с богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. Суворову М. Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс».

Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Миф о рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом». Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф о Дионисе и морских разбойниках в гомеровских гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Миф о Дионисе и Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело и картина Караваджо (по выбору).

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь Диониса. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и театральные постановки.

Афродита — богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, воплощенная в образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура Агесандра «Венера Милосская». Миф о рождении Афродиты и его вариации. Античный рельеф «Трон Людовизи». «Рождение Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос (Всемирная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об Адонисе — «прекрасном баловне Киприды». Адонис — один из самых популярных персонажей античной живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса».

Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан за эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Картина Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс».

В сетях Эроса. Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ Эрота в произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, натягивающий лук» Лисиппа). Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозящий Амур» (по выбору). Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки.

Богиня цветов Флора. Флора — италийская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов. Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее честь. Образ жены художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли «Весна». Балет «Зефир и Флора» в постановке Ш. Дидло.

II. Мифология древних славян (7/19 ч)

Введение. Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. Представления славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо».

Перун — бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Дуб — священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца — Ильин день. Связь между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем.

Велес. Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Причины вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. Культ святого Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого Власия на Руси.

Дажьбог. Дажьбог — один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбога как олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца.

Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — обязательный атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени Ма-

кошь. Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли. Параскева Пятница — покровительница хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах.

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.

Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. Отражение в образах Купало, Ярило и Костромы представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. Разделение функций между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Символическое значение образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Ивана дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору).

6 КЛАСС

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. БИБЛИЯ (34/68 Ч)

I. Сюжеты и образы Ветхого Завета (15/29 ч)

Введение. В мире библейских сюжетов и образов.

Библия — величайший памятник литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник творческого вдохновения.

Сотворение мира. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его фрески в Сикстинской капелле Ва-

тикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ваятель Земли, обладающий безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира». Оратория И. Гайдна «Сотворение мира» — восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески Микеланджело «Сотворение Адама», «Сотворение растений и небесных светил» и «Отделение суши от воды». Картина Я. Тинторетто «Сотворение животных».

Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Евы» — фреска Микеланджело в Сикстинской капелле, ее аллегорический смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» и «Искушение Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в стихотворении И. Бунина «Искушение». Сюжет о грехопадении первых людей и его смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». Два одновременных эпизода библейской легенды: последний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар судьбы за совершенный грех. Внутренний протест Адама, готового защитить Еву. Фреска Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая» — драматизм сюжета, безысходное отчаяние и стыд первых людей. Меч, занесенный над их головами, как символ справедливого возмездия за грехи. Библейская легенда о жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». Идея свободы человеческой личности, добровольности греха и ответственности человека за свои поступки. Противоречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьявольского» в музыке А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музыке и танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. Фрагмент «Адам и Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору).

Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и «Убитый Авель». Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в совершившем злодеянии Каине. Авель — безвинная жертва преступления. Картины А. Лосенко «Каин» и «Авель». Темные страсти, злые помыслы души Каина и страдающая от боли и отчаяния душа Авеля. Поэтическая интерпретация сюжета в поэме Д. Байрона «Каин». Сложный и мучительный путь Каина к преступлению. Каин — бунтарь, усомнившийся в величии Бога. Фрагмент «Каин и Авель» из художественного фильма «Библия в начале». Фрески Феофана Грека

«Голова Авеля» и Дионисия «Авель». Кротость, смирение, покорность и доброта, переданные в произведениях.

Всемирный потоп. Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. Строительство Ноева ковчега. Картина Ф. Бруни «Всемирный потоп». Сила человеческих чувств и эмоций, переданных в произведениях художников. Фреска Микеланджело «Потоп» в Сикстинской капелле Ватикана. Человек перед лицом приближающейся смерти, изображение его сильных и слабых сторон. Драматизм сюжета и надежда людей на спасение. Мозаики «Ной выпускает голубя из ковчега» и «Ной и животные покидают ковчег» в соборе Сан-Марко в Венеции. Фрагмент «Ной и Великий потоп» в художественном фильме «Библия в начале».

Вавилонская башня. Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. «Вавилонская башня» П. Брейгеля — наглядный урок людской глупости, человеческой гордыне и греховной самонадеянности. Гротескный язык художника, передающий впечатление немислимой грандиозности сооружения. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении С. Надсона «Вавилон». Прославление созидательного человеческого труда или дерзкое желание простых смертных возвыситься в своем величии до Бога? Смысл и происхождение устойчивых сочетаний «вавилонское столпотворение» и «смешение языков».

Ветхозаветная Троица и призвание Авраама. Миссия праведного Авраама — сохранить для человека истинную веру в Бога. Явление Аврааму Бога и двух ангелов в виде трех странников, глубокий нравственный смысл этой встречи. Сюжет «Ветхозаветная Троица» в древнерусском изобразительном искусстве. Фреска Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде. Византийский канон в интерпретации сюжета. Необходимость подчиняться провидению, молчаливая покорность судьбе — главные темы произведения. «Троица» Андрея Рублева — глубочайшее по мысли и силе мастерства художественное произведение. Отход автора от византийских и греческих канонов. Художественный образ единства, жертвенной любви и добра. Икона Симона Ушакова «Святая Троица» (по выбору). Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Л. Андреева «Троица».

Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи абсолютного послушания Богу и верности данному слову. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» (диалогичность повествования). Символический смысл поэтических

образов. Картина Тициана «Жертвоприношение Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, требующим слишком дорогую жертву во имя любви к Богу. «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм происходящего, переданные художественными средствами. Особенности трактовки сюжета в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно страдающий Исаак — покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и небесного ангела. Изумление, скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершить этот жестокий поступок. Фрагмент «Авраам и Сарра» в художественном фильме «Библия в начале» (по выбору).

Чудесный сон Иакова. Сюжет благословения Иакова в картине Х. Рибера «Исаак благословляет Иакова», таинственность происходящего. Э. Мурильо «Благословение Иакова Исааком». Хитрость Ревекки. Путь Иакова в Месопотамию. Чудесный сон Иакова. Картина Э. Мурильо «Сон Иакова» как воплощение божественного предсказания дальнейшей судьбы иудейского народа (по выбору). Благополучное возвращение Иакова на родную землю. Иаков — родоначальник народа израильского.

Иосиф и его братья. Иосиф — любимый сын Иакова, основные эпизоды его жизни. Иосиф и его братья. Продажа Иосифа в рабство. Картина К. Флавицкого «Дети Иакова продают своего брата Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность Иосифа. Картина Д. Веласкеса «Одежда Иосифа». Иосиф в Египте. Особый дар провидения, снискавший ему расположение египетского фараона. Картина А. Иванова «Иосиф, толкующий сны виночерпию и хлебодару». Великодушие Иосифа, простившего коварных братьев. П. Корнелиус «Иосиф толкует сон фараона» и «Иосиф, узнаваемый братьями» (по выбору).

Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На пути к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход через Красное море». «Сбор манны в пустыне» — картина Н. Пуссена. Моисей, показывающий людям, кому они обязаны столь щедрым подарком. Картина Н. Пуссена «Моисей,

источающий воду из скалы» — рассказ художника о страданиях людей на пути к Земле обетованной.

Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять заповедей, их общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и Ф. Шампеня (по выбору). Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным Богом. Сюжет «Поклонение золотому тельцу» в картине Н. Пуссена. Внимание художника к переменам в действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина Ф. Бруни «Медный змий». Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении израильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ великого пастыря — воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со скульптурой С. Эрзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору). Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей».

Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон — судья, управляющий израильским народом. Гравюра А. Дюрера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, сверхъестественная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского «Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фонтанов Петергофа. Образ могучего исполина-богатыря, смело шагнувшего навстречу разъяренному хищнику. Самсон и Далила. Воплощение сюжета в картинах А. Мантеньи «Самсон и Далила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Опера К. Сен-Санса «Самсон и Далила».

Саул — царь Израиля и Давид. Саул — первый израильско-иудейский царь. Давид — его достойный преемник. Поединок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Скульптура Донателло «Давид». Лиричность и мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре Микеланджело — символ эпохи Возрождения, гимн духовному величию человека. История создания произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», их отличительные особенности (по выбору). Легенда о Давиде и Ионафане как символ истинной дружбы и верности. Картина Рембрандта «Давид и Ионафан». Картина Рембрандта «Давид и Урия». Мастерство художника в передаче душевного состояния героев. Художественный фильм «Царь Давид» (1985).

Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. Картина Рембрандта «Давид перед Саулом». Книга псалмов, или Псалтырь, ее художественное своеобразие и особая по-

пулярность на Руси. Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. Березовского. Концерт «Не отверже мене во время старости» и выраженное в нем сокровенное желание человека достойно закончить свой земной путь. Ода Г. Державина «Властителям и судиям» и ее сопоставление с евангельским текстом (псалом 81).

Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона на престол Израиля. Фрагменты из повести А. Куприна «Суламифь». «Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. Притча о двух матерях («Соломоново решение») в картине Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое разрешение конфликта в картине Н. Ге «Суд царя Соломона». Легенда о строительстве храма в Иерусалиме, пышность и богатство его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и царица Савская. Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла Франчески.

II. Сюжеты и образы Нового Завета (19/39 ч)

Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Марии. Детство и юность Марии. Картина Ф. Сурбарана «Отрочество Марии». Картина Ж. де Латура «Воспитание Богоматери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». Сюжет «Обручение Марии» в картине Рафаэля. Торжественность и значительность происходящего события, переданные в образах очаровательной Марии и ее избранника Иосифа. Роль пейзажа и композиции в раскрытии сюжета.

Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благую весть о непорочном зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — основной источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в стихотворении М. Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска «Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство колористической гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета, оригинальность композиции и пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне».

Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя — важнейшее событие христианской истории. Звезда Вифлема как символ, указывающий место рождения Христа. Византийский канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. Икона «Рождество Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее погруженность в раздумья о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества Христова в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение В. Набокова «В пещере». Духовная музыка русских композиторов: «Слава в вышних Богу» Д. Бортнянского, «Рождественский концерт» В. Титова (по выбору). Особая праздничность и ликующая радость, переданные в музыкальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господне» (главы по выбору).

Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведениях мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Рождественская звезда». Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли. Библейский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность праздника, особенности колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи. Монументальность и значительность композиции, достигнутые на основе научных исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура «Поклонение пастухов» и А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как волшебного видения, сна, происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Рождественская звезда». Художественная интерпретация сюжета древнерусским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы».

Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Марией в Иерусалимский храм и знаменательная встреча с благочестивым старцем Симеоном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символическое звучание сцены как встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. Сюжет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Сретение» из Кашинского иконостаса и переданная в ней торжественность происходящего. Внутренний трепет юной Марии, убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благоговение Иосифа. Молитвенное и бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы «Сретение» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгоро-

да. Символическое звучание темы Сретения во фреске Джотто «Принесение во храм». Предчувствие надвигающейся опасности, переданное в напряженном внимании, тревожных жестах и скорбных переживаниях Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в храме». Молитва ветхозаветного праведника Симеона Богоприимца «Ныне отпускаеши...», символизирующая встречу старого и нового миров (по выбору).

Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца Иисуса. Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действо, учиненное спокойным и равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение младенцев в Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. Любарского «Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет». Драматическая напряженность сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. Картины Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет».

Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее символическое звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка. Аскетический образ жизни и мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» (по выбору). Картина П. Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета. Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, внимающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников».

Крещение. Христианский канон Крещения в произведениях мирового искусства и его поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская икона «Крещение» из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Красочность цветовой гаммы и ее символическое звучание. Особое золотое свечение иконы, придающее ей торжественный и праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в эпоху Возрождения. Картина «Крещение Христа» П. делла Франчески. Торжественность и значительность события в картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феерическая игра световых лучей, богатство цветовой гаммы, напряженность и неровность линий. Затаенная светлая печаль на

лице Иоанна Крестителя как символ грядущих страданий Христа. Праздник Крещения на Руси и его отражение в картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе И. Шмелева «Лето Господне». Стихия народного праздника, воплощенная в этих произведениях. Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститесь».

Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жизненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса Христа. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление чудодейственной силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей впечатление радостного и оживленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — духовный центр картины. Картина И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и волнение, борьба жизни и смерти, запечатленные художником. Сопоставление с картиной В. Поленова на тот же сюжет. Фреска Т. Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание художника не к чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности композиции произведения. Знаменательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Картина Н. Ге «Христос и Никодим», глубокий психологизм конфликта, мастерство в передаче внутреннего мира героев. Картина Я. Йорданса «Христос, просвещающий Никодима».

Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная проповедь — суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор. Сюжет «Преображения» Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью композиции, пейзажного фона и колорита картины. Особенности интерпретации сюжета Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору).

Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне — притча о покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын» — человек перед мучительным выбором своей дальнейшей судьбы. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сы-

на» — духовное завещание художника грядущим поколениям. Идея всепрощающей любви к униженному и страждущему человеку, мастерство ее художественного воплощения. Притча о слепом и поводыре и ее евангельский источник. Картина П. Брейгеля «Слепые». Обобщенный образ духовной слепоты, берущей верх над слепотой физической. Картина Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и фреска Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных».

Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска Джотто «Вход в Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведении искусства. Предсказание о предательстве и первое причащение апостолов — два аспекта толкования сюжета. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости и смирения. История создания и дальнейшая судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная вечеря». Отступничество Иуды, истолкованное художником как реальный жизненный конфликт. Интерпретация сюжета в картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Картина Тициана «Динарий кесаря».

Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся неотвратимой беды. Скорбные фигуры апостолов, погруженные в тягостные раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, изложенной Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни «Моление о чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского сюжета. Необычность колористического решения произведений. Взятие Христа под стражу. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, благородства и предательства.

Что есть истина? Иисус на суде Синедриона. Картина Н. Ге «Суд Синедриона. Повинен смерти!». Христос перед судом Пилата. Картина Тициана «Се человек» («Esse Homo»). Психологическое мастерство в создании контрастных образов Христа и его противников. Трагический конфликт, переданный с помощью композиции, светового и колористического решения. Картина Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат». Поединок богатства, власти и сытости с духовным величием, спокойствием и гордостью. Внутренняя готов-

ность Христа страдать и умереть за веру. Скульптура М. Антокольского «Христос перед судом народа». Готовность Христа принять мученическую смерть по требованию обманутого и не понявшего его народа, его непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и благородство человеческого духа.

Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа и коронование терновым венцом. Картина Тициана «Коронование терновым венцом». Контраст глубокого страдания человека и цинизма, равнодушия, жестокости палачей. Изображение неотвратимости гибели Христа в картине Эль Греко «Эсполио» («Снятие одежды с Христа»). Возвышенная красота и благородство Христа, противопоставленные людской низости, жестокости и яростной злобе. Христос, несущий собственный крест как символ мученических страданий за веру. Фреска Джотто «Несение креста». Четкая детализация образов. Духовное величие, одиночество и незащищенность Христа и Марии перед лицом грубой силы и жестокости. Картина И. Босха «Несение креста». Гротескность изображения лиц мучителей и палачей, их ненависть, злоба, грубость и лицемерие. Спокойное, одухотворенное лицо Христа. Мастерство композиции, роль художественных деталей в произведении. Скорбная процессия на Голгофе. Картина Н. Ге «Голгофа». Условность света, пространства и освещения. Картины И. Крамского «Хохот» («Радуйся, царь иудейский!») и И. Глазунова «Голгофа» (по выбору). Музыка И. С. Баха «Страсти по Иоанну» (вступительный хор), особенности воплощения мысли о величии и трагизме земных страданий Христа (по выбору). Видеофильмы Ф. Дзеффирелли «Иисус из Назарета» и Д. Хеймана «Иисус» (по выбору).

Распятие. Распятие — один из самых трагичных сюжетов мирового искусства. Немногословность и емкость евангельского повествования о мученической смерти Христа. Эволюция сюжета в произведениях искусства в различные эпохи. Использование условного языка символов и аллегорий. Средневековый византийский канон и его воплощение в древнерусской живописи. Икона «Распятие» из музея Андрея Рублева и икона «Распятие» Дионисия из Павлово-Обнорского монастыря. Благородство и предельная сдержанность в передаче сюжета. Символическое звучание произведений. «Распятие» Грюневальда (М. Нитхардта). Особое внимание художника к изображению мученических страданий Христа. Потрясающий реализм изображения человека, испытывающего невероятные, страшные муки. Идеал спо-

койного достоинства и стойкости духа, высокий трагизм его передачи в эпоху Возрождения. Картина П. Веронезе «Голгофа». Мастерство художника в передаче человеческих чувств и переживаний. Необычность композиционного решения, непривычность ракурса в изображении распятого Христа. Роль пейзажа, цветовой гаммы и художественных деталей. Варианты «Распятия» в творчестве Н. Ге. «Распяtie» Я. Тинторетто, П. Гогена и С. Дали; особенности интерпретации (по выбору).

Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в произведениях искусства: от естественности и простоты к усложнению и большей свободе трактовки, увеличению количества персонажей. Картина «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена. Особое внимание художника к передаче чувств и переживаний героев. Картина П. Рубенса «Снятие с креста» и выраженное в ней представление о совершенном Человеке, прекрасном даже в страдании и смерти. Образ страдальца, нашедшего успокоение в мученической смерти в картине Н. Пуссена. Картина Рембрандта «Снятие с креста» — повествование о горе и страданиях Человека, захватывающее своей простотой и искренностью. Трактовка сюжета в произведении А. ван Дейка.

Пьета. Пьета (оплакивание) — изображение Богоматери, скорбящей над снятым с креста сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во гроб» как совершенный образ безутешного материнского страдания. Трагическое звучание темы смерти в картине А. Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность композиции, неожиданные ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» Микеланджело как вершина человеческой трагедии, страдания и безысходной материнской скорби. История создания произведения. Совершенство мельчайших деталей скульптуры. Дальнейшее развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—1564). Особенности интерпретации сюжеты в произведениях Джотто, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ш. Гуно — по выбору).

Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам и его чудесное Вознесение — важнейшие темы произведений мирового искусства. Икона Дионисия «Воскрешение», ее глубокий нравственный смысл

и символическое звучание. Особенности колористического и композиционного решения, роль художественных деталей в раскрытии сюжета. Картина А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения». Неожиданное, чудесное появление Христа, повергшее женщину в смятение. Фреска П. делла Франчески «Воскресение Христа». Сюжет «Трапеза в Эммаусе» в картине Караваджо. Волнение и удивление учеников Христа, переданное энергичностью поз и жестами рук. Картина Рембрандта «Неверие апостола Фомы». Внимание художника к передаче мыслей и чувств героев. Реакция Фомы «неверующего» на неоспоримые доказательства Воскресения. Сюжет «Вознесение Христа» в картине Эль Греко. Величие и красота образа возносящегося Христа. Одухотворенность лица, исполненного любви и милосердия к людям. Необычность освещения, нервный ритм линий, цветовые контрасты, усиливающие драматизм и торжественность происходящего.

7 КЛАСС
МИР И ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ
(34/68 ч)

I. Мир и Человек в художественных образах
(10/20 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 подвиг 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 Александр

ра 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 незащищенным. 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. Чудодейственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости святой печали», «извечная песнь материнст-

ва», 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-теневая 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 древней-

ших 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, обществе, 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 (24/48 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 — результат 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 чудови-

щами, 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 деде 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 достоинства 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. Своеобразие 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, особенный 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 орнамен-

тальных композициях (крылатый жук-скарабей, пучки цветов лотоса и папируса, солнечные диски, ладья). Орнаментальное искусство Древней Греции. Краснофигурная и чернофигурная вазапись. 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 театральные 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 режиссуры. 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 попу-

лярный герой кукольного театра в России. Традиции русского бродячего кукольного театра. Кукольный театр теней (вааянг) 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 декламации 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 человеческого чувств и эмоций. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение на гитаре. Ласкающие ритмы кастаньет — 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 (34/68 ч)

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

I. Художественные представления о мире
(7/15 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). 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 худо-

жественного 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, особеннается 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 «Умиряющий 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 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 коми-

ческого. 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. Непримируемый 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 (27/53 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 ар-

хитектуры 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. 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 ха-

ракти и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилизованных 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 (рисун-

ки, 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 аллего-

рий 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. Гальвано-пластика. 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 модерна на развитие дизайна. Преодоление разрыва между ин-

дустриальным 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 (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 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. Шедрин. 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.

9 КЛАСС

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34/68 ч)

I. Синтетические искусства (12/32 ч)

Пространственно-временные виды искусства. Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и сохранение своеобразия и самостоятельности каждого из его

видов. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства (линии, звучание, краски). Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. У истоков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобытного человека. Идея синтеза искусств в эпоху Возрождения, создание сложной системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в творчестве немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв. Синтез искусств в храме. Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в поэзии Серебряного века, музыке А. Скрябина и живописи А. Лентулова. Синтетический «театр будущей эпохи» В. Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза искусств в произведениях дизайна.

Азбука театра. Театральное искусство, его особая притягательная сила. Театр как один из древнейших видов искусства. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Рождение театра в эпоху Античности. Условный характер театрального искусства. Драматургия — основа театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Сиюминутность драматического действия и рождение сценического образа — главная отличительная черта театрального искусства. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино.

Актер и режиссер в театре. Мастерство актера: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной им роли, включать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Понятие об амплу актеров (герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженер, травести). Профессия актера: от древности до современности. К. Станиславский об основных принципах актерской игры. Внутреннее и внешнее «перевоплощение» актера в сценический образ — вершина актерского искусства. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Искусство «перевоплощения» в игре выдающихся актеров театральной сцены. Режиссер — профессия XX в. Его основные задачи и роль в создании театрального спектакля. Режиссер как интерпретатор драматургического материала. В. Немирович-Данченко об искусстве режиссера. Актерская трактовка и режис-

серская концепция. В репетиционном зале театра. Выдающиеся режиссеры прошлого и современности.

Искусство оперы. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. Соединение драматургии и хореографии (балет), изобразительного искусства (костюмы, грим, декорация) и музыки. Италия — родина оперы. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От «*drama per musica*» к французской опере-серии Ж. Б. Люлли. Основные оперные жанры. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные разновидности. Лирическая опера. Опера-сказка. Лейтмотив. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма классической оперы. Роль хорового пения в осуществлении авторского замысла и организации сценического действия. Выдающиеся реформаторы оперной сцены: К. В. Глюк, Д. Верди, Р. Вагнер, М. Мусоргский, Э. Уэббер.

В мире танца. Танец — один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций, его эволюция в различные культурно-исторические эпохи. Место танца в ряду других искусств. Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. Средства выразительности танца. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Движения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца: сценический и фольклорный. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей.

Страна волшебная — балет. Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенного в хореографических образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные жанры классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании

художественного образа классического танца. Что можно выразить и передать на языке балетного искусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусства. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Выдающиеся деятели балетного искусства.

Искусство кино. День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию движения. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немое кино к впечатлениям современного зрителя. Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино. На съемочных площадках, в павильонах и мастерских киностудий.

Фильмы разные нужны... Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное кино как средство массовой информации. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. Любимые «герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современного кино: фэнтези, детектив, фильм ужасов, фильм-катастрофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера». Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино.

Экранные искусства: телевидение, видео. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов ис-

куств. Телевидение, его возникновение и этапы развития. «Закон непосредственных человеческих контактов» — главная отличительная особенность телевидения. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Особенности телевизионного изображения подвижных объектов, принцип последовательной трансляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Эстетическое воздействие телевидения на человека.

Мультимедийное искусство. Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Виды компьютерного искусства. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Компьютерная графика как область художественной деятельности человека. Ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, создании спецэффектов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Основные компьютерные программы, используемые для оформления и верстки книг и журналов. Компьютерная анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Мультимедиа. Соединение возможностей двухмерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. Компьютерные игры, их особая популяр-

ность и зрелищность. Веб-дизайн. Создание интернет-сайтов как образец нового направления творческой деятельности. Специфика разработки и размещения (публикации) интернет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Интернета.

Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее начало циркового искусства, его непреходящее значение в жизни человека. Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса или несложного сюжета в здании эстрадных шоу-программ и концертов.

II. Под сенью дружных муз... (22/36 ч)

Изобразительные искусства в семье муз. Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. Графическая основа живописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних античных и средневековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Живопись и художественная фотография, сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности. Танец в скульптуре и живописи Индии. Народный танец в картинах П. Брейгеля («Крестьянский танец») и Ф. Малявина («Вихрь»). Э. Дега — «живописец танцовщиц». «Музыкальность» живописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи Античности и Возрождения. «Певцы изящества и красоты» в живописи XVII—XVIII вв. Диалог любви и музыки. Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве художников XX в.

Художник в театре и кино. Театральный художник и его особая роль в создании художественного образа спектакля. Театральный художник — интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Искусство сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио-, видео- и компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство — изобразительная режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения спектакля от его вида и жанра. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к выбору окончательного решения. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Богатейшая «палитра» современной системы художественного оформления спектакля. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постановщик как создатель пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Кинодекорации и их отличие от театральных. Павильонные декорации и натура. Выдающиеся мастера — художники кино.

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства. Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектурно-декорационная функция скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Контраст между внешней суровостью и великолепием внутреннего убранства в византийском и древнерусском зодчестве. Роль иконостаса в организации архитектурного пространства. Живопись в архитектуре барокко. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-монументалистов. Архитектура — «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитекту-

ра и театральное искусство. Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания универсального театра. Декорационная архитектура.

Содружество искусств и литература. Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации. Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта и писателя. Литература и музыка. Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, мысль, чувство). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Музыкальные страницы литературных произведений. Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет на сюжеты литературных произведений. «Кино — видимая литература», их общность и различие. Любимые экранизации художественной классики.

Музыка в семье муз. Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. Полифонический характер музыки. «Живописная» музыка. Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка». Ведущая роль музыки в придворном театре французского классицизма. Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой.

Композитор в театре и кино. Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театраль-

ного спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейт-мотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Содружество режиссера и композитора. Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномузыкла в отечественном и зарубежном кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам.

Когда опера превращается в спектакль. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера. Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов декораций с художником-оформителем, организация репетиций). Роль художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Основные функции дирижера в оперном спектакле. Организация работы с оркестром. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа. Выдающиеся оперные певцы.

В чудесном мире балетного спектакля. Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и создатели балетного спектакля. Выдающиеся хореографы современности. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. «Балет — та же симфония». П. Чайковский как музыкальный реформатор балетного искусства. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи,

сюжета и характеров героев. Обращение к шедеврам мировой литературной классики различных жанров. Образы балета в поэзии А. Пушкина. Балет и изобразительное искусство. Балет — «ожившая скульптура», «самое красноречивое из зрелищ». Балет И. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной пластики. Танец В. Нижинского — реальное воплощение авторского замысла. «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства балета. Музыка красок в балетном спектакле. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Л. Бакст как один из самых «балетных» художников. Художники-декораторы современности. Основные вехи балетного костюма: от пышных нарядов придворного танца к современным силуэтам. Художники-модельеры современности.

На премьере в драматическом театре. Литературный источник драматического спектакля. Обращение к мировой классике и произведениям современных драматургов. Использование литературных произведений различных жанров. Писатель — сорежиссер спектакля. Постановки пьес А. Чехова в истории драматического театра. Режиссерский замысел и основные этапы его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа. Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Роль театрального художника и композитора в создании художественного образа драматического спектакля. Премьера драматического спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые постановки драматического театра.

Как рождается кинофильм. Создание кинофильма — коллективный художественно-творческий процесс. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Роль сценариста в создании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценария — к литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Литературный сценарий в творческом преломлении ре-

жиссера, художника, оператора и актера. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (покадровая запись съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озвучивания (запись «чистого звука» и шумов). Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Выбор съемочной техники, специальных эффектов и ракурсов. Изобразительное искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Использование приема «субъективной камеры». Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров в процессе съемок фильма. «Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего проката).

Взаимодействие искусств в будущем. Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Искусство в современном информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. Новые горизонты рекламы, промышленного и бытового дизайна. Научные достижения современности и их использование в создании произведений искусства. Компьютерное искусство как объединяющее начало в перспективном развитии отдельных видов искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, создания театральных декораций, мультипликации, музыкальных клипов. Возможности электронной музыки в передаче различных звуковых эффектов (сочинение, исполнение, импровизация). Цифровая фотография и ее новые технические возможности. Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Обращение к вечным проблемам бытия и актуальным вопросам настоящего и будущего. Кино XXI в. Создание Академии дигитального (цифрового) Голливуда. Зритель как творческий соавтор фильма. Видеоарт и экспериментальный кинематограф. Будущее эстрады и шоу-бизнеса. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия. Художественное творчество — залог успешного развития искусства в будущем. Вечная и неослабевающая роль художника-творца.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока	Тема	Содержание
5 класс. Вечные образы искусства. Мифология (34/68 ч) I. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ АНТИЧНОЙ МИФОЛОГИИ (26/49 ч)		
1	Введение. В мире античной мифологии	Мифология как система образов и представлений о жизни
2	Введение. В мире античной мифологии	Мифологические сюжеты и образы в произведениях искусства различных жанров
3	Сотворение мира	Сюжет сотворения мира в произведениях искусства. Первые бо- жества
4	Бог-громовержец Зевс	Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов
5	Бог-громовержец Зевс	Особенности изображения Зевса в произведениях искусства раз- личных эпох. Атрибуты Зевса
6	Окружение Зевса	Двенадцать богов-олимпийцев и место их обитания. Исполни- тели воли Зевса. Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Фи- лемоне и Бавкиде. Наказание Тантала
7	Окружение Зевса	Возлюбленные Зевса. Миф о Данае. Похищение Европы

8	Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий»	Миф о титане духа и воли. Заслуги Прометея перед человечеством
9	Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий»	Характер конфликта между Прометеем и Зевсом и его отражение в искусстве
10	Посейдон — владыка морей	Характеристика Посейдона и его свиты. Спор Зевса и Посейдона. Особенности воплощения образа Посейдона в произведениях искусства
11	Бог огня Гефест	Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Гефест и боги-олимпийцы
12	Афина — богиня мудрости и справедливой войны	Культ Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о рождении Афины. Образ богини в античной пластике. Афина Паллада — покровительница справедливых войн
13	Афина — богиня мудрости и справедливой войны	Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне. Спор Аполлона, Афины и Марсия
14	Лики Аполлона	Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение силы, мужества и красоты. Миф о победе Аполлона над Пифоном. Различия в художественных интерпретациях образа бога
15	Лики Аполлона	Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели Ниобеи и состязании Аполлона и Марсия. Возлюбленные Аполлона. Прекрасная Дафна

№ урока	Тема	Содержание
16	Аполлон и музы Парнаса	Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого вдохновения. Образное воплощение темы в произведениях искусства
17	Аполлон и музы Парнаса	Окружение Аполлона. Девять муз, их отличительные атрибуты. Парнас — место обитания Аполлона и муз. Художественная интерпретация темы в различных видах искусства
18	Орфей и Эвридика	Миф об Орфее и Эвридике и его отражение в произведениях искусства
19	Артемиды — покровительница охоты	Характеристика вечно юной и прекрасной Артемиды (Дианы) и ее атрибуты. Отражение культа богини в произведениях искусства. Кому и как она покровительствует? Легенда об Актеоне
20	Арес — неукротимый бог войны	Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны, его окружение и атрибуты. Особенности изображения Ареса в произведениях искусства. Широкое распространение культа Марса в римской мифологии
21	Триумф Диониса	Культе бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Воспитатели и спутники Диониса. Художественная интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве
22	У истоков театрального искусства	Дионисийские празднества и их отражение в изобразительном искусстве Античности. Свита Диониса. Истоки возникновения греческого театра

23	Афродита — богиня любви и красоты	Гармония духа и красоты, воплощенная в образе Афродиты (Венеры). Культ богини в Древней Греции и его воплощение в произведениях античного искусства. Миф о рождении Афродиты
24	Афродита — богиня любви и красоты	Образы Афродиты Пандемос и Афродиты Урании как отражение двойственной сущности богини. Миф об Адонисе
25	Нарцисс и Эхо	Как был наказан за эгоизм Нарцисс? Художественное воплощение мифа о Нарциссе и нимфе Эхо, разнообразие его интерпретаций
26	В сетях Эрота	Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства. Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные атрибуты и окружение Амура
27	Богиня цветов Флора	Флора — итальянская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов. Распространение культа богини в Италии. Аллегорическое воплощение образа Флоры в истории мирового искусства. Миф о Зефире и Флоре

Характеристика видов деятельности

Мета-
пред-
метные

- Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства;
- высказывать суждения о творческой работе одноклассников;
- уметь видеть в обычном, будничном необыкновенное, особенное, оригинальное;
- собирать информацию, изучать исторический материал;
- самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства

Характеристика видов деятельности		
Предметные	• Осознавать значение искусства в жизни современного человека; • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении искусства; • знать специфику и характер древнего искусства; • понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; • видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох; • различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; • различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений	
№ урока	Тема	Содержание
II. МИФОЛОГИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН (7/19 ч)		
28	Введение	Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Пантеон славянских языческих богов. Образ Мирового Древа

29	Перун — бог грома и молнии	Перун-громовержец — верховный бог славянского пантеона и его связь с Зевсом (Юпитером). Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Характерные особенности изображения языческого божества. Связь между Перуном, Ильей Пророком и богатырем Ильей Муромцем
30	Велес	Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Чествование бога в Масленицу (Власьев день). Велес как противник Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху
31	Дажьбог	Версии о происхождении имени бога. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца
32	Макошь	Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи, ее традиционные атрибуты. Версии о происхождении имени. Особенности изображения образа в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. Параскева Пятница
33	Лада	Лада (Ладю) — божество, покровительствующее семье и браку. Версии о происхождении имени. Особый культ богини в Киеве, характерные особенности ее изображения. Образ Лады в произведениях устного народного творчества. Лада и Леля
34	Купало, Ярило, Кострома	Купало, Ярило и Кострома — главные персонажи народных праздников и покровители земного плодородия. Версии о происхождении их имен. Разделение функций между божествами. Языческие божества в народных обрядах, поверьях и праздниках

Характеристика видов деятельности	
Мета-предметные	• Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • высказывать суждения о творческой работе одноклассников; • участвовать в коллективной художественно-творческой деятельности (игры, обряды и др.); • уметь видеть в обычном, будничном необыкновенное, особенное, оригинальное; • собирать информацию, изучать исторический материал; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства
Предметные	• Осознавать значение искусства в жизни современного человека; • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; • знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении искусства; • знать специфику и характер древнего искусства; • различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл; • видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох; • понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений

№ урока	Тема	Содержание
6 класс. вечные образы искусства. библия (34/68 ч)		
I. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА (15/29 ч)		
1	Введение. В мире библейских сюжетов и образов. Сотворение мира	Библия — величайший памятник литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет. Первые строки Библии о сотворении мира и отражение этого события в различных видах искусства
2	Жизнь первых людей на Земле	Жизнь первых людей в раю. Сюжет грехопадения и его смысл (на примере произведений искусства)
3	Каин и Авель	Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Особенности художественных интерпретаций сюжета и образов
4	Всемирный потоп	Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. Сила человеческих чувств и эмоций в произведениях искусства
5	Вавилонская башня	Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. Интерпретация сюжета в произведениях искусства и литературы
6	Ветхозаветная Троица и призвание Авраама	Сюжет «Ветхозаветная Троица» и его художественное воплощение в произведениях искусства
7	Жертвоприношение Авраама	Сюжет жертвоприношения Авраама и особенности его воплощения в произведениях изобразительного искусства. Поэтическая интерпретация сюжета

№ урока	Тема	Содержание
8	Чудесный сон Иакова	Сюжет чудесного видения Иакова. Характерные особенности его художественной интерпретации
9	Иосиф и его братья	Основные этапы жизни Иосифа и их воплощение в произведениях искусства. Покорность Иосифа судьбе и его великодушие
10	Мечты о Земле обетованной	Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения. Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл. На пути к Земле обетованной
11	Скрижали Моисея	Сюжет поклонения золотому тельцу. Десять заповедей Моисея, их общечеловеческий и нравственный смысл. Образ библейского пророка в произведениях искусства
12	Самсон, раздирающий пасть льва	Богатырь Самсон — судья народа израильского (на примере произведений искусства). Самсон и Далила
13	Саул — царь Израиля и Давид	Великая миссия Саула и его достойного преемника Давида. Поединок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Образ Давида в скульптурном шедевре Микеланджело. Легенда о Давиде и Ионафане
14	Псалмопевец Давид	Особый поэтический дар Давида. «Книга псалмов», ее художественное своеобразие и особая популярность. Музыкальные интерпретации псалмов Давида

15	Мудрость царя Соломона	Избрание Соломона царем Израиля. Художественные достоинства «Песни песней». Понятие о жанре притчи. Суд Соломона, легенда о строительстве храма в Иерусалиме. Соломон и царица Савская
Характеристика видов деятельности		
Мета-предметные	● Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; ● высказывать суждения о творческой работе одноклассников; ● уметь видеть в обычном, будничном необыкновенное, особенное, оригинальное; ● собирать информацию, изучать исторический материал; ● самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства	
Предметные	● Осознавать значение искусства в жизни современного человека; ● рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; ● различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; ● знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении искусства; ● знать характер и специфику древнего искусства; ● различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл; ● понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; ● видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох; ● эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; ● ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства;	

Характеристика видов деятельности		
	• владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений	
№ урока	Тема	Содержание
II. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ НОВОГО ЗАВЕТА (19/39 ч)		
16	Рождение и юность Марии	Детство и юность Марии. Отражение сюжета в произведениях изобразительного искусства
17	Благая весть	Благая весть архангела Гавриила Деве Марии. Особенности интерпретаций сюжета в истории мирового искусства. Сравнительный анализ произведений
18	Чудесное рождение Христа	Величие и особая значимость сюжета чудесного рождения Христа. Византийский канон сюжета и его развитие в древнерусской живописи
19	Поклонение волхвов	Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведениях мирового искусства и их сравнительный анализ
20	Образы Сретения	Символическое звучание сцены встречи Иисуса с благочестивым старцем Симеоном в произведениях мирового искусства

21	Бегство в Египет	Перепись в Вифлееме и неудавшаяся попытка Ирода погубить младенца Христа. Драматизм и мастерская передача эмоционального душевного состояния героев в сцене бегства в Египет
22	Проповедь Иоанна Крестителя	Основные вехи жизни Иоанна Крестителя. Особенности трактовки образа библейского пророка в истории мирового искусства
23	Крещение	Христианский канон Крещения в произведениях древнерусского искусства. Праздник Крещения на Руси. Особенности воплощения сюжета в эпоху Возрождения
24	Творимые чудеса	Сюжет об искушении Христа дьяволом. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление чудодейственной силы Иисуса. Чудесный улов рыбы, воскрешение дочери Иаира, чудо со статиром
25	Нагорная проповедь	Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная проповедь — суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение. Особенности интерпретации сюжета Преображения в произведениях искусства
26	Притчи Христа	Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле. Притча о блудном сыне. Притча о слепом и поводыре
27	Тайная вечеря	Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях искусства. Многообразие художественных трактовок сюжета и их сравнительный анализ

№ урока	Тема	Содержание
28	Моление о чаше	Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. Поэтическая и живописная интерпретация сюжета
29	Что есть истина?	Христос перед судом Пилата. Внутренняя готовность Христа страдать и умереть за веру. Величие и благородство человеческого духа
30	Страсти Господни	Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа и коронование его терновым венцом. Величие и трагизм земных страданий Иисуса Христа в различных видах искусства
31	Распятие	Распятие — один из самых трагичных и возвышенных сюжетов мирового искусства. Немногословность и емкость евангельского повествования о мученической смерти Христа. Эволюция сюжета в истории мирового искусства
32	Снятие с креста	Снятие с креста и погребение Иисуса. Особенности развития и интерпретации сюжета в истории мировой живописи
33	Пьета	Пьета (оплакивание) — изображение Богородицы, скорбящей над снятым с креста сыном. Трагическое звучание темы смерти в истории мирового искусства
34	Воскрешение и Вознесение Христа	Явления воскресшего Христа ученикам и его чудесное Вознесение — важнейшие темы произведений мирового искусства

Характеристика видов деятельности

Мета-предметные	• Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • высказывать суждения о творческой работе одноклассников; • уметь видеть в обычном, будничном необыкновенное, особенное, оригинальное; • собирать информацию, изучать исторический материал; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства
Предметные	• Осознавать значение искусства в жизни современного человека; • рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; • различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; • знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении искусства; • знать специфику и характер древнего искусства; • различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл; • понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; • видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных эпох; • эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; • ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; • владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса; • высказывать собственное отношение к произведению искусства; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений

№ урока	Тема	Содержание
7 класс. Мир и Человек в искусстве (34/68 ч)		
I. МИР И ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ (10/20 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. Князя 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.

		Основные типы изображения Богородицы в древнерусской иконописи
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
Характеристика видов деятельности		
Мета-предметные	• Уважать историю своего Отечества, выраженную в художественных образах; • осознавать международный, межнациональный характер искусства; • анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; • высказывать суждение о творческой работе одноклассников; • эмоционально воспринимать народное искусство во всем его многообразии; • рассуждать об истоках национальных традиций, основе профессиональных школ; • осознавать единство формы и содержания в изделиях народного искусства;	

Характеристика видов деятельности	
	• передавать особенности народных (региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности; • 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	• Различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; • знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведениях искусства; • видеть разницу в изображении человека, природы, быта и исторических событий в искусстве разных эпох; • воспринимать и анализировать связи произведения искусства с культурными и историческими событиями; • осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природе, явлениям, в воспитании эстетического вкуса, в морально-нравственной позиции личности; • 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;
- использовать древние символические образы в собственной творческой деятельности, уметь наделять их смыслом, передавать информацию;
- оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры;
- высказывать собственное отношение к произведению искусства;
- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений

№ урока	Тема	Содержание
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

№ урока	Тема	Содержание
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 обычаем 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 карнавальных шествий, популярные герои карнавала. Бразильские карнавальные шествия, 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

№ урока	Тема	Содержание
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. Мудра — танцевальный язык жестов танцора. Синтетический характер индийского танца
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
Характеристика видов деятельности		
Метапредметные	● Уважать историю своего Отечества, выраженную в художественных образах; ● осознавать международный, межнациональный характер искусства; ● различать общее и специфичное в искусстве разных народов; ● понимать важную информационную, организующую роль искусства в современном мире; ● анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; ● понимать причины возникновения искусства; ● понимать специфику языка народного искусства, фольклорных традиций народов мира; ● осознавать единство формы и содержания в изделиях народного искусства; ● участвовать в коллективной художественно-творческой деятельности (игры, обряды, изготовление предметов быта и др.); ● раскрывать взаимосвязь народного искусства с мировой художественной культурой; ● передавать особенности народных (региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности;	

Характеристика видов деятельности	
	● самостоятельно исследовать с помощью сети Интернет многообразие современной этнической музыки (звучание народных инструментов, характерный ритмический рисунок, манера исполнения и т. п.); ● 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 потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природе, явлениям, в воспитании эстетического вкуса, в морально-нравственной позиции личности; ● осознавать значение искусства в жизни современного человека; ● 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; ● высказывать собственное отношение к произведению искусства; ● использовать древние символические образы в собственной творческой деятельности, уметь наделять их смыслом, передавать информацию;

- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений;
- оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры;
- различать в общих чертах специфику и виды храмовой живописи и архитектуры;
- создавать в рисунке, живописи, художественном конструировании образы храмов разных религий;
- исполнять отдельные образцы музыки народов мира в соответствии с их жанровой основой;
- собирать и классифицировать художественную коллекцию песен, танцев, обрядовых действий, музыкальных инструментов народов мира, предметов быта, интерьера;
- участвовать в создании простейших аранжировок музыки народов мира с помощью готовых шаблонов;
- воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства;
- осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства;
- самостоятельно определять разновидности народного танца;
- изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных и бальных танцев

№ урока	Тема	Содержание
8 класс. Виды искусства (34/68 ч)		
1	Введение. В мире классических искусств	Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические категории
I. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ (7/15 ч)		
2	Понятие о видах искусства	Семья муз Аполлона. История классификации искусств. Современные классификации искусств. Подвижность и гибкость границ между искусствами; их историческая изменчивость

№ урока	Тема	Содержание
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
Характеристика видов деятельности		

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

№ урока	Тема	Содержание
II. АЗБУКА ИСКУССТВА (27/53 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.

№ урока	Тема	Содержание
		Понятие компьютерной графики. На каком языке «говорит» графика? Виды графического искусства
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. Устойчи-

		вость тем, образов и мотивов народного творчества. Виды декоративно-прикладного искусства и их связь с другими видами искусств
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 какофонии
31	Художественный образ в музыке	Условный характер музыкального образа, противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Понятие программной музыки. 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 хора к стремительным ритмам современности
33	Язык и форма музыкального произведения	Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения
34	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

Характеристика видов деятельности	
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 произведений 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 фотоработах;
- 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;

Характеристика видов деятельности		
№ урока	Тема	Содержание
		• самостоятельно исследовать техники современной музыкальной композиции (на одном примере); • осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; • осознать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-либо виде пространственно-временных искусств (по выбору)
9 класс. Содружество искусств (34/68 ч) I. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА (12/32 ч)		
1	Пространственно-временные виды искусства	Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. У истоков теории синтеза искусств. Идея синтеза искусств в различные эпохи
2	Азбука театра	Театр как один из древнейших видов искусства. Условный характер театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Рождение сценического образа. Роль зрителя. Синтетический характер театрального искусства
3	Актер и режиссер в театре	Мастерство актера, понятие об актерском амплуа. Профессия актера: от древности до современности. К. Станиславский об основных принципах актерской игры. Режиссер — профессия XX в., его задачи и роль в создании театрального спектакля. Выдающиеся режиссеры прошлого и современности

4	Искусство оперы	Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. История развития оперного искусства. Основные оперные жанры. Выдающиеся реформаторы оперной сцены
5	В мире танца	Танец как один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. Эволюция танцевального искусства. Место танца в ряду других искусств. Хореография. Основные виды танца
6	Страна волшебная — балет	Балет как вид музыкально-театрального искусства. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Классический танец — основа балетного искусства. Смена стилей и направлений. Развитие национальных традиций. Выдающиеся деятели балетного искусства
7	Искусство кино	День рождения десятой музы — Кино. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. Искусство кадра и монтажа. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино
8	Фильмы разные нужны...	Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как средство массовой информации и его жанры. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игровое) кино и его жанры. Шедевры мирового кинематографа
9	Экранные искусства: телевидение, видео	Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств

№ урока	Тема	Содержание
10	Экранные искусства: телевидение, видео	Телевидение, его возникновение и этапы развития. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач. Основные жанры видео. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека
11	Мультимедийное искусство	Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, графика, анимация, искусство мультимедиа, интерактивный перформанс, веб-дизайн
12	Зрелищные искусства: цирк и эстрада	Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. Объединяющее начало циркового искусства и его новейшие достижения. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства
Характеристика видов деятельности		
Метапредметные	● Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; ● знать особенности драматического и музыкального театра, специфику деятельности их создателей; ● участвовать в исполнении фрагментов опер (мюзиклов, театрализации современных песен и др.); ● принимать участие в постановке школьных театральных спектаклей или их фрагментов в качестве актера, режиссера, художника, композитора, звукорежиссера, аранжировщика, ведущего, музыкального или литературного редактора (по выбору учащегося);	

- участвовать в создании экранного произведения (видеофильм, видеоряд, видеоклип) в качестве актера, режиссера, сценариста, музыкального редактора и т. д.;
- участвовать в исполнении различных танцев (по выбору);
- разрабатывать проекты различных классов и школьных мероприятий (тематических, конкурсных, итоговых, юбилейных и т. д.) с применением возможностей кино-, театрального и хореографического искусства;
- сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной деятельности по созданию кинофильма (видеоклипа, видеоряда и т. д.), в постановке театрального спектакля (фрагмента, мюзикла), современного танца;
- самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и т. д.;
- принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, транспорта, мебели и др.)

Предметные

- Эмоционально воспринимать выдающиеся произведения пространственно-временных искусств и давать им эстетическую оценку;
- исследовать истоки возникновения пространственно-временных искусств;
- знать основные средства художественной выразительности киноискусства, специфику киноязыка;
- понимать особенности деятельности создателей фильма (сценариста, художника, актера и др.);
- рассуждать о значении театра в жизни современного общества;
- знать драматургические основы театрального искусства;
- воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства;
- осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства;
- самостоятельно определять разновидности танца;
- понимать искусство танца как способ выражения художественных образов в движении;

Характеристика видов деятельности		
	• изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных и бальных танцев; • собирать коллекцию выдающихся произведений экранного театрального и хореографического искусства прошлого и современности; • находить в сети Интернет информацию о современных театральных и хореографических постановках, экранизациях литературных произведений; • рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных деятелях прошлого и современности в области кино, театра и хореографии; • постигать особенности изображения подвижных объектов с помощью ТВ; • осознавать потенциал цифрового ТВ для современного качества изображения; • анализировать современные телепередачи познавательного, досугового и другого характера с позиций эстетических идеалов и художественной ценности; • размышлять о позитивном и негативном воздействии ТВ на эмоциональное состояние человека и духовно-нравственное состояние общества; • самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в пространственно-временных искусствах; • воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; • осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-либо виде пространственно-временных искусств (по выбору)	
№ урока	Тема	Содержание
II. ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ... (22/36 ч)		
13	Изобразительные искусства в семье муз	Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созерцательность живописи и драматизм скульптуры.

		Графическая основа живописи. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Живопись и художественная фотография
14	Изобразительные искусства в семье муз	Изобразительные искусства и танец. «Музыкальность» живописи
15	Художник в театре и кино	Театральный художник и его роль в создании художественного образа спектакля. Искусство сценографии. Зависимость изобразительного решения спектакля от его вида и жанра. Процесс создания художественного оформления спектакля
16	Художник в театре и кино	Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Кинодекорации и их отличие от театральных. Выдающиеся мастера — художники кино
17	Архитектура среди других искусств	Архитектура и изобразительное искусство. Скульптура как конструктивный архитектурный элемент. Сближение архитектуры с монументальной живописью. Роль живописи в архитектуре барокко
18	Архитектура среди других искусств	Архитектура — «застывшая музыка». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитектура и театральное искусство. Декорационная архитектура
19	Содружество искусств и литература	«Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Способы со-

№ урока	Тема	Содержание
		здания художественного образа в живописи и литературе. Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения в произведениях книжной графики
20	Содружество искусств и литература	Литература и скульптура. Скульптурные шедевры в поэтических произведениях. Литература и музыка. Общность поэзии и музыки. Музыкальные страницы литературных произведений. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Любимые экранизации художественной классики
21	Музыка в семье муз	Воздействие музыки на изобразительное искусство. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников
22	Музыка в семье муз	«Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка»
23	Композитор в театре и кино	Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка — важнейшее средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля. Любимые мелодии театральных спектаклей и кино
24	Композитор в театре и кино	Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномюзикла в истории мирового кинематога-

		рафа. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам
25	Когда опера превращается в спектакль	Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник
26	Когда опера превращается в спектакль	Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург и его роль в организации сценического действия. Роль художника в оформлении оперного спектакля. Основные функции дирижера. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия
27	В чудесном мире балетного спектакля	Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Роль композитора и балетмейстера. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа
28	В чудесном мире балетного спектакля	Балет и литература. Роль либретто. Балет и изобразительное искусство. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Художники-декораторы и модельеры современности
29	На премьере в драматическом театре	Литературный источник драматического спектакля. Писатель как сорежиссер спектакля. Режиссерский замысел, основные этапы его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа

№ урока	Тема	Содержание
30	На премьере в драматическом театре	Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и воплощении авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Роль театрального художника и композитора. Любимые постановки драматического театра
31	Как рождается кинофильм	Кинофильм — результат творческих усилий большого коллектива его создателей. Основные этапы работы над фильмом. Роль сценариста и режиссера в создании кинофильма
32	Как рождается кинофильм	Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Живописные основы создания кадра. Художественные средства выразительности. Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров. «Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма
33	Взаимодействие искусств в будущем	Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Научные достижения современности и их использование в создании произведений искусства. Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия
34	Заключительный урок	Фестиваль творческих проектов по изученному курсу
Характеристика видов деятельности		

Мета-
пред-
метные

- Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства;
- понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временных искусств;
- осознавать значение литературы и изобразительного искусства для воплощения музыкальных образов;
- 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.;
- принимать участие в разнообразной художественно-творческой деятельности в отдельных видах искусств;
- воплощать творческие замыслы на основе применения современных технических приемов пространственно-временных искусств;
- знать особенности драматического и музыкального театра, специфику деятельности их создателей;
- участвовать в создании экранного произведения (видеофильм, видеоряд, видеоклип) в качестве актера, режиссера, сценариста, музыкального редактора и т. д.;
- принимать участие в постановке школьных театральных спектаклей или их фрагментов в качестве актера, режиссера, художника, композитора, звукорежиссера, аранжировщика, ведущего, музыкального или литературного редактора (по выбору учащегося);
- участвовать в исполнении фрагментов опер (мюзиклов, театрализации современных песен и т. д.);

Характеристика видов деятельности	
	• участвовать в исполнении различных танцев (по выбору); • разрабатывать проекты различных классов и школьных мероприятий с применением возможностей кино-, театрального и хореографического искусства; • сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной деятельности по созданию кинофильма (видеоклипа, видеоряда и т. п.), в постановке театрального спектакля (фрагмента, мюзикла), современного танца; • осознавать возможности современных технологий для самостоятельного художественного творчества; • 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.); • понимать позитивную (информационную) и негативную (внушающую) роль визуальных синтетических искусств
Предметные	• Знать особенности деятельности создателей фильма (сценариста, художника, актера и др.); • собирать коллекцию выдающихся произведений экранного театрального и хореографического искусства прошлого и современности; • рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных деятелях прошлого и современности в области кино, театра и хореографии; • находить в сети Интернет информацию о современных театральных и хореографических постановках, экранизациях литературных произведений; • осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в каком-либо виде пространственно-временных искусств (по выбору); • понимать специфику восприятия различных визуальных произведений;

- понимать и анализировать сценографию, костюмы, грим и т. д. после просмотра спектакля;
- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма;
- выполнять раскадровку для анимационного сюжета;
- создавать декорации, костюмы, грим для школьного спектакля или фильма;
- создавать развернутый сюжет придуманной истории в раскадровке;
- создавать фотоколлаж на заданную тему

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения	Количество	Примечания
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная продукция)		
Материалы ФГОС: примерная программа «Искусство», рабочие программы по искусству	Д	Стандарт по искусству, примерная программа, рабочие программы, входящие в состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков искусства), в том числе по электронному музыкальному творчеству	Д	Пособия могут входить в учебно-методический комплект по искусству, а также освещать различные разделы и темы курса, в том числе проблемы электронного музыкального творчества
Хрестоматии с нотным материалом. Сборники песен и хоров	Д	

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения	Количество	Примечания
Альбомы по искусству, репродукции Методические журналы по искусству	Д	Федерального значения
Учебно-методические комплекты к программе по искусству, выбранной в качестве основной для проведения уроков	К	При комплектации библиотечного фонда полными комплектами учебников целесообразно включить в состав книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете, по несколько экземпляров учебников из разных учебно-методических комплектов (в том числе по музыке и изобразительному искусству) для основной школы. Эти учебники могут быть использованы учащимися для выполнения практических работ, а также учителем как часть методического обеспечения кабинета
Рабочие блокноты (творческие тетради)	К	В состав библиотечного фонда целесообразно включать рабочие тетради, соответствующие используемым комплектам учебников
Учебные пособия по электронному музицированию	Ф	Для каждого года обучения
Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству, включая кино, театр, хореографию	П	Необходимы для самостоятельной работы учащихся, подготовки сообщений, творческих работ, исследовательской, проектной деятель-

		ности и должны находиться в фондах школьной библиотеки
Справочные пособия, энциклопедии по искусству, словарь искусствоведческих терминов	Д/П	Музыкальная энциклопедия, энциклопедии по театру, кино, изобразительному искусству, хореографии музыкальный энциклопедический словарь, словарь юного музыканта, словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства («В мире искусства»)
Альбомы по различным видам искусства. Книги о художниках и художественных музеях. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры	Д	Книги по стилям в искусстве необходимы для самостоятельной работы учащихся, они могут использоваться как раздаточный материал при подготовке учащихся к творческой деятельности, подготовки сообщений, творческих работ, исследовательской проектной деятельности и должны находиться в фондах школьной библиотеки .
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ		
Учебно-наглядные пособия: таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека;	Д/Ф	Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов. Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуальном раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения	Количество	Примечания
таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России		
Портреты выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, кинорежиссеров, актеров, певцов, артистов балета и т. д.	Д	Комплекты могут содержаться в настенном варианте, полиграфических изданиях (альбомы по искусству) и на электронных носителях
Портреты музыкантов-исполнителей	Д	
Атласы музыкальных инструментов	Д	
Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с основными тематическими линиями учебной программы	Д	
Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной, музыкальной, театральной и др. грамоте	К	Комплекты

Театральный реквизит (костюмы, декорации и др.)	П	Для театрализованных форм работы на уроках искусства и во внеклассной деятельности
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА (цифровые образовательные ресурсы)		
Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением: со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением		
Музыкальная клавиатура с миди-интерфейсом		
Принтер лазерный с запасным картриджем		
Мультимедийный проектор		
Кабель VGA 6 м		
Сетевой фильтр-удлиннитель (5 евророзеток)		
Стол для проектора		
Экран на штативе		150 × 150 см с коэффициентом отражения 3
Видеоплеер		
Доска маркерная и набор-минимум для маркерной доски	Д	

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения	Количество	Примечания
Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные учебники	Д	Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут быть ориентированы на систему дистанционного обучения, либо носить проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных предметных тем и разделов курса. В обоих случаях эти пособия должны предоставлять техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля). Возможно использование следующих программ: Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9 Sound-Forge, Finale, Dance Machine, Cool Edit
Электронные библиотеки по искусству	Д	Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных материалов, ориентированных на различные формы художественно-познавательной деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек могут входить электронные энциклопедии и альбомы по искусству, (изобразительное искусство, музыка, кино, театр и др.), аудио- и видеоматериалы.

		териалы, тематические базы данных, фрагменты культурно-исторических текстов, текстов из научно-популярных изданий, фотографии, анимация. Электронные библиотеки могут размещаться на CD-ROM, либо создаваться в сетевом варианте (в том числе на базе образовательного учреждения)
Игровые художественные компьютерные программы		
Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке, изобразительному искусству	Д/П	Цифровые компоненты учебно-методического комплекта могут быть ориентированы на различные формы учебной деятельности (в том числе игровую), носить проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В любом случае эти пособия должны предоставлять техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля)
Коллекция цифровых образовательных ресурсов	Д/П	Коллекция образовательных ресурсов включает комплект информационно-справочных материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности,

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения	Количество	Примечания
		в том числе исследовательскую проектную работу. В состав коллекции могут входить тематические базы данных, фрагменты исторических источников и текстов из научных и научно-популярных изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики, иллюстративные материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на внешние источники. Коллекция образовательных ресурсов может размещаться на CD или создаваться в сетевом варианте (в том числе на базе образовательного учреждения)
Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы	Д/П	Цифровой компонент учебно-методического комплекта, включающий обновляемый набор заданий по различным видам искусства, а также системы комплектования тематических и итоговых работ с учетом вариативности, уровня усвоения знаний и особенностей индивидуальной образовательной траектории учащихся
Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности	Д/П	К общепользовательским цифровым инструментам учебной деятельности, используемым в курсе, относятся, в частности, текстовый редактор, редактор создания презентаций и др.

Специализированные инструменты учебной деятельности	Д/П	К специализированным инструментам учебной деятельности, используемым в курсе «Искусство», относятся, в частности, редактор нотной грамоты, система обработки звука, редактор временной оси и др.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)		
Музыкальный центр или аудиоманитофон с возможностями использования аудиодисков, CD-R, CD-RW, MP3, а также магнитных записей	Д	
CD/DVD-проигрыватели	Д	
Телевизор	Д	С диагональю не менее 72 см
Видеомагнитофон	Д	
Слайд-проектор	Д	Необходимо также иметь в кабинете устройство для затемнения окон
Мультимедиапроектор	Д	Может входить в материально-техническое обеспечение образовательного учреждения
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и репродукций	Д	
Экран (на штативе или навесной)	Д	Минимальные размеры 1,25 × 1,25

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения	Количество	Примечания
Фотоаппарат	П	Цифровая камера
Видеокамера	Д	
Графический планшет	Д	
Слайд-проектор	Д	Необходимо также иметь в кабинете устройство для затемнения окон
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом виде)		
Аудиозаписи по различным видам искусства	Д	Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса
DVD-фильмы по различным видам искусства, в том числе памятникам архитектуры, художественным музеям, видам изобразительного искусства, народным промыслам, декоративно-прикладному искусству, художественным технологиям, творчеству выдающихся отечественных и зарубежных художников и композиторов, кинорежиссеров, хореографов, театральных деятелей и т. д. DVD-фильмы и видеозаписи оперных, балетных, театральных спектаклей, мюзиклов,	Д	По одному каждого наименования

выступлений выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей (певцов, пианистов и др.), известных хоровых, оркестровых, театральных и других коллективов		
Слайды (диапозитивы): произведения изучаемых видов искусства различных исторических стилей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры	Д	Произведения различных видов искусства
Слайд-альбомы по искусству	Д	Для изучения биографий композиторов, художников, театральных деятелей, кинорежиссеров, актеров и др.
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), клавишный синтезатор, баян/аккордеон, скрипка, гитара	Д	Два инструмента: для кабинета музыки и школьного зала; для учителя
Детские клавишные синтезаторы	К	

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения	Количество	Примечания
Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, гlockеншпиль/колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны. Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки и др. Дирижерская палочка	П	Набор народных инструментов определяется содержанием регионального компонента и может быть значительно расширен. (Комплектацией инструментов занимается учитель.)
Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры, цветные мелки	К Д	Для оформления музыкально-графических схем
Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики)		В комплекте не менее трех микрофонов и двух динамиков
Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля		В комплекте не менее двух электрогитар и ударной установки
Персональный компьютер	Д	Для учителя
Медиапроектор	Д	Для демонстрации электронных образовательных ресурсов
Мольберты	К	
Настольные скульптурные станки	К	

Комплекты резцов для линогравюры	К	
Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений	Ф	
Краски акварельные, гуашевые	К	
Краска офортная и валик для накатывания офортной краски	П	
Тушь, ручки с перьями, фломастеры восковые мелки, сангина, уголь, пастель, пластилин/глина	К	
Бумага А3, А4; бумага цветная	К	
Кисти беличьи № 5, 10, 20, кисти щетина № 3, 10, 13, емкости для воды, стеки (набор)	К К	
Клей, ножницы	К	
Рамы для оформления работ	К	
Подставки для натуры	П	
МОДЕЛИ И НАТУРНЫЙ ФОНД		
Муляжи фруктов и овощей	Д	
Гербарии	Ф	

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения	Количество	Примечания
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов	Д	
Гипсовые геометрические тела, гипсовые орнаменты, маски античных голов, античные головы, обрубочная голова, модуль фигуры человека	Д П	
Керамические изделия (вазы, кринки и др.)	П	
Драпировки	П	
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.)	П	
Мольберты	К	
Настольные скульптурные станки	К	
Комплекты резцов для линогравюры	К	
Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений	Ф	
Краски акварельные, гуашевые; краска офортная и валик для накатывания офортной краски	К П	

Тушь, ручки с перьями, фломастеры	К	
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ		
Столлы рисовальные	К	
Стулья	К	
Стеллажи для книг и оборудования	Д	
Мебель для проекционного оборудования	Д	
Мебель для хранения таблиц и плакатов	Д	Кассетницы, плакатницы

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25—30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений:

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),

К — полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),

Ф — комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),

П — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6—7 экз.).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Данилова Г. И. Искусство 5—9 классы. рабочая программа для общеобразовательных учреждений.

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

Данилова Г. И. Искусство: Вечные образы искусства. Мифология. 5 класс. Учебник.

Данилова Г. И. Искусство: Вечные образы искусства. Библия. 6 класс. Учебник.

Данилова Г. И. Искусство: Мир и Человек в искусстве. 7 класс. Учебник.

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

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

Данилова Г. И. Искусство. 7—9 классы. Учебник.

Дополнительные пособия

Комплекты портретов художников (выпуски 1, 2) композиторов.