Аннотация к рабочей программе по предмету «Искусство» для 9 класса

Настоящая учебная программа разработана на основе следующих документов:

- Рабочей программы для общеобразовательных учреждений по предмету «Искусство» для 5-9 классов, автор Данилова Г.И.
- Федерального государственного стандарта среднего (полного) образования (приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г №1089).

Рабочая программа составлена для реализации основного (общего) образования по Искусству для учащихся 9-х классов «Санкт-Петербургская школа ТТИШБ».

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.

В авторскую программу изменений внесено не было. Программа опирается на учебник «Искусство» для 9 класса Г.И.Даниловой

Программа по курсу «Искусство» рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 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 потенциала личности ребенка, формирования его духовно-нравственных идеалов.

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием современных информационно-коммуникативных технологий.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Приобщение школьников к миру искусства в основной школе представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений мировой художественной культуры к пониманию и осмыслению основных законов развития искусства.

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.

Особое место в программе основной школы занимает интегрированный курс «Искусство» для 8—9 классов, направленный на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» в начальной и «Искусство» в основной школе. Кроме того, он призван расширить представления учащихся о современной классификации и взаимодействии искусств, способствовать постижению их специфического языка и средств художественной выразительности.

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 следует 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34 ч)

І. Синтетические искусства

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. 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.

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 амплуа актеров (герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженю, травести). Профессия актера: от древности до современности. К. Станиславский об основных принципах актерской игры.

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.

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.

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.

Искусство кино. День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию движения. Кинематограф — искусство, рожденное научнотехнической революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого 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.

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

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.

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.

П. Под сенью дружных муз...

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.

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.

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 архитектоническая 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.

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).

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 театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки.

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).

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».

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.

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

Видеоарт и экспериментальный кинематограф.