Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

основная общеобразовательная школа п. Грачевка

Зеленоградского района Калининградской области

____

Рабочая программа учебного предмета

«Искусство»

9 класс

Всего учебных часов – 34

Срок реализации 2020– 2021 учебный год

Карачурина А.-М. А.

учитель русского языка

и литературы

п. Грачевка

Планируемые результаты освоения учебного предмета/курса

Личностные результаты:

* 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:

Регулятивные результаты:

* умение определять цели и задачи учебной деятельности;
* выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
* развитие регуляции учебной деятельности;
* умение работать по плану, сверяясь с целью;
* развитие опыта сотрудничества в совместном решении задач;
* приобретение и развитие опыта рефлексии

Познавательные результаты:

* умение находить нужную информацию в различных источниках;
* выявление причинно-следственных связей;
* владение смысловым чтением;
* формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
* поиск аналогов в искусстве;
* формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
* применение методов познания через художественный образ;
* использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
* умение представлять информацию в различных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема) в том числе с использованием ИКТ (презентация, видеофильм, слайд-шоу)

Коммуникативные результаты:

* формирование умения излагать своё мнение;
* умение понимать позицию другого человека;
* умение различать в речи другого человека мнения, доказательства, факты;
* развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
* умение создавать устные и письменные тексты;
* применение различных способов преодолевать конфликты;
* использование ИКТ как инструмент для достижения своих целей;
* осознанное использование речевых средств в соответствии с ситуацией общения.

Предметные результаты:

* 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.

Обучающийся 9 класса научится:

* ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности;
* организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения;
* мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления;
* воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.
* аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;
* использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности;
* участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей.

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться:

* *представлять систему общечеловеческих ценностей;*
* *осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства;*
* *уважать культуру другого народа, осваивать духовно - нравственный потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;*
* *формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи;*
* *использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с произведениями искусства;*
* *развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы;*
* *воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;*
* *проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;*
* *понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные изображения, символы;*
* *определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;*
* *реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале.*

Содержание учебного предмета «Искусство», 9 класс

Введение. В мире искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. Классификация видов и жанров искусств. Основные эстетические категории (повторение и обобщение изученного материала). Обзор Интернет-источников по предмету.

Глава 1. Синтетические искусства: их виды и особенности

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 века. 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.

Синтез искусств в театре. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы).

Взаимосвязь театра, литературы и кино. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.)

Актер и режиссёр 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.А. 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.И. Немирович-Данченко об искусстве режиссера.

Актерская трактовка и режиссерская 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 кинематографа. День рождения десятой музы – Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию движения. Кинематограф – искусство, рожденное научно-технической 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.

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. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. КОЗИНЦЕВ, А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности.

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. 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. Эстетическое воздействие телевидения на человека.

Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека.

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 популярность 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 создании эстрадных шоу-программ и концертов.

Глава 2. Под сенью дружных муз (15 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. Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, ДИОНИСИЙ, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. БАЖЕНОВ, Ф.С. РОКОТОВ, А.Г. Венецианов, И. МАРТОС, К.П. БРЮЛЛОВ, А.А. ИВАНОВ, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев

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 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. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-монументалистов.

Архитектура – «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне».

Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий.

Архитектура 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.

Содружество искусств и литература. 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, эстетическое 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 в 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. 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 киномюзикла 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 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. 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.

Взаимодействие искусств в будущем. 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.

Фестиваль творческих проектов по изученному курсу.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№ урока	Тема раздела, урока	Количество часов
1	**Введение**. В мире искусств.	**1**
Глава 1. Синтетические искусства: их виды и особенности		**18**
2-3	Пространственно-временные виды искусства.	2
4-5	Азбука театра.	2
6	Актер и режиссёр в театре.	1
7	Искусство оперы.	1
8	В мире танца.	1
9	Страна волшебная – балет.	1
10-11	Искусство кинематографа.	2
12-13	Фильмы разные нужны…	2
14-15	Экранные искусства: телевидение, видео.	2
16	Мультимедийное искусство.	1
17-18	Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Проект по теме раздела.	2
Глава 2. Под сенью дружных муз		**16**
19-20	Изобразительные искусства в семье муз.	2
21-22	Художник в театре и кино.	2
23	Архитектура среди других искусств.	1
24-25	Содружество искусств и литература.	2
26	Музыка в семье муз.	1
27	Композитор в театре и в кино.	1
28	Когда опера превращается в спектакль.	1
29	В чудесном мире балетного спектакля.	1
30	На премьере в драматическом театре.	1
31-32	Как рождается кинофильм. Проект по теме раздела.	2
33	Взаимодействие искусств в будущем.	1
34	Итоговый урок.	1
	Итого	**34**