

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования и науки Алтайского края
Комитет по образованию г. Барнаула
МБОУ "Гимназия №74"

РАССМОТРЕНО
Руководитель МО
 /Дягилева С.В.
Протокол № 1
от 29.08.2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по УР
 О.В.Слободяник
29.08.2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Гимназия №74»
 Т. В. Евдокимова
Приказ № 303-осн
от 29.08.2024 г.

Рабочая программа
учебного курса «Искусство»
для 9 А, Б, В классов
на 2024/2025 учебный год

Пояснительная записка

Основная цель курса — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Основные задачи курса:

- формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.

Количество учебных часов: Для изучения в 9 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса

Содержание учебного курса

Раздел 1. «Воздействующая сила искусства»

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств.

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.

Примерный художественный материал:

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке.

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты.

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити).

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действия, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С.

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка.

Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX—XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).

Художественно-творческая деятельность учащихся:

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде.

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламного характера.

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей.

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами.

Раздел 2. «Искусство предвосхищает будущее»

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство.

Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве.

Примерный художественный материал:

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

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.).

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка.

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя).

Художественно-творческая деятельность учащихся:

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего мнения.

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».

Раздел 3. «Дар созидания»

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративноприкладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства.

Примерный художественный материал:

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи.

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн).

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя).

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя).

Художественно-творческая деятельность учащихся:

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой.

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с использованием средств компьютерной графики.

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта.

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление.

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние домашних растений и животных».

Раздел 4. «Искусство и открытие мира для себя»

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства.

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.

Примерный художественный материал:

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке.

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Стран-

ствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя).

Раздел 5. «Исследовательский проект» Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др.

Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают:

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, сформированность основ гражданской идентичности;

— присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовного мира;

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельности;

— ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству;

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей;

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах деятельности;

— навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и отражают умения:

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы;

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации;

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение;

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

— пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности);

— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры;

роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии человечества, функционировании современного социума;

— эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность, привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг.

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства;

— присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во всем их многообразии;

— общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства;

— развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства;

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства;

— умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;

— осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка);

— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;

— иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;

— использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.

Тематическое планирование

№ п/п	Наименование разделов / тем программы	Количество часов	Электронные (цифровые) образовательные ресурсы
1.	Воздействующая сила искусства	9	1) РЭШ – Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/
2.	Искусство предвосхищает будущее	6	2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/
3.	Дар созидания	14	3) Учительский портал: http://www.uchportal.ru/
4.	Искусство и открытие мира для себя	2	4) Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru/
5.	Исследовательский проект	3	
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ		34	

Поурочное тематическое планирование

№ урока	Тема урока	Планируемая дата	Корректиров- ка даты
Раздел 1. Воздействующая сила искусства			
1	Искусство и власть		
2	Искусство и власть		
3	Какими средствами воздействует искусство?		
4	Какими средствами воздействует искусство?		
5	«Храмовый синтез искусств»		
6	«Храмовый синтез искусств»		
7	Синтез искусств в театре, кино, на телевидении		
8	Синтез искусств в театре, кино, на телевидении		
9	Обобщение по теме «Воздействующая сила искусства»		
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее			
10	Дар предвосхищения		
11	Какие знания даёт искусство?		
12	Предсказания в искусстве		
13	Художественное мышление в авангарде науки		
14	Художник и учёный		
15	Обобщение по теме «Искусство предвосхищает буду- щее»		
Раздел 3. Дар созидания			
16	Эстетическое формирование искусством окружающей среды»		
17	Архитектура исторического города		
18	Архитектура современного города		
19-20	Специфика изображений в полиграфии		
21	Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества		
22	Декоративно-прикладное искусство		
23	Музыка в быту»		
24	Массовые, общедоступные искусства		
25	Изобразительная природа кино		
26	Музыка в кино		
27	Особенности киномузыки		
28	Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов		
29	Обобщение по теме «Дар созидания»		
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя			
30	Вопрос себе как первый шаг к творчеству		
31	Литературные страницы		
Раздел 5. Исследовательский проект			
32	Исследовательский проект «Пушкин – наше всё».		
33	Исследовательский проект «Пушкин – наше всё».		
34	Обобщающий урок		