ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ № 4»

Принята на заседании педагогического совета 29.08.2016 протокол №		Утверждена приказом директора школы от 31.08.2016г. №175

Рабочая программа

по МХК для 8 класса

на 2016 – 2017 учебный год

Авторы УМК: Программа литературного образования 10 – 11 классы под редакцией В.Г.Маранцмана

М. «Просвещение» 2007

Учебник: Искусство: Виды искусства. 8 класс.

Г.И.Данилова, М., «Дрофа», 2015

Автор-составитель: Зуйкова Т. А.,

учитель русского языка и литературы

г. Кстово 2016 г.

Рабочая программа по МХК

(базовый уровень).

УМК Данилова Г.И.

8 класс

Требования к уровню подготовки учащихся.

Учащиеся научатся:

* 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; анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей
* воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства;
* понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения;
* описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию;
* структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы.

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует:

* **формированию** у учащихся представлений о художественной картине мира;
* **овладению**ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
* **обобщению**получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны;
* **расширению**и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства;
* **совершенствованию**умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;
* **формулированию**собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами;
* **приобретению**умения и навыков работы с различными источниками информации.

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, обучающийся должен:

Знать/понимать:

- художественные символы народов мира и уметь их различать;

- единство и многообразие культур;

- шедевры мировой художественной культуры;

- свое место по отношению к культурологическим эпохам;

Уметь:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуры;

- выполнять учебные и творческие задания

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Содержание	**Кол-во часов**
Введение.	2
Семья муз Аполлона.	2
Понятие художественного образа.	6
«Каменная летопись мира».	4
Стили архитектуры.	11
Язык изобразительного искусства.	4
Искусство живописи.	13
Искусство графики.	4
Художественная фотография.	2
Язык скульптуры.	8
Декоративно-прикладное искусство.	3
Искусство дизайна.	2
Музыка как вид искусства.	7
Резервный урок.	1
Итого	68

Содержание курса

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

Художественные представления о мире.

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 художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).

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

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо- Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира266 (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца «Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой).Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозмож-ность 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 вовышенной 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 комического. Противоречия между внешними поступками и поведением человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримиримый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике.

Сочетание трагического и комического в драматических произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски.

Азбука искусства.

Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей времени. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов искусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии.

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий.

Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения.

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

Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль 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 настроя художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности.

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истори и 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 (рисунки, 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 совершенство-вание техники и создание ярких художественных образов. Изобразительновыразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии.Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.

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

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

Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и индустриального строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. Родченко и др. Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспитательная. Мир современного человека — мир дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные черты. Дизайн 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 хорала к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в.

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