Г. П. Сергеева И. Э. Кашекова
Е. Д. Критская

Уроки искусства

Поурочные разработки

8–9 КЛАССЫ

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. П. Сергеева И. Э. Кашекова
Е. Д. Критская

Уроки искусства

Поурочные разработки

8–9 КЛАССЫ

Москва
«Просвещение»
2014

УДК 372.8:7
ББК 74.268.5
С32

Руководитель проекта — заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических наук, доцент *Г. П. Сергеева*

Сергеева Г П.
С32 Уроки искусства. Поурочные разработки. 8—9 классы / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М. : Просвещение, 2014. — 157 с. — ISBN 978-5-09-023646-1.

Пособие написано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Оно адресовано учителям, работающим с УМК «Искусство» для 8—9 классов авторов Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской, являющимся продолжением линии «Музыка» для 1—7 классов.

В книге последовательно раскрываются все темы учебника, даются рекомендации, как лучше и эффективнее использовать на уроках элементы УМК (учебник, фонохрестоматии музыкального и литературного материала), организовать учебно-познавательную, художественную деятельность для формирования универсальных учебных действий и достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных). Пособие поможет учителям наиболее интересно и содержательно проводить уроки искусства в 8—9 классах.

УДК 372.8:7
ББК 74.268.5

ISBN 978-5-09-023646-1

© Издательство «Просвещение», 2014
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2014
Все права защищены

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

8 класс 13

Раздел I. Искусство в жизни современного человека 13
Раздел II. Искусство открывает новые грани мира 30
Раздел III. Искусство как универсальный способ общения ... 53
Раздел IV. Красота в искусстве и жизни 77
Раздел V. Прекрасное пробуждает доброе 89
Раздел VI. Исследовательский проект 91

9 класс 94

Раздел I. Воздействующая сила искусства 94
Раздел II. Искусство предвосхищает будущее 118
Раздел III. Дар созидания 132
Раздел IV. Искусство и открытие мира для себя 152
Раздел V. Исследовательский проект 154

Приложение 156

ВВЕДЕНИЕ

Поурочные разработки «Уроки искусства. 8—9 классы» подготовлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, примерными программами по искусству, рабочей программой «Искусство» для 8—9 классов общеобразовательных организаций (авторы — Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская).

При изучении курса «Искусство» в соответствии с требованиями ФГОС ООО формируются следующие ***личностные результаты***:

1. Основы российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности.

Содержание данного интегрированного курса, рассматривающего *искусство в целом как духовный опыт человечества,* обобщает на содержательном уровне курсы начальной и основной школы «Музыка», «Изобразительное искусство», «Литература» и направлено на развитие образного восприятия, гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития обучающегося, формирование целостного представления о мире через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения. Это способствует воспитанию компетентного зрителя, слушателя, читателя, что в современном мире чрезвычайно актуально и позволит учащимся не только адекватно воспринимать явления культуры, но и строить собственную жизнь по законам красоты.

Эта линия формирования личностных результатов представлена в пособии такими темами учебника «Искусство», как:

8 класс: «Искусство вокруг нас»; «Искусство рассказывает о красоте Земли»; «Литературные страницы» (Н. И. Рыленков, М. М. Пришвин, И. И. Левитан); «Зримая музыка»; «Портрет в искусстве России»; «Портреты наших великих соотечественников»; «Так начиналась галерея» (о П. М. Третьякове — основателе Государственной Третьяковской галереи); «Александр Невский».

9 класс: «Какие знания даёт искусство»; «Художественное мышление в авангарде науки»; «Художник и учёный»; «Музыка в быту»; «Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов».

В 1980-е гг. академик Д. С. Лихачёв выдвинул понятие «экология культуры», в основу которого положена духовная составляющая. Человек культуры в её современном понимании, по мнению Д. С. Лихачёва, — это «человек, у которого чрезвычай-

но развито чувство другого — чувство благоговения (в этической концепции А. Швейцера) перед тайной чужой жизни». В этом плане для человека чрезвычайно важна культурная среда. Созданный человеком мир культуры — это мир «второй природы», рукотворный мир искусства. Памятники культуры в широком смысле слова несут на себе печать эпохи, неповторимой личности автора. И воспитание эмоционально-ценностного отношения к культуре, осознание значимости для жизни человека культурного бытия и его деятельности по сохранению и развитию культурного окружения — важнейшая задача, решение которой во многом зависит от уроков искусства, характера взаимодействия человека с искусством, а через него и с окружающим миром. Направленностью и формами этого взаимодействия в значительной степени определяются существенные свойства духовного облика человека.

2. Становление целостного мировоззрения, охватывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

8 класс: «Роль искусства в сближении народов»; «Искусство — проводник духовной энергии»; «Разговор с современником»; «Символы в жизни и искусстве»; «Звучащий цвет и зримый звук»; «Музыкально-поэтическая символика огня»; «Что есть красота?».

9 класс: «Синтез искусств в театре, кино, на телевидении»; «Декоративно-прикладное искусство»; «Массовые, общедоступные искусства»; «Изобразительная природа кино»; «Музыка в кино»; «Особенности киномузыки».

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.

8 класс: «Искусство художественного перевода — искусство общения»; «Как происходит передача сообщения в искусстве»; «Художественные послания предков»; «Откровение вечной красоты» (образы иконописи, религиозной музыки); «Застывшая музыка» (архитектура храмов).

9 класс: «Храмовый синтез искусств»; «Дар предвосхищения»; «Предсказания в искусстве» и др.

4. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

8 класс: «Есть ли у красоты свои законы»; «Всегда ли люди одинаково понимали красоту»; «Великий дар творчества: радость и красота созидания»; «Как соотносятся красота и польза»; «Как человек реагирует на различные явления в жизни и искусстве».

9 класс: «Какими средствами воздействует искусство»; «Эстетическое формирование искусством окружающей среды»;

«Архитектура исторического города»; «Архитектура современного города»; «Специфика изображений в полиграфии»; «Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества»; «Вопрос к себе как первый шаг к творчеству»; «Литературные страницы» (Х. Джибран. «Перед престолом красоты»).

5. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, школьниками старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Исследовательский проект для учащихся 8 класса «Полна чудес могучая природа. Весенняя сказка «Снегурочка»; исследовательский проект для учащихся 9 класса «Пушкин — наше всё».

6. Использование различных компонентов информационно-образовательной среды в Интернете.

Обогащение эмоционально-духовной сферы учащихся, формирование ценностных ориентаций всё в большей мере зависят от организации учебно-познавательной деятельности как деятельности художественно-творческой. Она осуществляется в области различных видов искусства, включая вокальную, инструментальную музыку и компьютерные технологии, изобразительное искусство, театр, кино, танец, декоративно-прикладное искусство, дизайн и другие современные виды искусства. Именно такое многогранное общение с искусством побуждает подростков к самопознанию, самообразованию, стимулирует участие в социально значимых художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. А обучение в этом случае обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие школьников.

В основу поурочных разработок положена идея помочь учителям (литературы, музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, истории), осуществляющим преподавание предмета «Искусство», определить задачи каждого урока, выделить универсальные учебные действия (далее УУД) — личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные, информационные, формирование которых происходит в процессе изучения искусства, описать последовательность и содержание этапов урока, формы организации учебной и художественно-творческой деятельности школьников, дать рекомендации по вариативному использованию фонохрестоматий литературного и музыкального материала в учебном процессе, по содержанию домашних заданий, предложить варианты диагностических тестов, разработки и защиты итоговых исследовательских проектов.

Перед описанием методических поурочных разработок предложено «Примерное тематическое планирование» по каждому году обучения.

Содержание уроков искусства ориентировано на изучение учащимися полифункциональности искусства, его значимости в жизни человека и общества, поэтому стержнем уроков ста-

новится освоение таких функций искусства, как познавательно-эвристическая, коммуникативно-семантическая, эстетическая, ценностно-ориентирующая, социально-организующая, практическая, воспитательная, зрелищная, внушающая, гедонистическая и др.

Работа с учебником «Искусство» предполагает наличие у школьников жизненного и художественного опыта общения с явлениями культуры и искусства в процессе освоения содержания школьных предметов «Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Информатика». Поэтому, прежде чем приступать к преподаванию курса «Искусство», учитель должен познакомиться с содержанием программ и учебников, фонохрестоматий музыкального материала по этим предметам в основной школе[1], чтобы иметь возможность устанавливать межпредметные связи по учебным темам, предлагать школьникам обращаться в отдельных случаях к их материалу.

В приложении к поурочным разработкам предлагается список фильмов, о которых идёт речь на страницах учебника «Искусство».

Определённая сложность при проведении уроков возникает при работе с текстами учебника «Искусство», если учащиеся читают их только на уроке и не имеют книги дома. Поэтому в большинстве случаев при выборе форм проведения уроков искусства предлагается групповая работа по освоению текстов.

Доминирующими видами практической деятельности являются восприятие и анализ художественных образов, их содержания и средств воплощения в разных видах искусства. Необходимо направлять внимание учащихся на алгоритм этой аналитической работы: постановку цели, определение последовательности решения учебных задач.

В процессе проведения уроков желательно использовать компьютер, мультимедийный проектор, интерактивную доску. Эти современные технические средства значительно расширяют арсенал информационно-коммуникационных технологий.

С целью формирования интереса школьников к применению данных технологий в содержание художественно-творческих заданий, выполнять которые предполагается дома самостоятельно, рекомендуется включать мультимедийные презентации. Поэтому одной из задач учителя является обучение подростков созданию таких презентаций. На первоначальном этапе возможно предлагать школьникам своеобразные заготовки (3—5 слайдов): титульный лист, список названий слайдов, перечень источников.

По некоторым темам курса «Искусство» учитель проводит презентации, которые носят обобщающий характер. В процессе

[1] В отдельных случаях в данных поурочных разработках предлагаются ссылки на материал фонохрестоматий музыкального материала к урокам музыки в начальной и основной школе, разработанных Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной и выпущенных издательством «Просвещение».

демонстрации этих презентаций следует показать школьникам, как расположить текст (понятия, термины), какой размер шрифта (кегль) для него выбрать, как скопировать из Интернета то или иное изображение, скачать и ввести в презентацию музыку, включить функцию «Зрительные образы» при её звучании или использовать функцию «Умное перо» при работе с интерактивной доской.

В отдельных случаях с целью более тщательного ознакомления с произведениями изобразительного искусства рекомендуется выводить изображения на экран, что позволит работать с их фрагментами и деталями в увеличенном масштабе.

Работа в группах подразумевает такую организацию пространства класса, которая позволит школьникам общаться, работать с учебниками, творческими тетрадями, рисовать, изготавливать макеты, коллективные панно, участвовать в ансамблевом и сольном музицировании и т. п., при этом видеть доску, экран, учителя.

Выполнение художественно-творческих заданий потребует наличия у школьников (или в классе) бумаги, ножниц, клея, фломастеров, красок и других материалов.

В поурочных разработках предложены варианты тестовых диагностических заданий (по два в каждом классе), которые можно распечатать и раздать учащимся. Критерии оценивания тестов предполагают выбор балльной системы: например, полный ответ — 5 баллов, неполный — 3—4 балла, неверный ответ — 1—2 балла, отсутствие ответа — 0 баллов. Ответы в свободной форме оцениваются по усмотрению учителя. Итоговое суммарное количество баллов заносится в специальную ведомость. Разрабатывать такие тесты учитель может по каждому разделу учебника. Музыкальные произведения из числа тех, какие звучали на уроках, при тестировании рекомендуется прослушивать дважды.

Творческая тетрадь не входит в учебно-методический комплект «Искусство» для 8—9 классов. Поэтому на первых занятиях по предмету «Искусство» учитель предлагает учащимся самостоятельно создать творческую тетрадь (или дневник читателя, слушателя, зрителя). В этом своеобразном дневнике художественных впечатлений могут быть отражены разделы соответствующего учебника, словарь терминов по искусству, а также такие рубрики, как «Моя фонотека», «Моя видеотека», «Моя библиотека по искусству», «Любимые произведения искусства», «Интересные телевизионные передачи, проекты об искусстве», «Мои творческие проекты» и др.

Рекомендуется также фиксировать в творческой тетради последовательность выполнения домашних заданий, что даст возможность учителю оценивать активность учащихся по освоению учебных тем программы.

В конверт, который вклеивается в творческую тетрадь, также целесообразно помещать рисунки, диски, тесты и диагностические задания, которые школьники будут выполнять на уроках

и дома. Таким образом, творческая тетрадь по искусству может превратиться в своего рода портфолио творческих достижений учащегося. Большой формат тетради даст возможность подросткам проявить свои художественные способности, продумывая её оформление.

Возможно также создание школьниками электронной версии творческой тетради. Разработка такого рода пособия может приравниваться к выполнению мини-проекта. Заполнение электронной тетради учащимися даёт возможность использовать различный объём информации, включая тексты, ответы на вопросы учебника, размещение художественных репродукций, звуковых файлов, мультимедийных презентаций, моделирование таблиц для обобщения учебного материала.

Электронная творческая тетрадь может использоваться для обмена творческими заданиями, презентациями, а также выступать одной из форм контроля в процессе изучения содержания учебника «Искусство», во время переписки учащихся с учителем по электронной почте на индивидуальном сайте педагога. Фрагменты творческой тетради по разным учебным темам могут служить поводом для проведения мини-конкурсов.

В поурочных разработках предлагаются разные типы домашних заданий. Их можно классифицировать следующим образом: а) поиск информации по теме урока в словарях по искусству, энциклопедиях, электронных образовательных ресурсах, Интернете; б) подготовка доклада, сообщения; в) создание мультимедийных презентаций; г) самостоятельный анализ художественных произведений; д) текстовое оформление собственных рассуждений, выводов, ответов на проблемные вопросы; е) самостоятельное составление фонохрестоматии, художественной экспозиции, оформление буклета, программы праздника и т. п.; ж) подготовка вопросов к дискуссии; з) коллективная работа в парах и группах: оформление выставки творческих работ, репетиция исполнения песен, создание проекта мини-музея, итогового исследовательского проекта.

Представление домашней работы учащимися (по выбору учителя) может осуществляться в любом из разделов урока с целью закрепления учебной темы или раскрытия содержания нового учебного материала.

Оценивание выполнения домашних заданий учителем послужит поводом для создания накопительной системы отметок.

Электронные версии выполнения домашних заданий школьниками могут использоваться для коллективного, группового обсуждения их содержания и качества, для самоконтроля учащихся.

В рамках изучения курса «Искусство» предлагается выполнение мини-проектов и итоговых проектов.

Проекты можно классифицировать следующим образом:

— *творческие проекты,* которые имеют явно выраженную креативную основу и подразумевают разработку и представление творческого результата: изделия (фонохрестоматии

музыкального материала), видеофильма (подборки фрагментов документальных, художественных фильмов по избранной теме), праздника, экспедиции, репортажа с «места событий» и др.;

— *игровые проекты*, в которых ведущей деятельностью становится ролевая игра (инсценировки литературных произведений, фрагментов опер, балетов, мюзиклов), представление «Живые картины, скульптуры», виртуальные путешествия по разным странам (республики РФ, страны СНГ, страны мира и др.);

— *информационные проекты*, целью которых становится поиск информации о культуре и искусстве прошлого, настоящего, будущего. Данные проекты могут быть интегрированы в более крупный проект, стать его частью, для их подготовки могут быть использованы различные источники информации (библиотечные фонды, средства массовой информации, электронные базы данных, результаты анкетирования, опроса, интервьюирования). Готовые проекты могут быть представлены в виде мультимедийной презентации, доклада на научно-практической конференции, на конкурсе проектов, в виде публикации в Интернете, локальных сетях, на телеконференции.

Временные рамки подготовки и защиты проектов могут быть различными: краткосрочные (2—4 урока), среднесрочные (учебная четверть), долгосрочные (учебный год и более).

Количество участников колеблется в зависимости от значимости и трудоёмкости проблемной темы: проекты могут быть индивидуальными, групповыми, коллективными (класс, параллель, межшкольный, региональный, республиканский, международный уровни).

Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение «вечных тем» искусства и жизни, базовых национальных ценностей, закономерностей искусства, на интеграцию искусств.

Основные умения, необходимые для формирования культуры проектной деятельности учащихся:

— *проблематизация* — умение формулировать проблему после рассмотрения какой-либо ситуации или явления культуры, искусства;

— *целеполагание* — умение формулировать цель деятельности;

— *планирование* — умение формулировать задачи, определять этапы, предполагаемые результаты, сроки, назначать исполнителей проекта и т. д.;

— *анализ результатов и рефлексия* — умение анализировать результат выполнения проекта в соответствии с целью, оценивать результаты решения задачи и т. д.;

— *презентация и защита* — умение представлять результаты выполненного проекта.

Основные этапы работы над проектом:

— *выбор темы проекта*;

— *разработка проектного задания*;

— *планирование работы*;

— *подготовка материалов к исследовательской работе*: формулирование вопросов, на которые нужно ответить, отбор литературы, материалов из Интернета, определение форм подведения итогов проектной деятельности;

— *разработка компьютерной модели* (мультимедийной презентации), текстов основных разделов проекта;

— *анализ промежуточных результатов* (рефлексия);

— *оформление результатов исследования* (выводы, статистика, социальная значимость, перспектива разработки темы), *проектной документации* (реферат, сценарий, мультимедийная презентация);

— *презентация и защита проекта, анализ результатов* (рефлексия).

Творческое начало в индивидуальной, групповой и коллективной исследовательской проектной деятельности учащихся может проявляться в процессе восприятия искусства и размышлений о нём (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка художественных произведений), в исполнительской деятельности — пение (сольное, ансамблевое, хоровое), импровизации (вокальные, ритмические, пластические, речевые, художественные и др.), инсценировки, драматизации и др.

В ученических проектах могут взаимодействовать такие виды урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное, групповое или коллективное музицирование, театрализация жизненных и художественных впечатлений школьников, музейные и краеведческие исследования (включая исследования на основе изучения регионального компонента художественного образования), творческие работы — создание музыкальной коллекции (диски в формате CD-аудио или MP3), изготовление альбомов, газет, составление виртуальной художественной галереи (подборка живописных полотен, скульптурных и архитектурных памятников, графических работ, дизайнерских проектов и др.), съёмка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.

Формы защиты ученических проектов разнообразны — КВН, турниры, ринги, путешествия, марафоны, конкурсы, «Семейная филармония культуры и искусства», праздники и т. п. Большое значение в процессе защиты проекта приобретают такие факторы, как наличие состязательного элемента, театрализация, создание эстетического пространства (декорации, костюмы участников, оформление зала, афиши, программы, пригласительные билеты для гостей, родителей, символика команд), усиление позитивной мотивации совместной деятельности учащихся, родителей, педагогов школы. Важно, чтобы проекты в области образования превращались в художественное событие в школе.

Следует отметить и то обстоятельство, что в процессе создания исследовательских ученических проектов значительно повышается мотивация к учению, интерес к искусству и худо-

жественно-творческой деятельности, развиваются познавательные интересы, художественный вкус, эстетические потребности личности. Духовно-нравственные ценности осваиваются в процессе живого общения с искусством, сверстниками, взрослыми — учителями, старшеклассниками, родителями.

Содержание и технологии исследовательских проектов должны быть направлены на *восприятие, осмысление, воспроизведение* (исполнение) и *оценку* школьниками разнообразных явлений действительности, отражённых в музыке (шире — в искусстве). Главное, чтобы освоение произведений искусства как духовного опыта поколений помогало осмысливать нравственные ценности, накапливать необходимый социальный опыт и ориентироваться в сложной современной жизни.

Оценивание успешности работы школьников над *исследовательскими проектами,* культурологическими («полихудожественными» — термин Б. П. Юсова) по содержанию и межпредметными по типу, предполагается по следующим критериям: актуальность темы и предлагаемых решений, практическая и социальная направленность, значимость работы; полнота и логичность раскрытия темы, её законченность; умение делать выводы и обобщения; самостоятельность суждений об искусстве, культуре; уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, решений; умение аргументировать собственную точку зрения; художественное оформление проекта (музыкальный ряд, слайды, рисунки, альбомы, стенды, фотографии, видеоролики, литературное сопровождение), компьютерная поддержка проекта — поиск информации в Интернете, создание web-презентации и пр.

Эффективным приёмом, на наш взгляд, является привлечение учащихся к оценке представляемых проектов (создание так называемых экспертных групп из числа наиболее эрудированных школьников). Следует заметить, что такая форма работы с учащимися наиболее приемлема лишь в старших классах. В роли экспертной группы могут выступать классные руководители, учителя-предметники, родители.

Разработку и защиту коллективных и индивидуальных исследовательских проектов учащихся целесообразно организовывать вне рамок учебного времени, включать в систему воспитательной работы общеобразовательной организации. Это даёт возможность реализовать идею междисциплинарной интеграции, насытить воспитательные мероприятия широкой культурологической, социально значимой проблематикой, ввести в процесс подготовки проектов разнообразные виды художественно-творческой деятельности, актуализировать практические способы художественной деятельности тех учащихся, которые занимаются во внешкольных организациях дополнительного образования.

8 КЛАСС

РАЗДЕЛ I.
Искусство в жизни современного человека (3 ч)

Изучение данного раздела учебника направлено на актуализацию и систематизацию имеющихся у школьников жизненных и художественных представлений о роли искусства в жизни человека, общества, государства. В центре уроков идея полифункциональности искусства. Урочная и внеурочная деятельность нацелена на развитие восприятия, формирование умений и навыков анализа художественных образов, оценки их содержания.

Первый урок: «Искусство вокруг нас» (с. 6—9)

Задачи урока: развитие культуры восприятия произведений различных видов искусства; формирование обобщённого представления об образной природе, основных средствах художественной выразительности различных видов искусства; постижение многообразия явлений искусства и жизни, размышление о специфике воплощения содержания и особенностях форм произведений разных видов искусства; углубление знаний учащихся о роли художественного образа в искусстве, о специфике художественного языка и полифункциональности искусства.

Формирование УУД: *личностных* — формирование позитивного отношения к разным видам искусства, отражающим различные жизненные проблемы человека; *познавательных* — проявление интереса к изучению искусства как части жизни каждого человека; *коммуникативных* — выработка умения работать в группах, в коллективе одноклассников при познании образов искусства прошлого и настоящего, развитие навыков речевого высказывания в процессе размышлений об искусстве (устных и письменных); *регулятивных* — формулирование цели, задач, плана деятельности, его корректировка в соответствии с учебными задачами урока; *информационных* — целенаправленный поиск информации в словарях, энциклопедиях, Интернете и применение полученных данных при изучении материала учебника.

Первый этап урока — восприятие 1-й части одного из самых узнаваемых, известных в мировом музыкальном искусстве Концерта для фортепиано с оркестром № 1 П. И. Чайковско-

го в исполнении С. Т. Рихтера (фортепиано) и Берлинского филармонического оркестра под управлением Г. фон Караяна ***(см. фонохрестоматию музыкального материала к учебнику «Музыка» для 8 класса, трек № 1)***.

Поиск ответов на вопросы: • Только ли в концертных залах звучит это сочинение? • В какие моменты жизни вам посчастливилось его услышать? • Насколько оправданно его звучание в дни торжеств, например в День Победы? • Какие чувства вызывает эта музыка? • При помощи каких средств композитор создал этот музыкальный образ?

Второй этап урока — работа в группах с текстом учебника. Выделение в нём ключевых понятий. Планирование учебных действий согласно классификации видов искусства, предложенной на с. 6—9 учебника, прослушивание фрагментов музыкальных сочинений и определение, старинная это музыка или современная, а также соотнесение характера звучащей музыки с образами скульптуры, живописи, фотографии, архитектуры ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 2—10, 12—17 по выбору учителя)***.

В фонохрестоматии предлагаются музыкальные произведения самых разных жанров и форм, как уже знакомые учащимся по предыдущим годам обучения (фрагменты концертов, партиты), так и небольшие пьесы, дающие возможность соотнести их со зрительным рядом в учебнике на с. 6—9 и поразмышлять об особенностях и взаимосвязи исторических и национальных стилей произведений разных видов искусства. Это Партита № 2 И.-С. Баха, «Восход солнца» Т. Нарита в исполнении флейты (Д. Гэлвей) и струнного оркестра (дирижёр Н. Иваки); народный якутский наигрыш в исполнении на варгане; монгольская народная песня «Йокхор» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Намгар»; «Гвантанамера» Х. Фернандеса Диаса на слова Х. Марти — популярная в своё время кубинская песня об Острове свободы в исполнении российской кантри-группы «Яблочный Джек». Это разнообразие музыкальных сочинений и их соотнесение со зрительным рядом помогут почувствовать, к какой культуре — западной, восточной, русской — относятся произведения различных видов искусства, понять и объяснить, почему учащиеся так считают. Школьники могут ответить на вопросы: • О чём рассказывают песни, исполняемые на других языках? • Какие чувства они выражают?

Третий этап урока — анализ особенностей северного фасада собора Саграда Фамилия в Барселоне (с. 9 учебника). Нужно обратить внимание на то, что причудливый центральный вход, разделённый посередине колонной, венчает скульптурная группа, изображающая Святое семейство. Все фигуры выполнены в натуральную величину. Пусть учащиеся попытаются ответить на вопросы: • Какая музыка созвучна такому изображению? • Какая музыка может звучать в соборе Саграда Фамилия?

Домашнее задание:

1. Подготовить информацию о наиболее значительных явлениях музыкальной жизни, художественных событиях в вашем регионе, стране и за её пределами.

2. Вспомнить и назвать два-три художественных произведения, относящиеся к разным видам искусства, и пояснить взаимосвязь искусства и жизни на примере названных произведений, а также неизменную популярность определённых идей и сюжетов в разные времена.

3. Найти в словарях, энциклопедиях, Интернете разные толкования понятия «искусство».

Второй урок: «Художественный образ — стиль — язык» (с. 10—13)

Задачи урока: расширение представлений школьников о художественном образе, о стилях в искусстве; выявление общечеловеческих, общехудожественных черт и особенностей художественного языка, свойственных искусству той или иной эпохи, а также индивидуальному авторскому стилю.

Формирование УУД: *личностных* — формирование представлений о содержании, духовно-нравственных ценностях художественных образов искусства; *познавательных* — накопление знаний и способов творческой деятельности, направленных на познание особенностей образов, стилей, языка искусства; *коммуникативных* — формирование потребности в общении с создателями произведений искусства, развитие навыков коммуникации с одноклассниками, учителем, родителями в процессе художественной деятельности; *регулятивных* — целеполагание, планирование, коррекция учебных действий в процессе восприятия и анализа образов искусства; *информационных* — активное накопление информации о различных явлениях культуры и искусства, отбор наиболее значимых сведений для самообразования.

Чтобы выстроить урок, учитель может воспользоваться приведённым ниже материалом и вопросами, сформулированными в конце урока. Если урок строится в виде лекции, необходимо акцентировать те позиции, которые помогут учащимся найти верные ответы. Целесообразно начать с постановки вопросов, отвечать на которые учащиеся будут в ходе беседы, возможно, дискуссии: • Любое ли живописное, музыкальное, литературное произведение можно отнести к искусству? • Как отличить истинное произведение искусства? • Как связаны между собой художественный образ, стиль, язык?

Первый этап урока — чтение вслух текста учебника на с. 10. Выделение в нём ключевых мыслей. Разделив учеников на три группы, учитель организует анализ текста учебника, где раскрываются такие понятия, как *художественный образ*, *стиль, язык* (с. 11—13).

В процессе аналитической работы нужно использовать метод выявления сходства и различий при сопоставлении разных художественных образов, сформулировать собственное отношение к произведениям искусства, подобрать эмоциональные характеристики.

Необходимо ответить на вопросы: • Что же такое художественный образ? • Чем он отличается от образа нехудожественного? • Насколько художественный образ важен для искусства? • В каких значениях может употребляться слово «стиль»: стиль отдельного произведения, индивидуальная манера автора, стиль эпохи или народа, стиль художественного направления или группы памятников внутри исторического периода, стиль одежды, стиль поведения, стиль жизни и т. п.?

В различных словарях можно найти разные толкования слова «искусство». Общим неизменно остаётся одно: главное в искусстве — *художественный образ*. Что же такое художественный образ? Чем он отличается от образа нехудожественного и насколько художественный образ важен для искусства?

Образ — это субъективная модель предмета или явления, возникающая в воображении человека в результате восприятия реального мира, проще — субъективная копия объективной реальности. Художественный образ создаётся художником в процессе творческой деятельности, он концентрирует в себе духовную энергию автора и соответствующей эпохи. Именно с создания образа начинается творчество. Художественный образ сначала как смутный замысел, интеллектуально-интуитивное стремление к его реализации, а потом как конкретное выражение идеи есть и отправная точка, и результат творческого процесса. Это не застывшая раз и навсегда данность, он способен к саморазвитию, так как непосредственные жизненные впечатления автора, его субъективная оценка и интерпретация действительности слиты с жизненным и культурным опытом зрителя, слушателя, исполнителя или читателя.

Целостность художественного образа обеспечивается единством формы и содержания произведения. Автор, вкладывая в произведение значимый для него личностный смысл, воплощает его в адекватной художественной форме. Причём именно содержание оживляет форму. В случае же если мастеру, наделённому художественным талантом и навыками, нечего сказать людям, выполненное по всем правилам и законам произведение будет лишено художественных образов и не будет ничего говорить ни уму ни сердцу. Или ещё хуже — станет потакать неразвитому эстетическому вкусу.

В старину говорили: «Гомер каждому, и юноше, и мужу, и старцу, столько даёт, сколько кто может взять». Художник может давать определённую информацию для ума и сердца, а зритель или слушатель её брать благодаря определённым личностным качествам: интеллекту, жизненному опыту, способности к сопереживанию, ассоциативному мышлению, знанию языка искусства. Когда все эти качества счастливым образом соединяются, зритель не только вырастает до уровня автора, он способен стать соавтором мастера: ему понятны мысли художника и, что не менее важно в общении с искусством, он

способен наполнить произведение новыми смыслами, выявить интуитивное провидение художника.

Нам, как людям своей эпохи, интересно в произведении не только то, что волновало современников художника, но и то, что актуально сегодня, а истинно гениальное произведение может быть современным и привлекательным спустя столетия. В. В. Кандинский раскрывает это, описывая задачи художника:

1) каждый художник, как творец, должен выразить то, что ему свойственно (индивидуальный элемент);

2) каждый художник, как дитя своей эпохи, должен выразить то, что присуще этой эпохе (элемент стиля, состоящий из языка эпохи и языка своей национальности);

3) каждый художник, как служитель искусства, должен демонстрировать то, что присуще искусству вообще (элемент вечно художественного, свойственный людям всех национальностей, во все времена; как главный элемент искусства, он не знает ни пространства, ни времени).

В результате художественное произведение обретает цельность и органичность. Б. В. Асафьев признаком цельности и органичности музыкального произведения считал «объединение... трёх интонационных постоянств: показательного интонационного содержания эпохи и народа, породивших данное произведение, «личного почерка» — постоянства интонаций, свойственных музыке данного композитора... и постоянства групп интонаций, возникающих из замысла, идеи, программы, сюжета, психического тонуса и т. п.».

Каждое из рассматриваемых произведений типично для своего времени и соответствует его стилю. На уроке стиль рассматривается *как исторически сложившаяся художественная система,* затрагиваются вопросы соотношения исторических и национальных стилей со стилями авторскими, индивидуальными, раскрываются специфические отличия стиля от языка искусства.

Для стиля характерна целостность творческого метода, способов формообразования, приёмов композиции, индивидуальной манеры и техники, свойственных художникам определённого исторического периода. Выражаясь современным языком, *стиль — это информационный код эпохи,* создающий её узнаваемый образ. Знание подобных кодов поможет раскрыть любые «двери» в мире искусства. Каждый стиль имеет свои отличительные признаки. Для того чтобы в недрах старого стиля созрел новый стиль, необходима совокупность условий: исторических, экономических, художественных и общекультурных.

Основой любого стиля является определённая идея, которая порождает особенности конструкции, формы, декора, колорита и т. д. Например, античное искусство пронизано духом гражданственности и героики. Идеей одухотворения материи Божественной энергией обусловлена вытянутость готических форм, которые обретают лёгкость, динамизм, устремлённость ввысь. Барокко с его сложными, асимметричными формами воплощает представления о многообразии и вечной изменчивости

мира, его драматизме и сложности, о противоречиях разума и чувств, рационального и иррационального.

Как бы ни отличался каждый последующий стиль от предыдущего, всегда надо помнить об исторической преемственности. Несмотря на то что всё новое рождается в борьбе со старым, оно впитывает традиции прошлого и развивает то актуальное и бесспорное, что в них заложено. Новый стиль рождается из чего-то уже существующего и, подчиняя себе разные художественные явления своей эпохи, постепенно уступает место другому большому стилю.

Интересно образное сравнение с горным ландшафтом, который состоит не только из высочайших пиков, но и из небольших гор, как бы переходящих друг в друга, и из долин. Нелегко определить, к какой из гор относится долина. Также иногда сложно определить, к какому стилю относится то или иное произведение, появившееся на стыке эпох.

«Стиль — это не только форма языка, но объединяющий принцип структуры всего содержания и всей формы произведения», — пишет Д. С. Лихачёв.

Первоначальный замысел мастера определяет художественные материалы, технику и *художественный язык* произведения. Художественный язык каждого вида искусства имеет свою специфику. Основой языка пластических искусств является изображение, которое рождается благодаря цвету, линии, объёму. Основой языка музыки являются звук, тон. Широко известны основные положения интонационной теории Б. В. Асафьева и его определение музыки как «искусства интонируемого смысла»: «Мысль, чтобы стать звуково выраженной, становится интонацией, интонируется... Музыкальная интонация никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой (пантомимой) тела человеческого... Музыка... всегда интонационна и иначе «не слышима», в отличие от слов, которые «можно говорить, не интонируя их качества, их истинного смысла» (Б. В. Асафьев. «Музыкальная форма как процесс»).

Учитель может задать учащимся вопросы: • Помогает ли художественный язык раскрыть замысел автора произведения искусства? • Что является основой языка пластических искусств: изображение, цвет, линия или объём? • Какими выразительными средствами оперирует музыка: звуком, тоном, интонацией, ладом, тембром, ритмом, темпом, композицией?

Как от формы объекта, цвета, линии, так и от интонации зависит характер произведения и соответственно его восприятие зрителем, слушателем. Постижение общих и специфических особенностей языка и выразительных возможностей разных видов искусства осуществляется в процессе художественно-творческой деятельности, варианты которой приводятся в программе и на страницах учебника.

Приведём фрагмент книги о Бахе А. Швейцера, раскрывающий особенности и общие свойства разных видов искусства: «Мы делим

искусства по материалу, которым они пользуются при художественном отображении мира. Музыкантом называют того, кто высказывается в звуках, живописцем — того, кто пользуется красками, поэт говорит словами. Но это чисто внешнее отличие. В действительности материал, которым пользуется художник, — нечто второстепенное. Он не только живописец, или только поэт, или только музыкант, но все они вместе взятые. В его душе живёт и живописец, и поэт, и музыкант. Его творчество основано на их взаимодействии. В каждой его мысли участвуют сообща все они. Различие только в том, что у одного преобладает один, у другого — другой из этих художников и что каждый раз они выбирают себе тот язык, который для них наиболее привычен.

Однако бывает и так, что «другой художник» и возможности «другого языка» настолько ясно сознаются, что личность словно раздваивается, не зная, какой род искусства ей надлежит избрать...

...В поэзии просвечивает живопись, в живописи — поэзия. Эта более или менее яркая дополнительная окраска определяет своеобразие данного искусства. Рассматриваемые по материалу, которым они пользуются, оба искусства строго разделены, но в своей сущности через незаметные оттенки они переходят друг в друга.

Не иначе обстоит дело с музыкой и поэтическим искусством. Шиллера мы относим к поэтам. Он сам, если бы его спросили о его творчестве, признал бы себя музыкантом... «Когда я сажусь за стихотворение, музыкальная сторона его открывается моей душе значительно чаще, чем ясное понятие о содержании, о котором я часто не имею даже определённого представления». Действительно, за его словами скрываются... звук и ритм. Его описание звучит, но как изображение оно недействительно, ибо не представляет глазам слушателя ничего живого. Все его ландшафты, в сущности, театральные декорации...

До того момента, как художественная мысль реализовала себя в определённом языке, она остаётся комплексной. Ни живопись, ни музыку, ни поэзию нельзя считать абсолютным искусством, образцом для других искусств, которые затем объявляются ложными; в каждом художнике живёт ещё и другой, участвующий в его творчестве. Но в одних случаях этот соучастник настойчив, в других едва заметен. В этом всё различие. *Искусство в себе — не живопись, не поэзия, не музыка, но творчество, в котором они все объединены.*

Живое, напряжённое взаимодействие искусств создаёт у каждого из них потребность к расширению; поэтому пока искусство не достигает последних границ своей области, оно не находит покоя. Достигнув же, чувствует себя вынужденным перейти за свои границы в соседнюю область. Не только музыка подвергается соблазну живописать и рассказывать. И поэзия стремится дать картину, которую надо созерцать глазами, и живопись своими средствами пытается передать поэтическое содержание. Только материал музыки столь мало подходит для отображения конкретных образов, что она очень скоро достигает границы, за которой воплощение поэтических и изобразительных моментов становится недостаточно отчётливым...

...Искусство восприятия комплексно в не меньшей мере. Во всяком подлинном художественном восприятии принимают участие все чувства и представления, на которые человек способен. Этот процесс многосторонен, хотя только в очень редких случаях воспринимающий

догадывается, как разнообразны элементы, составляющие его фантазию, и сколько обертонов звучит, присоединяясь к основному тону, на который в данный момент обращено всё внимание.

Иной думает, что видит картину, тогда как в действительности он слышит, ибо его художественное волнение проистекает от музыкального звучания или молчания, которое он ощущает в изображённом... Для кого самое посредственное полотно, изображающее какой-либо сосновый бор, не покажется захватывающей картиной, потому что ему слышатся бескрайние симфонии ветра, колеблющего вершины деревьев, тот только наполовину человек, то есть не художник...

Так же и с музыкой. Музыкальная восприимчивость до известной степени есть способность звукового видения, какого бы рода оно ни было: видение линий, идей, образов или событий. И даже там, где мы не подозреваем, присутствуют ассоциации идей...

Искусство есть передача эстетической ассоциации идей. Чем более многообразно и интенсивно передаёт художник в своём произведении сознательные и бессознательные представления и идеи, тем сильнее его воздействие. Тогда он увлекает за собою людей в живом, полном фантазии восприятии, которое мы называем искусством, в отличие от обычного слышания, видения и переживания.

То, что в художественном произведении воспринимается органами чувств, в действительности является лишь средством общения между двумя деятельными фантазиями. Всякое искусство говорит с помощью знаков и символов. Никто не объяснит, каким образом художник оживляет для нас действительность в том виде, как он её воспринимает и переживает. Художественный язык сам по себе никогда не бывает адекватным выражением того, что он передаёт; главное в искусстве — заключённое в нём невысказанное содержание.

В поэзии и живописи это не так очевидно, потому что язык этих искусств одновременно является обычным житейским языком. Но прочтём какое-либо стихотворение Гёте и сравним значение отдельных слов из этого стихотворения с богатством вызываемых им представлений; тогда сразу же убедимся, что язык слов в искусстве является только поводом для возбуждения взаимодействия фантазий двух художников — созидающего и воспринимающего.

В музыке язык... полностью стал символом. Передача даже самых общих чувств и представлений становится загадочной... Чем выразительнее музыкальный язык, тем более он проникается символикой. <...> Музыка... обращается к воображению слушателя, но возбуждает скорее фантазию чувства, нежели конкретного представления... Обычно пользуются критерием непосредственной понятности и с точки зрения «чистой» музыки признают только то искусство, которое говорит непредвзятому и неподготовленному слушателю то, что желает выразить. Но тогда отрицают возможность развития музыкального языка. С тем же успехом можно требовать от человека, впервые услышавшего иностранную речь, чтобы он сразу же понял её, коль скоро эта речь признана в качестве определённого языка. Но всякий язык существует только благодаря соглашению, в силу которого известные соединения звуков соответствуют тем или иным чувствам или представлениям. Не иначе обстоит дело и в музыке. Кто знаком с языком композитора и знает, какие образы он выражает определёнными

сочетаниями звуков, тот услышит в пьесе мысли, которые непосвящённый не обнаружит, несмотря на то что эти образы заключены в ней.

...Конечно, музыка сама по себе — только «чистая» музыка. Но эта «чистая» музыка даёт лишь знаки образов, письмена, пользуясь которыми конкретная фантазия рисует картины, наделённые определённым эмоциональным содержанием. Они настойчиво взывают к фантазии слушателя и требуют обратного перевода драмы чувств в конкретное действие, дабы слушатель снова, хотя бы до некоторой степени, прошёл тот путь, по которому шла творческая фантазия композитора...

...Важно только то, что вытекает из знания языка музыканта или из интуиции нашего поэтического представления и что близко к истине, так как не может быть высказано и, значит, непонятно для другого...

Как среди поэтов есть живописцы и музыканты, так и среди музыкантов есть поэты и живописцы. Они ясно различаются друг от друга, как только участие «другого художника» достигает определённой силы выражения. Поэтическая музыка стремится передавать идеи, живописная — образы; одна обращается больше к чувству, другая — к представлению».

Второй этап урока — прослушивание музыкальных произведений разных эпох и стилей ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 4, 7, 17, 27, 30, 37, 44 по выбору учителя)***, определение принадлежности этих произведений к старинным или современным, народным или сочинённым композиторами (поэтами), высказывание предположений о стиле сочинений, известных по музыкальным занятиям в предыдущих классах, выявление особенностей музыкального языка (интонации, жанровой основы, выразительного значения ритма, тембра, лада, темпа), специфики исполнительской манеры.

Восприятие музыкальных произведений, предложенных в фонохрестоматии, послужит осознанию особенностей языка музыкального искусства разных эпох. Название произведения учитель не сообщает, учащиеся, несомненно, определят принадлежность Партиты № 2 для фортепиано в исполнении Г. Гульда (1-я часть) И.-С. Баху, величайшему представителю музыки барокко. А её звучание в интерпретации вокально-инструментального ансамбля Swingle Singers перенесёт их в современность. Учитель может задать ребятам вопросы: • Как это исполнение соотносится со стилем оригинала? • Насколько бережно исполнители подошли к нему? • Как на примере интерпретации вокально-инструментального ансамбля правильнее охарактеризовать взаимодействие композитора и исполнителей: «***Мы*** исполняем Баха» или «Мы исполняем ***Баха***»?

Вслушивание в различные интерпретации музыкального художественного образа приоткрывает учащимся не только особенности исполнительского стиля, но и прежде всего многозначность художественного образа.

Партита (от итал. partita, буквально «разделённая на части») — форма музыкального произведения; род органных вариаций на хо-

ральную мелодию в музыке XVII—XVIII вв.; разновидность инструментальной сюиты, главным образом из танцевальных пьес[1].

Глен Гульд (1932—1982) — пианист второй половины XX в. Его интерпретации произведений Баха произвели переворот во взглядах на стиль исполнения музыки великого мастера. «Только огромнейший талант, большой мастер, высокий дух и глубокая душа могут так постигать и передавать «старину» и «сегодняшний день», как это делает Глен Гульд», — писал Генрих Нейгауз после первого концерта в Москве совсем ещё юного музыканта. Игра Глена Гульда захватывает огромным напряжением мысли и воли...[2]

The Swingle Singers — знаменитый британский вокальный ансамбль, исполняющий музыку различных эпох, стилей и жанров a капелла. Первый состав коллектива был сформирован в начале 1960-х гг. в Париже американцем Уордом Свинглом. Стиль и манера исполнения группы основаны на приближении голосов к инструментальному звучанию и использовании техники близкого расположения микрофона. Дебютный альбом «Джаз Себастьяна Баха» (Jazz Sebastian Bach) принёс ансамблю мировую славу и первую премию «Грэмми» в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучшее хоровое исполнение». Сегодняшний состав группы исполняет не только классику, но и современные композиции и аранжировки, дополненные хореографией и художественным освещением.

Осознанию особенностей языка изобразительного искусства разных эпох поможет сравнительный анализ картины Д. Веласкеса «Менины» и фантазии на её тему П. Пикассо (с. 12 учебника). Живописная интерпретация произведения одного великого художника другим, столь же великим, вызывает множество вопросов.

«Менины» (от исп. Las Meninas — фрейлины) поражают парадоксами. Это прежде всего несовпадение названия, сюжета, темы. Название — «Менины», или «Семья Филиппа IV», или «Автопортрет с членами королевской семьи». Является ли сюжетом сценка из жизни инфанты или парадная сцена придворной жизни? Или это сцена в мастерской художника? Темы «Мастерская художника», «Художник и его модель» являются фундаментальными в истории западноевропейской живописи. А картина на первый взгляд больше похожа на парадный портрет.

Чтобы анализ этого произведения был содержательным, учитель должен обратиться к достаточно качественному воспроизведению картины Веласкеса, воспользовавшись интернет-ресурсами. Только в этом случае могут возникнуть следующие вопросы[3]: • Кто перед кем позирует — королевская чета, или инфанта перед художником, или все, включая художника и собаку, перед королём с королевой? • Почему позирование больше похоже на представление себя миру,

[1] Использована информация с интернет-сайта http://ru.wikipedia.org/wiki
[2] Использована информация с интернет-сайта http://www.glenn-gould.ru
[3] Вопросы по картине были сформулированы в статье Е. С. Медковой «Веласкес глазами Пикассо» (газета «Искусство», журнал «Искусство в школе»). См.: http://art.1september.ru/2005/03/no03_1.htm

обществу в сложной иерархии торжественной церемонии? • Почему поведение всех столь театрализовано и столь выверено до мелочей? • Кто режиссёр этого спектакля, в котором никто, как в постмодернистской пьесе, не встречается взглядами? • Почему только три персонажа картины — принцесса, карлица и сам художник заворожённо смотрят на королевскую чету, которая незримо для всех «контролирует ситуацию» из-за спины собравшихся, из ирреального мира зеркала? • Почему властную вертикаль в картине представляет хрупкая пятилетняя девочка? Да, за её светловолосой головой в жёсткой раме зеркала — её властные родители, но они ниже фигуры художника, вознесённого выше их «главою непокорной». • Почему девочка и карлица так пугающе похожи позой, золотистыми волосами, наивным выражением лица? При этом взгляд старой карлицы наивнее детского. • А может, это просто маска и суть её характера схожа с силой и мёртвой хваткой лежащего у её ног зверя (собаки), который только до поры до времени терпит пинки противно-милого мальчишки? • Фрейлины так услужливы, подобострастны и осторожны. Почему их никто не замечает? Та, что слева, ещё способна на прямой живой взгляд, а та, что справа, смотрит мимо всех. У каждой за милой оболочкой скрывается одиночество в душе. • Случайно ли за их спинами оказались монах и монахиня?

Верхняя половина картины представляет собой оливково-серое мерцающее пустое пространство, в котором гаснет контраст золотистого света, окутывающего фигуры на первом плане, и чёрных силуэтов на втором. Сияющим пятном смотрится выход из этого помещения на заднем плане. Когда-то так же сияло вместо нимба окно за головой Христа в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. У Веласкеса окно загораживает чёрная фигура гофмаршала двора.

Так же сложна и противоречива композиционная структура полотна. Фигуры образуют разные и весьма странные композиционные сочетания. Чёткий светлый треугольник фигуры инфанты является, безусловно, центром композиции. Одновременно она входит в треугольник, вершиной которого является фигура Веласкеса, и в треугольник фигур справа. Взгляды не встречаются, но невидимые нити взаимоотношений держат крепко. Контуры фигурки принцессы повторяются тёмным силуэтом карлицы. Почему? Вопросы тревожащие, но если не задавать их себе, то картина может показаться вполне мирной и даже жизнерадостной.

Только Пикассо, истинный испанец, мог уловить в мире Веласкеса этот неизбывный трагический подтекст смерти, характерный для глубинной народной испанской традиции, для которой за рождением, любовью и цветением всегда стояла маска Смерти. К тому же в отличие от Веласкеса Пикассо была известна печальная судьба инфанты, рано умершей в результате непрерывной череды родов, которые должны были обеспечить Габсбургов наследниками. А с позиций XX в. он отчётливее и трагичнее воспринимал акт принесения детства в жертву государственным и иным «взрослым» интересам.

Третий этап урока — написание эссе с аргументацией собственного мнения на одну из тем: «Стиль — это эпоха», «Стиль — это человек».

Домашнее задание:

1. Побеседовать с учителями физики, математики, биологии, химии о том, какие научные идеи могли бы оказать влияние на создание произведений искусства, художественное творчество.
2. Рассказать родителям, друзьям, о чём вы узнали на уроках искусства.

Третий урок: «Наука и искусство», «Знание научное и знание художественное» (с. 14—19)

Задачи урока: формирование у школьников представлений о глубоких взаимосвязях науки и искусства; углубление первоначальных понятий о различии научных и художественных знаний, способов научной и художественной деятельности.

Формирование УУД: *личностных* — осознание духовно-нравственных смыслов художественных образов; *познавательных* — актуализация знаний из области точных (математики, физики) и естественных (биологии, географии) наук, их применение в художественном творчестве, осознание деятельности человека при создании произведений искусства как творческой; *регулятивных* — развитие умения планировать выбор художественных произведений для обоснования понимания темы уроков, оценивание результатов сопоставления различных точек зрения в процессе выявления рациональных и эмоциональных подходов к созданию художественных образов; *коммуникативных* — развитие навыков ведения дискуссии с учителем, одноклассниками, диалога с создателями произведений искусства разных видов и жанров, фиксации своих размышлений в устной и письменной речи; *информационных* — поиск и систематизация информации по теме урока в книгах по искусству и в Интернете.

Эпиграфом к уроку и мостиком к осознанию единства науки и искусства как творчества человека могут стать слова Ф. Шумана: «Ищи среди своих товарищей таких, которые знают больше, чем ты».

Первый этап урока — работа с текстом учебника, выделение в нём ключевых идей. Обобщение знаний о древнегреческих музах, их предназначении, чтение стихов Авсония, восприятие репродукций из учебника, понимание их содержания и художественного языка.

Второй этап урока — выполнение заданий на с. 15 учебника. Работа в группах, знакомство с творчеством Леонардо да Винчи: 1-я группа — информация о его творческой деятельности (по тексту учебника); 2-я группа — выяснение морали басни; 3-я группа — анализ образных характеристик «Джоконды» («Моны Лизы»).

Коллективное прослушивание Симфонии № 40 (1-я часть) В.-А. Моцарта ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек***

№ 12). Сопоставление образа «Моны Лизы» Л. да Винчи и музыки В.-А. Моцарта. Прослушивание отрывка из книги Г. В. Чичерина «Моцарт» ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 11)***, размышления над словами писателя: «То, что заключено в Моцарте, понять можно не сразу. Он открывается лишь тем, кто хочет его познать». Отметим, что это высказывание верно при восприятии всякого произведения искусства, любого автора.

Третий этап урока — работа в группах: выполнение заданий со с. 19 на основе анализа текста и иллюстраций учебника.

Главное — привить школьникам интерес к исследованию произведения искусства, стремление дорасти до уровня художника, о котором можно судить по многочисленным высказываниям, своего рода кредо творца. Так, разделив класс на группы, предложите учащимся поразмышлять над следующими цитатами: • «Многое меняется — сердце остаётся одно» (Ф. М. Достоевский). • «Призвание художника — посылать свет в глубины человеческого сердца» (Р. Шуман). • «Прекрасно то, что возникает из внутренней душевной необходимости. Прекрасно то, что прекрасно внутренне» (В. В. Кандинский). • «Скажи, откуда ты приходишь, Красота? Твой взор — лазурь небес иль порожденье ада?..» (Ш. Бодлер).

Духовная жизнь, частью которой является и искусство, всегда есть движение вперёд и ввысь. В. В. Кандинский изображал её в виде треугольника, на самой вершине которого иногда находится только один человек — гений. Его радостное ви́дение равнозначно неизмеримой внутренней печали. И те, кто к нему ближе всего, его не понимают. Так было с Леонардо да Винчи и Микеланджело, Рембрандтом и Веласкесом, Бахом и Бетховеном, с Моцартом и с композиторами XX в. (Прокофьевым, Шостаковичем, Шнитке). Сколько понадобилось лет, прежде чем большая секция треугольника достигла вершины, но так ли уж много людей действительно поднялись на эту вершину?

Д. Вейс в своей книге о Моцарте «Возвышенное и земное» писал: «Сочиняя эту музыку, он становился причастен к борьбе за то, чтобы превратить суетное существование человека в нечто более ценное, нечто лучшее, нечто такое, что для всех было бы свято. Он испытывал потребность, властное желание из безобразия создавать красоту, из сумбура — строгий порядок. Пусть мир суетен и грешен, жизнь священна». Не эту ли цель преследует и любой учитель, приобщая своих подопечных к искусству?

Важно, чтобы школьники учились выявлять противоречивые начала, свойственные искусству и жизни, задумались о сложных путях рождения художественного произведения. Сопоставление противоположных элементов, таких, как белое и чёрное, светлое и мрачное, созерцательное и бурное, даст возможность учащимся понять идею, осознать единство противоположностей, то, как слияние контрастов влечёт за собой переживание двойственного, внутренне противоречивого чувства, возникающего под воздействием образов искусства.

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах всё быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как жёлтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дёгтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

А. А. Ахматова

«Наука — лишь один из способов постижения реальности, будь то реальность природы, общества или человека, — пишет А. Маслоу, известный американский психолог, основатель гуманистической психологии. — Добраться до истины может любой художник, любой философ и писатель и даже землекоп, если у него есть творческая жилка, и потому творческая деятельность не менее ценна, чем научный труд. Наука и творчество неразрывны, их нельзя противопоставлять друг другу. Естествоиспытатель с поэтической, философской или даже просто мечтательной натурой, несомненно, будет лучшим учёным, нежели его более ограниченный коллега». И далее: «Если мы согласимся с тем, что наука — это поиск истины, проникновение в сущность вещей... то станет очевидно, что учёные, поэты, художники и философы призваны исполнять одни и те же функции. Часто получается так, что учёный и поэт ищут ответ на один и тот же вопрос... Наука... только выиграла бы, если бы пропасть, отделяющая ныне учёного от поэта и философа, постепенно сужалась. При проблемном подходе к науке... сотрудничество мыслителя и художника возможно и неизбежно. Чтобы убедиться в правоте этого тезиса, достаточно перечитать биографии великих учёных. Многие из них объединяли в себе таланты художника и поэта, своё научное вдохновение, свои гениальные догадки они предпочитали черпать не из работ своих коллег, но из окружающей их повседневности и из трудов философов... к истине нас приближает не только наука, но и искусство, и философия, и поэзия — в общий ряд творцов и первооткрывателей истины я готов поставить не только учёного, одарённого художественным, философским или поэтическим даром, но и художника, философа, поэта». • Чем же отличается восприятие научных законов от восприятия произведений искусства? Несомненно, учащиеся отметят, что любое научное знание воспринимается всеми одинаково, и смогут привести примеры различных законов, теорем. • Можно ли их интерпретировать по-разному? А произведение искусства? Оказывается, каждый человек воспринимает и интерпретирует произведение искусства по-своему. Его понимание зависит от многих условий: эпохи, в которую он живёт, страны, народа, характера, образования, жизненного опыта и др. Этим искусство и отличается от науки.

Учитель может предложить послушать 2-ю часть Сонаты для виолончели и фортепиано А. Г. Шнитке ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 5)***. Творчество композитора проникнуто мыслями о мире и культуре, добре и зле, вере и скепсисе, жизни и смерти. Шнитке не раз подчёркивал нравственную функцию музыки, видел в ней ключ к бесконечности жизни духовной. Особенно ярко эта мысль прозвучала в его статье о Святославе Рихтере: «Может быть, он столь велик как пианист именно потому, что он больше чем пианист, его проблемы располагаются на уровне более высоком, чем чисто музыкальный, они возникают и решаются *на стыке искусства, науки и философии* — в точке, где единая истина выражается универсально и всеобъемлюще».

В этом контексте любая беседа об искусстве начинается с того, что цель художественного произведения — выразить определённое отношение к событиям и явлениям жизни. «Для поэта нет ни одного лица исторического, он хочет изобразить свой нравственный мир», — писал И.-В. Гёте. В то же время через произведение искусства выявляются жизненно важные проблемы.

Можно обратиться к стихам И. А. Бродского и В. Ф. Ходасевича, фрагменты которых были приведены в творческой тетради по музыке для 7 класса (М.: Просвещение, 2014, с. 46), и подумать, как они соотносятся с содержанием музыки А. Г. Шнитке, с произведениями изобразительного искусства (например, «Битва Александра Македонского с Дарием» Альбрехта Альтдорфера).

...Жизнь, которой,
Как дарёной вещи, не смотрят в пасть,
Обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека нам остаётся часть
Речи. Часть речи вообще. Часть речи.

И. А. Бродский

Весенний лепет не разнежит
Сурово стиснутых стихов.
Я полюбил железный скрежет
Какофонических миров.

В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Мне чудится в толпе согласных —
Льдин взгромождённых толчея.

Мне мил — из оловянной тучи
Удар изломанной стрелы,
Люблю певучий и визгучий
Лязг электрической пилы.

И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот —
Дрожь, побежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот.

Иль сон, где некогда единый, —
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь, разбрызганная шиной
По чуждым сферам бытия.

В. Ф. Ходасевич

Что же является предметом любви Ходасевича? Единство идеала и его противоположности, подчинённость его смертности, безобразию, иным проклинаемым началам... Не слитность, не гармония единения, а прерывность этой слитности, «лязг», «скрежет», «дрожь, побежавшая по коже»...

Шнитке принадлежит программное высказывание о сущности и методе композиции: «Небесное и земное, идеальное и реальное. Воплотить это в музыке — вот цель, которая влечёт меня. Я стремлюсь, чтобы в моих сочинениях всё было как в жизни, чтобы всё взаимодействовало и сосуществовало: и незримое, почти мистическое, и зримое, грубое, даже банальное».

В дополнение к материалу учебника о специфике искусства и его роли в жизни человека приведём фрагмент рассказа В. И. Белова «Неуловимые лавинки»: «Незримые лавы ложились как раз на пересечениях материального и духовного, обязательного и желаемого, красивого и необходимого... Неуловима, ускользающе неопределённа граница между обычным ручным трудом и трудом творческим. Мастеру и самому порой непонятно: как, почему, когда обычный комок глины превратился в красивый сосуд? Но во всех народных промыслах есть этот неуловимый переход от обязательного, общепринятого труда к труду творческому, индивидуальному.

Художественный образ необъясним до конца, он разрушается или отодвигается куда-то в сторону от нас при наших попытках разъять его на части. Точно так же необъясним и характер перехода от труда обычного к творческому.

По-видимому, однообразие, или тяжесть, или монотонность труда толкают работающего к искусству, заставляют разнообразить не только сами изделия, но и способы их изготовления... Красота в труде, как и красота в плодах его, — это не только разнообразие (не может быть «серийного» образа), но ещё и самоутверждение, отстаивание своего «я», иначе говоря, формирование личности.

Умение, мастерство и, наконец, искусство живут в пределах любого труда. И, конечно же, лишь в связи с трудом и при его условии можно говорить о трёх этих понятиях... Всё начинается с неудержимого и необъяснимого желания трудиться... Уже само это желание делает человека, этническую группу, а то и целый народ предрасположенными к творчеству и потому жизнеспособными. Такому народу не грозит гибель от внутреннего разложения. Творческое начало обусловлено желанием трудиться, жаждой деятельности.

...Но быть умельцем — это ещё не значит быть мастером. И художником (в нашем современном понимании). Умельцами должны были

быть все поголовно. Стремление к высшему в труде не угасало, хоть каждый делал то, что было ему по силам и природным способностям. И то и другое было разным у всех людей. Почти все умельцы становились подмастерьями, но только часть из них — мастерами.

Легенда о «секретах», которые мастера якобы тщательно хранили от посторонних, придумана ленивыми либо бездарными для оправдания себя. Никогда русские мастера и умельцы, если они подлинные мастера и умельцы, не держали втуне своё умение!..

Секрет мастерства — это своеобразный клад, доступный бессребренику, честному и бескорыстному работнику... Парадокс заключается в том, что чем меньше художник или мастер думает о деньгах, тем лучше, а следовательно, и ценнее он производит изделия и тем больше бывает у него и... денег.

Секрет любого мастерства и художества простой. Это терпение, трудолюбие и превосходное знание традиции. А если ко всему этому природа добавит ещё и талант, дар, индивидуальную способность, мы неминуемо столкнёмся с незаурядным художественным явлением.

...Искусство делало труд легче, но вдохновение не приходит к ленивому. Мастерство сокращает время, затрачиваемое на труд, без мастерства не бывает искусства.

...Само по себе творчество, а также сознание того, что искусство останется жить и будет радовать людей, наполняло жизнь художника высоким и радостным смыслом».

Домашнее задание: разделившись на группы, выполнить следующие задания:

1. Пояснить специфику создания художественных образов в музыке, кино, театре, литературе, изобразительном искусстве, хореографии и др. На примере отдельных фрагментов произведения одного из видов искусства раскрыть особенности взаимодействия содержания и формы.
2. Записать в творческую тетрадь свои впечатления о музыке В.-А. Моцарта или одной из картин с разворота учебника.
3. Вспомнить русские народные песни и наигрыши (найти их в домашней фонотеке, в Интернете), которые раскрывают многообразие жизненных ситуаций, определить их значимость для современных слушателей и исполнителей, подготовить их исполнение.
4. Соотнести пирамиду А. Маслоу, который показал целостность человека через систему его потребностей, мотивов деятельности, с взглядами В. В. Кандинского на духовную жизнь человека (треугольник, вершина которого направлена вверх), а также с высказываниями Леонардо да Винчи, Ф. Шумана: «Мелким было бы искусство, которое давало бы только звучания, не имея средств для выражения душевных состояний»; «Сластями, печеньями и конфетами нельзя вырастить из подростков хороших людей. Подобно телесной пище, духовная тоже должна быть простой и питательной»; «Ищи среди своих товарищей таких, которые знают больше, чем ты». Записать свои размышления.

5. Написать рассказ (либретто, сценарий и т. п.) и предложить форму его коллективного воплощения средствами какого-либо вида искусства.

РАЗДЕЛ II.
Искусство открывает новые грани мира (8 ч)

При изучении данного раздела учебника внимание школьников направляется на понимание искусства как образной модели окружающего мира, духовного опыта поколений, формы познания мира и самого себя в процессе художественно-творческой деятельности.

Первый урок:
«Искусство рассказывает о красоте Земли», «Литературные страницы» (с. 20—23)

Задачи урока: понимание эстетической и познавательной функций искусства; развитие способности наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в урочной и внеурочной деятельности, устанавливать ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.

Формирование УУД: *личностных* — развитие способности выражать собственное отношение к содержанию художественных образов, интерпретировать и оценивать произведения

разных видов искусства; *познавательных* — выявление и осознание особенностей жанра пейзажа в изобразительном, поэтическом и музыкальном творчестве; *коммуникативных* — выработка навыков изложения мысли в устной и письменной форме, сотрудничества в процессе коллективной работы; *регулятивных* — самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний как результат сравнения, анализа, синтеза, обобщения; *информационных* — формирование информационно-коммуникационных компетенций школьников при создании презентаций к учебной теме.

Первый этап урока — введение в тему и поиск ответа на вопрос: • Почему А. С. Пушкин называл искусство «магическим кристаллом»? Размышления по поводу высказывания А. де Сент-Экзюпери: «Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце».

Выразительность пейзажа заключается прежде всего в тех чувствах, которые художник воплотил в той или иной композиции, используя соответствующие настроению цвет, тон, насыщенность краски, и в тех чувствах, которые возникают у зрителя, в одушевлении природы сквозь призму отношения к ней художника. «Протокольная правда, — говорил И. И. Левитан, — никому не нужна. Важна ВАША песня, в которой вы поёте лесную или садовую тропинку».

Подростки должны всмотреться в репродукции картин, придумать своё название для каждой, а после сопоставить его с авторским (с. 191 учебника). Пусть они ответят на вопросы: • Состоялся ли ваш диалог с художником? • Совпало ли ваше восприятие с авторским?

Вероятно, что названия картин, данные школьниками, будут отличаться от авторских, но обязательно отразят эмоциональную составляющую образа. Хорошо, если в первой картине («На севере диком», с. 20 учебника) школьники почувствуют некую строгость, сдержанность в выражении чувства, возможно, одиночество, печаль, безмолвие; во второй («Свежий ветер. Волга», с. 21 учебника) — лёгкость, свет, радость, широту пространства; в третьей («Дубовая роща», с. 21 учебника) — устойчивость, силу, незыблемость вековых стволов, тепло летнего дня и многое другое. Далее школьники отвечают на вопросы: • Одному или разным художникам принадлежат эти картины? • Какие из двух картин написаны одним художником? • Что отличает вторую картину от первой и третьей?

Можно более подробно остановиться на одной из картин, например на картине И. И. Шишкина «На севере диком». Важно, чтобы школьники открыли для себя глубинный смысл этого пейзажа, почувствовали и поняли, что он несёт в себе глубокое лирико-философское содержание, подобно проникновенному стихотворению М. Ю. Лермонтова:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей всё, что в пустыне далёкой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
Прекрасная пальма растёт.

1841

Первая редакция. Беловой автограф:

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh.

Heine. 1

На хладной и голой вершине
Стоит одиноко сосна,
И дремлет... под снегом сыпучим
Качаяся дремлет она.
Ей снится прекрасная пальма
В далёкой восточной земле,
Растущая тихо и грустно
На жаркой песчаной скале.

1841

Стихотворение Лермонтова представляет собой вольный перевод 33-го стихотворения цикла «Лирическое интермеццо» из «Книги песен» Г. Гейне. К оригиналу ближе первая редакция стихотворения. Лермонтову удалось передать не только горечь неразделённой любви, как в стихотворении Г. Гейне, но и трагизм человеческой разобщённости, мысль об одиночестве и бренности человеческого существования. Такая трактовка вытекает из метафорического построения текста: несомненно, речь идёт об отношениях между людьми. Ребятам интересно будет выявить соотношение прямых («пейзажных») и переносных («человеческих») значений текста.

По мотивам этого стихотворения создана картина И. И. Шишкина «На севере диком» (1890), которая передаёт те же чувства средствами живописи. Одиночество и одновременно сила, мощь: гордо, с достоинством стоит могучее дерево, напоминающее фигуру человека; на ветвях тяжёлый, сверкающий множеством оттенков снег, как богато украшенная риза священника. О чём мечтает, о чём грезит сосна? Может быть, о далёкой родной душе, такой же одинокой и возвышенной? Или о другом, светлом и радостном мире?

Можно обратить внимание на звуковое построение стиха, которое создаёт два разных мира, образы двух разных героев и вместе с тем подчёркивает их глубокое единство. Важно научить подростков слышать музыку стиха, читая его, чувствовать красоту звучания и соответствующим образом артикулировать звуки поэтической речи. Выразительно прочитанное стихотворение привлекает высокой музыкальностью. Не случайно к нему неоднократно обращались самые разные композиторы: С. И. Танеев, А. А. Даргомыжский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов и др.

Второй этап урока — подбор школьниками музыкальных произведений, созвучных рассмотренным картинам, или размышления на тему «Если бы я был композитором, то написал бы музыку...». Если учащиеся предложат конкретные музыкальные сочинения, то учитель должен быть готов к тому, чтобы озвучить их в записи; если не назовут, то учитель может предложить свой вариант музыкальных ассоциаций.

Третий этап урока — групповая работа с разворотом учебника «Литературные страницы». Возможны два варианта реализации этого этапа урока.

Вариант 1: предложить каждой из групп проанализировать одно из литературных произведений, приведённых на развороте «Литературные страницы». Учащиеся самостоятельно выбирают из группы тех одноклассников, которые выразительно прочитают каждое из них. Подростки выписывают в тетради ключевые слова, характеризующие *стихотворение Н. И. Рыленкова «Всё в тающей дымке...»*. Предмет описания — холмы, перелески, реки, озёра, воды; эмоции автора — «ясная любовь», восхищение «прелестью русской природы»; призыв к читателям — нужно «всмотреться», «вслушаться». *Миниатюра М. М. Пришвина «Неведомому другу»* (к кому обращается писатель? кто этот «неведомый друг»?). Предмет описания — утро, земля, небеса, птицы, ёлки, берёзки; эмоции автора — любование красотой природы (прилагательные «солнечно-росистое» утро, «неоткрытая» земля, «весенние» песни и др.); призыв к читателям — «вставай же», «будь смелей», «начинай борьбу» (с кем? с чем?), «собрать в пучки стрелы счастья, радости» (зачем?).

Вариант 2: можно начать этот этап урока с восприятия картины «Вечерний звон» И. И. Левитана и художественной фотографии (серёжки весенней берёзы). Ответить на вопросы: • Какое время года изображено на картине и фотографии? • К каким особенностям русской природы привлекают внимание художник, фотограф? • Какое эмоциональное состояние они испытывают? • Какие чувства возникают у вас, зрителей, при восприятии этих изображений? • Какими знакомыми музыкальными сочинениями русских композиторов можно их озвучить?

Обучающиеся должны записать ответы в творческую тетрадь, а затем прочитать про себя два литературных произведения (Н. И. Рыленкова, М. М. Пришвина) под звучащую музыку. Далее — работа с текстами из первого варианта урока. Ответы на вопросы, предложенные на с. 23 учебника.

Домашнее задание:

1. Подготовить компьютерную презентацию на тему «Пейзаж в литературе, музыке, живописи» с обоснованием выбора художественных произведений.

2. Представить себя в роли звукорежиссёра, подобрать музыкальный материал к литературным произведениям урока, прочитать тексты под музыку.

Второй урок: «Пейзаж — поэтичная и музыкальная живопись», «Зримая музыка» (с. 24—27)

Задачи урока: обобщение представлений учащихся об искусстве как образной модели окружающего мира; обогащение жизненного опыта восьмиклассников, их знаний о мире.

Формирование УУД: *личностных* — развитие эмоционально-ценностного отношения обучающихся к природе через знакомство с художественными образами, которые её воплощают; *познавательных* — поддержание стремления учащихся к приобретению новых знаний, эмоциональному восприятию красоты окружающей природы; *коммуникативных* — готовность к участию в диалоге с художниками-пейзажистами и выражению своего отношения к содержанию произведения; *регулятивных* — развитие волевых качеств при выполнении учебных задач, стремления находить пути достижения качественного результата; *информационных* — выработка умения находить и сохранять информацию, необходимую для усвоения темы урока.

Первый этап урока — введение в тему, определение понятия «пейзаж» (с. 20 учебника). Можно сказать, что А. К. Саврасов и И. И. Левитан создали русский лирический пейзаж, созвучный песенному началу в музыке. А К. Моне стал одним из основателей нового направления в искусстве, известного под названием «импрессионизм».

Далее — групповая работа. Деление учащихся на две группы, которые анализируют текст и пейзажи — русские (с. 24 учебника) и французские (с. 25 учебника). Рекомендуется выделить два направления в пейзажной живописи — русский реалистический и французский импрессионистический пейзаж (с. 25 учебника). В процессе анализа следует определить особенности линии, рисунка, цвета, колорита, ритма, композиции и др., опираясь на уже имеющиеся у школьников знания.

Мастерами русского реалистического пейзажа были И. И. Шишкин и А. К. Саврасов. Шишкин с тонким пониманием воспроизводит мельчайшие отличительные черты любой породы деревьев, кустов, трав, местность под деревьями — камни, песок или глину, неровности почвы, поросшие папоротниками и другими лесными травами, сухие листья, хворост, валежник. Всё имеет правдивые формы, обретает вид совершенной действительности, подчёркивает величие лесных пейзажей. Саврасов стремился найти те пейзажные мотивы, которые были бы выражением типичного русского ландшафта, — сельские виды, российские просторы, просёлки, невысокие холмы, берега реки. Всё его творчество адресовано лирически настроенному зрителю. Его картину «Грачи прилетели» (1871) современники называли «Весной русского пейзажа». «С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле» — так высказался о творчестве художника его ученик И. И. Левитан, мастер «пейзажа настроения».

Импрессионизм также утверждает красоту повседневности, запечатлевая видимый мир в присущей ему постоянной изменчивости, воссоздавая единство человека и окружающей его среды. Импрессионистов интересовал не столько предмет, сколько его взаимодействие с окружающей средой — светом и воздухом. Работа над картиной непосредственно на открытом воздухе дала возможность воспроизводить природу, тонко запечатлевая её переходные состояния. Как шутили сами художники, они выезжали из Парижа на этюды «утренним поездом для того, чтобы вернуться вечерним». Они стали использовать одновременный контраст дополнительных цветов, взаимно усиливающих друг друга (красного и зелёного, жёлтого и фиолетового, оранжевого и голубого).

Учитель приводит высказывание композитора Д. Б. Кабалевского: «Искусство без природы задохнулось бы, как и мы с вами задыхаемся, когда надолго бываем оторваны от неё. Природа и искусство так же неотделимы друг от друга, как неотделимы они от человека... как, пронизанные красотой природы и человечностью, смыкаются, взаимопроникают друг в друга живопись и музыка».

Второй этап урока — поиск художественных ассоциаций (литературных, музыкальных) на основе актуализации опыта учащихся. Прослушивание стихотворения «Родное» Д. С. Мережковского, музыкальных произведений из фортепианного цикла «Времена года» П. И. Чайковского ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 30, 32—43 по выбору учителя)***, а также произведений композиторов-импрессионистов ***(там же, трек № 94)***, просмотр фрагментов фильмов с пейзажными зарисовками — художественного «Метель» по повести А. С. Пушкина (режиссёр В. П. Басов) с музыкой Г. В. Свиридова; мультипликационного «Времена года» на музыку П. И. Чайковского (режиссёр И. П. Иванов-Вано).

Главное — понять глубинный смысл каждого пейзажа, его роль в литературном произведении (найти примеры из учебника «Литература»), фильме.

Третий этап урока — работа с разворотом учебника «Зримая музыка» (с. 26—27). Чтение высказываний П. И. Чайковского, И. И. Левитана, М. В. Алпатова (выделение эпитетов, сравнений, эмоциональных состояний говорящих) под музыку П. И. Чайковского (весенние пьесы: «Песня жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи», ***см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 34—36***) и А. Вивальди («Весна» — Концерт № 1 из цикла «Времена года», ***там же, треки № 18—20***).

Разделившись на группы, учащиеся могут проявить навыки интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа пьес П. И. Чайковского (по выбору), выделить характерные интонации, ритмы, главные мелодии, образы, композиционные приёмы.

Известно, что пьесы П. И. Чайковского предваряют поэтические эпиграфы. Это строки из стихотворений А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, А. Н. Майкова, А. А. Фета, А. Н. Плещеева, А. В. Кольцова, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, В. А. Жуковского, знакомство с которыми обогатит восприятие музыки школьниками.

Предлагаем фрагмент беседы «Музыка — живопись — жизнь» Д. Б. Кабалевского, предваряющий прослушивание музыки: «Сейчас вы услышите две пьесы из этого цикла. Сперва «Осеннюю песню»... Печальная, полная нежной меланхолии мелодия. Но только ли в прелестной мелодии неотразимая сила этой пьесы? Думаю, что не только в ней. Вот прислушайтесь как можно внимательнее к этой музыке. И вы обязательно увидите (да, именно увидите!), как сквозь серые, минорные осенние тучи всё время пытается проникнуть мажорный солнечный луч. Вот-вот, кажется, выглянет, но тут же снова скрывается за облаком. Вдруг проглянул в другом месте, в третьем, кажется, наконец пробился, но опять всё покрылось грустными серыми тучами... и именно это неосуществимое стремление к солнцу, к светлой мажорной звучности придаёт особую живописную прелесть и особую человечность этой с виду скромной, но подлинной жемчужине русского искусства... (Звучит музыка.)

А вот другая пьеса из этого же цикла — «На тройке». Стержень пьесы — светлая, упругая, словно сверкающая на морозном солнце песенная мелодия русского народного склада. Такую песню мог петь ямщик, не спеша готовящий свою тройку в дальний путь. И вот наконец рванулась тройка и понеслась. Беззаботно, весело зазвенели бубенцы, полетел с морозным звоном снег из-под копыт, звонко заскрипели полозья, и всю эту звенящую, искрящуюся, сверкающую на морозном солнце весёлую кутерьму перекрывает чудесная, полная силы и раздолья русская песня. Какой прекрасный музыкальный пейзаж!.. Так, *слушая* музыку «Времён года», мы начинаем *видеть* русскую природу, из которой эта музыка родилась. Точно так же, как *всматриваясь* в пейзажи русских художников, мы начинаем *слышать* их песенную душу»[1].

Строки из стихотворения И. А. Бунина «Нет, не пейзаж влечёт меня, / Не краски жадный взор подметит, / А то, что в этих красках светит: / Любовь и радость бытия», а также высказывания И. И. Левитана и П. И. Чайковского, приведённые на с. 26—27 учебника, позволят подросткам обобщить впечатления и размышления о жанре пейзажа. Каждый художник, писатель, композитор воспринимает явления и события по-своему и, передавая эмоциональное богатство мира, открывает его новые грани.

Домашнее задание:

1. Подготовить беседу для младших школьников о красоте и гармонии окружающей природы (с опорой на живописные, музыкальные, литературные образы).
2. Записать в творческую тетрадь анализ содержания и средств его образного воплощения в картине И. И. Левитана «Над вечным покоем».
3. Создать пейзаж (литературный — проза, поэзия, живописный или на компьютере). Подобрать к нему ассоциативный ряд из произведений другого вида искусства.

[1] Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? — М.: Просвещение, 2005. — С. 214—215.

Третий урок: «Человек в зеркале искусства: жанр портрета» (с. 28—33)

Задачи урока: углубление представлений о жанре портрета в искусстве; осмысление его выразительных и изобразительных функций в разные эпохи; изучение исторической эволюции жанра; формирование навыков интерпретации портретов различных эпох и стилей на основе имеющегося художественного опыта, знаний, приобретённых в процессе изучения темы.

Формирование УУД: *личностных* — познание человека, его духовных, жизненных, религиозных устремлений через портретные образы; *познавательных* — приобретение новых знаний на основе сопоставления портретов разных людей в исторической перспективе; *коммуникативных* — виртуальная беседа с творцами портретов и их моделями, выражение личного отношения в форме устных и письменных аргументированных высказываний; *регулятивных* — развитие воли в процессе освоения достаточно большого объёма сведений о жанре портрета; *информационных* — формирование навыков по сбору и систематизации информации о создателях портретов, эстетическо-нравственной атмосфере в конкретные исторические эпохи, создание и представление для обсуждения в классе компьютерных презентаций.

Первый этап урока — работа в группах над текстом учебника (по монографическому принципу). Характеристика разновидностей портретного жанра (парадный, камерный, психологический портрет, автопортрет, портрет-характер, портрет-биография) с учётом применённых художественных приёмов (скульптура, живопись). Анализ образного содержания портретов, их стилистических особенностей.

Второй этап урока — сопоставление разных произведений на основе рассуждений учащихся из разных групп. Выявление сходства и различий портретов с учётом времени их создания.

В ходе беседы по данной теме целесообразно опираться на вопросы, сформулированные в конце этого цикла уроков (с. 33, 35, 36—37 учебника), а также использовать зрительный ряд — произведения Античности, Средневековья и барокко, о которых говорится ниже.

Учащиеся уже знают, что портрет — это жанр изобразительного искусства, главной задачей которого является изображение человека, фиксация его внешнего облика и своеобразия личностных черт. Портрет является одним из ведущих жанров станковой живописи и скульптуры. На всём протяжении своего развития он остаётся в достаточной мере реалистичным (или условно-реалистичным) жанром искусства. Это связано с тем, что изображённый человек должен быть узнаваем.

Задание на сопоставление контрастных портретов поможет учащимся понять их жанровые особенности. Учителю необходимо заранее подготовить видеоряд к уроку.

Современники художника обычно основывают свою оценку портрета на сходстве, как бы проводя «очную ставку» между изображением и действительностью. Однако задачей художника является не точное копирование внешних черт модели, не подражание природе, а «живописное пересоздание». Особенно ярко стремление к «пересозданию» реальности проявилось в начале XX в., в эпоху великих экспериментов в живописи. Художники-новаторы были склонны не столько передавать реальный мир, сколько синтезировать своё представление о мире и выражать своё настроение порой по поводу случайного предмета, в том числе и человека. Но портретируемый не желает быть «случайным предметом», он хочет видеть, узнавать в портрете себя, может быть, даже открывать что-то новое о себе самом, неведомое ранее.

На основе анализа черт лица, выражения глаз и губ, характерных жестов, особенностей одежды, специфики применения художественных средств мы можем описать личность модели. А если мы знаем, кто изображён на портрете, можно опереться на документальные источники, рассказывающие о жизни и личностных проявлениях портретируемого. Мы можем подойти достаточно близко к истинному содержанию изображения, а можем в некотором смысле модернизировать его, толкуя произведение с позиции человека сегодняшнего дня и приписывая персонажу черты, не свойственные его времени, т. е. мы стремимся понять «неизвестное» через «известное». Многое в портрете зависит от того, какую точку зрения на человека выбрал художник: важен ли для него конкретный характер позирующего, или он ищет в нём типические либо идеальные черты.

Пусть учащиеся выберут из приведённых в учебнике репродукций портретов те, где в облике модели преобладают типические или идеальные черты, а затем черты, представляющие конкретные характеры позирующих.

Главное внимание в портрете обычно уделяется лицу изображаемого человека. По прошествии времени зритель не может судить о степени сходства портрета с моделью, но составить своё мнение об изображённом человеке может благодаря той информации, которую ему представляет художник. Зрителю невольно передаётся отношение автора произведения к модели. В данном случае важны взгляд, движение губ, осанка и др., которые выражают эмоции, отношение к жизни, к людям. Художники не сразу научились передавать сильные человеческие чувства. Но когда это произошло, портретное искусство значительно обогатилось новым содержанием.

Портреты различаются в зависимости от того, какая часть человеческой фигуры вошла в картину: голова, погрудный портрет (бюст), поясной, поколенный, в рост. Бывают парные и групповые портреты.

Точную дату возникновения жанра портрета назвать невозможно. Можно с уверенностью сказать, что скульптурный портрет более древний, чем живописный, так как подражательность и осязаемость скульптуры наполняют её магическими представлениями.

Таков был скульптурный портрет Древнего Египта, рождённый заупокойным культом и связанный с идеей двойника. В египетском портрете сходство представлялось необходимым, дающим возможность душе усопшего узнать место своего дальнейшего пребывания. Пред-

полагают, что египетские портреты изготавливали с натуры, с лиц живых людей, но они лишены возрастных особенностей.

Искусство античной Греции не знает индивидуализированного портрета, так как вся греческая философия основывается на обобщённом образе совершенного, идеализированного человека, являющегося ценностью лишь как часть сообщества.

Портреты Древнего Рима можно назвать условно-реалистическими, они связаны с культом предков. Оказывая почести бюсту усопшего родителя, римляне верили в покровительство умерших предков, а также изготавливали скульптурные портреты живых людей.

Иногда отсчёт существования живописного портрета ведут от возникшего на пересечении греко-египетской и римской культур фаюмского портрета (I—IV вв. н. э.) эпохи эллинизма (с. 10 учебника). Эти портреты представляют людей, чьи мумии были найдены в Фаюмском оазисе в Египте. В них нашли своё отражение мировоззренческие и эстетические традиции сформировавших их культур.

В средневековом искусстве портрет практически не получил развития, если не считать изображений императоров на византийских мозаиках, вряд ли обладающих особым сходством с оригиналом, и профильных портретов королей на монетах и медалях.

В эпоху Возрождения человек вновь стал «мерой всех вещей» и занял центральное положение в картине. Портрет передаёт достоинство, суверенность, доблесть человека. Идеал эпохи Возрождения олицетворяют Мадонны с картин «универсального гения» Леонардо да Винчи, они несут на себе печать совершенной личности их создателя.

Особой разновидностью портрета является автопортрет. В нём взгляд всегда направлен на зрителя, поскольку художник во время работы, как правило, смотрит на себя в зеркало. Его глаза открыты, он пребывает в напряжении, в действии (в отличие от обычных портретов, когда уставшая от однообразного пассивного позирования модель скучает). Поэтому для автопортретов характерны некоторая агрессивность, драматизм. А желание художника «выставить себя в выгодном свете», некоторое «тщеславие» придаёт работе театральность.

Метафорой «антропоцентричности» можно считать «Автопортрет» Альбрехта Дюрера (1500). Среди множества созданных Дюрером в течение жизни автопортретов этот (с. 30 учебника) наиболее дерзкий. Своей композицией, колоритом он очень близок к иконографии Христа. Учитель может предложить учащимся найти в Интернете другие автопортреты художника и сравнить, как взрослел, мужал этот талантливый человек.

В творчестве итальянского художника XVII в. М. Караваджо интерес к окружающему миру соединился с тяготением к многозначной христианской символике, которую художник использует в портретах, натюрмортах и жанровых картинах. Часто в портреты художник включает изображения нот, музыкальных инструментов, корзин с фруктами, вкладывая в них аллегорический смысл. Сами персонажи этих картин напоминают художника в молодые годы.

В XVI в. происходит деление портрета на парадный и камерный. Это связано с возрастанием его социальной роли. На парадном портрете человек предстаёт в лучшие минуты своей жизни, он тщательно одет и причёсан. Важнейшую роль играют внешние атрибуты, подчёркивающие социальное положение модели, её заслуги перед

обществом. Фоном часто являются такие элементы, как колонна, драпировка, пейзаж с клубящимися облаками и др., ставшие знаковыми для последующего развития парадного портрета.

Камерные (кабинетные) портреты отличаются небольшими размерами. Художник и модель словно вступают в своеобразный задушевный диалог. На нём и строится художественно-образное содержание портрета, который может быть интимным, психологическим или характерным. Трактовка образа зависит не только от личности художника и портретируемого, но и от эстетических и этических ценностей данного времени и страны.

Камерный портрет во все времена выполнял функции современной семейной фотографии, его заказывали с целью передачи внешнего сходства с моделью. В такие портреты художники, как правило, не вкладывали глубокого смысла. Но были среди камерных портретов и такие, которые художник выполнял по зову сердца. Эти выстраданные произведения внутренне содержательны, психологичны и раскрывают не только внешний, но и внутренний мир, душевные переживания героев. Говоря об этом, можно обратиться к портретам-биографиям Рембрандта, отражающим сложные судьбы простых людей, не утративших человеческого достоинства и душевной теплоты (с. 31 учебника).

Создателем галантного жанра в живописи является французский художник Антуан Ватто. Его картины несут в себе оттенок романтизма, ощущение грусти и меланхолии. На его многочисленных реалистичных рисунках запечатлены представители различных социальных слоёв современной художнику Франции: крестьяне и ремесленники, солдаты и странствующие музыканты, нищие и актёры, утончённые, изнеженные аристократы и их чернокожие слуги. Многие характеристики глубоко психологичны. Ватто первым вводит в живопись тему «галантных празднеств», изображая сцены из театральной жизни. Состояние природы помогает художнику выявить настроение героев. В его маленьких картинах с изображением одной или нескольких фигур в пейзаже раскрываются тончайшие нюансы человеческих переживаний — иронии, печали, тревоги, меланхолии. Герои галантных сцен обижены и застенчивы, неловки и насмешливы, лукавы и кокетливы, часто печальны. Лёгкость письма, изысканная гамма карминных, зелёных, сиреневых оттенков вторят поэтической игре в чувства, которую воплощают эти образы-характеры. Ватто использовал зарисовки понравившихся поз, жестов, мимики актёров, которые делал в театре. Полон любовной поэзии романтичный образ актёра ярмарочного балагана, исполняющего серенаду, в картине «Меццетен» (с. 32 учебника).

Персонажи Ватто далеки от реальности. Словно разыгрывая пантомиму, они изображают безмятежную жизнь в условном мире, существующем на грани театра и реальности.

В XVIII в. появляется новое направление в искусстве — рококо. Верхушку европейского общества на какое-то время перестаёт интересовать подлинный, естественный человек с его драматической судьбой. В моду входит пышная бутафория, лица становятся масками и, как следствие, модными становятся ролевой и мифологический портреты, «портрет-кукла», «портрет-поза».

Ярким представителем этого направления был французский художник Франсуа Буше. Обращаясь к мифологии, аллегории, пасторали, Буше

создаёт нарядные, праздничные импровизации, уводящие зрителя в мир любовных грёз. Такова его картина «Концерт» (с. 32 учебника). Предложите учащимся сравнить работы Буше и Ватто и ответить на вопрос, есть ли в отношении художников к персонажам существенная разница.

В конце XVIII в. в искусстве появилось такое направление, как романтизм. Подлинным романтическим пафосом проникнут портрет Фредерика Шопена кисти французского художника-романтика Эжена Делакруа (с. 33 учебника).

Говоря о романтизме, учитель может прослушать с учащимися фортепианный Этюд ми мажор Шопена, запись которого есть в фонохрестоматии для 7 класса. Сравнительный анализ музыки Шопена с его живописным портретом углубит понимание учащимися романтизма как направления, в котором акцент ставится на субъективную, личностную интерпретацию действительности.

Задаче возвеличивания человека служит конный портрет. Художник обычно включает в произведение различные аллегорические атрибуты, связанные с определённым сюжетом.

Пусть учащиеся попытаются охарактеризовать конный памятник Петру I в стиле классицизма работы Э. Фальконе, установленный на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Открытие монумента состоялось 7 (18) августа 1782 г. Позднее его окрестили «Медным всадником» благодаря знаменитой поэме А. С. Пушкина, хотя на самом деле он изготовлен из бронзы. Рекомендуется прослушать фрагмент поэмы «Медный всадник» А. С. Пушкина и «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник» Р. Глиэра ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 57, 58)***.

На с. 33 учебника помещён авангардный «Портрет Аветова» Александра Александровича Осмёркина (1892—1953). Этот художник увлекался театром, в юности мечтал стать актёром, даже собирался учиться пению. Любовь к театру сохранилась и в дальнейшем, но победила страсть к живописи. Он участвовал в выставках «Бубнового валета» — объединения московских живописцев, которых именовали «русскими сезаннистами». Александр Дейнека говорил о нём: «Его живопись так похожа на автора. Рассеянный мягкий лирик, любитель поэзии, человек абсолютного живописного слуха... самозабвенно влюблённый в искусство, для которого оно было чем-то неизмеримо большим, чем любые практические соображения или вопросы тщеславия. Он прошёл среди нас Дон Кихотом в искусстве». Живопись Осмёркина отличают сдержанная цветовая гамма, своеобразное чувство ритма, интерес не только к передаче фактуры разных материалов, но и к психологии человека, например, в портретах художника М. Н. Аветова (1924), А. А. Ахматовой (1939—1940).

Третий этап урока — прослушивание музыкальных сочинений, соотнесение их стиля с портретами, представленными на разворотах учебника ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 10, 45, 59, 72, 98; фонохрестоматию для 9 класса, треки № 58, 75, 91; фонохрестоматию для***

4 класса, треки № 37—41, сочинения Ф. Шопена). Выполнение заданий на с. 33 учебника.

Домашнее задание:

1. Подготовить фотоальбом портретов одноклассников, учителей, членов семьи. Определить жанры представленных фотопортретов.
2. Работа в парах: подготовить альбом, газету, альманах, компьютерную презентацию (форма по выбору учащихся) на тему «Жанр портрета в культуре разных времён».
3. Найти в учебнике по литературе, а также в словарях, энциклопедиях значение терминов «эпитет», «метафора», «сравнение».
4. Найти в Интернете информацию об Александре Петровне Струйской, Марии Александровне Лопухиной.

Четвёртый урок: «Портрет в искусстве России» (с. 34—35)

Задача урока: осознание познавательно-эвристической, ценностно-ориентирующей функций искусства и значимости мировоззренческих позиций русского общества для развития портретной живописи.

Формирование УУД: *личностных* — осмысление художественно-эстетического идеала русского портрета, мировоззренческих позиций русского искусства XVIII—XIX вв.; *познавательных* — закрепление интереса к этапам становления портретной живописи, осмысление того, как русские художники средствами живописи передавали характеры своих выдающихся современников; *коммуникативных* — применение самостоятельно приобретённых знаний в процессе коллективной и групповой работы, соотношение их с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте, участие в дискуссиях по поводу интерпретации художественных образов; *регулятивных* — планирование собственных действий, необходимых для переноса и интеграции знаний как результата сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации портретов по родо-видовым признакам; *информационных* — достижение более глубокого понимания изученного на основе представления известной информации в новой форме, переноса в иной контекст.

Эпиграфом к данному уроку могут послужить слова искусствоведа А. Б. Стерлигова: «Портрет — самое бесспорное достижение нашей национальной школы. Именно с портрета началось новое искусство, с ним русская живопись встала вровень с европейской».

Первый этап урока — учитель сообщает обучающимся о том, что начиная с XVIII в., который в России называют «веком портрета», портретный жанр расцветает, чтобы никогда уже не угаснуть. Ни одна из национальных художественных школ

мира в этот период не ставит перед собой такого количества портретных задач, как российская школа живописи. Портреты писали лучшие русские художники: Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, О. А. Кипренский, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, М. А. Врубель, В. А. Серов и др.

Светский портрет возник в русском искусстве лишь в конце XVII в. Он впитал в себя многовековой опыт иконописания и обращён к «внутренней памяти, к тому, что отложилось в глубинах, что таится, не всегда выходя наружу...» (Д. В. Сарабьянов). Величайшие русские портретисты XVIII в. — Фёдор Степанович Рокотов (1735—1808) и Дмитрий Григорьевич Левицкий (ок. 1735—1822).

Второй этап урока — привлечение собранной учащимися информации о героинях портретов А. П. Струйской и М. И. Лопухиной, восприятие женских портретов, анализ средств художественной выразительности. Мотивации деятельности школьников послужит обращение к стихотворениям Якова Петровича Полонского (1819—1898) и Николая Алексеевича Заболоцкого (1903—1958), посвящённым женским портретам художников Ф. С. Рокотова и В. Л. Боровиковского (с. 34—35 учебника).

Достойно завершившим «век портрета» был выдающийся портретист Владимир Лукич Боровиковский. Его творчество связано с концепцией сентиментализма. Ему свойственны одухотворённость, мечтательность, лиризм женских образов, включение в портрет природной среды, в качестве которой выступает парк или сад. Идеализация образов была призвана воспитывать в зрителе утончённую чувствительность. Садовые или полевые цветы, свободно ниспадающие складки одежд дополняют образы его героинь. «Их взгляд наделён слегка выжидательной вопросительностью, где грусть смешана с оттенком затаённой насмешки...» (М. М. Алленов). Плавные контуры фигуры Марии Лопухиной передают её изысканную грацию. Этот портрет является средоточием всех качеств, свойственных дарованию Боровиковского.

Третий этап урока — подбор музыкальных ассоциаций к портретам Ф. С. Рокотова и В. Л. Боровиковского. Сравнение музыкальных и живописных образов, анализ средств художественной выразительности. Повторное чтение стихотворений под музыку русских композиторов. Варианты музыкальных сочинений — «Мелодия» А. Г. Рубинштейна ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 47)***, «Я помню чудное мгновенье...» М. И. Глинки (стихи А. С. Пушкина), «Пушкинский вальс» С. С. Прокофьева, «Романс» Г. В. Свиридова из «Музыкальных иллюстраций» к повести А. С. Пушкина «Метель» ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 96, 98, 112)***.

Домашнее задание:

1. Сравнить художественные особенности портретов Ф. С. Рокотова и В. Л. Боровиковского с особенностями знаменитого портрета Леонардо да Винчи «Джоконда». Записать свои размышления в творческую тетрадь.

2. Найти в Интернете (или переписать у учителя) музыкальные сочинения: «Рассвет на Москве-реке» — вступление к опере М. П. Мусоргского «Хованщина», «Ноктюрн» из Струнного квартета № 2 А. П. Бородина.

3. Записать в творческую тетрадь особенности интонационно-образного и жанрово-стилевого строя этих произведений русских композиторов.

Пятый урок: «Портреты наших великих соотечественников», «Как начиналась галерея» (с. 36—39)

Задача урока: закрепление в сознании учащихся особенностей русских портретов XIX в.

Формирование УУД: *личностных* — выработка позитивного отношения к сокровищам русской культуры, стремления к их сохранению; *познавательных* — приобретение новых знаний о великих соотечественниках — музыкантах, художниках, писателях, меценатах; *регулятивных* — развитие умения планировать работу над восприятием и оценкой портретной живописи, анализировать средства художественной выразительности; *коммуникативных* — расширение коммуникативных возможностей при работе индивидуально, в группе, обогащение эмоционально-речевого словаря; *информационных* — развитие навыка находить и использовать информацию из энциклопедий, словарей, книг по искусству, Интернета.

Рекомендуется предложить учащимся заранее подготовиться к этому уроку: найти в энциклопедиях, справочниках по искусству, Интернете информацию о тех известных людях, о которых пойдёт речь на развороте «Портреты наших великих соотечественников», послушать рекомендуемые музыкальные сочинения, прочитать фрагмент романа «Война и мир», сделать в творческой тетради краткую запись о Государственной Третьяковской галерее, а также о художественных галереях регионального уровня.

Форма построения урока — работа в группах.

Первый этап — разделив класс на группы, предложить учащимся выбрать одного из деятелей русской культуры, представленных на с. 36—37 учебника, прочитать фрагмент текста учебника, касающийся портрета этого человека, найти определение жанра портрета на предыдущих страницах, проанализировать средства художественной выразительности портрета и определить его тип (психологический портрет, портрет-характер, портрет-биография), ответить на вопросы к данному развороту, а также обменяться информацией, которую учащиеся подготовили к уроку.

На портретах О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, И. Е. Репина, И. Н. Крамского, В. А. Серова предстают выдающиеся учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, артисты XIX в., их образы глубоко психологичны, эмоциональны, лишены внешней патетики.

В XIX в. художникам становятся доступны «глубины человеческой души». Они обращают особое внимание на индивидуальность портретируемого, стараются понять и передать в художественном образе сложный внутренний мир незаурядной личности. Мастером психологического портрета считается Илья Ефимович Репин. Он оставил, пожалуй, самую большую портретную галерею своих современников, причём никто не умел так глубоко, как он, дать психологическую характеристику модели. Выдающиеся деятели отечественной культуры Л. Н. Толстой и М. П. Мусоргский, П. А. Стрепетова и А. П. Бородин, П. М. Третьяков и А. Г. Рубинштейн представлены на портретах Репина прежде всего как умные, энергичные люди, наделённые ярким, самобытным характером, способные к тонким душевным переживаниям.

Второй этап — после самостоятельной работы восьмиклассников, результатом которой будет итоговая словесная блиц-презентация (каждый участник группы имеет право сказать лишь одно предложение), учитель обобщает высказывания учащихся и дополняет их краткой информацией.

Третий этап урока — прослушивание музыкальных произведений, например «Мелодии» А. Г. Рубинштейна ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 47)*** и фрагмента из романа «Война и мир» ***(там же, трек № 48)***, которые рекомендованы в заданиях к развороту, анализ их содержания, интонационно-образных особенностей музыкального языка.

Четвёртый этап урока.

Вариант 1. Самостоятельная работа школьников. Определение жанровой принадлежности картин на с. 39 учебника. Чтение (про себя) фрагмента «Как начиналась галерея» из книги «Почётный гражданин Москвы» И. С. Ненарокомовой и последующая дискуссия на тему «Какие духовные и душевные качества присущи П. М. Третьякову» (на основе сопоставления портрета и рассказа).

Вариант 2. Индивидуальная работа учащихся-коллекционеров, каждый из которых будет излагать наиболее существенные сведения о московских меценатах, художниках, о создании живописных полотен («Портрет П. М. Третьякова» И. Е. Репина, «Странник», «Рыболов», «Охотники на привале» В. Г. Перова, «Княжна Тараканова» К. Д. Флавицкого). Здесь возможна также инсценировка рассказа «Как начиналась галерея» («Почётный гражданин Москвы» — от автора, П. М. Третьяков, А. С. Каминский).

Урок рекомендуется завершить просмотром учебной презентации «Государственная Третьяковская галерея», подготовленной учителем (пять-шесть слайдов), в которой акцент делается на портретную живопись. Она должна помочь учащимся понять значение деятельности великих соотечественников для развития русской культуры и искусства.

Домашнее задание:

1. Записать в творческую тетрадь ответ на вопрос:
• Какими знаниями вас обогащает знакомство с различными

произведениями искусства — живописным портретом, литературным текстом?

2. Нарисовать эскизы костюмов, декораций, подобрать музыкальный фон для исполнения в классе отрывка из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» (ночной разговор Сони и Наташи).

Шестой урок: «Музыкальный портрет» (с. 40—41)

Задачи урока: сопоставление образов человека в разных видах искусства (в музыке, литературе, изобразительном, театральном искусстве); определение специфики музыкального портрета на примере изученных и новых для учащихся музыкальных произведений.

Формирование УУД: *личностных* — выработка умения выделять духовно-нравственные аспекты в характеристике героев музыкальных сочинений, соотносить их действия, поступки с этическими нормами; *познавательных* — развитие навыков анализа основных средств музыкальной выразительности, при помощи которых создаются музыкальные образы, сопоставления их в процессе интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа, нахождения ассоциативных связей музыки с другими видами искусства, понимания смысла метафоричности музыкальных портретов; *коммуникативных* — ведение диалога с одноклассниками, учителем в процессе познания музыкальных образов, изложение своих мыслей в ходе размышлений о музыке (устно и письменно); *регулятивных* — выработка умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знаково-символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки и др., определение последовательности действий в процессе знакомства с музыкальными портретами, аргументация выбора приемлемых ответов, оценка воздействия музыки на собственные чувства и мысли; *информационных* — развитие ИКТ-компетентности школьников, в том числе навыков сотрудничества и коммуникации, решения проблем, самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций, а также собственно использования ИКТ, сравнение и сопоставление музыкальной информации из разных источников, оценивание её с точки зрения полезности, значимости для усвоения данной темы.

Ключом для раскрытия темы послужит выражение «В интонации спрятан человек». «Интонация — дыхание музыки. Интонационны и все искусства, и культура в целом, — пишет В. В. Медушевский. — ...Различия можно выразить так: слово создано для фиксации... понятий и мысленных представлений, изображение — для схватывания образов чувственной природы... Интонация есть прямое воплощение смысловой энергии... Если отвлечься от явной интонации произносимого слова или от подразумеваемой интонации слова написанного, то

само оно даёт в первую очередь... обозначение процессов, действий и энергий... Слово, всегда обладая значением, указывая на определённый предмет... не во всех случаях обладает смыслом... Изображение уже с большим трудом отделяется от интонации, ибо сами образующие его линии и краски лишь отчасти изобразительны... Искусство всегда ориентировалось на выразительность линий... Музыка являет собой искусство всецело интонационное... Интонационный язык музыки хранит в себе память о всей истории человечества. И этих запасов более чем достаточно для культурного творчества ради одухотворения жизни».

Интонация, несущая, казалось бы, одно и то же настроение, до неузнаваемости меняется в зависимости от того, принадлежит ли персонажу или повествователю, лирическому герою или творческому «я». Всё это совершенно различные способы выявления человека в искусстве. Об интонации персонажа учащиеся прочитают в учебнике на с. 40.

«Субъект персонажной интонации подобен реальному человеку. Возраст, пол, темперамент, жизненный тонус и личный темп, тип высшей нервной деятельности, характер, неповторимая манера говорить, двигаться, национальные особенности — все эти внешние проявления отражаются и в музыке... Как в жизни, так и в музыке мы встречаемся со множеством типов людей... Музыка обобщает не только собственный опыт, но и опыт всей культуры. В ней запечатлён экстаз ритуального танца, неслышный шаг монахов, преувеличенно учтивые жесты галантной эпохи. Сходные слова мог бы сказать архитектор, драматург, скульптор, художник. «Рисунок и танец, конечно, растут из одного лона, и они — только две разновидности воплощения единого импульса... Линии моего рисунка прочитываются, как след танца», — отмечал С. М. Эйзенштейн.

Если все формы проявления в музыке человеческого начала выстроить в ряд, развёртывающийся от наблюдаемых внешних черт до незримой его духовной субъективности, то на одном мы увидим персонаж, на противоположном — умосозерцающее духовное «я» («мы») музыки. Лирический герой займёт промежуточное положение. Рядом с ним здесь же окажутся субъект ораторской (проповеднической) речи в медленной музыке барокко. В музыке романтизма «говорящий» человек представлен как повествователь — очевиднее всего, в инструментальных балладах: музыка в них воспроизводит рассказ, отчасти характеризуя и рассказчика; рассказ временами превращается в драматическое саморазвёртывание сюжета, иногда перебивается лирическими отступлениями. Ближе к чистому умосозерцающему «я» субъект внутреннего монолога (например, в произведениях Д. Д. Шостаковича). Персонаж — скорее «он», чем «я» — воспринимается со стороны как деталь изображённого объективного мира. Изнутри же, субъективно — лишь отчасти, в меру нашей с ним идентификации, которая неодинакова в разных случаях и направляется позицией автора. Она минимальна в отношении отрицательных персонажей...

Лирический герой в противоположность персонажу не стремится предстать пред нашим взором, а смотрит на мир вместе с нами или,

скорее, мы — вместе с ним. Его страстная речь одновременно и наша собственная речь»[1].

Предложенные в учебнике на с. 40—45 музыкальные произведения разных композиторов: В.-А. Моцарта и С. С. Прокофьева, А. П. Бородина и Б. И. Тищенко, Ж. Бизе и Р. К. Щедрина, А. Г. Шнитке и В. Г. Кикты — целесообразно рассмотреть на уроке с вышеизложенных позиций, раскрывающих, с одной стороны, интонационность разных искусств, с другой — мир интонационной формы музыки.

Первый этап урока — прослушивание фрагментов музыкальных сочинений (В.-А. Моцарта и С. С. Прокофьева, А. П. Бородина и Б. И. Тищенко, Ж. Бизе и Р. К. Щедрина, А. Г. Шнитке и В. Г. Кикты — по выбору учителя)[2], определение, кому из композиторов (их фамилии написаны на доске) принадлежит то или иное произведение. На основе анализа средств художественной выразительности учащиеся должны выявить характеры героев музыкальных сочинений, принять участие в дискуссии.

Второй этап урока — чтение текста учебника, выделение главных мыслей в каждом абзаце, их соотнесение с прослушанными музыкальными произведениями, поиск эмоциональных характеристик для каждого персонажа или группы персонажей (запись в творческую тетрадь).

Третий этап урока — деление класса на группы, повторное прослушивание трёх сочинений (по выбору учащихся), поиск зрительных ассоциаций на страницах учебника, создание эскизов (рисунков) в процессе звучания музыки, оценивание своих работ на предмет соответствия содержанию музыки.

Заключительный этап урока — информирование учителем школьников о той музыке, которая звучала на уроке, и её создателях. Игра — обобщение имеющихся жизненно-музыкальных впечатлений: учитель исполняет (поёт или предлагает прослушать в фонозаписи) главные темы различных произведений из программы по музыке предыдущих лет обучения. Учащиеся определяют, какого героя характеризуют эти мелодии.

Вариантом обобщающей части урока может стать знакомство с «Пушкинским вальсом» (до-диез минор) С. С. Прокофьева ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, трек № 96)*** и задание написать сценарный план (музыкальную программу), подобрать отвечающие этому плану стихи Пушкина или его современников. Можно воспользоваться интернет-ресурсами (www.video.yandex.ru), где этот вальс сопровождается видеорядом из рисунков А. С. Пушкина и Нади Рушевой.

В своих вальсах С. С. Прокофьев («Пушкинские» вальсы, опера «Война и мир», балет «Золушка» и др.) развивает традицию симфо-

[1] Цит. по: Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. — М., 1993.
[2] Рекомендуется использовать записи из фонохрестоматий музыкального материала к учебникам «Музыка» для 5—7 классов (авт.-сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская). — М.: Просвещение, 2014.

нического творчества П. И. Чайковского: вальс служит обобщённым выражением представлений о красоте, ценности жизни. В музыке XX в. жанр вальса часто использовался для воссоздания атмосферы прошлого — с оттенком идиллии, любования или же в юмористическом, ироническом, гротесковом стиле. К пародийной трактовке вальса прибегает И. Ф. Стравинский в балете «Петрушка».

Вариант урока. Урок может быть выстроен на основе индивидуализации учебного процесса путём предоставления учащимся возможности выбора содержания во время предварительной самостоятельной подготовки, осуществления мини-проекта на основе использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР)[1], где учащиеся могут найти текстовые материалы (информационно-справочные тексты, биографии композиторов и художников и др.), подобрать аудиоматериалы, визуальный ряд (иллюстрации к текстам, репродукции художественных произведений и др.).

Ориентируясь на иллюстративный материал учебника или на задания и вопросы (с. 41), учитель может предложить ученикам выбрать то или иное произведение и продумать форму его представления на уроке. Необходимость изложения информации, например, в виде докладов или кратких сообщений и др. стимулирует учебно-познавательную деятельность учащихся.

Выбрав аудиоматериал, например фрагменты оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина и балета «Ярославна» Б. И. Тищенко, учащиеся осуществляют поиск в ЭОР живописных и графических работ, запечатлевших образ Ярославны (В. Г. Перов, И. Я. Билибин, В. А. Фаворский, Н. К. Рерих, И. И. Голиков, Д. С. Бисти, И. С. Глазунов, К. А. Васильев), которые затем представляют на уроке для сравнения, анализа, обобщения, интерпретации, оценки всеми учащимися класса. Ответ на вопрос: • Какие из художественных образов картин можно озвучить фрагментами балета «Ярославна», а какие — фрагментами оперы «Князь Игорь»? Обоснование ответа осуществляется на основе сопоставительного анализа средств художественной выразительности картины и фрагмента балета или оперы.

Следующую часть урока может вести другой ученик (или группа учеников), подготовив сообщение о трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» и её воплощении в музыке.

В фонохрестоматии они услышат «Сцену на балконе», «Встречу Ромео и Джульетты» из музыкальных зарисовок для большого симфонического оркестра Д. Б. Кабалевского.

Домашнее задание:

1. Найти среди полюбившейся популярной музыки песни-портреты, подготовить их исполнение в классе (работа в группах и в парах).

[1] ЭОР созданы в рамках проектов ФЦПРО и национального проекта «Информатизация системы образования».

2. Создать из них музыкальную коллекцию (записать на диск или флеш-накопитель), придумать вопросы к воображаемым героям.

Седьмой урок: «Александр Невский» (с. 42—43)

Задачи урока: анализ образа героя, представленного разными видами искусства; понимание значимости личности святого благоверного князя Александра Невского, его деятельности для истории России.

Формирование УУД: *личностных* — выявление значимых для каждого человека свойств характера, присущих Александру Невскому; *познавательных* — изучение фактов истории России, связанных с личностью Александра Невского; *коммуникативных* — выработка умения работать с текстом учебника, давать исчерпывающие словесные характеристики разнообразным явлениям истории, искусства, вести виртуальный диалог с создателями художественных произведений; *регулятивных* — развитие способности объективно оценивать высказывания свои собственные и одноклассников в процессе анализа художественных произведений; *информационных* — закрепление навыков поиска информации о герое художественных произведений.

Первый этап урока — показ фрагмента художественного фильма «Александр Невский» (режиссёр С. М. Эйзенштейн) или демонстрация на экране средней части триптиха П. Д. Корина «Александр Невский». Коллективный поиск ответов на вопросы: • Образ какого человека запечатлён средствами кинематографа (или живописи)? • Какими делами прославился Александр Невский? • Что общего в кинообразе и живописном образе Александра Невского? • Есть ли отличия и в чём они заключаются? • Кто лучше, по вашему мнению, справился с задачей воссоздания образа героя — режиссёр или художник — или оба достаточно полно раскрыли характер князя? • Какие средства художественной выразительности использовались, чтобы передать героизм князя? • В каких знакомых произведениях искусства запечатлён этот человек?

Второй этап урока — работа с текстами и зрительным рядом учебника. Чтение текста учебника, выделение ключевых мыслей, запись в творческую тетрадь собственных слов и выражений, которыми можно охарактеризовать Александра Невского.

Анализ средств художественной выразительности картины, иконы, храма, созданных в честь Александра Невского (особенности передачи образа в линиях, цвете, композиции). Работа в группах — одна группа формулирует вопрос создателям художественных произведений, а учащиеся другой группы отвечают на него.

Третий этап урока — предположения о характере и настроении музыки, при помощи которой можно воссоздать образ князя («Если бы я был композитором...»).

«Александр Невский» — название кантаты С. С. Прокофьева, главным героем которой является князь Александр, почитаемый как святой земли Русской. Однако музыкальных тем, напрямую характеризующих главного героя, в кантате нет. После того как учащиеся рассмотрят картины, памятник, икону, изображение Александро-Невской лавры (с. 42—43 учебника), можно предложить им подумать над тем, какими чертами характера наделён Александр, и представить, какой должна быть музыка, рисующая такого человека.

Прослушивание фрагментов кантаты С. С. Прокофьева по выбору учителя ***(см. фонохрестоматию музыкального материала к учебнику «Музыка» для 2 класса, треки № 50, 51; фонохрестоматию для 4 класса, треки № 5, 6; фонохрестоматию для 5 класса, трек № 51)***. Соотнесение собственных предположений с прозвучавшими фрагментами. Интонационно-образный анализ средств художественной выразительности фрагментов кантаты. Учащиеся приходят к выводу, что музыкальный портрет Александра Невского возникает из эпического повествования о его делах, подвигах, героических событиях, битвах и победах. Запись в творческую тетрадь определения термина «кантата».

Домашнее задание:

1. Найти и записать в тетрадь фрагменты литературных произведений (проза, поэзия), посвящённых Александру Невскому.
2. Придумать синквейн на тему данного урока[1] (ключевое слово — «герой») и записать его в тетрадь.
3. Прочитать трагедию «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина.

Восьмой урок: «Портрет композитора в литературе и кино» (с. 44—45)

Задача урока: анализ образа композитора В.-А. Моцарта и его творчества сквозь призму литературных произведений, театральных постановок, кинематографа и книжной графики.

Формирование УУД: *личностных* — изучение содержания творчества В.-А. Моцарта, его духовной основы; *познавательных* — расширение кругозора в процессе знакомства с образами композитора в разных видах искусства, раскрывающих его творчество; *коммуникативных* — высказывание своей точки зрения в процессе изучения произведений разных видов искусства; *регулятивных* — приобретение опыта в области контроля, коррекции, оценки в процессе анализа художественных

[1] Методика создания синквейна описана в творческой тетради по музыке для 7 класса (авторы Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская). — М.: Просвещение, 2014. — С. 56.

произведений; *информационных* — закрепление навыка нахождения информации, её отбора в соответствии с темой урока.

Первый этап урока — просмотр фрагментов фильма «Амадей» (режиссёр М. Форман), определение личностных качеств композитора, обоснование его жизненного кредо «На любимой земле несравненно прекрасна жизнь!».

Второй этап урока — знакомство с литературными произведениями, в которых раскрывается образ В.-А. Моцарта и смысл его творчества («Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина, «Возвышенное и земное» Д. Вейса, «Моцарт» Ю. П. Воронова, ***см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 55, 62, 63)***, а также с иллюстрациями М. А. Врубеля к трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери».

Третий этап урока — прослушивание музыкальных сочинений Моцарта. Предложить учащимся восстановить в памяти фрагменты оперы «Свадьба Фигаро» или познакомиться с ними ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 52—54)***, а также с фрагментами Реквиема В.-А. Моцарта, «Реквиема» Л. Болеславского ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 56—58)***, 1-й частью «Маленькой ночной серенады», Фантазией ре минор для фортепиано в классическом исполнении и в джазовой обработке ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 59—61)***.

Сравнение образно-интонационного строя этих сочинений, анализ средств музыкальной выразительности, запись в творческую тетрадь собственных размышлений по поводу того, почему музыка Моцарта сравнивается исследователями со Вселенной.

«Свадьба Фигаро» написана в традициях итальянской оперы-буфф, для сюжета которой характерны комические столкновения, недоразумения, переодевания. Создание Моцартом реалистической комедии характеров вывело её за рамки традиционного жанра. Стремительная увертюра глубоко связана с действием оперы, развивающимся также быстро и стремительно. Следует обратить внимание на её форму (сонатная форма без разработки). Главная партия основана на двух темах: взлетающая первая тема вращается вокруг опорного тона; весёлая вторая носит фанфарный характер. Побочная партия, которая также состоит из двух элементов, как бы воплощает настойчивость главного персонажа Фигаро, добивающегося своей цели, несмотря на все препятствия. Заключительная партия близка грациозной, изящной музыке, характеризующей Сюзанну. Реприза, которая наступает после небольшой связки, утверждает общий строй увертюры и всей оперы.

Домашнее задание:

1. Записать в творческую тетрадь ответ на вопрос: • Какой опыт отношений между людьми вы приобретаете в результате знакомства с произведениями искусства?

2. Представить себя в роли режиссёра, составить план телепередачи или радиоспектакля о жизни и творчестве В.-А. Моцарта, используя знания, приобретённые в процессе изучения темы.

3. Подготовить альбом, газету, альманах, компьютерную презентацию (по выбору учащихся) на тему «Жанр портрета в культуре разных эпох», включив в свою художественно-творческую работу информацию о художниках, скульпторах, графиках, а также стихи, прозу, фрагменты музыкальных произведений, созвучные образам подобранной портретной галереи.

Задание может выполняться по группам. Вариантом выполнения может стать коллективная работа всего класса, когда каждый ученик (или небольшая группа учащихся) выбирает одну эпоху, страну и исследует особенности их портретной живописи. На специально отведённом зачётном уроке представление выполненных заданий поможет создать целостную картину развития портретного жанра в культуре разных времён.

Оценивая результаты выполнения задания, учитель выявляет уровень достижения личностных, метапредметных и предметных результатов образования восьмиклассников.

РАЗДЕЛ III. Искусство как универсальный способ общения (11 ч)

Содержание данного раздела направлено на постижение учащимися коммуникативной функции искусства, возможности проникновения в мир композитора, художника, поэта, расширение представлений о многообразии жизни, различных трактовках одних и тех же явлений в художественных образах разных видов искусства, присвоение опыта переживаний, эмоциональных реакций читателем, слушателем, зрителем.

Первый урок: «Мир в зеркале искусства», «Роль искусства в сближении народов» (с. 46—49)

Задачи урока: знакомство с эмоциональной составляющей искусства, его коммуникативной функцией; постижение её значения для освоения окружающего мира, осмысления объективных явлений через их субъективное восприятие художником; установление диалогических взаимоотношений с творцами художественных произведений; осмысление объединяющей роли искусства; понимание возможности диалога культур благодаря общечеловеческому (межнациональному) языку искусства; осознание роли музеев в сохранении и пропаганде мировых культурных традиций.

Формирование УУД: *личностных* — воспитание в себе способности к эмпатии (*со*переживания, *со*чувствия, *со*действия) во время освоения образного содержания искусства; *познава-*

тельных — развитие мотивации к познавательной художественно-творческой деятельности, исследованию новых явлений искусства в процессе самообразования; *коммуникативных* — трактовка диалога культур как формы сближения разных народов, эпох и стилей; *регулятивных* — выработка критического взгляда на явления культуры и искусства в процессе их изучения; *информационных* — накопление информации о деятелях искусства, художественных произведениях, музеях.

Эпиграфом к уроку могут послужить слова Гёте: «Каждый слышит только то, что понимает».

Первый этап урока — работа с текстом учебника, выделение ключевых мыслей: понимание смысла художественных сообщений, возможности их передачи сквозь века и пространство, возможности диалога с создателями произведений искусства, информационность современной культуры.

Замечательному русскому художнику В. В. Кандинскому принадлежат слова: «Понимание выращивает зрителя до точки зрения художника... Человек, который мог бы сказать что-то, ничего человеку не сказал, и тот, кто мог бы слышать, ничего не услышал». В этих словах сквозит боль и обречённость. Сколько непонятых и никем не услышанных людей прошло по нашей Земле! Что же мешало людям понять друг друга? Нежелание услышать и принять участие или неумение, неспособность к общению, диалогу? Мудрецы пытались ответить на этот вопрос ещё в древности, но ответ не найден и по сей день. В учении великого китайского философа Конфуция сформулирована получившая признание потомков истина: тайна человека сокрыта не в природных потребностях тела, не в справедливости небесного пути, а в его общении с другими людьми». Несомненно одно — всё, что способствует взаимопониманию между людьми, имеет большую нравственную ценность. Такой ценностью является и искусство, так как оно даёт нам возможность общаться с представителями разных эпох и народов, прочитывая их послания. Именно искусство способствует прямому общению с художественным гением.

Искусство отражает окружающий мир, но не точно таким, каков он есть объективно, а через призму чувств, мыслей, субъективных взглядов художника. Таким образом, в зеркале искусства мы видим людей, природу, явления общественной жизни иногда гротескно преувеличенными, иногда, напротив, сглаженными, завуалированными — такими, какими их видит и хочет до нас донести художник согласно своему замыслу. На наш опыт восприятия мира накладывается опыт художника, и мы становимся богаче.

Восприятие и анализ содержания зрительного ряда разворота на с. 46—47, выделение среди иллюстраций произведений разных исторических периодов (искусство прошлых веков, современное искусство), объяснение их художественных достоинств, анализ средств их образного воплощения. Подбор музыкальных ассоциаций к зрительному ряду. Поиск ответа на вопрос: • Какую информацию современному человеку передают рассмотренные произведения искусства?

Сюрреалистические работы Рене Магритта демонстрируют нечто, скрытое от глаз зрителя, предметы предстают в своей внутренней сущности, не связанной с их названиями. Художник пытается убедить зрителя в том, что вещи вовсе не такие, какими кажутся. Его живопись метафорична и, несмотря на присутствующую в ней тишину, драматична. Поразмышляйте вместе с учащимися над содержанием картины Р. Магритта «Человеческий удел» (с. 46 учебника). Предложите ученикам раскрыть метафорический смысл изображённых предметов и явлений, а затем расшифровать идею картины, её соответствие названию.

Второй этап урока — работа в группах: 1-я группа — тема «Музеи» (с. 48—49); 2-я группа — тема «Конкурсы, фестивали, проекты» (с. 50—51).

Изучение информации учебника, актуализация имеющихся знаний по каждой из тем (какие музеи ребята знают, каково содержание коллекций этих музеев; конкурсы, их классификация, фестивали, их задачи; творческие проекты — школьные, телевизионные, международные и т. п.). Представление результатов деятельности групп, их обсуждение.

Третий этап урока — восприятие зрительного ряда учебника (с. 52—53). Учащимся предлагается перечислить, какие шедевры мирового искусства представлены в различных музеях и картинных галереях. Если подростки испытывают затруднения при выполнении этого задания, учитель должен быть готов исправить ситуацию и показать презентацию, в которой каждый музей будет представлен хотя бы одним шедевром, название и автора которого рекомендуется записать в творческую тетрадь (Эрмитаж, Лувр, музей Метрополитен, Прадо, Дрезденская картинная галерея).

Обсуждение значения конкурсов, фестивалей, творческих проектов по тексту учебника. Прослушивание Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 1)***, просмотр фрагмента балета с участием Галины Улановой (серия фильмов «Звёзды русского балета»). Восприятие зрительного ряда учебника (с. 50—51), определение знакомых культурных объектов, их значения для распространения культурных ценностей. Обобщение: художественный язык разных видов искусства интернационален, понятен всем без перевода.

Домашнее задание:

1. Подготовить и записать в творческую тетрадь информацию о региональном музее или об одном из культурных объектов вашей малой родины.

2. Представить себя в роли экскурсовода (по музею, городу), разработать маршрут и записать текст экскурсии для определённого возраста.

3. Посмотреть в Интернете выступления победителей известных российских и международных конкурсов, записать их, выбрать наиболее интересные для вас.

Второй урок: «Роль искусства в сближении народов» (с. 50—53)

Задачи урока: закрепление представлений о коммуникативной функции искусства, понимании значимости международного сотрудничества людей в области культуры и искусства; осознание необходимости выявления и пропаганды творческих достижений молодёжи.

Формирование УУД: *личностных* — становление позитивного отношения подростков к популяризации народного, классического и современного искусства в процессе формирования их духовной культуры; *познавательных* — становление интереса к изучению содержания и форм организации творческих проектов в области культуры и искусства; *коммуникативных* — участие в разработке и представлении творческих художественных проектов как формы общения со сверстниками (школа, город, регион, Россия, мир); *регулятивных* — формирование оценочных суждений о значимости региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, творческих проектов для обогащения художественных впечатлений современной молодёжи; *информационных* — развитие умения собирать, систематизировать, накапливать информацию о международном сотрудничестве в области культуры и искусства, использовать её в процессе урочной и внеурочной художественной деятельности.

Первый этап урока — восприятие зрительного ряда учебника, работа с текстом учебника, прослушивание записей творческих коллективов, о которых идёт речь в учебнике ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 65, 67)***. Анализ средств художественной выразительности в данных музыкальных сочинениях. Обучающиеся дают собственную оценку прослушанной музыке.

Второй этап урока — актуализация жизненных впечатлений школьников от конкурсов, фестивалей, творческих проектов. Беседа об участии одноклассников в школьных, региональных конкурсах детского и юношеского творчества, фестивалях искусств, олимпиадах, марафонах. Представление исполнительской деятельности школьников, победителей различных творческих проектов.

Третий этап урока — написание эссе на одну из тем: «Какие идеи популяризируют исполнители из разных стран мира?» или «Как классическое и современное искусство способствует общению людей разных национальностей?».

Домашнее задание:

1. Найти в учебнике «Литература» определение понятия «лирическое стихотворение», в справочниках — определение понятия «сонет».

2. Найти в Интернете фонограммы одного известного классического произведения в исполнении разных современных музыкантов, объяснить разницу в трактовке образа.

Третий урок: «Искусство художественного перевода» (с. 54—55)

Задачи урока: развитие интереса к шедеврам мировой литературы; понимание художественного перевода как средства общения между людьми разных национальностей.

Формирование УУД: *личностных* — осознание значения художественных переводов; *познавательных* — пробуждение интереса к различным вариантам трактовки оригинальных литературных текстов в художественных переводах; *коммуникативных* — общение с одноклассниками при решении учебных задач, объективная оценка художественной деятельности сверстников; *регулятивных* — проявление волевых усилий при планировании, коррекции, оценке собственной художественно-творческой деятельности, её рефлексии; *информационных* — поиск и запись информации на электронные носители.

Первый этап урока — работа с текстом учебника. Мини-конкурс на лучшего чтеца стихотворения М. Ю. Лермонтова «Из Гёте» («Горные вершины»). Создание пластических импровизаций, передающих образ литературного произведения.

Второй этап урока — восприятие романсов русских композиторов А. Е. Варламова и А. Г. Рубинштейна на стихи М. Ю. Лермонтова[1]. Сравнительный интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ романсов. Вокализация их главных тем. Подбор живописных пейзажей русских художников со страниц учебника «Искусство», созвучных романсам. Сравнение языка поэзии, живописи, музыки, выявление сходства и различий.

Третий этап урока — мини-конкурс на лучшее прочтение двух вариантов перевода Сонета № 90 У. Шекспира. Аргументация оценки выступления лучшего чтеца. Поиск ответов на вопросы: • Какой из переводов понравился больше? • Почему?

Восприятие трёх интерпретаций сонета У. Шекспира ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 68—70)***. Работа в группах — анализ содержания, средств музыкальной выразительности, манеры исполнения сонета разными композиторами и певцами. Ответы на вопросы: • В какой из музыкальных версий наиболее полно выражено слияние текста и музыки? • В каком варианте музыкальное сопровождение усиливает характер музыки, подчёркивает красоту голоса солиста? • Какую из трактовок сонета можно отнести к серьёзной музыке, а какую — к лёгкой? • Почему?

Домашнее задание:

1. Сделать перевод на иностранный язык (который подростки изучают в школе) небольшого прозаического фрагмента литературного произведения (3—5 предложений). С какими трудностями

[1] См.: Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» для 5 класса (авт.-сост. — Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская). — М.: Просвещение, 2014.

при переводе вы столкнулись? Обратиться к учителю иностранного языка с просьбой проверить качество вашего перевода.

2. Найти в Интернете (или переписать у учителя) католическую молитву «Ave, Maria» в исполнении разных певцов ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 67, 95, 96)***. Определить разницу в интерпретации одного и того же текста.

Четвёртый урок: «Искусство — проводник духовной энергии» (с. 56—57)

Задачи урока: знакомство с эффектом вживания читателя, слушателя, зрителя в произведение искусства; осознание смысла непосредственного контакта с художественным творением, его влияния на чувства, эмоции, физическое состояние людей.

Формирование УУД: *личностных* — осознание искусства как духовной энергии мира; *познавательных* — стимуляция интереса к выявлению духовно-нравственных смыслов содержания художественных образов; *коммуникативных* — тренировка умения передавать свои мысли, чувства, переживания, связанные с образами искусства, в речи; *регулятивных* — планирование способов освоения учебного материала урока; *информационных* — сбор и систематизация материала по теме урока.

Первый этап урока — работа с текстом учебника, выделение главных мыслей, запись в творческую тетрадь тезисов. Чтение вслух описания двух живописных полотен: «Шинель отца» (1972) художника XX в. Виктора Попкова, раскрывающего тему памяти о Великой Отечественной войне (1941—1945), и «Утро стрелецкой казни» (1881) художника XIX в. Василия Сурикова, изобразившего казнь стрельцов по приказу Петра I после бунта 1698 г.

Варианты вопросов учителя для подготовки связного рассказа, например, по картине В. Е. Попкова «Шинель отца»: • Кто изображён на картине, почему у героя задумчивый, растерянный вид? • Как он относится к своему отцу, видел ли он его когда-нибудь? • Что означают розовые фигуры-видения за его спиной? • Почему уходящая женская фигура изображена фрагментарно (обрезана)? • Почему рядом с главным героем изображена палитра?

Второй этап урока — работа в группах. Нахождение соответствия словесного описания содержания и средств художественной выразительности живописи, выделение новых деталей картин учащимися. Формулировка идеи живописных полотен, постижение их исторической ценности, духовной энергетики, которую они передают современным зрителям. Поиск учащимися ответа на вопрос: • Какие чувства вызывают у вас герои картин?

Работа в группах: одна группа учащихся формулирует вопросы к художникам, создателям этих полотен, другая отвечает на эти вопросы, представив себя в роли либо зрителей, либо персонажей картин.

Третий этап урока — написание школьниками эссе на тему «В чём специфика искусства и каковы его особенности как способа общения?». Примеры художественных образов для подтверждения своих суждений рекомендуется искать на страницах данного раздела учебника.

Домашнее задание:

1. Сопоставить два сообщения (одно — из области математики, физики, биологии, географии, другое — из области искусства) и указать, какую информацию несёт каждое из них. Аргументировать своё мнение.
2. Подобрать в домашней фонотеке или в Интернете запись романса в сопровождении гитары, определить его содержание и особенности музыкального языка.

Пятый урок: «Как происходит передача сообщения в искусстве» (с. 58—59)

Задачи урока: рассмотрение способов художественной коммуникации, их лаконичности и ёмкости; анализ диалога искусств как формы обращения творца произведения искусства к современникам и потомкам.

Формирование УУД: *личностных* — восприятие художественных текстов; *познавательных* — поддержание интереса школьников к самообразованию в области культуры и искусства; *коммуникативных* — общение учащихся с искусством, понимание его универсальной функции межнациональной, поликультурной коммуникации; *регулятивных* — реализация способностей к целеполаганию, постановке учебных задач, планированию учебных действий, рефлексии, оценке собственного отношения к искусству; *информационных* — поиск, отбор, систематизация, обработка и применение разного рода информации в урочной и внеурочной художественно-творческой деятельности.

Эпиграфом к уроку могут послужить слова Федерико Гарсиа Лорки: «Пусть свяжет их [людей] чудесная цепь духовного единения, ведь это к нему стремятся слово, кисть, резец и все искусства».

Первый этап урока — работа с информационными и художественными материалами учебника, представленными на с. 58—59; интерпретация живописных произведений разных стилей, выявление особенностей их содержания в процессе анализа выразительных и изобразительных средств.

Художники разных эпох оставляют потомкам свои произведения — живописные полотна, скульптуры, архитектурные сооружения, в которых содержатся некие сообщения о действительности, которая окружала их создателей и которую они пропустили через своё сознание и свои чувства. То есть в произведении искусства скрыта информация о субъективном видении художником окружающего мира и явлений,

в нём происходящих, закодированная посредством художественных образов.

Для того чтобы общение с искусством было плодотворным, важно уяснить для себя смысл понятий «тема», «сюжет», «содержание» в произведении искусства.

Тема (от греч. «то, что положено в основу») — «та сторона действительности, которая отображается в произведении искусства, становясь одним из элементов его содержания. Художники черпают темы из окружающей жизни, из исторического прошлого, из мифологических и иных источников. Тема конкретизируется и получает композиционное оформление в сюжете произведения» (по словарю «В мире искусства»).

Темой художественного произведения обычно являются исторические события, круг жизненных и природных явлений, человеческие судьбы и характеры и т. д. Она обычно озвучивается в названии произведения.

Сюжет (от фр. «предмет») — «развитие действия, изображённого в произведении... в изобразительном искусстве... под сюжетом подразумевают само изображённое событие, обычно о сюжете говорят в картинах бытового, исторического, батального жанров» (там же).

Именно интерпретация произведения поможет лучше понять смысл послания художника. На с. 58 и 59 учебника даны репродукции картин И. М. Прянишникова, П. Пикассо, А. Матисса практически на одну тему, связанную с игрой на гитаре. Но сюжеты и содержание произведений различны. Попробуем разобраться в этом.

В картине П. Пикассо тема озвучена в названии. Сюжетом является действие, происходящее на картине: немолодой, измождённый человек в неестественной позе сидит у стены дома и играет на гитаре. Для того чтобы понять содержание картины, надо хотя бы немного познакомиться с контекстом, обстоятельствами создания произведения.

Картина написана художником в ранний период его творчества, названный «голубым» (1901—1904), во время его увлечения импрессионизмом, на основе которого он изобретает собственный стиль. В этот период Пикассо внимательно исследует классические принципы живописи и наследие импрессионизма, в котором его особенно привлекли работы Дега и Тулуз-Лотрека. Давая собственную интерпретацию их методам и продолжая их тематику — изображение жизни артистов, Пикассо создаёт такие замечательные произведения, как «Странствующие гимнасты», «Актёр», «Бедняки на берегу моря» и др. Бедствовавший в чужом для него Париже, художник главной темой своих произведений делает мотив одиночества и униженного положения «пасынков» общества.

В условном пространстве картины «Гитарист» лаконичными средствами представлено бесконечно одинокое существо, далёкое от окружающего мира и его суеты. Сиротливая песнь этого слепого, обездоленного человека вырастает до общечеловеческих масштабов. Холодные, тусклые серо-синие тона подчёркивают его тоску. Тёплый золотисто-коричневый цвет гитары усиливает ощущение сырости и промозглости. Едва прикрытое тряпьём тело выглядит продрогшим, хотя сам музыкант этого не ощущает. Драматично выглядят его бледно-голубое лицо, гибкие кисти рук, босые, тонкие ноги. Сам разворот фигуры ассоциируется со знаком вопроса, ответ на который художник будет искать всю жизнь.

Второй этап урока — анализ живописных произведений разных стилей, выявление особенностей их содержания с учётом использованных выразительных и изобразительных средств. Прослушивание музыки для гитары соло и вокальных произведений под аккомпанемент гитары ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 10, 16, 46, 70, 81; фонохрестоматию для 9 класса, треки № 85, 112),*** романса «Что ты клонишь над водами...» Г. А. Кушелева-Безбородко на стихи Ф. И. Тютчева ***(см. фонохрестоматию для 4 класса, трек № 67)***, выявление особенностей той эпохи, когда были созданы эти произведения, их содержания и эмоционального строя, установление ассоциативных связей между музыкой, литературой, живописью, поиск кодов-интонаций, придающих неповторимый облик романсу, взаимодействию в нём музыки и стихов.

Третий этап урока — работа в группах. Учитель раздаёт учащимся заметки из газеты, небольшие статьи из журнала (желательно о каком-либо культурном событии), предлагает сравнить информацию, полученную при чтении, с той, которую школьники получили в процессе общения с одним из произведений искусства. Поиск ответа на вопрос: • Чем отличаются впечатления от разного рода информации?

Выражение своего отношения к следующим высказываниям Ф. Г. Лорки: «Самая печальная радость — быть поэтом. Всё остальное не в счёт. Даже смерть... Быть радостным — необходимость и долг. И это я говорю тебе сейчас, когда мне очень тяжело. Но даже если вечно будут мучить меня любовь, люди, устройство мира, я ни за что не откажусь от моего закона — радости» (из письма другу).

Федерико Гарсиа Лорка (1898—1936) — испанский поэт и драматург. Свой путь в искусстве начал музыкантом. Федерико был талантливым гитаристом, участником многих музыкальных вечеров. Друзья поэта вспоминают об одном из них, состоявшемся в 1918 г. Находившиеся здесь артистки гастролировавшего в Гранаде русского балета Сергея Дягилева устроили импровизированное представление. Их танцы, особенно танцы знаменитой Тамары Карсавиной, сопровождались игрой двух гитаристов, одним из которых был Гарсиа Лорка.

В Гранаде Лорка познакомился с известным испанским композитором Мануэлем де Фальей, приехавшим сюда в 1914 г. Их объединяла любовь к народной музыке Андалусии. В 1916 г. испанская пресса восторженно приветствовала Лорку-пианиста, исполнившего собственные сочинения. Гарсиа Лорка не стал профессиональным музыкантом, однако его поэзия неразрывно связана с музыкой и в особенности с гитарой. «Музыка — моя религия», — признавался поэт.

В 1922 г. В Гранаде состоялся фестиваль песен «канте хондо». Цель фестиваля, по замыслу его организаторов — Мануэля де Фальи и Федерико Гарсии Лорки, состояла в собирании подлинных напевов канте хондо, в выявлении талантливых исполнителей, в возрождении интереса к этому древнему искусству. Гитарист не только аккомпанирует певцу, он вдохновляет его и своей импровизацией властно захватывает внимание слушателей. Гарсиа Лорка писал: «Можно ли найти

лучший выход для страсти, чем излить её в шесть лирических вен этого труднейшего инструмента?»

Гитара вдохновила Лорку на создание ряда стихотворений, её образ присутствует во многих его сочинениях. На с. 59 учебника учащиеся прочтут одно из стихотворений Федерико, посвящённое этому инструменту. Чувства к «королеве» инструментов, как испанцы называют гитару, Лорка выразил словами: «Когда умру, / Схороните меня с гитарой...» («Помни», перевод Инны Тыняновой.)

Вклад в мировую и, в частности, в испанскую культуру, который внёс Федерико Гарсиа Лорка, огромен. К сожалению, поэту не суждено было прожить долгую жизнь. В самом начале развязанной Франко гражданской войны в Испании, 19 августа 1936 г., франкисты (испанские фашисты) расстреляли поэта, который в свои тридцать семь лет был известен уже всему миру[1].

Домашнее задание:

1. Найти информацию о жанрах изобразительного искусства: портрете, пейзаже, натюрморте, жанровой сцене. Найти произведения этих жанров на страницах учебника или в Интернете.
2. Записать в творческую тетрадь примеры знаков-символов, используемых разными видами искусства.

Шестой урок: «Знаки и символы искусства» (с. 60—63)

Задачи урока: знакомство школьников со знаками и символами, используемыми в разных видах искусства; актуализация имеющихся у них представлений о таких жанрах изобразительного искусства, как портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая сцена; закрепление знаний учащихся о знаках-интонациях в музыкальном искусстве.

Формирование УУД: *личностных* — осознание духовных смыслов знаков и символов в искусстве; *познавательных* — развитие мотивации к изучению новых фактов в развитии искусства; *коммуникативных* — выработка умения вести диалог с авторами произведений и их персонажами, отстаивание собственной точки зрения в дискуссии с одноклассниками; *регулятивных* — развитие способности регулировать при помощи воли эмоциональные состояния, планировать последовательность учебных действий по освоению материала учебной темы; *информационных* — активизация памяти, воображения, фантазии при выборе информации и её классификации в контексте темы урока.

Эпиграфом к уроку могут стать слова Конфуция: «Знаки и символы управляют миром, а не слово и не закон» — и К. Коро: «Я вижу сердцем, так же как и глазами».

Первый этап урока — работа в группах, изучение содержания текста учебника, выделение в нём особенностей творчества

[1] Использована информация с интернет-сайтов http://ru.wikipedia.org/wiki/, http://garcia-lorca.narod.ru/bio.htm

художников, композиторов, специфики разных жанров искусства. Соотнесение полученных знаний с информацией, полученной в результате выполнения домашнего задания. Анализ знаков и символов, размещённых на с. 60—63 учебника; выявление их сходства и различий.

Образный язык искусства не может передать информацию точно, «слово в слово», как обычный, вербальный язык. Для восприятия информации необходимо не только знание языка искусства, но ещё и интуиция. Не случайно говорят, что искусство учит душу быть зоркой, а сердце отзывчивым. Понять произведение искусства — значит прежде всего почувствовать его.

Все искусства пользуются знаками и символами. Сложные идеи и представления не всегда можно вместить в реалистические формы, их можно выразить только символами. Символ часто является носителем какой-либо идеи. Его смыслы можно раскрывать до бесконечности, в отличие от знака, который внутри определённого общества всегда понимается одинаково.

Можно предложить учащимся высказать своё мнение о различиях понятий «знак» и «символ», а затем сравнить свою трактовку этих понятий с определениями, данными в учебнике на с. 60. А рассмотрев рисунки (например, солнышко, зонтик, весы, инь и ян, знак Марса и т. д.), подумать, что это — знаки или символы, и интерпретировать их сначала как знаки, а потом как символы.

С помощью изображения человек научился останавливать время. Изделия из керамики и дерева, одежда и жилище украшались символическими орнаментами, передающими мировоззрение и мировосприятие древнего человека. Более подробно следует остановиться на анализе художественных произведений, символически воплощающих миропонимание человека разных эпох.

Символ — это врата в непредметный, виртуальный, неисчерпаемый мир смыслов, которые вводят нас в бесконечно разворачивающееся пространство познания. Символ несёт в себе огромную внутреннюю энергию выражаемых им смыслов, он воплощает бессознательные глубины души — общие для людей переживания мира и самих себя. В религии и искусстве символ изображается как знак, за которым скрываются его безграничные семантические возможности.

В искусстве символ способствует передаче художественной идеи. Символ — это синтез знака и образа. Он естественно вырастает из жизни, являясь её частью. Сведущий в символике человек не только отличается определённой эрудицией, но, что важнее, имеет ключ к познанию самого себя и окружающего мира, так как символы — это одна из древнейших форм выражения, способная отразить такие грани реальности, которые незаметны и неощутимы для других изобразительных средств. Не случайно Конфуций считал, что символы управляют миром, если учитывать, что символ не «даётся» раз и навсегда, как нечто неоспоримое и само собой разумеющееся, а задаётся как задача или загадка, содержащая многозначность семантических связей, развёртывающихся согласно способности человека к интерпретации.

На этом уроке учитель может обратить внимание учащихся на картину «Вихрь» Ф. А. Малявина (с. 11 учебника). Как её воспринимают современные подростки? Что она символизирует? А как она воспринималась современниками художника? Символическое значение имеет преобладающий красный цвет, который ассоциируется с огнём, пожаром, неуправляемой стихией. И. Е. Репин воспринял эту картину как аллегорическое выражение сложной революционной поры в России: «Вот символ русской жизни 905 и 906 гг.! Вот она: бесформенная, оглушительная, звонкая, как колокола и трубы, оргия красок». Действительно, на выбор сюжета и живописно-пластическую манеру этого монументального холста повлияли события первой русской революции 1905—1907 гг. И, как ни покажется это странным, символическое восприятие цвета у Малявина во многом идёт от иконы — в детстве он несколько лет учился иконописи в Афонском монастыре в Греции.

Далее учащиеся прочитают в учебнике на с. 60—63 о символах средневекового христианского искусства (чаша, виноград, хлеб — символы Евхаристии; рыба — символ Христа; цветы лилии или ириса — символ Богоматери), о символике цвета и др.; о символическом характере произведений XVII в., натюрморта «ванитас» и др. Музыкальные инструменты символизировали мир, любовь, Божественную гармонию и т. д.; в то же время лютня или мандолина с разорванными струнами понималась как знак смерти.

Дополнительно можно обратиться к картине А. ван Бейерена «Натюрморт с лангустом». В жизнерадостный, на первый взгляд, натюрморт властно вторгается смерть в образе часов на чёрной ленте, лежащих на переднем плане картины. «Ты радуешься своему богатству и праздности? Ты наслаждаешься дарами земли и морей? Но не забывай, что, пока ты пируешь, часы неумолимо отсчитывают время твоей жизни», — говорят они зрителю.

В начале XX в. искусство снова начало наполняться символическим содержанием. Художники стремились изобразить не просто реальность в её поверхностном восприятии, даже самом живописном и выразительном, но и то, что ускользает от глаз. Для этого зачастую приходилось иносказательно представлять образы реальности, используя метафоры и символы.

В написанной в 1890 г. картине В. Ван Гога «Церковь в Оверне» трансформация природных и архитектурных форм придаёт произведению ярко выраженный *экспрессионистский* характер. Динамичная манера использования цвета и мазков как средств выражения эмоций помогает художнику передать своеобразное видение мира. В картине «Церковь в Оверне» (с. 62 учебника) дорога, круто расходящаяся на два рукава у самого края картины, словно щупальцами охватывает здание, сжимает его железной хваткой. Это ощущение усиливается направленными в сторону церкви колючими мазками. Храм, вступая в единоборство с миром, деформируется, его строгие, гармоничные очертания трансформируются от напряжения и обретают резкие, беспокойные очертания. Состояние ужаса от этой драматической схватки, определённой неминуемой силой рока, усиливается потоками мазков, направленными по разным энергетическим руслам. Диагональные мазки под зданием церкви словно передают колебания почвы, подступающей к фундаменту и пытающейся поглотить

постройку. Круговые мазки на небе вызывают ощущение сотрясения воздуха, раскачивающего здание, его беспощадного давления на отчаянно сопротивляющуюся церковь.

На картине П. Пикассо «Скрипка» (с. 62 учебника) невозможно с первого взгляда узнать музыкальный инструмент, изображённый в гармоничном овале. Художник не только «разбирает» скрипку на составляющие её элементы, но ещё и изображает их одновременно с разных точек зрения. Воссоздать инструмент в своём воображении — задача зрителя. «Завершённость композиции крепко спаивает все элементы в синтетическое целое, хотя и каждая из деталей скрипки замечательна своей красотой и законченностью. Все они компонуются так, дабы вызвать не столько представление о скрипке, сколько о музыке, извлекаемой из неё. Музыка как вид искусства оказывается созвучной творчеству Пикассо, ведь она... творит свой собственный художественный мир» (И. В. Фетисов).

Пусть учащиеся вспомнят музыкальные интонации, выражающие разные чувства, состояния человека, например интонацию плача, мольбы, нежности, призыва, торжества и др., и попытаются исследовать, какими нотными знаками они передаются. Как известно, нотные знаки — это различные способы изображения звучания, его силы и длительности, связного или отрывистого исполнения, остановок (пауз) и др.

Второй этап урока — коллективное прослушивание музыкальных произведений народного и композиторского творчества ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 4, 13, 27, 74; фонохрестоматию для 9 класса, трек № 1; фонохрестоматию для 6 класса, трек № 31)***, выявление интонаций-знаков, интонаций-символов. Размышление над выражением музыковеда В. В. Медушевского: «В каждой интонации спрятан духовный человек».

Если с помощью вербального языка возможно объяснить какое-либо явление, то музыкальный язык помогает слушателю прочувствовать его эмоциональное воздействие. Говоря о музыкальной знаковой системе, мы подразумеваем музыкальный язык и его субъективно-личностную реализацию в форме музыкальной речи. Музыка оперирует средствами художественной выразительности, поэтому язык можно определить как «систему художественно-выразительных средств (знаков) в единстве с их устойчивыми духовными значениями, закреплёнными в общественном художественном сознании», а речь — как реализацию этой системы в конкретном индивидуальном мышлении.

Музыка не воспроизводит внешний мир, но строится по законам действительности. Именно на этом основана выразительная сила музыки. Она способна раскрыть эмоции и наиболее удачно воплощает настроение — не указывая на какой-либо конкретный объект, но формируя целостные образы, передавая звуковые представления в виде «смыслозвуковых обобщений». В музыкальном произведении знак выполняет определённые функции: пробуждает представления и мысли о явлениях

действительности, выражает эмоционально-оценочные отношения, воздействует на механизмы восприятия, указывает на связь с другими знаками.

В музыке используются знаки различного рода — иконические, знаки-индексы и знаки-символы. Иконические знаки — знаки-образы, имеющие сходство с тем, что они обозначают, не могут считаться специфическими для музыкального искусства. Звуковая природа музыкального языка допускает звукоподражание, но оно применяется лишь в отдельных случаях (пение птиц, удары грома, шум моря, шелест листьев, лязг машин). Воспроизведение звучащей стороны действительности носит в музыке условный характер и выступает в сочетании с эмоционально-выразительным значением образа. Сложные иконические знаки моделируют различные реальные процессы, прежде всего процессы движения, например «Вечное движение» Н. Паганини ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 74).*** Благодаря иконическим знакам возможно возникновение пространственных ассоциаций (покачивание волн, эффекты приближения и удаления).

Знаки-индексы представляют собой «намёки» на внешнюю предметную сферу, способствуют возникновению исторических, национальных, социальных ассоциаций (обобщение через стиль, жанр, тип музыки и пр.). Например, музыкальный материал, имеющий ту или иную национальную окрашенность, в зависимости от ситуации пробуждает в сознании слушателя образы России, Испании, Востока и т. д.

Знаки-символы — интонации и мелодии, которые несут прямую смысловую нагрузку («Dies irae», мотив судьбы из Симфонии № 5 Л. Бетховена, «Марсельеза», гимн, лейтмотивы в опере). Музыкальная символика, связанная с обозначением обобщённой художественной идеи, всегда проявляется в ансамбле с конкретной звуковой выразительностью, реализуемой эстетическими средствами.

Третий этап урока — актуализация художественных представлений учащихся о символической природе искусства: рассуждения по поводу полюбившихся произведений классического и современного искусства на предмет наличия в них знаков и символов. Исполнение песен хором, ансамблем, солистами, исполнение музыкальных пьес школьниками, которые обучаются игре на каком-либо музыкальном инструменте в ДМШ, выявление в их содержании и языке символических смыслов и значений. Запись в творческую тетрадь особенностей их символики.

Домашнее задание:

1. Рассказать о значимом событии в жизни класса, школы, семьи языком знаков и символов искусства.
2. Найти в энциклопедиях, справочниках, Интернете определения понятий «фольклор», «народные традиции». Какие традиции соблюдают в вашей семье?

Седьмой урок: «Художественные послания предков» (с. 64—65)

Задачи урока: оценка значения народного творчества для развития культуры и искусства; направление деятельности учащихся на сохранение и приумножение народных традиций, обрядов; обращение к фольклору как к живому роднику новых идей, нравственных ценностей.

Формирование УУД: *личностных* — выявление нравственной основы народного творчества, осознание его непреходящей ценности для понимания картины мира; *познавательных* — поддержание интереса к изучению, сохранению и популяризации народного искусства; *коммуникативных* — осознание коммуникативных основ литературного, песенного фольклора, декоративно-прикладного искусства, расширение импровизационных возможностей исполнительской, театрально-музыкальной деятельности в процессе изучения «посланий» предков; *регулятивных* — развитие эмпатии при изучении мифов, ритуалов, обрядов в народном творчестве; *информационных* — нахождение образцов народного творчества, их классификация по видам и жанрам, сохранение и трансляция в процессе участия в праздниках, фольклорных фестивалях.

Первый этап урока — знакомство с текстом учебника, выявление ключевых слов, понятий, терминов. Сравнение собственных представлений о мифах, ритуалах, обрядах, фольклорных традициях с формулировками учебника. Актуализация знаний об особенностях языка декоративно-прикладного искусства, устного народного творчества (на примере мифов, сказок, преданий), музыкального фольклора (его жанров, импровизационности, связей с земледельческим календарём), о синтезе искусств в церковном богослужении (архитектура храмов, их убранство, иконы, фрески, богослужебное пение).

Сегодня можно уверенно говорить о том, что практически каждое истинное произведение искусства, сотворённое людьми когда бы то ни было, является художественным посланием автора (эпохи, народа) к потомкам. Особенно показательны в этом отношении произведения традиционного, народного творчества.

Одежда и жилище, посуда и украшения, изделия из металла и керамики, дерева и ткани украшаются символическими орнаментами, передающими мировосприятие человека. Древние языческие племена передавали в изобразительных формах свои верования, представления о вечном круговороте жизни, связи человека с природой, Космосом. Мифопоэтические образы и символика языческого искусства свидетельствуют о разнообразии древних культур: египетской, античной, славянской и др.

Многие представления, запечатлённые в обычаях, обрядах, заговорах, заклинаниях, пословицах и поговорках русского народа, восходят к славянскому язычеству.

Мироощущение древних славян обусловливалось культом природы. Поклоняясь силам природы, древние славяне отражали их в своём творчестве, передавая своё представление о мироустройстве. До наших дней отзвуки этих представлений дошли в украшении избы, предметов быта, в вышивках, народном костюме, в праздниках (Масленица, Егорьев (Юрьев) день, ночь Ивана Купалы, колядование и др.), в песнях, сказках. В народном обрядовом костюме, украшенном с особым тщанием, вышитые по горловине, манжетам и подолу орнаменты, состоящие из геометрических фигур, полосок и примитивных изображений людей и животных, не только выполняли эстетическую функцию, но в первую очередь служили оберегами от злых сил. Теми же функциями наделялись резные украшения жилища. Причём как в костюме, так и в жилище деление было трёхчастным. Верхняя часть символизировала небо, райские кущи. Здесь могли изображаться птицы, солнце, цветущие ветви фантастических деревьев. Средняя часть представляла собой землю и украшалась условными изображениями пашни, ростков, реки и т. п. Внизу — подземное и подводное царство, населённое русалками, лешими и всякими чудищами. Орнаменты в избе в основном располагались вокруг окна и крыльца, по карнизам. Человек, глядящий в окно, должен был ощущать себя центром мироздания: над ним небо и солнце, по бокам декоративные стволы деревьев или знаки земли, под ним весь подземный и подводный мир. А над избой возвышался главный оберег — конь-охлупень — символ солнца и добра.

Древняя славянская символика отражает понимание красоты природы и одновременно неодолимый страх перед её таинственным могуществом. Именно этой теме посвящены древние мифы, былины и сказки. Образы Снегурочки, Весны, Берендеева царства и др. — это образы самой природы. Циклы природного календаря неумолимо определяли быт всего коллектива и каждого отдельного человека.

Традиционные обряды и празднества представляют собой органическое соединение языческих верований с идеями христианства. Один из первых больших весенних праздников — Масленица, посвящённая встрече Солнца и включающая в себя игры, хороводы, песни, изобразительный фольклор, особые ритуальные действия по сжиганию Масленицы, образ которой, согласно древним обычаям, содержал в себе гротесковые черты: «Масленицу провожаем, света солнца ожидаем», — напевали в деревнях. Смысл праздника заключался в том, чтобы, прогнав злые, тёмные, враждебные человеку силы, помочь возродиться природе. При этом большое значение имели смех, веселье — они поддерживали жизненные силы, помогали превратить смерть в новое рождение. Горящие костры символизировали солнечную энергию. Исследователь М. А. Некрасова пишет о русском характере, особенностях национальной психологии: «Это, во-первых, переживание беды, горя, выход из него, запечатлевшийся в фольклоре: в былинах, сказках, песнях. В них нет ничего мрачного, безысходного... Способность превращать горе в цветы радости... проистекает в русском искусстве из праздничного чувства мира, когда человек чувствует себя в единстве с мирозданием. Во-вторых, это отношение к смерти, неотделяемое в народном сознании от жизни...»

Специфика традиционного народного искусства — в его коллективном характере. Автор любого фольклорного произведения передаёт

не столько собственное видение мира, сколько представление о нём своего народа. Именно поэтому в культуре одного народа можно увидеть массу вариаций. Например, в русском традиционном искусстве различают региональные художественные промыслы, каждый из которых самобытен и неповторим, но внутри своего направления авторы строго придерживаются проверенных временем канонов, определяющих выбор материалов, приёмы их обработки, форму и назначение изделий, декор и символику. И неважно, кто из жителей села вырезал, раскрасил или слепил изделие, главное, что каждое произведение несёт информацию именно об этом селе и его жителях.

Второй этап урока — разглядывание иллюстраций из учебника, определение видов искусства, особенностей художественного языка. Сравнение образа Снегурочки в произведениях И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, анализ средств его художественного воплощения. Поиск ответов на вопросы: • Какое эмоциональное состояние персонажа передают художники? • С помощью каких цветовых решений раскрывается образ? • Каковы особенности композиции?

Третий этап урока — расширение представлений о сказке «Снегурочка» на основе музыкальных интерпретаций её сюжета в опере Н. А. Римского-Корсакова ***(см. фонохрестоматию для 3 класса, треки № 38—43; фонохрестоматию для 8 класса, трек № 78)*** и музыке П. И. Чайковского к одноимённой драме А. Н. Островского ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 105—109)***.

Интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ фрагментов музыки Римского-Корсакова и Чайковского. Составление в творческой тетради сравнительной таблицы образов оперы и музыки к драме.

Домашнее задание:

1. Вспомнить русские народные песни, определить их символическую основу, подготовиться к их исполнению в классе (соло, ансамблем).

2. Придумать ритмическую партитуру для украшения одного из народных наигрышей, подготовиться к его исполнению в классе под фонограмму.

3. Разработать сценарий одного из народных праздников (см. с. 65), записать план праздника в творческую тетрадь, обратив особое внимание на знаки-символы, раскрывающие смысл обрядовых действий.

Восьмой урок: «Разговор с современником» (с. 66—67)

Задачи урока: усвоение информации о миссии художника, который транслирует современникам новые идеи, прививает им высшие ценности; знакомство с «вечными темами» жизни и искусства, воссозданными в художественных произведениях;

осознание значения шедевров мирового искусства в формировании эстетического вкуса, исторической памяти современных людей, потребности общения с искусством, приобретения опыта анализа произведений древнерусского искусства.

Формирование УУД: *личностных* — позитивная мотивация к изучению древнерусской живописи, её духовных смыслов; *познавательных* — поддержание интереса к истории отечественного искусства, изучение символики иконы; *коммуникативных* — осознание коммуникативной функции классического искусства, развитие приёмов словесной аргументации непреходящего значения шедевров религиозного искусства; *регулятивных* — выработка навыков целеполагания, постановки учебных задач, планирования и оценочных действий в процессе освоения учебной темы; *информационных* — передача информации в различных формах — текстовой, звуковой, графической и др.

Эпиграфом к уроку могут стать слова Альберта Швейцера: «Постоянная доброта может творить чудеса. Подобно тому как солнце может растопить лёд, так и доброта изгоняет непонимание, недоверие и враждебность».

Первый этап урока — работа с текстом учебника, запись ключевых понятий разворота в творческую тетрадь. Параллельно с чтением текста анализ иконы «Троица» Андрея Рублёва, особенностей её эмоционального строя, композиции, цвета, ритма.

Второй этап урока — поиск ответов на вопросы: • Какие нравственные ценности нашли отражение в иконе «Троица» А. Рублёва? • Почему икона «Троица» написана в память о Сергии Радонежском? • С какими историческими событиями, определившими ход российской истории, связано создание этой иконы?

Прослушивание музыкальных и литературных произведений, созвучных образу «Троицы» ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 79—80, 82)***[1].

Третий этап урока — просмотр фрагмента художественного фильма «Андрей Рублёв» (режиссёр А. А. Тарковский) — заключительной новеллы «Колокол». Определение главной идеи произведения. Анализ эмоциональных состояний героев — Андрея Рублёва (артист А. А. Солоницын) и Бориски Моторина (артист Н. П. Бурляев). Поиск символов слияния металла и огня, земного и небесного.

Домашнее задание:

1. Записать в творческую тетрадь приметы народного праздника Троица, свои мысли по поводу высказывания С. Т. Романовского: «И сегодня на Троицу принято… благодарить Мать-Природу за то, что она кормит, и поит, и врачует нас. И радует нас красотой несказанной».

---

[1] Можно также использовать рассказ С. Т. Романовского «Троица», предлагаемый в учебнике «Музыка» для 4 класса (авторы — Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина). — М.: Просвещение, 2014.

2. Найти дома изделия народных промыслов. Рассмотреть их и найти в них образы-символы.

Девятый урок: «Символы в жизни и искусстве» (с. 68—71)

Задачи урока: усвоение информации о значении образов-символов для осмысления жизненных проблем человека; изучение символа дороги в разных видах русского искусства; актуализация предшествующего художественного опыта школьников в процессе постижения символичности искусства.

Формирование УУД: *личностных* — выявление духовно-нравственной основы образов-символов народного искусства; *познавательных* — расширение представлений учащихся о символике разных видов и жанров народного творчества; *коммуникативных* — осознание коммуникативной функции народного и профессионального творчества, участие в дискуссиях по проблемным вопросам развития и функционирования народного искусства в современном обществе; *регулятивных* — развитие умения планировать действия при решении учебных задач, корректировать качество исполнения, театрализации образцов фольклора; *информационных* — создание домашней коллекции народной музыки (аутентичной и её современных обработок).

Содержание этого урока даёт возможность представить его интегрированным по нескольким учебным предметам — искусству, литературе, истории, географии... Это может быть обобщающий урок с опорой на знания, полученные при освоении разных предметов. В ходе проведения серии уроков по разным предметам целесообразно рассмотреть виды символов и их применение в жизни и искусстве. Уроки могут проходить на основе личного опыта учащихся в интерактивном режиме.

Первый этап урока — поиск в тексте учебника информации о символах народного творчества: солнце, дереве, дороге. Актуализация художественного опыта школьников, поиск образцов народного и профессионального творчества, соответствующих данным символам.

По одной из классификаций символы разделяются по физическим свойствам: звуковые, световые, механические, тепловые, двигательные, химические, электрические, предметные. Предложите учащимся привести примеры звуковых, световых и предметных символов. Так, к предметным символам можно отнести, например, деньги, семейные, религиозные, государственные реликвии. Двигательные символы включают мимику, жесты, которые демонстрируют тип поведения человека в зависимости от его социальной роли: вождя, военного, судьи, больного, врача, учителя, начальника, подчинённого и т. д. Давно подмечено, что, если человека лишить внешних символических знаков, например погон, мундира, шпаги, креста, медалей и т. д., меняется и его психика.

Учащиеся уже знают о центральных символах любой культуры (солнце, дерево, дорога, птица, мать-земля или богиня-мать и др).

С каждым связано множество мифов, сказаний, обрядов и представлений. Столь же популярны геометрические коды: точка, треугольник, прямоугольник, круг, прямые или волнистые линии и др.

Интерпретируя произведение, необходимо учитывать контекст, так как в разных культурах одни и те же коды могут расшифровываться различно. Например, точку трактуют как первоначало структурирования Космоса, выделение конкретики, порядка во всеобщем Хаосе, но в то же время точка — это и сгусток энергии, начало нового отсчёта времени. Не случайно в древности зерно обозначалось точкой (в керамических изделиях магического предназначения точка появлялась в результате вдавливания зерна в сырую глину). Развёртывание точки даёт линию, обозначающую в разных контекстах то Землю, то ствол священного древа — ось мира, то стрелу и, наконец, дорогу.

Каждый образ-символ можно изучать и анализировать отдельно. В учебнике это сделано на примере образа дороги. Однако в мифах, так же как и в жизни, все явления связаны друг с другом. Явный или скрытый образ дороги, пути можно найти во многих произведениях литературы, изобразительного искусства и музыки.

В фольклоре образ мирового древа по сути представляет собой дорогу, соединяющую землю с небом, наш реальный мир с потусторонним миром, но может ассоциироваться и с дорогой, идущей по земле, об этом говорят русские народные загадки: «Лежит брус во всю Русь. Встанет — до неба достанет, а ляжет — так всю Русь обоймёт» и др. В то же время образ распускающегося дерева, общераспространённый в древней космогонии и вошедший в народное искусство, символизирует мать-землю. Не случайно во многих произведениях традиционного декоративно-прикладного искусства — в вышивках, кружеве, ювелирных украшениях, резьбе по дереву — до сих пор встречаются следы перехода одного образа в другой, например в изображении дерева (кружево) с симметрично поднятыми ветвями, завершаемыми лучистыми кругами, проступает лучистая фигура с солярными знаками в поднятых руках.

Главное, что многие мифологические образы становятся универсальными «знаками (кодами) других предметов и понятий и символически их заменяют. На базе этого возникают кодовые цепочки, с помощью которых можно соединить в описании все сферы бытия» (по материалам Е. С. Медковой).

Интересные сопоставления образа реки и образа дороги приводит В. И. Белов в рассказе «Незримые лавинки»: «Образ реки в народной поэзии так стоек, что с отмиранием одного жанра тотчас же поселяется в новом, рождённом тем или другим временем. ...Его нельзя до конца объяснить и понять рациональным коллективным умом. Образ жив, пока жива человеческая индивидуальность.

...Что-то родное, вечно меняющееся, беспечно и непрямо текущее, обновляющееся каждый момент и никогда не кончающееся, связующее ныне живущих с уже умершими и ещё не рождёнными, мерещится и слышится в токе воды. Слышится всем. Но каждый воспринимает образ текущей воды по-своему...

Образ дороги не менее полнокровен в народной поэзии.

А нельзя ли условиться и хотя бы ненадолго представить эмоциональное начало речкой, а рациональное — дорогой? Ведь и впрямь:

одна создана самою природой, течёт испокон, а другая сотворена людьми для жизни насущной.

Человеку всё время необходимо было идти (хотя бы и за грибами), нужно было ехать (например, за сеном), и он вытаптывал тропу, ладил дорогу. Нередко дорога эта бежала по пути с речною водой...

Дорога стремилась быть короче и легче, да к тому же тот берег почему-то всегда казался красивей и суше. Не раз и не два ошибалась дорога, удлиняя свой путь, казалось бы, совсем неуместными переправами! Но от этих ошибок нередко душа человеческая выигрывала нечто более нужное и неожиданное».

Человек чувствовал себя частицей мироздания, а не противопоставлял себя миру. Мифы и символические образы всегда несли, кроме познавательных, ещё и психотерапевтические функции, помогая структурировать мир в сознании человека и создавая иллюзию защищённости. «Переживание вечного» позволяет возродиться человеческой психике так же, как возрождается природа после зимнего сна. Происходят эмоциональное приятие вневременных представлений, устойчивых ориентиров и их адаптация к бытовым условиям (мораль), поэтизация происходящего в реальности конфликта и переориентация на его благополучное разрешение.

Второй этап урока — художественный анализ образцов декоративно-прикладного искусства, живописных полотен А. К. Саврасова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина. Просмотр фрагмента фильма «Метель» с музыкой Г. В. Свиридова (по повести А. С. Пушкина), выяснение значения образа дороги, зимнего пути в драматургии фильма и судьбах его персонажей.

Пересказ по памяти эпизодов народных сказок, былин, связанных с образом дороги. Возможен просмотр мультипликационного фильма «Картинки с выставки» режиссёра И. А. Ковалевской с музыкой М. П. Мусоргского (фрагмент «Баба-яга»).

Третий этап урока — восприятие музыкальных образов, рисующих образ дороги (русская народная песня «Степь да степь кругом», «Попутная песня» М. И. Глинки, «На тройке» П. И. Чайковского, «Эх, дороги» А. Г. Новикова, «Прощание с Россией» Э. Н. Артемьева ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 42, 85—87)***, «Тройка» Г. В. Свиридова ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, трек № 109)***. Работа в группах — интонационно-образный анализ произведений, поиск символов-интонаций, раскрывающих содержание, ассоциаций с изобразительным рядом учебника; выявление сходства и различий языка произведений разных стилей и жанров.

Важно, чтобы учащиеся осознали, что поэтическое восприятие природы народом обусловлено трудом на земле, родственной связью человека с ней. Символические образы вырастали из жизненных потребностей человека, из его повседневного общения с природой, входили в многовековой опыт крестьянской жизни и лучше всего сохранились именно в народном творчестве. Однако со временем постоянные, привычные мотивы наполняются новым содержанием, переосмысливаются в раз-

ных видах искусства. Закреплённый веками канон перевоплощается в новые формы.

Домашнее задание:

1. Подготовить компьютерную презентацию на тему «Образ дороги в творчестве русских и зарубежных художников».
2. Составить план проведения конкурса презентаций, разработать критерии их оценки. Сформировать на компьютере табличный вариант «Листа оценки» для членов жюри с указанием критериев.

Десятый урок: «Звучащий цвет и зримый звук» (с. 72—73)

Задача урока: рассмотрение проблемы воздействия цвета при восприятии абстрактных композиций на примере творчества русского художника-авангардиста В. В. Кандинского.

Формирование УУД: *личностных* — осознание абстрактного искусства как отклика на изменения окружающей действительности; *познавательных* — изучение концепции цвета и звука в творчестве В. В. Кандинского; *коммуникативных* — понимание специфики абстрактного искусства (каждый видит то, что хочет увидеть), выражение в речевом высказывании собственного отношения к абстракционизму; *регулятивных* — включение волевых усилий в процесс анализа образов абстрактного искусства, поиск известных знаков и символов; *информационных* — поиск аналогий и ассоциаций абстрактного искусства с образами реального мира, отбор информации об экспериментальных направлениях в области искусства.

Художественный образ гораздо многомернее и интереснее простого изображения предмета. Поэтому копия натуры, даже мастерски выполненная, сегодня никому не интересна. Внимания достоин субъективный взгляд художника, его переживания и раздумья. Зрителю, как и художнику, важно понимать, какими средствами пользуется живописец, чтобы передать глубину и многообразие своих представлений о мире.

Первый этап урока — работа с текстом учебника, анализ влияния цвета на восприятие и мироощущение зрителя, его духовный мир, акцентирование внимания на «музыкальности» цветовых сочетаний.

Второй этап урока — анализ абстрактных композиций В. В. Кандинского, поиск в них реальных и отвлечённых элементов, музыкальных цветовых сопоставлений, разнообразных линий, геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник), контрастных колористических решений, холодных и тёплых, светлых и тёмных тонов. Определение эмоционального статуса полотен, подбор звуковых ассоциаций, создание на музыкальном инструменте (синтезаторе), компьютере звуковых импровизаций. Определение содержания картин В. В. Кандинского: мыслей, чувств, характеров, настроения.

Третий этап урока — работа в группах: запись в творческую тетрадь своих размышлений на тему взаимосвязи абстракционизма с политической ситуацией в России начала XX в.

Прослушивание музыкальных произведений: «Шествие солнца» С. С. Прокофьева, «Танец огня» М. де Фальи, «Соната для виолончели и фортепиано» (2-я часть) А. Г. Шнитке, «Магнетические поля» Ж.-М. Жарра ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 88—90)***. Выявление особенностей музыкального языка и средств художественной выразительности, посредством которых воплощены образы солнечной энергии и дисгармонии современного мира.

Можно предложить учащимся послушать стихи поэтов XX в. И. А. Бродского и В. Ф. Ходасевича (см. с. 26—27 данного пособия) и подумать над тем, как они соотносятся с содержанием прослушанных сочинений:

Домашнее задание:

1. Создать цветовую композицию, в которой необходимо передать различные настроения.
2. Найти в учебнике понравившееся живописное полотно. Проанализировать его, обращая внимание на сочетание в нём тёплых и холодных, светлых и тёмных тонов. Записать в творческую тетрадь мысли о влиянии такого рода сочетаний на раскрытие содержания картины.
3. Найти в Интернете записи электронной музыки, созвучной картинам В. В. Кандинского, прослушать её с одноклассниками.

Одиннадцатый урок: «Музыкально-поэтическая символика огня» (с. 74—75)

Задачи урока: знакомство с фрагментами симфонической поэмы «Прометей» А. Н. Скрябина — одного из наиболее значительных и впечатляющих симфонических произведений композитора; разъяснение того, в чём заключается необычность замысла её исполнения (сочетание музыки и цвета) и грандиозность духовно-нравственной задачи «пропеть гимн дерзновенной воле человека».

Формирование УУД: *личностных* — усвоение информации о роли духовных поисков представителей искусства; *познавательных* — расширение представлений об исторических этапах развития музыкального искусства России; *коммуникативных* — осознание возможности общения композитора со слушателями и зрителями в процессе интеграции искусств, реализация отношения к музыке в размышлениях, дискуссиях, при решении проблемных ситуаций; *регулятивных* — планирование работы в процессе восприятия и анализа музыки; *информационных* — поиск информации об экспериментах в сфере цветомузыки.

Первый этап урока — актуализация знаний учащихся о мифах, в частности о Прометее. Изучение текста учебника. Запись в творческую тетрадь основных идей поэмы «Прометей».

Поэтапное прослушивание фрагментов поэмы ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 93)***, выделение её главных тем и гармонических комплексов, композиционных разделов: вступление — «прометеевская гармония», мелодия-символ дерзновенной мечты Прометея; главная тема экспозиции, разработка, реприза — колокольные и органные звучания. Обозначение цветовой гаммы, запланированной композитором, рядом с названием каждой музыкальной темы (по тексту учебника).

В основе замысла симфонической поэмы лежит древнегреческий миф о Прометее, который похитил огонь с небес и подарил его людям. Он вывел человечество из тысячелетней тьмы и приобщил к ремёслам, дал независимость от власти богов. За свой свободолюбивый, богоборческий поступок Прометей был безжалостно наказан: его навечно приковали к скале, и орёл изо дня в день клевал ему печень, которая за ночь вырастала вновь. В трагедии Эсхила Прометей в ответ на уговоры богов смириться гордо бросает Зевсу: «Знай хорошо, что я б не променял / Своих скорбей на рабское служенье...»

В образе Прометея композитор воплотил активное волевое начало, лежащее в основе деятельности человека, преобразующего мир. Человек, мощь его разума, его место и роль во Вселенной и таинственные космические процессы рождения новых миров — вот круг основных тем поэмы. Скрябина вдохновляла идея «пропеть гимн дерзновенной воле человека» и поэтическая символика огня как выражение энергии, движения, жизни, творчества. В своём видении музыки он исходил из цветового восприятия звуков, которое всегда индивидуально и неповторимо (подобно тому как Кандинский сравнивал воздействие цвета с воздействием музыкальных инструментов).

Второй этап урока — повторное прослушивание поэмы «Прометей», рисование цветовой композиции под звучащую музыку каждым учащимся. Выяснение роли хора в поэме. Поиск ответа на вопрос: • Какие жанры музыкального искусства взаимодействуют в «Прометее» — программная симфония, кантата, концерт для фортепиано с оркестром?

Симфоническая поэма А. Н. Скрябина «Прометей» — это своеобразное произведение, которое объединяет в себе одночастную программную симфонию (в форме сонатного аллегро) с большим количеством символических тем (тема творческих устремлений и тема воли в интродукции; тема разума, полётно-танцевальная тема и тема наслаждения в экспозиции), фортепианный концерт с оркестром (по замыслу композитора, фортепианная партия символизирует героическую, творческую личность, а партия оркестра — окружающий её мир, Вселенную, космическое начало), кантату, в которой хор поёт без слов, и симфонию света.

Б. В. Асафьев так представлял себе содержание произведения: «Характер этой поэмы — сурово-мрачный. На вершинах гор в ледниковых полях зарождается действие. Таинственно холодный свет

брезжит вокруг. Спят разрушительные силы Хаоса. К ним взывает властный, повелевающий голос. ...Пробуждаются спящие силы. Рождается противоборство. Вспыхивают огни, сочетаются в пламя. Великий небывалый пожар! Так в XX в. гордый человек... создаёт миф о переоценке в огненном крещении старого, Божеством созданного мира и о создании нового властью человеческой воли. «Прометей» создавался в течение 1909—1910 гг., накануне великого кризиса «культуры, мысли и жизни». Скрябин словно жил в предчувствии надвигающихся событий». Учащиеся могут обратиться к картине К. Ф. Юона «Новая планета» (с. 127 учебника).

«Прометей» был впервые исполнен в Москве в зале Дворянского собрания 2 марта 1911 г. Сольную партию фортепиано исполнял автор, дирижировал С. А. Кусевицкий. Вскоре прошли концерты в Амстердаме и Лондоне. «Впечатление было действительно велико и прекрасно», — вспоминали современники. На одном из вечеров присутствовал Б. Шоу, который «был одним из самых больших энтузиастов и аплодировал изо всей силы». (Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества. — М., 1971.)

Третий этап урока — запись в творческую тетрадь размышлений по поводу высказываний Л. Бетховена и А. Н. Скрябина (с. 75 учебника).

Домашнее задание:

1. Найти в Интернете (или переписать у учителя) музыкальные произведения, воссоздающие образ солнца, огня. Проанализировать художественные средства передачи энергии стихии.
2. Написать реферат или составить компьютерную презентацию на тему «Образы солнца, огня в литературе, живописи, музыке».

РАЗДЕЛ IV.
Красота в искусстве и жизни (10 ч)

В этом разделе учащимися осваивается понятие «красота», изучаются её законы, способность искусства дарить людям чувство эстетического наслаждения; выявляется различие реакций (эмоций, чувств, поступков) людей на социальные и природные явления в жизни и искусстве, определяется характер эстетического отношения к окружающему миру, осознаётся идея соединения в художественном произведении двух реальностей — объективно существующей и порождённой фантазией художника.

Первый урок: «Что есть красота?» (с. 76—77)

Задача урока: постижение красоты как эстетического явления в природе, в человеческих отношениях, в искусстве, во внешнем облике и внутреннем мире человека.

Формирование УУД: *личностных* — развитие способности видеть красоту в жизненных проявлениях и произведениях искусства; *познавательных* — формирование потребности видеть и создавать красоту в окружающей жизни; *коммуникативных* — выработка навыка выражать при помощи слов собственное отношение к красоте в искусстве; *регулятивных* — постановка целей, задач, определение последовательности их решения в процессе анализа художественных произведений, критическая оценка суждений о красоте окружающего мира, людей, их образов в разных видах искусства; *информационных* — поиск информации, позволяющей классифицировать проявления красоты в разных сферах художественной деятельности.

Первый этап урока — работа в группах: чтение текста учебника, изучение эстетических функций произведений искусства, поиск ответов на сложные вопросы, пример такого рода вопросов в стихотворении Н. А. Заболоцкого.

Вовлечь учащихся в дискуссию о сущности красоты помогут приведённые ниже высказывания: «Красота есть цель и смысл духовной эволюции человека. Восприятие Красоты находится в зависимости от уровня духовности, от степени развитости «инстинкта» красоты, потенциально присущего каждому». «Всякая активность вне Красоты в конечном итоге оказывается разрушением. Понятия Красота и Свобода в своём высшем значении обозначают Единую Реальность Бытия... Свобода — этическое звучание Высшей Красоты, а Красота — эстетическая «транскрипция» Свободы». «Платон устами Сократа направляет собеседника к пониманию того, что сущность прекрасного следует постигать бесконечно: «Прекрасное — трудно». «Красота — это радость нашей жизни. Человек стал Человеком потому, что увидел глубину лазурного неба, мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днём, трепетание марева над горизонтом... Остановись и ты в изумлении перед красотой — и в твоём сердце расцветёт благородство» (В. А. Сухомлинский).

Второй этап урока — восприятие зрительного ряда учебника (живописных портретов, художественных фотографий, картины В. Ван Гога). Подбор эмоционального словаря при определении собственных мыслей, чувств в процессе восприятия образов искусства. Анализ их содержания, цветовых решений, композиции, языка. Поиск ответа на вопрос: • В чём заключается красота людей (женщин, ребёнка), пейзажей на репродукциях в учебнике?

Третий этап урока — поиск в учебнике изображений, которые нельзя назвать красивыми. Решение данной учебной задачи на основе выявления особенностей образов, олицетворяющих зло, насилие, уродство и т. п.

Восприятие музыкальных произведений разных композиторов, стилей и жанров, анализ средств художественной выразительности, влияющих на появление у слушателей различных

чувств и эмоций, отражающих состояние любования красотой: радость, восторг, ликование, торжество, добро, свет, покой, умиротворение и т. п. ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 2, 17, 28, 35, 44, 46, 59, 67, 72 и др.).***

Чтение учащимися литературных произведений (проза или поэзия) из учебника «Литература», раскрывающих красоту окружающего мира, человека, или прослушивание записей ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 31, 48, 64, 92 и др.).***

Домашнее задание:

1. Записать в творческую тетрадь свою трактовку выражения «Искусство пробуждает в людях художников».
2. Найти несколько произведений разных видов искусства (живопись, скульптура, архитектура, литература, музыка), которые воплощают идеал красоты. Обосновать свой выбор.

Второй урок: «Откровенье вечной красоты» (с. 78—79)

Задача урока: развитие чувства прекрасного при восприятии религиозного искусства (духовные стихи, молитвы, иконы, алтари).

Формирование УУД: *личностных* — осознание истины, добра и красоты как основы подлинного искусства; *познавательных* — расширение представлений о красоте образа Богородицы, Мадонны в религиозном искусстве; *коммуникативных* — понимание значения иконы, алтарной картины в молитвенной практике верующих; *регулятивных* — развитие эмпатии (сопереживания, сочувствия) в процессе знакомства с религиозным искусством; *информационных* — поиск и систематизация сведений о роли церковного искусства в становлении идеалов красоты.

Первый этап урока — актуализация знаний, художественных представлений учащихся, связанных с жанром женского портрета. Работа с текстом учебника, выделение ключевых слов и выражений, необходимых для понимания смысла учебной темы. Поиск в учебнике тех женских портретов (скульптурных, живописных), о которых идёт речь в тексте. Рассмотрение их с точки зрения красоты душевной и внешней. Рассуждения о том, что в разные времена воззрения на женскую красоту менялись.

Второй этап урока — чтение текстов католической и православной молитв («Ave, Maria», «Песнь Пресвятой Богородице»). Восприятие шедевров мировой художественной культуры — алтарной картины «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, икон «Богоматерь Белозёрская» и «Богоматерь Владимирская». Привлечение внимания школьников к трактовке образа смирения, благодати, скрытой грусти, к сдержанному колориту, статичности поз, слиянию фигур Марии и Младенца Христа.

Третий этап урока — прослушивание молитвы «Ave, Maria» в исполнении певцов и вокальных коллективов ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 67, 95—97)***, а также

фрагментов «Всенощной» П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова ***(см. фонохрестоматию для 3 класса, трек № 25; фонохрестоматию для 5 класса, треки № 42, 44).***

Поиск ответов на вопросы: • Какие чувства испытывают слушатели этих песнопений? • Что переживаете вы? • В чём заключается красота этих молитв? (Возвышенный, эмоциональный строй музыки, песенные, запоминающиеся, словно льющиеся из глубины души, мелодии, спокойные ритмы, стройная форма, искренность исполнителей.)

Домашнее задание:

1. Подготовить фотоколлаж или компьютерную презентацию с изображениями храмов, соборов, монастырей вашего региона.
2. Описать в творческой тетради особенности их архитектуры, окружающего ландшафта, подчёркивающие красоту построек.

Третий урок: «Застывшая музыка» (с. 80—81)

Задачи урока: изучение символики церковных сооружений; любование красотой архитектуры, органичным слиянием культовых построек с окружающей их природой.

Формирование УУД: *личностных* — выработка представлений об исторической ценности храмовых построек, их значении в развитии культуры; *познавательных* — пробуждение интереса к культовым сооружениям как носителям высокой духовности и красоты; *коммуникативных* — объяснение назначения храмов, церквей для молитвенного общения верующих с Божественными силами и друг с другом; *регулятивных* — развитие умения выражать свои мысли и чувства, вызванные храмовой архитектурой и её декором; *информационных* — поиск информации и составление электронных альбомов, коллекций шедевров храмовой архитектуры и иконописи.

Первый этап урока — работа с текстом учебника, выделение главной информации о церквях и соборах, изображения которых представлены в учебнике. Описание архитектурной композиции каждой постройки. Поиск ответов на вопросы: • Почему архитектуру называют застывшей музыкой? • Какие черты придают архитектурным строениям неповторимый облик?

Второй этап урока — чтение высказываний Г. Берлиоза и Л. Д. Любимова о древнерусской архитектуре. Выделение в них красочных эпитетов, сравнений. Сопоставление этих эмоционально насыщенных характеристик с представлениями школьников о красоте и величии творений русских и зарубежных зодчих.

Сосредоточив внимание на красоте храмов, попросить учащихся дать свою трактовку выражения «Архитектура — это застывшая музыка». Поиск ответов на вопросы: • Что музыкального в архитектурных памятниках? • Какие музыкальные понятия и термины можно использовать в их описании? (*Гармония* храма и природы, уравновешенность *форм*, *ритм* функ-

циональных и декоративных элементов (окна, колонны, орнаменты, резьба), причудливость линий (*мелодий*) и т. п.)

Третий этап урока — информация учителя о том, какая музыка может звучать в православных храмах и католических соборах. Восприятие религиозной музыки разных стилей ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 57, 66, 67, 76, 80)***, а также современной духовной поэзии ***(там же, треки № 81, 82).*** Выражение чувств и эмоций, возникающих при общении с этими произведениями искусства. Обобщение по теме урока — красота архитектуры, «застывшей музыки», радует глаз тысяч людей на протяжении многих веков. В ней нашли отражение эстетические идеалы наших далёких предков.

Домашнее задание:

1. Найти в словарях, энциклопедиях определения понятий «гармония», «мера», «симметрия», «пропорция» («золотое сечение»), «ритм», «композиция».
2. Начать составление коллекций, электронных альбомов шедевров церковной архитектуры, иконописи.

Четвёртый и пятый уроки: «Есть ли у красоты свои законы» (с. 82—85)

Задача уроков: изучение основных законов красоты, усвоение понятий «гармония», «мера», «симметрия», «пропорция» («золотое сечение»), «ритм», «композиция» на примере произведений искусства разных эпох и стилей.

Формирование УУД: *личностных* — расширение знаний о законах красоты; *познавательных* — расширение представлений об основных понятиях, влияющих на эстетику художественных образов; *коммуникативных* — осознание красоты как стимула для объединения людей, их духовного общения; *регулятивных* — целеполагание, постановка задач, планирование и коррекция учебных действий, их оценка; *информационных* — активное участие в поиске и сопоставлении средств создания эстетичных образов.

Четвёртый урок

Первый этап урока — определение понятий «гармония», «мера», «симметрия», «пропорция», «ритм», «композиция». На конкретных примерах из античной скульптуры (с. 83, Дорифор, Парфенон) рассказать, как мера, симметрия, ритм влияют на красоту произведений искусства. Сопоставление записей в тетрадях с определениями из учебника.

Второй этап урока — работа в парах или группах с текстом учебника. Рассуждения на тему художественной интерпретации идеала красоты. Восприятие и анализ художественных фотографий и произведений искусства на с. 82—83 учебника.

Поиск ответа на вопрос: • Какую роль в каждом из представленных произведений играют гармония, пропорция, симметрия, ритм? Обратить внимание на то, что если живопись, скульптура, архитектура относятся к сфере культуры, то снежинка — объект живой природы. Искусство стремится подражать природе и прибегает к чётким ритмам, симметрии, лаконичности, геометризму форм, что мы можем наблюдать на примере снежинки.

Анализ фрески Джотто «Оплакивание Христа». Поиск ответов на вопросы о роли цвета, ритма фигур, асимметрии композиции. Композиция словно распадается на две половины: вверху — группа ангелов; внизу — фигура Христа и оплакивающие Его. Яркие контрастные цвета одежд подчёркивают склонённые позы женщин и апостолов. Композиция не застывшая, она наполнена движением, создающим ощущение тревоги. Движение передаётся асимметрией всей композиции, диагональю склона горы, беспокойным ритмом фигурок ангелов, парящих среди облаков, волнообразным движением стоящих и склонившихся над Христом фигур святых. Их золотые нимбы образуют светящийся ореол вокруг тела Христа, концентрируя на Нём внимание. И в то же время в композиции соблюдена мера, нет ничего лишнего, отвлекающего внимание от трагического события.

Третий этап урока — закрепление понятий «пропорция», «золотое сечение» на материале слуховых наблюдений за развитием музыкального произведения, сочинённого в простой трёхчастной форме, например «Масленицы» П. И. Чайковского из цикла «Времена года» ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, трек № 33).*** Учащиеся могут заметить, что кульминация музыкальной пьесы приходится на её вторую половину.

Домашнее задание:

1. Применить изученные на уроке понятия, связанные с воплощением идеала красоты, к другим произведениям искусства.
2. В своей музыкальной коллекции найти примеры ритмичной музыки, исполнить её с ритмическим аккомпанементом, определить в ней «точку золотого сечения».

Пятый урок

Первый этап урока — работа с текстом разворота учебника (с. 84—85). Актуализация жизненного опыта школьников в процессе усвоения понятия «ритм». Ритмично бьётся сердце здорового человека, ритмично стучат колёса поезда, ритмично тикают часы, ритмично шуршат по песку волны морского прибоя... Ритмично сменяют друг друга времена года, день и ночь и т. п. В определённом ритме работает организм человека. Этот ритм называется биоритмом. В живописи (П. Учелло. «Битва при Сан-Романо»), архитектуре (Парфенон) ритм следует понимать как повторяемость отдельных элементов.

Второй этап урока связан с исполнением и прослушиванием музыкальных сочинений. Рекомендуется исполнить ритмическую импровизацию сочинения Ф. Рамо «Тамбурина» ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 98)***.

Прослушивание Симфонии № 40 (1-я часть) В.-А. Моцарта ***(там же, трек № 12)*** направлено на выделение в музыкальной ткани первой части контрастных тем — взволнованно-трепетной главной и грациозно-изящной побочной, контрастов динамики, противопоставления звучания струнных и всего оркестра (*тутти*).

Учащиеся могут представить себя в роли дирижёров и выразительными жестами продирижировать фрагментом Симфонии № 40, подчёркивая его контрастную драматургию, направленную на раскрытие красоты и логичности выражения мыслей и чувств композитора.

Третий этап урока — выполнение художественно-творческого задания в группах: создание композиции на одну из тем («Спортивный праздник», «Дискотека», «Музыка», «Шопинг», «Одиночество», «Времена года» и др.). Техника выполнения композиции любая. Презентация должна включать в себя решение задачи: как можно использовать данную композицию.

Домашнее задание:

1. Под звучание одного из любимых музыкальных произведений создать графическую композицию, отражающую особенности динамического развития, ритмической организации, формообразования этого сочинения.
2. Подготовить краткую беседу для младших школьников на тему «Что есть красота?», снабдив её примерами из разных видов искусства.

Шестой урок: «Всегда ли люди одинаково понимали красоту» (с. 86—87)

Задачи урока: изучение идеалов красоты людей разных эпох; поиск музыкальных ассоциаций к изображениям людей в скульптуре, живописи.

Формирование УУД: *личностных* — постижение красоты религиозных, бытовых, героических, лирических образов; *познавательных* — развитие интереса к красоте одежды, моде разных эпох; *коммуникативных* — изучение коммуникативной функции искусства в формировании представлений об элементах быта людей разных эпох; *регулятивных* — планирование речевых высказываний при решении учебных задач; *информационных* — поиск и систематизация информации об идеалах красоты в различные эпохи у разных народов, составление электронной коллекции «Мода всех времён и народов».

Первый этап урока — работа с текстом учебника. Анализ изображений на с. 86—87. Найти ответ на вопрос, всегда ли люди одинаково понимали красоту, нелегко, когда не уточняется, какую красоту мы имеем в виду — внешнюю красоту человека или внутреннюю, т. е. его душевные качества. Важно продумать наводящие вопросы, ответы на которые помогут учащимся самим сделать правильные выводы. Вопросы задаются в ходе беседы, и ответы на них можно искать коллективно.

Вопросы могут быть такими: • Объективно или субъективно понимание красоты? • От чего зависит понимание красоты человеком? • Как понимали красоту в античном мире? • Какой человек считался красивым? (Можно привести в качестве примера образы мифологических героев.) • Как понимали красоту в Средние века, в эпоху Возрождения, барокко, классицизма? • Одинаковыми ли были представления о красоте человека у разных сословий, например у крестьян и дворян в XVII—XVIII вв.? в селе и в городе в XIX—XX вв.? • Какие качества мужского и женского характера считались красивыми во все времена? • Были ли в истории человечества разные, отдалённые по времени эпохи, когда красоту человека понимали одинаково? • С чем это связано?

В ходе беседы учитель, комментируя ответы учащихся и подводя подростков к решению поставленной задачи, может обращать их внимание на знакомые произведения искусства.

Школьники уже немного знакомы со стилями в искусстве и знают, что стили менялись соответственно смене вкусов, взглядов, идеалов людей. На уроке целесообразно остановиться на картине «Клятва Горациев» Жан-Луи Давида — родоначальника французского революционного классицизма.

Художник обращается к древнеримской истории. Он воспевает смелых и отважных людей, готовых принести свою жизнь на алтарь отечества. Общественный долг, ради осуществления которого они готовы на подвиг, самоотречение, смерть, для них превыше всего. Своими картинами предреволюционного и революционного периодов художник призывал современников к подвигу ради отчизны. В картине «Клятва Горациев», используя сюжет древнеримской легенды, художник раскрывает трагические противоречия между личным и общественным. Его герои — братья из рода Горациев — без колебаний отдают предпочтение общественному долгу, невзирая на собственные чувства. Они вынуждены вступить в смертельный поединок с друзьями своего детства — братьями из рода Курациев, которые представляют враждебную группировку. Трудность нравственного выбора состоит в том, что молодые люди в детстве были дружны, более того, их сёстры с той и другой стороны обручены с врагами. Но теперь они оказались во враждебных, воюющих между собой лагерях — Риме и Альба-Лонге. Братья Горации решительно, в едином порыве дают отцу нерушимую клятву в верности отечеству. Отец, призывая богов на защиту своего рода и отечества, вручает сыновьям мечи. Скорбные женские фигуры, безжизненно застывшие в правом углу картины, подчёркивают нерушимость клятвы братьев.

Можно предложить учащимся дать характеристику образов людей путём составления эмоционального словаря, подчёркивающего характерные признаки эпохи: аскетизм, застывшие позы статуй собора в Намбурге, изящество госпожи де Помпадур на портрете Ф. Буше, великолепие её одежд, книга в руках как символ принадлежности к образованному сословию, пластика фигур на картинах О. Ренуара, различия в одежде сельских и городских жителей, сочетание портрета, натюрморта и пейзажа, подчёркнутая пышность форм купчихи на картине Б. М. Кустодиева, героические, воинственные позы, наличие атрибутов воинского снаряжения на картине Ж.-Л. Давида.

В конце беседы учащиеся самостоятельно (при целенаправленном руководстве учителя) придут к выводу, что представления о физической красоте менялись вместе с мировоззрением и вкусами времени. Были эпохи, возрождавшие давние, ушедшие в историю ценности, например: в эпоху Ренессанса передовые люди увлекались античностью, провозглашая красоту свободного, гармонично развитого человека; классицизм также базировался на античности, выдвигая на первый план идеалы гражданственности, мужества, долга по отношению к Родине.

Духовная красота человека — явление непреходящее. Во все времена ценили людей, наделённых отвагой, чувством долга, интеллектом, добротой, щедростью, трудолюбием, способностью к сопереживанию.

Учитель может дополнить зрительный ряд учебника (с. 86—87), включив в компьютерную презентацию произведения, отражающие эстетические идеалы разных эпох («Дискобол» Мирона (V в. до н. э.), «Артемида» Праксителя (IV в. до н. э.), «Афродита Книдская», римская копия, «Давид» Микеланджело (1501—1504), «Весна» С. Боттичелли (ок. 1477—1478). Показ слайдов должен сопровождаться вопросами и заданиями учителя: • К каким историческим периодам относятся эти произведения? • Дайте характеристику идеала прекрасного человека в разные эпохи, опираясь на представленные произведения искусства. • Похожи ли героини картин Ф. Буше, О. Ренуара, Б. М. Кустодиева на сегодняшних красавиц?

Второй этап урока — прогнозирование образного содержания музыки, которая могла бы дополнить живописные образы («Если бы я был композитором, то сочинил бы к этой картине музыку...»). Прослушивание инструментальной музыки. Подбор ассоциативного музыкального ряда к картинам и скульптурам ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 59, 66, 99; фонохрестоматию для 9 класса, треки № 60, 73, 75, 81)***. Аргументация выбора на основе характеристики образного строя музыки, её языка, жанровых особенностей.

Третий этап урока — выполнение художественно-творческого задания: пофантазируйте и изобразите себя в образе идеального человека полюбившейся вам эпохи (материалы и техника выполнения — любые).

Домашнее задание: найти в справочной литературе определение понятия «творчество», записать его в творческую тетрадь, сопоставить это определение со своим пониманием значения данного слова.

Седьмой урок: «Великий дар творчества: радость и красота созидания» (с. 88—89)

Задача урока: интерпретация творчества как способности, дарованной природой каждому человеку, как усилий, направленных на создание художественного образа.

Формирование УУД: *личностных* — постижение секретов создания произведений искусства; *познавательных* — расширение представлений школьников о природе художественного творчества; *коммуникативных* — изучение процесса общения творцов прекрасного с миром с помощью языка искусства; *регулятивных* — ориентация сознания подростков на вживание в художественные образы при решении учебных задач; *информационных* — накопление и систематизация сведений о специфике творческого состояния художника, отражающего внешние и внутренние стороны его личности.

Первый этап урока — работа в группах с текстом учебника, выделение ключевых понятий «творческий потенциал личности», «вторая реальность», «радость творчества», «эмоциональность искусства», «творческий процесс» и др. Объяснение смысла стихотворения Б. Л. Пастернака, высказывания скульптора О. Родена, поиск примеров трудолюбия художников.

Второй этап урока — анализ произведений живописи, на которых изображены скульптор (В. И. Мухина), пианист (К. Н. Игумнов), поэт (А. С. Пушкин) в момент творческого вдохновения, раздумья. Раскрыть на примере этих портретов, как отразился в образах скульптора, пианиста, поэта «великий дар творчества: радость и красота созидания».

Высказывание предположений, какое музыкальное произведение исполняет пианист К. Н. Игумнов (характер, настроение, его эмоциональное наполнение, композитор, название произведения). Учителю рекомендуется предложить два-три фортепианных сочинения для прослушивания школьниками, например Партиту № 2 для фортепиано И.-С. Баха, «Баркаролу» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского, Фантазию ре минор для фортепиано В.-А. Моцарта ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 3, 37, 60)***.

Третий этап урока — прослушивание молитвы «Ave, Maria» в различных исполнительских интерпретациях: вокального квартета Il Divo, итальянской оперной певицы Ч. Бартоли, современной певицы Варвары, ансамбля старинной музыки. Выявление творческой индивидуальности исполнителей, высказывание мнений о красоте звучания, созданной особенностями испол-

нительских тембров и сопровождения, оценка школьниками наиболее вдохновенной трактовки данного сочинения.

Запись в творческую тетрадь впечатлений от уличного пейзажа «Бульвар Монмартр» французского художника К. Писарро (тема, идея картины, особенности её языка, эмоциональное воздействие на зрителей).

Домашнее задание:

1. Выполнить в любой технике композицию «Город». Дать оценку своей работе, продемонстрировать её в классе.
2. Записать свои размышления по поводу высказывания писателя Л. Н. Толстого: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно передаёт другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

Восьмой урок: «Как соотносятся красота и польза» (с. 90—93)

Задачи урока: анализ жизненной основы искусства, соотношения красоты и пользы в художественных произведениях в разные исторические периоды; усвоение основных понятий учебной темы.

Формирование УУД: *личностных* — изучение прикладного назначения искусства, его практических функций; *познавательных* — расширение объёма знаний учащихся об утилитарном предназначении произведений искусства; *коммуникативных* — выработка индивидуальной позиции читателя, слушателя, зрителя в процессе аналитической деятельности, общения с учителем, одноклассниками; *регулятивных* — развитие учебных действий, направленных на организацию собственной деятельности в процессе изучения различных видов искусства; *информационных* — накопление базы данных о разных видах искусства, создание электронной коллекции произведений искусства, её классификация.

Первый этап урока — работа в группах, чтение текста учебника, выделение основных мыслей каждого раздела. Гармоническое единство красоты и пользы в произведениях искусства разных эпох. Обращение к анализу тех художественных произведений, о которых говорится в тексте учебника. Сравнение образно-эмоциональных, выразительно-изобразительных средств скульптуры, живописи. Расширение эмоционального словаря школьников в процессе аналитической деятельности.

Второй этап урока — восприятие контрастных произведений классической и популярной музыки: фрагментов «Высокой мессы» И.-С. Баха ***(см. фонохрестоматию для 7 класса, диск 1, треки № 48—50)***, популярной музыки, шлягеров разных стран — народных, джазовых, эстрадных, бытовых ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 13, 61, 65, 99—101)***. Сравнение их жизненного содержания и средств

его воплощения. Анализ приёмов художественной выразительности.

Третий этап урока — поиск на страницах учебника и в других источниках произведений различных видов искусства, которые разрушают представления о красоте и гармонии. Аргументировать свой выбор, записать в творческую тетрадь ответы на вопросы: • Для чего художники, композиторы, скульпторы обращаются к созданию такого рода произведений? • Что они приносят людям — вред или пользу?

Домашнее задание:

1. Написать эссе на тему «Музыка лечит... Музыка губит» (поэт Д. С. Самойлов).

2. Составить аудиоколлекцию музыкальных шлягеров, хитов сезона. Аргументировать свой выбор или подготовить презентацию художественных произведений, раскрывающих тему красоты и пользы в искусстве. Можно рассмотреть предметы декоративно-прикладного искусства (украшение одежды, жилища, посуды и мебели) или дизайна (архитектурные сооружения, интерьеры, современная одежда, мебель, предметы быта).

Девятый урок: «Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве» (с. 94—95)

Задачи урока: знакомство с произведениями искусства, запечатлевшими образы войны, смерти, зла, трагические жизненные ситуации; понимание их познавательного, социального и воспитательного значения для будущих поколений; выявление символики образов искусства.

Формирование УУД: *личностных* — осознание духовно-нравственной роли произведений искусства с негативной тематикой; *познавательных* — расширение представлений о типологии художественных образов, их связей с эстетическими категориями «прекрасное — безобразное»; *коммуникативных* — осознание значения темы зла, насилия как предостерегающего послания потомкам, интернациональности её предназначения; *регулятивных* — направление волевых усилий, критического мышления на выявление символики образов зла, насилия; *информационных* — поиск информации об авторах, истории создания произведений, раскрывающих тему урока.

Первый этап урока — поиск ответов на вопросы: • Какие явления жизни запечатлены на полотнах Э. Мунка, Ф. Гойи, П. Пикассо? • Зачем художники обращаются в своём творчестве к трагическим темам?

Второй этап урока — чтение текста учебника, запись в творческую тетрадь эмоционального словаря, передающего смысл произведений, раскрывающих тему зла, агрессии. Анализ

символики картин Э. Мунка «Крик» и П. Пикассо «Герника». Объяснение смысла названия картины Ф. Гойи «Сон разума порождает чудовищ», её художественного языка. Предвидение художника может предупредить о социальной опасности (офорты Ф. Гойи, «Герника» П. Пикассо). При этом художники часто используют иносказание, метафору.

Третий этап урока — восприятие произведений Д. Д. Шостаковича, связанных с военной и послевоенной тематикой: темы нашествия из Симфонии № 7 («Ленинградской») ***(см. фонохрестоматию для 7 класса, диск 2, трек № 41)*** и фрагмента третьей части Симфонии № 8 ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 102)***. Сопоставление образов симфоний, выявление характерных средств художественной выразительности и изобразительности, рисующих образы насилия, безысходности. Анализ значения принципа контраста для драматургии музыкального произведения.

Домашнее задание:

1. Найти в словарях, энциклопедиях, Интернете значение символов, которые присутствуют на картине «Герника» П. Пикассо.
2. Найти информацию об исполнении Симфонии № 7 Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. Записать в творческую тетрадь свои размышления на тему «Что значит этот факт в «биографии» произведения?».

РАЗДЕЛ V.
Прекрасное пробуждает доброе (1 ч)

Данный раздел выполняет функцию обобщения, подводит итог изучения искусства в 8 классе. В нём подчёркивается мысль о том, что воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства раскрываются в процессе осознания школьниками синтеза искусств, а также при соотнесении чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного творения.

Первый урок:
«Преобразующая сила искусства» (с. 96—97)

Задачи урока: анализ преобразующей силы искусства, его воздействия на мысли, чувства, поступки, поведение человека, его эстетические идеалы, художественный вкус; изучение терапевтической функции искусства, его влияния на процессы жизнедеятельности людей.

Формирование УУД: *личностных* — уподобление персонажам, лирическим героям художественных произведений; *познавательных* — приобретение знаний о том, как использовать здоровьесберегающий потенциал искусства в повседневной жизни; *коммуникативных* — участие в просветительской деятельности по передаче знаний об искусстве, его законах окружающим людям; *регулятивных* — использование в учебной деятельности способов, действий, технологий художественно-творческой направленности; *информационных* — овладение информационно-коммуникационными технологиями для расширения представлений о преобразующих и созидающих свойствах искусства как части человеческой жизни.

Первый этап урока — работа с текстом учебника. Комментированное чтение цитат из текстов А. С. Пушкина, Микеланджело, А. Франса. Подбор примеров из разных видов искусства для объяснения содержания цитат.

Второй этап урока — работа в группах: «погружение» в смыслы искусства прошлого и настоящего (народная культура, религиозное искусство, классическое искусство разных стилей, современное искусство — академическое и популярное). Для драматургической целостности урока желательно включать в этот раздел музыку, произведения изобразительного искусства, фрагменты кинофильмов, чтение (или прослушивание) литературных произведений, например сцены на балконе из трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 64)***.

Самостоятельный поиск примеров на страницах учебника и из других источников с целью раскрытия функций искусства, его преобразующего начала, способности пробуждать добрые чувства, мысли, устремления.

Поиск ответов на вопросы: • Над какими жизненными проблемами заставляют задуматься эти образы? • Меняют ли они ваше представление о жизненных ценностях, духовных идеалах? • Какие вкусы, взгляды на жизнь, черты характера формирует общение с продуктами массовой культуры?

Третий этап урока — обобщающий, работа в группах, выполнение художественно-творческих заданий, направленных на реализацию представлений учащихся о нравственных ценностях: изготовление плаката или рекламной листовки на социально значимую тему, составление программы концерта авторской песни «Надежды маленький оркестрик под управлением любви» (с. 97 учебника).

Домашнее задание:

1. Работая в группах и парах, подготовиться к исполнению авторских песен для участия в концерте.
2. Произвести анализ и оценку степени готовности творческих групп к презентации частей исследовательского проекта «Полна чудес могучая природа...».

РАЗДЕЛ VI.
Исследовательский проект (2 ч)

Подготовку исследовательского проекта рекомендуется начинать во втором полугодии учебного года. Последовательность работы над исследовательским проектом описана во вступлении к данному пособию.

Подготовка проекта «Полна чудес могучая природа. Весенняя сказка «Снегурочка» (с. 98—99) направлена на систематизацию материалов по различным линиям темы, разработанным учащимися. На уроках обсуждается готовность материалов, производится их корректировка, составляется сценарий презентации проекта, проводится репетиционная работа по исполнению музыкальных произведений, театрализаций, уточняются роли участников, родителей, объём текстов, проблемные вопросы, порядок проведения конкурсов и игр, оцениваются качество мультимедийных презентаций, оформление зала, костюмов, определяется состав жюри, для него составляются раздаточные материалы и т. п.

Содержание примерных диагностических материалов

ТЕСТ № 1

Фамилия, имя учащегося _____ **Класс** _____

1. Перечислите виды искусства:

Пластические (пространственные) _____

_____

Временны́е _____

_____

Пространственно-временны́е _____

_____

_____

2. Какие знания дают наука и искусство? _____

_____

_____

3. Послушайте музыкальное произведение. Определите его автора, название, принадлежность к определённому стилю, особенности музыкального языка. _____

_____

_____

_____

_____

4. Выберите одно произведение изобразительного искусства из учебника, определите его содержание, проанализируйте средства художественной выразительности.

5. Запишите свои размышления на тему «Что есть красота? и почему её обожествляют люди?» (Н. А. Заболоцкий).

ТЕСТ № 2

Фамилия, имя учащегося _____ **Класс** _____

1. Перечислите знаки и символы искусства, приведите примеры художественных произведений, в которых они встречаются. _____

2. Какие произведения искусства называют «застывшей музыкой»? Приведите примеры. _____

3. Как соотносятся красота и польза? Поясните свой ответ на конкретных примерах. _____

4. Прослушайте музыкальное произведение. Определите его автора, название, принадлежность к определённому стилю, особенности музыкального языка. _____

5. Проанализируйте по памяти одно из произведений изобразительного искусства, определите его содержание, перечислите средства художественной выразительности. _____

6. Запишите свои размышления на тему «Искусство пробуждает в людях художников». _____

9 КЛАСС

РАЗДЕЛ I.
Воздействующая сила искусства (8 ч)

При изучении данного раздела необходимо дать обучающимся представление о том, как общественные идеи воплощаются в художественных образах, как искусство воздействует на идеологию людей, каким образом оно внушает определённый образ мыслей, меняет стиль жизни, ценностные ориентации.

Первый урок:
«Искусство и власть» (с. 102—104)

Задачи урока: обобщение имеющихся у школьников знаний о влиянии власти, государства на искусство; изучение материала учебника; анализ художественных произведений разных эпох и стилей; развитие интереса учащихся к изучению регионального материала в контексте данной темы.

Формирование УУД: *личностных* — интерпретация содержания произведений искусства, их направленности на укрепление власти государств и их правителей; *познавательных* — изучение фактов истории, которые отражаются в художественных произведениях, пробуждение интереса к деятельности творцов искусства; *коммуникативных* — участие в обсуждении новых и уже известных явлений культуры и искусства, выработка собственной точки зрения, фиксация её в письменных и устных высказываниях; *регулятивных* — самостоятельное определение цели и способов изучения новых художественных произведений, организация волевых усилий при работе с учебным материалом; *информационных* — тренировка умения сравнивать и сопоставлять различные факты, сведения, получаемые в процессе самостоятельной работы с разными источниками информации.

Первый этап урока — обсуждение следующих вопросов: • Почему для внушения определённых идей хорошо использовать искусство? • В каких случаях этот способ особенно эффективен? • Как власть влияет на создание и восприятие произведений искусства? • Какие общие черты характерны для правителей разных эпох? • Как художники-современники их изображали? (Учащиеся приводят примеры, аргументируют своё мнение.) Учитель предлагает свою подборку художественных произведений, чтобы активизировать учащихся. Здесь уместно вспомнить, например, значение музыки в Петровскую эпоху (канты, музыка для оркестров), гимны, патриотические песни, плакаты времён Великой Отечественной войны, памятники выдающимся личностям (Мавзолей В. И. Ленина), храмовые сооружения (например, собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве, воздвигнутый царём Иваном

Грозным в память о победе русских воинов над Казанским и Астраханским ханствами в 1552—1554 гг.) и др.

Второй этап урока — работа с текстом и иллюстрациями учебника (с. 102—105). Выделение значимых для понимания темы мыслей, восприятие произведений скульптуры (памятники), живописи (портреты), архитектуры (арки, храмовые постройки), запечатлевших образы правителей, стремившихся увековечить свои государственные дела, воинские доблести. Анализ средств художественной выразительности, с помощью которых художники представляют величественные образы вождей (внушительные размеры, реалистичная, понятная передача действительности, эмоциональная напряжённость). В образах правителей слышится отголосок древних времён: поклонение идолам, которые заставляли трепетать не только всякого приближающегося, но и смотрящего издали. Выразительность образов, простота и доступность таких произведений, их понятность неподготовленному зрителю, слушателю, читателю.

Третий этап урока — прослушивание музыкальных произведений, связанных с темой урока, коллективное обсуждение их содержания, музыкального языка как средства раскрытия образов ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 1—11)***.

Структура урока определяется выбором той или иной эпохи и соответствующих художественных произведений, активизирующих размышления учащихся. Например: 1) Прослушать канты, музыку для оркестров Петровской эпохи, гимны, патриотические песни. Сравнить старинные канты XVII и XVIII вв. ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 8—10)***, спеть знакомые интонации кантов. Ответить на вопросы: • Почему эти интонации так легко запомнить? • Какое художественное значение в кантах имеет принцип повтора мелодики, ритма, динамики? • Почему канты написаны в куплетной форме? • Есть ли в их звучании общее с гимном Российской Федерации? • Что отличает канты? 2) Можно обратиться к плакатам и песням времён Великой Отечественной войны; 3) памятникам выдающимся личностям; 4) храмовым сооружениям (например, собору Василия Блаженного на Красной площади в Москве) и др. 5) Иного построения урока потребует обращение к произведениям, выражающим идеалы народа в разные времена, в разных странах, например: П. де Хоох «Мать у колыбели» (середина XVII в., Голландия), Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ» (первая половина XIX в., Франция) и др.

О гимне России. Учащиеся могут самостоятельно дать определение гимна как музыкального произведения торжественного характера, прославляющего страну, который, как герб и флаг, является официальным символом любого суверенного государства.

В России на протяжении веков роль государственного гимна играли песнопения, звучавшие во время богослужений и некоторых церемоний в присутствии русских царей. Но это были церковные гимны, исполнявшиеся в связи с церковными обрядами и главным образом

в храмах. В таких песнопениях восхваляются Бог, Богородица, святые, но почти никогда — страна и её правители.

Известно, что в период становления единого Русского государства великий московский князь Иван III Васильевич создал профессиональный хор «государевых певчих дьяков». В последующие столетия этот хор исполнял духовные песнопения гимнического характера во время церковных праздников, царских величаний и других событий общегосударственной значимости.

В начале XVIII в. во времена правления Петра I на Руси впервые появляются светские музыкальные произведения официально-гимнического характера, виватные (vivat — от лат. «да здравствует»), или торжественные, канты. Многочисленные военные победы Петра сопровождались пышными придворными приёмами и торжествами, на которых звучала оркестровая и хоровая праздничная музыка.

Каковы же особенности звучания виватных, приветственных кантов? Мелодика фанфарного склада, быстрые взлёты на слове «Виват!», переклички голосов, ясность и отчётливость ритма, строгая куплетная форма. Исполнялись канты обычно трёхголосным мужским хором, иногда в сопровождении духового оркестра.

Одно из популярных произведений, которое стало восприниматься как своеобразный музыкальный символ могущества России, — «Марш Лейб-гвардии Преображенского полка», созданный в 1720—1730-е гг. неизвестным автором. В его напеве соединены интонации петровских кантов и прусского марша. Первый текст на музыку «Преображенского марша» был сочинён в 1805 г. и начинался словами «Пойдём, братцы, за границу бить Отечества врагов!». «Преображенский марш» почти постоянно исполнялся при выходах императоров, на парадах, во время официальных церемоний и приёмов иностранных послов. А к концу XIX в. он стал главным маршем Российской империи.

В конце XVIII в. во время царствования императрицы Екатерины II (1762—1796) появился ещё один марш всероссийского значения — торжественный полонез «Гром победы, раздавайся» О. И. Козловского на стихи Г. Р. Державина. По обычаям того времени полонез служил первым танцем, с которого начинался придворный бал. В последующие годы «Гром победы» стал самым ярким музыкальным символом России конца XVIII в. и нередко современниками назывался российским гимном. Исполнялся он и во время войны 1812 г., но уже с другими словами: «Гром оружий, раздавайся! Раздавайся, трубный глас, сонм героев, подвизайся, Александр предводит вас!»

С воцарением императора Павла I господствующее положение занимает военная музыка. Но именно при Павле I появился гимн, которому суждено было на многие десятилетия стать полуофициальным символом российской государственности. Это духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе», написанный великим русским композитором XVIII в. Д. С. Бортнянским на слова поэта и одновременно важного чиновника, куратора Московского университета, действительного тайного советника М. Н. Хераскова. Это величественное и торжественное музыкальное произведение исполнялось во время встречи императора и стало сигналом, который извещал всех, что сейчас состоится выход монарха. Появление монарха означало, что происходят события государственной важности и что настал их самый

ответственный, кульминационный момент. В течение XIX в. гимн «Коль славен» непременно исполнялся во время торжественных церемоний несветского характера: крестных ходов, церковных праздников и парадов.

Все названные произведения гимнического характера не являлись официальным гимном, но в разное время отчасти выполняли его функции, почитались и были любимы в России. В XIX в. потребность в Государственном гимне Российской империи стала очевидной. И вскоре Россия обрела музыкальный символ государственности.

После Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии в сентябре 1814 г. открылся Венский конгресс. 14 сентября 1815 г. Александр I подписал акт об основании Священного союза. Вскоре был создан Четверной союз — России, Великобритании, Австрии и Пруссии. Целью обоих союзов было противодействие революционным движениям в странах Европы. Дабы подчеркнуть единство и согласие членов Священного и Четверного союзов, было предложено ввести в странах-участницах единый государственный гимн. Таким гимном был избран гимн Великобритании.

В 1816 г. Александр I повелел исполнять в России английский гимн как государственный. Автор — английский поэт и композитор Генри Кэри. Русский текст гимна составил Василий Андреевич Жуковский. В 1815 г. В. А. Жуковский написал стихотворение «Молитва русских», посвящённое Александру I. Его вариант начинается почти теми же, что и у Кэри, словами: «Боже, Царя храни!» С текстом В. А. Жуковского «Молитва русских» английский гимн был музыкально-поэтическим государственным символом Российской империи с 1816 по 1833 г.

Первый официальный гимн Российской империи был создан при императоре Николае I. Автором музыки царь выбрал близкого и преданного ему человека — А. Ф. Львова, хотя мог выбрать русского композитора номер один — М. И. Глинку. Существует версия, что был устроен некий негласный конкурс, в котором победил гимн А. Ф. Львова на слова В. А. Жуковского «Молитва русского народа». Первое публичное исполнение «Молитвы русского народа» состоялось в Москве 11 декабря 1833 г. Произведение должно было служить финалом большого музыкального спектакля, причём в афишах не упоминалось о том, что «Молитва русского народа» создана авторами по заданию царя в качестве нового государственного гимна России. Исполнял сочинение хор Московских императорских театров в сопровождении сводного военного оркестра. Вот как описывала на следующий день первое представление «Молитвы русского народа» одна из московских газет: «*Не могу описать впечатление, которое произвела на зрителей сия национальная песнь; все, и мужчины, и дамы, слушали её стоя; сначала «ура», а потом «форо» загремели в театре, когда её пропели. Разумеется, она была повторена*».

Повторное исполнение «Молитвы русского народа» 14 декабря вызвало ещё более восторженные отзывы. Узнав о них, Николай I принял решение об официальном утверждении нового гимна: 31 декабря 1833 г. по войскам гвардии был отдан приказ, которым «Молитва русского народа» под новым названием «Боже, Царя храни!» официально утверждалась в качестве российского государственного гимна.

В 1917 г. «Боже, Царя храни!» — символ процветающей Российской империи — распоряжением Временного правительства был упразднён, и новым российским гимном стала «Марсельеза». Такой выбор продемонстрировал верность Временного правительства зарубежным союзникам (шла Первая мировая война, основная тяжесть которой лежала на России и Франции). 10 января 1918 г. большевики провозгласили новым гимном России «Интернационал», который был исполнен на открытии высшего законодательного органа нового политического режима — Всероссийского съезда советов. Текст «Интернационала» был написан французским поэтом-коммунаром Эженом Потье, музыку сочинил французский коммунист Пьер Дежейтер. Русский перевод «Интернационала» написал в Париже в 1902 г. поэт-любитель Абрам Яковлевич Коц.

В 1922 г., после создания Союза Советских Социалистических Республик, «Интернационал» был переутверждён как гимн нового государства и уступил место другому гимну, когда на нашу страну обрушилось новое тяжёлое испытание — Великая Отечественная война. В конце сентября 1943 г. по результатам конкурса среди поэтов и композиторов Сталин остановил свой выбор на словах, написанных поэтами С. В. Михалковым и Г. А. Эль-Регистаном. Окончательное прослушивание нового гимна СССР состоялось в Москве в Большом театре 28 декабря 1943 г. Присутствовал Сталин и всё государственное и партийное руководство. Сталин остался доволен и распорядился исполнить гимн по радио в ночь с 31 декабря 1943 г. на 1 января 1944 г.

Новый гимн СССР — величественная и торжественная музыка, вполне подходящая к тому могущественному и грозному облику, который стремился придать СССР И. В. Сталин. Но в сравнении с гимнами других стран гимн СССР имеет несколько интересных особенностей. Во-первых, у него нет названия, все предыдущие гимны нашей страны его имели. Современные гимны иностранных государств также имеют названия. Гимн СССР был создан специально как гимн и впервые публично исполнялся уже после того, как состоялось его фактическое утверждение. Поэтому ему так и не дали собственного названия. Во-вторых, гимн СССР был довольно длинным. На государственных церемониях исполнять гимн целиком было слишком долго. Отчасти по этой причине, отчасти в соответствии с международными традициями советский гимн стал чаще всего исполняться без слов — только музыка первого куплета и припева.

Эта практика позволила незаметно для многомиллионного советского народа выйти из деликатной ситуации с текстом гимна, сложившейся в 1950—1960-е гг. В 1953 г. умер И. В. Сталин, и власть перешла к Н. С. Хрущёву. Хрущёв объявил Сталина виновным в многочисленных преступлениях перед собственным народом, осудил культ личности своего предшественника. Между тем в тексте советского государственного гимна были слова, вполне очевидно прославлявшие покойного вождя. «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, / И Ленин великий наш путь озарил, / Нас вырастил Сталин на благо народу, / На труд и на подвиг он нас вдохновил». С 1955 г. гимн СССР всегда и всюду исполнялся без слов.

В 1964 г. Н. С. Хрущёв лишился власти. Сменивший его Л. И. Брежнев был большим любителем торжеств и церемоний. Вскоре он решил, что гимн СССР не может существовать без слов, и отдал распоряжение

об исправлении существующего текста. С. В. Михалков переработал стихи, исключив из них имя Сталина, куплет о Красной армии и добавив слова о КПСС, которая «нас к торжеству коммунизма ведёт». С 1 сентября 1977 г. было введено повсеместное исполнение гимна Советского Союза с новыми словами.

Распад Советского Союза, кардинальные политические изменения и новые идейные ориентиры в жизни России потребовали новой государственной символики. В конце 1993 г. указом Президента Б. Н. Ельцина в качестве гимна РФ была утверждена мелодия «Патриотической песни» М. И. Глинки. Этим же указом были установлены правила исполнения государственного гимна, чётко регламентировавшие, в каких ситуациях и как он должен звучать. Текста у гимна не было, хотя попытки создать его предпринимались многократно.

«Патриотическая песнь» была быстро принята международным сообществом как гимн новой независимой России. Несколько иначе принимали «Патриотическую песнь» в самой России. Единодушия здесь не было: одни считали её достойным государственным гимном, другие были недовольны отсутствием слов, третьи, в ком ещё сильна была память о советском прошлом, требовали восстановления старого гимна СССР, четвёртые настаивали, что новой России нужен гимн совершенно новый, созданный композиторами и поэтами наших дней. «Патриотическая песнь» как гимн России существовала без слов более десяти лет.

После десятилетнего перерыва музыка А. В. Александрова вновь начала звучать как государственный гимн — гимн Российской Федерации. 8 декабря 2000 г. Федеральный закон о гимне РФ утвердила Государственная Дума, 20 декабря — Совет Федерации, а 25 декабря 2000 г. его подписал Президент Российской Федерации В. В. Путин. Слова гимна написал С. В. Михалков. Возвращение музыки советского гимна в обществе было воспринято неоднозначно, однако мелодия достаточно знакома на слух и легко воспроизводится, что для гимна немаловажно. Как писал когда-то В. Я. Брюсов, главное — чтобы гимн мог спеть любой живущий в нашей стране человек[1].

О «Патетической оратории» (1959) Г. В. Свиридова (слова В. В. Маяковского). Георгий Свиридов бережно, с вниманием к своеобразию поэтического мира Маяковского использовал фрагменты его поэмы «Хорошо!» и ряд стихотворений, среди которых — «Разговор с товарищем Лениным», «Последняя страничка Гражданской войны», «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Произведения В. В. Маяковского считались почти не поддающимися переводу на музыкальный язык, композитор открыл поэта для музыки.

Оратория посвящена теме Родины, народа, революции. Семь частей оратории исполняются без перерыва и тесно связаны между собой. В своём монументальном произведении композитор использует большой симфонический оркестр с расширенной группой медных духовых (восемь валторн, шесть труб, шесть тромбонов, туба) с включением двух роялей, органа и большого состава хора (от ста шестидесяти до двухсот человек). Особенностью оратории является стремление к сценической

[1] Использована информация с интернет-сайта http://ru.wikipedia.org/wiki

образности. Её действующими лицами являются народ, поэт — трибун революции, образы врагов-белогвардейцев во главе с Врангелем.

Три первых номера воплощают образы революционной борьбы, Гражданской войны и завершаются победой революции. В фонохрестоматии для 9 класса предлагается 1-я часть, которая без единого такта вступления начинается с декламации солирующего баса — ораторской речи-приказа: «Разворачивайтесь в марше!» Этот марш сравним с монументальной фреской, запечатлевшей грандиозные события революции. Звучание большого смешанного хора в сопровождении маршевой поступи оркестра с яркими фанфарными возгласами труб создаёт напряжённую, героическую и торжественную атмосферу.

Появление «Патетической оратории» было крупным событием не только в советской, но и в мировой музыке. В 1970-е гг. на фестивале русской и советской песни, проходившем во Франции, печать представила Свиридова как «наиболее поэтичного из современных советских композиторов»[1].

О Симфонии № 5 Д. Д. Шостаковича. Симфония была создана и впервые исполнена в 1937 г. в Ленинграде Ленинградским филармоническим оркестром под управлением Евгения Мравинского. По словам Мстислава Ростроповича, овации со слезами на глазах длились по крайней мере 40 минут.

Знают ли учащиеся об объективных и субъективных предпосылках, обусловивших создание этой симфонии, о политической обстановке в обществе?

После гонений 1936 г. за оперу «Леди Макбет Мценского уезда» и балет «Светлый ручей» Шостакович находился под идеологическим давлением. Музыку Шостаковича посчитали слишком сложной технически, от него требовали упростить музыку, адаптировать её к модели социалистического реализма. А это значит — монументальный подход и возвышенная оптимистическая риторика. У Шостаковича не было другого выбора, как подчиниться. Многие из друзей и родственников Шостаковича были арестованы и исчезли. Один из высших чинов Красной армии М. Н. Тухачевский, который с 1925 г. был покровителем композитора, был осуждён по обвинению в измене и расстрелян. Композитор на протяжении года опасался, что то же случится и с ним. Такова была ситуация, с которой Шостакович столкнулся в апреле 1937 г. Если он хочет что-либо сделать, но не поддаваться давлению партии, он должен действовать тонко и превратить простоту, которую требовали от него власти, в силу.

Начав писать Пятую симфонию, композитор надеялся на политическую реабилитацию. Он даже дал симфонии подзаголовок «Ответ советского художника на справедливую критику», однако, усилив и углубив двусмысленность содержания, Шостакович нашёл язык, с помощью которого он мог говорить с властью все последующие годы.

Музыка встретила положительный отклик и официальных критиков, и публики. Власти нашли всё, что искали в предыдущих сочинениях композитора. Общественность услышала её как выражение страдания.

[1] Использована информация с интернет-сайта http://solamusica.narod.ru/s/Sviridov_G.V._Pathetic_oratorio.html

Симфонию с энтузиазмом приветствовали многие слушатели-немузыканты: появились статьи писателя Алексея Толстого, лётчика Михаила Громова и др. Симфония явилась художественным изображением времени, в которое она возникла. Годы спустя Шостакович так отозвался о случившемся: «Они... надели маски... Теперь все говорят: «Мы не знали, мы не понимали. Мы верили Сталину. Нас обманули, ах, как нас жестоко обманули!..» Я ни за что не поверю, что тот, кто ничего не понимал, мог прочувствовать Пятую симфонию». По словам самого Шостаковича, он хотел бы «показать в симфонии, как через ряд трагических конфликтов, путём большой внутренней душевной борьбы утверждается оптимизм как мировоззрение».

Симфония написана для оркестра в составе двух флейт и флейты-пикколо, двух гобоев, двух кларнетов и малого кларнета, двух фаготов и контрафагота, четырёх валторн, трёх труб, трёх тромбонов, тубы, литавр, малого барабана, треугольника, тарелок, большого барабана, гонга, колокольчиков, ксилофона, двух арф (одна часть), фортепиано, челесты и струнных.

В симфонии Шостаковича контрастные смысловые образно-эмоциональные сферы тесно связаны между собой, взаимопроникают друг в друга. При всей напряжённости контрастов возможно переосмысление и перенесение каждого образа из сферы «положительной» в сферу «отрицательную». Это двуединство и вызвало противоположные толкования идеи Пятой симфонии, которую стали рассматривать как оптимистическую трагедию огромного философского размаха. Даже в жанрово-юмористических эпизодах образы чаще всего получают двойной, усложнённый психологический подтекст, за ними стоит взволнованное авторское отношение, авторская эмоция, активная этическая и эстетическая оценка.

Природа художественного произведения такова, что допускает разные толкования одного и того же сочинения. Это достоинство искусства, одна из функций которого — поддерживать и развивать в человеке способность к интуитивному мышлению. Свойство это отличает искусство от науки, которая стремится в понятии сформулировать нечто единое, максимально (насколько это возможно) отделив одно явление от другого. Художественное произведение изначально способно нести в себе несколько параллельно идущих образных смыслов.

В скерцо — второй части симфонии (Allegretto), которое учащиеся услышат в аудиозаписи, Шостакович выступает как неистощимый юморист, каким он сложился в лучших образцах своей театральной, балетной и киномузыки. Однако в жанрово-бытовых зарисовках скерцо постоянно присутствует авторское отношение к изображаемому, оно определяет характерную для него оригинальную смесь буйной весёлости, простодушного лиризма и иронии. Исключительная жизнерадостность, безоблачность, броская простота скерцо необходимы как эмоциональная разрядка, переключение после напряжённейшей первой части и одновременно определяют оптимистичность общего замысла Пятой симфонии.

Скерцо написано в сложной трёхчастной форме, наподобие распространённых в танцевальной музыке форм со сменяющими друг друга эпизодами, коленами танца. Танцевальность пронизывает всю часть, хотя прямолинейных ассоциаций с бытовыми современными танцевальными жанрами скерцо не содержит. Резвый и легкомысленный

«ответ» первой темы (солируют кларнет и фаготы в высоком регистре) отдалённо напоминает старинный классический менуэт. Вторая тема — эстрадно стилизованный и нарядно оркестрованный испанский танец — своей бурной темпераментностью образно контрастирует с первой темой. За ней следует ещё более праздничная фанфарно-ликующая тема четырёх валторн. Можно сказать, что она сочинена в духе лендлера. Однако Шостакович заостряет простодушную наивность старинного народного танца, звучат воинственные трели малого барабана, слышны тяжёлая, почти маршевая поступь, лихие взвизгивания деревянных духовых инструментов и скрипок. Вторая и третья темы повторяются в слегка изменённой оркестровке, замыкая весь первый раздел скерцо.

Тема среднего эпизода, трио, вызывает довольно разные образно-наглядные ассоциации. Эта тема похожа и на песенку из числа тех, что мальчишки насвистывают на улицах, и на пьеску типа шутливой серенады, исполняемой любительским ансамблем; в то же время её движение воспроизводит формулу вальса, напоминает юмористическую народно-жанровую сценку. Трио противостоит более «массовой», «многолюдной» стихии крайних разделов скерцо. Главный герой здесь — скрипка, затем флейта, солирующие на легчайшем аккомпанементе арфы и струнных. Бодрый и энергичный характер связующей темы подводит к репризе, где все темы следуют своим прежним порядком. Внушительные удары литавр возвещают о начале коротенькой коды: солирующий гобой заводит «песенку» из трио, будто сбивается, вместо мажора попадает в минор, и прежде весёлый мотив становится жалобным, неуверенным, робким. Но это внезапно набежавшее облачко тут же рассеивается ослепительной громогласной концовкой (по статье Л. Михеевой)[1].

Заключительный этап урока — обобщение по теме урока. Размышления о том, как в художественных произведениях отражаются общественные идеалы (примеры из истории вашего края, республики, города, села, посёлка), какими функциями обладают эти художественные творения.

Домашнее задание:

1. Разделившись на группы, подготовить презентацию (три-четыре слайда) или сообщение на одну из тем: «Искусство в годы революционных переворотов в России», «Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941—1945)», «Гимн России в исторической ретроспективе», «Авторская песня как форма общественного протеста против политического режима». Возможна также свободная тема.
2. Подготовить исполнение песен индивидуально и группой.
3. Подготовить доклад/сообщение или компьютерную презентацию самостоятельно подобранных художественных произведений, использовавшихся для внушения народу определённых чувств и мыслей. Возможны различные варианты выполнения

[1] Использована информация с интернет-сайта http://belcanto.ru/s_shostakovich_8.html

задания: 1) подобрать и проанализировать различные художественные произведения *одного вида* искусства в *разные эпохи*; 2) выбрать эпоху и по произведениям *различных видов искусства* представить её целостный образ. Подготовка компьютерной презентации предполагает как индивидуальную форму работы, так и совместную работу в парах или группах с распределением функций в процессе сотрудничества.

Второй урок: «Искусство и власть» (с. 105—107)

Задачи урока: использование результатов самостоятельной домашней работы для расширения представлений о содержании темы; продолжение работы с текстом учебника и его иллюстративным рядом; знакомство учащихся с новыми музыкальными произведениями.

Формирование УУД: *личностных* — анализ содержания художественных произведений, их образного языка в процессе усвоения темы; *познавательных* — выполнение учебных задач, направленных на понимание темы, её расширение за счёт привлечения известных художественных произведений; *коммуникативных* — выработка умения лаконично излагать свои суждения, участвовать в коллективном обсуждении; *регулятивных* — планирование промежуточных целей в процессе постижения художественных произведений, оценка того, что усвоено и что предстоит изучить по данной теме; *информационных* — поиск и обработка информации по теме урока, отбор наиболее значимой.

Первый этап урока — обсуждение презентаций (сообщений) учащихся, степень раскрытия в них темы урока, убедительность и значимость отобранных для выступления произведений искусства, оценка одноклассниками формы представления материала.

Второй этап урока — работа в группах, продолжение изучения информации учебника, его иллюстраций. Классификация произведений различных видов искусства, анализ их содержания и средств художественной выразительности.

Третий этап урока — коллективное восприятие музыкальных сочинений, о которых идёт речь на страницах учебника. Запись в творческую тетрадь впечатлений учащихся о прослушанной музыке ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 12—17)***.

Обобщение по теме «Искусство и власть». Обоснованный подбор художественных произведений со страниц учебника и из других источников для раскрытия степени усвоения данной темы.

Домашнее задание:

1. Поиск ответа на вопрос: • Какими средствами и с какой целью искусство воздействует на людей сегодня?

2. Разделившись на группы, найти информацию в словарях, в учебнике «Искусство» для 8 класса, в Интернете о таких понятиях, как «композиция», «форма», «ритм», «фактура», «про-

порция», «цвет», «тон», «интонация». Записать определения в творческую тетрадь.

3. Привести примеры из разных видов искусства, иллюстрирующие данные понятия.

Третий и четвёртый уроки: «Какими средствами воздействует искусство?» (с. 108—115)

Задачи уроков: обобщение представлений учащихся о выразительных средствах разных видов искусства; их осознанное распознавание в новых для подростков художественных произведениях.

Формирование УУД: *личностных* — освоение ценных в художественном отношении произведений искусства, накопление опыта их переживания, понимания и интерпретации в единстве содержания и формы; *познавательных* — анализ средств художественной выразительности искусства разных эпох и стилей; *коммуникативных* — формирование навыков индивидуальной, парной, групповой работы в процессе изучения текста учебника, восприятия и анализа художественных произведений, подбор аргументов, ведение диалога; *регулятивных* — осознанное целеполагание учебной деятельности, её планирование, рефлексия, оценка результатов; *информационных* — самостоятельный поиск информации в различных источниках, её классификация, сохранение на электронных носителях.

Третий урок

Первый этап урока — группы учащихся дают определения ключевых искусствоведческих понятий (зачитывают записи из творческой тетради). Учитель предлагает каждой группе рассмотреть иллюстрации из учебника на с. 108—115 и выбрать ту, при помощи которой они могли бы объяснить то или иное понятие. В процессе этой работы учитель вносит дополнения, комментирует правильные или ошибочные суждения. Далее предлагается работа с текстом учебника, сопоставление записей, сделанных дома, с определениями средств художественной выразительности, предлагаемыми в учебнике.

Второй этап урока — коллективная работа над анализом средств художественной выразительности картины С. Боттичелли «Весна», прослушивание пьесы «Весна» из цикла концертов для скрипки соло и камерного оркестра «Времена года» А. Вивальди ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 18—20)***, выполнение заданий из учебника (с. 111), чтение сонета, сопоставление средств художественной выразительности картины, поэтического текста, музыки. Работа в группах: поиск ответов на вопросы (с. 111).

Итальянцы — философы во всём. Даже на картине, которая представляет собой аллегорию весны и любви, зашифровано послание о гуманности.

Картина Сандро Боттичелли «Весна» была свадебным подарком Лоренцо Медичи его троюродному брату Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи. Тот собирался жениться на Семирамиде — девушке из знатной семьи Аппиани. «Весна» должна была висеть над инкрустированной софой-ларём — леттуччо. Картина на самом деле не только о весне и любви, это своеобразная иллюстрация к наставлению, составленному для Лоренцо ди Пьерфранческо известным флорентийским философом Марсилио Фичино. В нём он призывает строптивого молодого человека устремить взор на Humanitas («гуманность», «человечность») как высшую добродетель.

Воплощением гуманности Фичино считает богиню Венеру. «Надо приковать свой взор к Венере, — пишет Фичино, — сиречь Гуманности. Это служит нам напоминанием, что мы не можем обладать ничем великим на земле, не обладая самими людьми, от чьей милости все земные вещи исходят. Людей же нельзя уловить на иную наживку, кроме Гуманности. Посему будь осторожен и не пренебрегай ею».

Картина долго висела в особняке Медичи во Флоренции. В 1815 г. она попала в галерею Уффици. Долгое время её не выставляли, и только с 1919 г., когда на неё обратил внимание искусствовед Джованни Туччи, она становится жемчужиной основной экспозиции.

1. Венера. Богиня любви стоит посреди апельсиновой рощи (апельсин — символ целомудрия), в арке из мирта и лавра, держа правую руку в благословляющем жесте. На ней фата замужней женщины (аллюзия на тему брака). «Она, — пишет Фичино, — есть нимфа пригожести величайшей, рождённая от небес и более других возлюбленная Богом Всевышним. Душа её и ум суть Любовь и Милосердие, глаза её — Достоинство и Великодушие, руки — Щедрость и Великолепие, ноги — Пригожесть и Скромность. Целое же есть Умеренность и Честность, Приятность и Величие. О дивная красота! Сколь прекрасна для созерцания! Мой добрый Лоренцо, нимфа столь благородная полностью отдана в твою власть. Если ты сочетаешься с ней браком и назовёшь её своею, она сделает твои годы сладостными, а тебя самого — отцом превосходных детей».

2. Три грации. Это спутницы Венеры. Фичино называет их Чувством, Интеллектом и Волей. «И поскольку, — пишет он, — оно [чувство] не является мыслительным актом, то одну из граций рисуют с лицом, обращённым к нам, как бы двигающуюся вперёд и не собирающуюся идти назад; двух других, так как они относятся к интеллекту и воле, которым свойственна функция размышления, изображают с лицом, обращённым назад, как у того, кто возвращается».

3. Меркурий. Посланник богов изображён в крылатых сандалиях. Он был сыном нимфы Майи, в честь которой в латинском языке назван месяц май, когда состоялась свадьба Лоренцо ди Пьерфранческо. С помощью кадуцея (жезла, оплетённого змеями) он разгоняет тучи, чтобы ничто не омрачало весеннего настроения сада Венеры. Считается, что в образе Меркурия Боттичелли изобразил Лоренцо Медичи, заказчика картины.

4. Зефир и нимфа Хлорида. Это иллюстрация к отрывку из поэмы Овидия «Фасты» — западный ветер Зефир гонится за Хлоридой и овладевает ею. После замужества Хлорида (изо рта у нее вьётся барвинок — символ верной любви) превратилась в богиню весны

и цветов, которую Боттичелли изображает тут же, тем самым используя приём симультанности — одновременного изображения следующих друг за другом событий.

5. Весна. К ней относятся следующие строки из «Фаст»: «Весна — это лучшее время: / В зелени все дерева, вся зеленеет земля. / Сад плодовитый цветёт на полях, мне в приданое данных… / Сад мой украсил супруг прекрасным цветочным убором, / Так мне сказав: «Навсегда будь ты богиней цветов!» / Но перечесть все цвета на цветах, рассеянных всюду, / Я никогда не могла: нет и числа их числу». На картине Боттичелли Весна разбрасывает розы, как было принято на богатых флорентийских свадьбах. Её платье расшито красными и синими васильками — символами приветливости и добродушия. Также можно разглядеть в венке на шее Весны землянику — символ нежности, ромашку — символ верности и лютик — символ богатства.

6. Амур. Спутник богини любви. Он с завязанными глазами (любовь слепа) целит огненной стрелой в одну из граций. Возможно, в образе Купидона Боттичелли изобразил себя[1].

Существует огромное количество версий интерпретации картины. Их условно можно разделить на философские, мифологические, религиозные, исторические и экзотические.

Философские версии связаны с неоплатонизмом. Сторонники исходят из того, что источниками для Боттичелли являлись не просто Лукреций и Овидий, а философия Фичино и поэзия Полициано, с которыми Боттичелли познакомился в платоновской академии. Кроме того, Фичино был наставником Лоренцо ди Пьерфранческо, сохранилось письмо Фичино к воспитаннику от 1481 г., где он рекомендует юноше рассматривать Венеру как аллегорию Гуманности (Humanitas). В этом случае картина представляет собой аллегорию, как под руководством Венеры, управляющей и земной и небесной любовью, в соответствии с её жестом деятельность человека поднимается от чувств (Зефир — Хлорида — Флора) через разум (три Грации) к созерцанию (Меркурий). В пользу версии говорит то, что движение Зефира на картине направлено вниз, а движение Меркурия — вверх.

Различные мифологические версии трактуют сад, изображённый на картине, как сад Гесперид, в качестве источника рассматривают Апулея и тогда вместо Венеры говорят об Исиде, вместо Меркурия говорят о Марсе и т. д.

Религиозные версии исходят из того, что на самом деле речь идёт о Мадонне, а сад представляет собой Hortus conclusus. По одной версии, правая часть картины в этом случае рассматривается как аллегория плотской любви, левая — как аллегория любви к ближнему, но высшая любовь в центре — любовь к Богу. Другая версия рассматривает изображение на картине как три этапа путешествия по земному Раю: вхождение в Мир, путешествие по Саду и исход на Небеса.

Исторические версии основаны на предположении, что Боттичелли изобразил своих современников. Самый простой вариант — картина является предсвадебным наставлением невесте, в образе Меркурия изображён Лоренцо ди Пьерфранческо, а в качестве средней Хариты,

[1] Использована информация с интернет-сайта http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/8132

смотрящей на него, — Семирамида Аппиани. Другие считают, что Меркурий — это сам Лоренцо Великолепный, а среди остальных персонажей находят его любовниц. Третьи рассматривают картину как аллегорию расцвета Флоренции под руководством Лоренцо Великолепного после ликвидации последствий заговора Пацци. Утверждается, что деревья в саду — это mala medica, ожерелья на Харитах — цветов Медичи, отыскиваются на картине элементы герба Медичи и т. д.

Есть и экзотические версии, в которых игнорируются литературные и исторические источники. Их сторонники считают, что в картине зашифровано некое послание. Например, восемь персонажей картины рассматриваются как ноты: Зефир соответствует «до», Хлорида — «ре» и т. д., а Меркурий — опять «до», но на октаву выше. Другая версия построена на соответствии Флора — Флоренция, в этом случае каждый персонаж — это итальянский город. Имеются сторонники алхимии, астрономии и т. д.[1].

Рекомендуется вспомнить со школьниками, что означает слово «концерт». Концертом (от нем. Konzert, от итал. concerto, букв. «согласие», от лат. concerto — «состязаюсь») называют публичное исполнение музыкальных произведений по заранее объявленной программе (бывают концерты литературные, хореографические, эстрадные и др.), а также музыкальное произведение, построенное по принципу контраста звучания одного или (реже) нескольких солирующих инструментов и оркестра. Концерт обычно состоит из трёх частей (наиболее распространённое соотношение частей: быстро — медленно — быстро). Встречаются концерты для одного инструмента без оркестра, для оркестра без солистов, концерты для хора. В русской музыке широкое распространение получил жанр хорового духовного концерта.

Пусть учащиеся вспомнят, с какими концертами они уже знакомы («Итальянский концерт» И.-С. Баха, Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости» М. С. Березовского, Концерт в честь Полтавской победы В. П. Титова, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского, Концерт для фортепиано с оркестром № 2 С. В. Рахманинова, Концерт для скрипки и симфонического оркестра А. И. Хачатуряна, Концерт для фортепиано с оркестром Э. Грига, Кончерто гроссо № 1 А. Г. Шнитке).

Перед прослушиванием фрагмента «Весна» итальянского композитора и скрипача-виртуоза Антонио Вивальди (1678—1741) нужно напомнить учащимся, что цикл концертов «Времена года» (1725) для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало относят к стилю барокко.

Стиль барокко возник в Западной Европе. Барокко, в отличие от рационального классицизма, присущи динамичность и причудливость форм. Началом эпохи барокко принято считать 1600 г.,

[1] Использована информация с интернет-сайта http://ru.wikipedia.org

ознаменованный появлением итальянской музыкальной драмы — оперы, а концом — 1750 г., когда ушёл из жизни И.-С. Бах.

В этот период формируются два типа концерта: кончерто гроссо (противопоставление группы солирующих инструментов и всего ансамбля — *tutti*) и сольный оркестр (состязание солиста-виртуоза с оркестром). Рождались новые формы музыки. Симфония соперничала с увертюрой.

Учащимся можно предложить послушать 1-ю часть концерта А. Вивальди, не сообщая её названия — «Весна». Пусть учащиеся ответят на вопрос: • С каким временем года ассоциируется эта музыка? Светлый, прозрачный характер звучания, быстрый темп, динамические контрасты, соответствующие изменчивости весенней природы, яркие изобразительные моменты, передающие пение птиц, приближение грозы, ассоциируются с весной.

В процессе анализа произведения Вивальди необходимо обращать внимание на особенности, присущие стилю барокко: музыкальные темы связаны между собой волнообразным движением, единым пульсирующим ритмом, одним из признаков живой природы. Кроме того, музыке присущи элементы зрелищности, которая подчёркивается программным замыслом композитора. Подчеркнуть театральное начало музыки А. Вивальди поможет ответ на вопрос: • Может ли эта музыка стать основой спектакля-пантомимы?

Зрелищность, театральность концерта итальянского композитора ярко проявляются в состязании солиста и оркестра. Непрестанное чередование *tutti* и *solo*, целого и части создаёт замысловатый музыкальный рисунок, звуковые светотени. Характерные барочные черты проявляются в сочетании динамики, красочности орнаментики (особенно ярко выступающей в сольной партии скрипки) и стройности, гармоничности формы.

Учитель предлагает учащимся вслушаться в музыкальную ткань концерта. В нём, как и в других музыкальных сочинениях той эпохи, мелодический голос сочетается с непрерывным, строго определённым по форме сопровождением. Этим они резко отличаются от сочинений предшествующего периода, в которых главенствующую роль играла полифония — одновременное звучание нескольких самостоятельных равноценных мелодий.

После этого целесообразно обратиться к двум переводам сонета А. Вивальди, являющимся программой этого концерта.

Пришла весна,
и весёлые птички приветствуют её своим пением,
и ручейки бегут, журча.
Небо покрывается тёмными тучами,
Молнии и гром
Тоже весну возвещают.
И вновь возвращаются птички
К своим сладостным песням.
И все — на цветущей лужайке,

под шелест дубрав
спит пастушок
с верной собакой рядом.
Под звуки пастушьей волынки
танцуют нимфы.

Перевод М. Иванова-Борецкого

1. Весна грядёт, и радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.
Как благовест, звучит небесный гром.
Но быстро вдруг набегают бархатные тучи,
Иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывёт в пространстве голубом.

2. Цветов дыханье, шелест трав,
Полна природа грёз.
Спит пастушок, за день устав,
И тявкает чуть слышно пёс.

3. Пастушеской волынки звук
Разносится гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный круг
Весны расцвечен дивными лучами.

Перевод В. Григорьева[1]

Затем рекомендуется вновь послушать эту часть и ответить на вопросы: • Какую роль в создании произведения играет написанная композитором программа? (Учащихся важно подвести к тому, что литературный текст подобен музыкальному и каждое из искусств своими средствами воспроизводит состояние человека, его чувства, вызванные приходом весны.) • Какой из двух переводов точнее и полнее раскрывает музыкальный образ концерта? • Какова главная тема концерта? (Приход весны.) • Как строится 1-я часть? • Возвращается ли композитор к этой теме? • В какой форме (рондо, вариации) написана 1-я часть концерта и какую роль в ней играют принцип контраста и изобразительные эпизоды? • Каким образом композитору удалось передать пение птиц, журчание ручья, «лёгкое дуновение эфира», вспышки молний? • Почему сегодня часто исполняется эта музыка, написанная более трёх веков назад?

Третий этап урока — восприятие произведений искусства из учебника, выявление особенностей композиции на новых для учащихся примерах (из классики и современного искусства). Просмотр фрагмента мультипликационного фильма (по выбору учителя) для выяснения смысла трансформации пропорций фигурок персонажей.

[1] Цит. по: Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2013. — С. 110—111.

Завершающий этап урока — творческая работа учащихся по созданию рисунка, аппликации под звучание одного из музыкальных произведений ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 32—43)***. Обобщение темы урока в процессе оценки подростками успешности выполнения работ их одноклассниками для коллективной выставки.

Симфония № 8 Д. Д. Шостаковича. Восьмая симфония — единственная, в которой характерная для Шостаковича последовательность образов (разгул вторгшихся в осмысленный мир человеческой жизни злых сил, патетическая реакция и далее скорбная и просветлённая лирика) воплощена в пределах первой части (Adagio) и в рамках всего цикла. В этом одно из общестилевых открытий Шостаковича и одна из инвариантных тем его творчества.

Адажио Восьмой симфонии, созданной в 1943 г., отображает великую трагедию войны. Это полная глубоких размышлений и острой боли исповедь художника о бедствиях войны, о безмерных страданиях людей, о страшных силах, враждебных человеку, о гневной и скорбной реакции человеческого сознания.

Третья часть симфонии, которую учащиеся услышат на уроке, — скерцо (токката) — отличается большей обобщённостью и напряжённостью. В этом «инфернальном» (демоническом) скерцо непрерывное, неотвратимое движение ассоциируется с «работой» чудовищной машины уничтожения. «Действие разворачивается без эмоциональных комментариев, и в этой сухости подачи, обнажающей кощунственность происходящего, — пишет Л. В. Михеева, — потрясающая сила авторского замысла. Середина скерцо — жуткий «военизированный» Dance macabre (пляска смерти) — едва ли не самый впечатляющий эпизод симфонии». Этот ужасный танец с издевательски приплясывающей мелодией — образ смерти, необычайный по своей выразительной силе, и одновременно образ самозабвенно торжествующего врага, жестокого и примитивного. Предложите учащимся задуматься, какую роль играет оркестровка, сочетанием каких инструментов (тембровой окраски) и других средств выразительности композитору удалось воплотить столь впечатляющий образ[1].

Четвёртый урок

Первый этап урока — работа с текстом учебника. Перечисление в творческой тетради разновидностей художественных форм (стихотворная форма, музыкальная, изобразительная). Подбор ассоциаций к каждой. Выявление символики форм изобразительного искусства (квадрат, треугольник, круг и др.). Рассматривание иллюстраций на страницах учебника, анализ выразительных возможностей форм, линий.

Второй этап урока — определение особенностей музыкальной формы в произведениях разных жанров. Различение на слух приёмов формообразования в музыке — повтора,

[1] Использована информация с интернет-сайтов http://ru.wikipedia.org/wiki, http://www.belcanto.ru

контраста, вариативности в простых и сложных произведениях, а также ритмической организации музыки (произведения по выбору учителя в зависимости от уровня музыкальной культуры школьников).

Третий этап урока — работа в группах. Анализ иллюстраций И. Я. Билибина к русским народным сказкам и картины А. А. Дейнеки «На катке». Определение специфики ритмической организации билибинских орнаментов и картины Дейнеки. Самостоятельная работа: найти на страницах учебника для 8 и 9 классов картины, в которых ярко проявляется выразительность формы, линий, цвета, ритма.

Домашнее задание:

1. Записать в творческую тетрадь краткую информацию об основных религиях мира.
2. Привести примеры храмов, соборов, мечетей и других культовых построек (возможно выполнение задания с использованием регионального материала).

Пятый урок: «Храмовый синтез искусств» (с. 116—117)

Задачи урока: расширение знаний школьников о значении искусства в религиях мира, его комплексном воздействии на духовную сферу человека; выявление особенностей синтеза искусств в христианских культовых постройках (православных, католических); обобщение имеющихся знаний и художественных представлений, полученных при изучении истории, основ религиозной культуры и светской этики, музыки, изобразительного искусства.

Формирование УУД: *личностных* — постижение красоты и величия религиозного искусства; *познавательных* — пробуждение интереса к изучению религий мира, развитие способности уважать чувства представителей разных религий; *коммуникативных* — формирование толерантного отношения к воззрениям верующих разных религиозных конфессий, выработка умения вступать с ними в диалог; *регулятивных* — целенаправленное изучение особенностей искусства разных религий, его эмоциональное восприятие и позитивная оценка; *информационных* — осуществление поиска информации о храмовом синтезе искусств.

Эпиграфом к этому уроку могут стать слова М. Хайдеггера: «Указав на Храм, мы издалека показали и на мир».

Первый этап урока — проверка выполнения домашнего задания. Беседа учителя с классом о возможности мирного сосуществования разных религий. Поиск ответов на вопросы: • Что такое храм? • Есть ли что-то общее в изображениях храмов, представленных на с. 116—119 учебника, — православного, католического, буддийского, мусульманского? • В чём специфичность каждого? • Какие виды искусства взаимодействуют

при церковном богослужении? (С привлечением регионального материала.)

Второй этап урока — изучение текста учебника (с. 116—117). Актуализация художественного опыта учащихся, поиск ответов на вопросы: • Какие знаменитые православные храмы и католические соборы вы знаете? • Чем эти постройки отличаются друг от друга? • Каково их внутреннее убранство? • Какая музыка звучит в них, на каких музыкальных инструментах исполняется, на каком языке произносятся или поются богослужебные тексты? • В чём специфика богослужебного действия? • Какие религиозные праздники вы знаете?

На данном этапе урока рекомендуется прослушивание русской православной и западноевропейской католической музыки ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 8, 12, 18, 19; фонохрестоматию для 8 класса, треки № 57, 58, 66, 67, 75, 76, 80, 82, 95—97)***. Во время звучания музыки учащиеся могут зафиксировать в творческой тетради своё отношение к музыке (чувства, эмоции, переживания), определить средства художественной выразительности, благодаря которым достигается возвышенный, величественный, сдержанный характер музыки.

Третий этап урока — обобщающий. Учащиеся выбирают из текста учебника слова и выражения, которые, на их взгляд, отражают особенности храмового искусства. Учитель рассказывает о возникновении христианства, о разделении его на западную (католичество) и восточную (православие) ветви. Совместно с учащимися заполняет на доске таблицу, в которой представлены вопросы к предыдущему этапу урока, чтобы показать сходство и различия синтеза искусств в православии и католицизме.

Каждое искусство оказывает колоссальное воздействие на эмоции человека, средствами нескольких искусств можно создать такую атмосферу, в которой эффективность его воздействия возрастёт в несколько раз. Самыми яркими историческими примерами синтеза искусств, влияющего на эмоции, чувства, разум человека, являются религиозные обряды. Это значит, что люди с древнейших времён знали об удивительной силе искусства и умели её использовать.

Во все времена, наряду с организацией быта, человека занимала тайна жизни и смерти, Космоса и мироустройства. Представления людей о мироздании отражены в храмовой архитектуре. Храм символизирует центр Вселенной. Цель храмового ритуала в том, чтобы помочь человеку ощутить божественное присутствие и найти убежище от мирских забот. Этому способствует особая атмосфера, создать которую помогают искусства.

Христианское искусство обращается к таким человеческим чувствам, как сострадание и сочувствие, умиление и покой, просветлённая радость и одухотворение. Высокую эстетическую значимость в христианстве во все времена имел религиозный праздник — праздник духовный. Символической значимостью наделялось не только канонизированное действие, но и внешнее оформление торжества.

Символично пространство храма — дома Бога, центра спасения, ковчега для душ верующих. Все образы, символы и знаки христианства включались в образно-культовую систему церковного праздника. Она была направлена на возведение человека «от видимого к невидимому», т. е. погружала его в особый духовный мир. Многие виды искусства — архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство, музыка (многоголосные хоры), объединённые и задействованные во время богослужения, интенсивно воздействовали на эмоции и духовное состояние верующих. Храмовый синтез искусств вызывает у прихожан чувство единения с Богом и светлой радости.

Огромное значение уделялось свету и запаху. Горний свет, льющийся в окна светового барабана, и мерцающий свет лампад и свечей «представляют собой мысленный свет». Они призваны «напомнить человеку, что дом его души должен быть также наполнен духовным светом, как и церковь — светом лампад. В нём надлежит сиять добродетели, которая не оставляет неосвещённым ни одного уголка» (В. В. Бычков). Символично и благоухание, исходящее от кадил. Оно символизирует гармонию духовных сил человека и аромат древа жизни.

Святые, представленные на мозаиках, фресках, иконах, строго взирают на прихожанина. Эти фигуры наделены глубокой эмоционально-образной сущностью. Изображая сцены из Священного Писания, а также святых: их лики, одежду, атрибуты, художники обязаны были следить за утверждёнными церковью иконографическими канонами. В Византии особой популярностью пользовались произведения из мозаики, на Руси прижились и получили развитие фрески и иконы.

Католическая готическая архитектура успешно решала невиданную до сих пор задачу: рационального выражения иррационального. Готический собор вздымался над городом как громадный прекрасный корабль. Ярусы западного фасада, разделяющиеся на порталы, окна, скульптурные галереи, балюстрады, неудержимо поднимаются вверх. Архитектурные формы нарастают, уводя взгляд в небеса. Тяжёлая каменная масса не давит на город, не подавляет его, а, словно торжествуя, легко возносится над ним.

Архитектура полностью подчиняет своему складу и ритму скульптуру и живопись. Католическая церковь умело использует скульптуру в качестве «проповеди в камне». Выполненные в рельефе фигуры святых или сцены из Священного Писания украшают западные фасады храмов, располагаются вдоль порталов, на столбах, колоннах, в тимпане. В скульптурном декоре фольклорно-магические образы соседствуют и переплетаются с христианскими представлениями. Скульптура не только создаёт пластические акценты на плоскости здания, подчёркивая её ритм и динамику архитектуры, она не только просвещает верующих в основных положениях христианского вероучения, но и творит образную стихию готического собора. Многочисленные и разнообразные фигуры на порталах, в нишах, галереях безмолвно и сосредоточенно создают атмосферу духовного напряжения, которое овладевает каждым входящим в храм.

Грандиозность и величественность архитектурного образа собора звучит особенно возвышенно в светлом, взлетающем пространстве интерьера. Интерьеры храмов украшают роскошные витражи, сквозь

которые льётся внутрь таинственный приглушённый свет. Огромные витражные окна, занимающие почти все стены соборов, делают эфемерной и зыбкой границу между пространством храма и внешним миром.

«В осознанной направленности возможностей воздействия всех видов искусства — архитектуры, скульптуры, живописи (витраж), музыки, наконец, самого литургического действа, — в создании определённого художественного образа и атмосферы особой эмоциональной возвышенности состоит сущность готического синтеза искусств. Как голоса в средневековой полифонии, обладая каждый своей ритмической и мелодической самостоятельностью, сливали свои «звукокрасочные переливы» в стройное созвучие, так в готическом соборе все виды искусства соединялись в сложном многоголосом звучании художественного ансамбля» (К. М. Муратова).

Домашнее задание: подготовить презентацию (четыре-пять слайдов) на одну из тем: «Святыни Руси — соборы и храмы», «Шедевры архитектуры католицизма», «Икона — умозрение в красках», «Музыка в православном храме», «Музыка в католическом соборе» (фонозаписи нескольких произведений), «Духовная поэзия» (возможна свободная тема).

Шестой урок: «Храмовый синтез искусств» (с. 118—119)

Задача урока: продолжение знакомства с синтезом искусств в мусульманской, буддистской религии на основе работы с текстами учебника, анализа языка культовых построек, прослушивания музыкальных сочинений.

Формирование УУД (*см. предыдущий урок*).

Первый этап урока — закрепление представлений учащихся о синтезе искусств в православном и католическом храмах на материале домашней работы. Демонстрация на экране таблицы, которую школьники совместно с учителем составляли на предыдущем уроке.

Второй этап урока может начаться с вопросов: • Что вы узнаете об особенностях таких мировых религий, как ислам, буддизм? • В каких странах и государствах распространены эти религии? • Каковы особенности мусульманских, буддийских религиозных ритуалов? • Какие виды искусства взаимодействуют в этих религиозных конфессиях?

Вслед за этим начинается изучение текста учебника (с. 118—119) с выделения в нём ключевых слов и словосочетаний, которые характеризуют особенности религиозного культа в названных религиях.

Третий этап урока связан с восприятием музыки (которая может быть необычной для слуха большинства подростков). Необходимо подготовить школьников к знакомству с новым для них музыкальным языком, выражающим религиозные чувства верующих ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 20—23).***

Следует предположить, что содержательный, как и интонационно-образный, анализ музыки этих религий осуществить в классе достаточно сложно, так как не все учителя имеют опыт работы с такого рода сочинениями. Для того чтобы этот этап урока протекал корректно, можно предложить учащимся — представителям этих религий — рассказать о том, как звучит эта музыка, о чём она повествует.

На этом этапе урока можно также рекомендовать составить таблицу (в ней уже будет три столбца), где учителем совместно с учащимися будут зафиксированы особенности интеграции разных видов искусства в религиозном действе (*см. вопросы предыдущего урока*).

Заключительный этап урока направлен на обобщение темы «Храмовый синтез искусств». Главное, чтобы обобщение касалось не только языка художественного воплощения религиозных воззрений, но и прежде всего духовно-нравственного наполнения каждой из изучаемых религий, их идей, направленных на совершенствование человека, взглядов на жизнь, отношения к людям, миру, самому себе.

После знакомства с храмовым синтезом искусств и его воздействием на человека целесообразно задать вопрос: • Где ещё, кроме культовых целей, используется синтез искусств?

Домашнее задание: найти убедительный пример для изучения темы «Синтез искусств в театре, кино, на телевидении». Записать свои рассуждения в творческую тетрадь.

Седьмой и восьмой уроки: «Синтез искусств в театре, кино, на телевидении» (с. 120—121)

Задачи уроков: выявление особенностей взаимодействия разных искусств в театре, кино, на телевидении; закрепление представлений о видах и жанрах синтетических искусств (драматический спектакль, музыкальный спектакль (опера, балет, оперетта, мюзикл), художественный, документальный, анимационный фильмы, телевизионные передачи — фильмы, шоу, конкурсы и т. п.); оформление выставок, музеев.

Формирование УУД: *личностных* — анализ образного содержания художественных произведений, созданных благодаря синтезу искусств; *познавательных* — формирование представлений о синтетических жанрах искусства, об их влиянии на зрителей, слушателей, читателей; *коммуникативных* — участие в дискуссиях о значении синтеза искусств в художественной культуре общества; *регулятивных* — планирование учебных задач в процессе познания особенностей взаимодействия искусств, решение этих задач для освоения художественного материала, оценки его значимости для формирования понятий о видах, жанрах, стилях в искусстве прошлого и настоящего; *информационных* — активный поиск информации по теме уроков.

Седьмой урок

Первый этап урока целесообразно организовать в русле актуализации представлений школьников о понятии «синтез» (слияние, соединение), рекомендуется рассмотреть возможности взаимодействия различных видов искусства на основе имеющегося у учащихся художественного опыта, выполнения домашнего задания.

Второй этап урока — работа с текстом учебника, выделение видов и жанров искусства, в которых происходит это взаимодействие. На этом этапе следует сосредоточить внимание учащихся на классике: вспомнить, что музыка Э. Грига являлась частью драматического спектакля по пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт», а пьеса «Утро» задумывалась композитором и режиссёром-постановщиком как своеобразный рефрен (повтор) в тех случаях, когда главный герой в трудных жизненных ситуациях вспоминает родную Норвегию, мать, любимую девушку Сольвейг (звучит «Утро» Э. Грига).

Прослушивание фрагментов «Слова о полку Игореве», балета современного композитора Б. И. Тищенко «Ярославна», оперы русского классика XIX в. А. П. Бородина «Князь Игорь» даст возможность определить, какие виды искусства участвуют в создании опер, балетов: литература (либретто), музыка, танец (в балете, иногда и в опере — «Половецкие пляски» в «Князе Игоре»), сценическое действие, изобразительное искусство (декорации, костюмы). Непременным атрибутом музыкальных спектаклей (классических и современных) являются дизайнерские решения: оформление афиши, программы, фотовыставок в фойе театра с изображениями фрагментов спектаклей и участвующих в них артистов.

Просмотр фрагмента фильма-оперы «Князь Игорь» (ария князя Игоря) даст возможность убедиться в том, что кинематограф расширяет возможности оперного спектакля, используя в ходе музыкального повествования панорамные съёмки.

Третий этап урока — обобщающий. Учащимся предлагается: а) вспомнить, какую роль в создании драматического спектакля (который они видели в театре или смотрели по телевидению), балета композиторов-классиков (например, П. И. Чайковского — «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик») или классической оперы («Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Снегурочка», «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе и др.) играет музыкальное и художественное оформление; б) сформулировать, какие жизненные ценности, человеческие идеалы раскрывают произведения синтетических жанров; в) ответить на вопрос:
• Какой опыт приобретают современные зрители и слушатели в процессе общения с классическим искусством?

Домашнее задание: разделившись на группы, подготовить исполнение знакомых мелодий, песен из художественных фильмов, мюзиклов и рок-опер.

Восьмой урок

Первый этап урока — исполнение и обсуждение примеров, подготовленных учащимися дома; выявление специфики современных синтетических жанров и видов искусства; обобщение художественного опыта школьников и высказывание мнений и размышлений о синтезе искусств в художественных фильмах, мюзиклах и рок-операх.

Второй этап урока — работа с текстом и художественным рядом учебника. Просмотр фрагмента художественного фильма (по выбору учителя и учащихся), выявление особенностей синтеза искусств в нём.

Знакомство с фрагментами рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» современного английского композитора Э. Л. Уэббера ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 25—33)***, определение жанровой основы фрагментов, анализ средств музыкальной выразительности и образного строя, словесное определение идеи музыкального шедевра Э. Л. Уэббера, выяснение его значения для формирования религиозного сознания современной молодёжи.

Прослушивание фрагментов мюзикла «Юнона и Авось» А. Л. Рыбникова ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 34—39)*** или просмотр фрагментов одноимённого фильма-мюзикла. Определение духовно-нравственного содержания сюжета, выявление роли кинематографических приёмов в раскрытии образов персонажей.

Выполнение эскиза костюма к понравившемуся фрагменту рок-оперы или мюзикла, оценка рисунков с точки зрения передачи характера персонажа.

Третий этап урока — обобщение представлений о синтезе искусств в телевизионных шоу (выбор телепередачи предоставить учащимся): идея, средства воплощения содержания, роль ведущих, позиция участников, отношение зрителей (например, смс-голосование). Усвоение понятия «массовая культура». Анализ функций массового искусства (включая медиасредства его распространения) и выявление факта коммерциализации художественной культуры в современном обществе. Поиск ответа на вопрос: • Что может противостоять безвкусице и пошлости масскультуры?

Обсудить с учащимися возможности создания проектов, в которых будут отражены синтез искусств и разнообразная художественная деятельность девятиклассников. Варианты проектов: а) сценическая постановка фрагментов мюзиклов («Звуки музыки» Р. Роджерса, «Кошки» Э. Л. Уэббера, «Ромео и Джульетта» Ж. Пресгурвика, «Волк и семеро козлят на новый лад» А. Л. Рыбникова и др.); б) исследовательский проект «Великие мюзиклы мира».

Домашнее задание: найти в словарях, справочниках, Интернете разъяснение понятий «иносказание», «метафора», «аллегория», «олицетворение», записать их в творческую тетрадь.

РАЗДЕЛ II.
Искусство предвосхищает будущее (7 ч)

При изучении данного раздела необходимо дать школьникам представление о провидческом характере искусства, о возможности пробуждения пророческих способностей у творцов художественных произведений. Знакомство учащихся с мифом о Кассандре. Анализ роли приёмов иносказания, метафоры в различных видах искусства.

Первый урок: «Дар предвосхищения» (с. 122—123)

Задачи урока: актуализация имеющегося художественного опыта учащихся по теме урока; изучение функции искусства предугадывать будущее, предсказывать направления развития науки и техники на примере знакомства с различными художественными образами; трактовка искусства как генератора творческой активности человека, побуждающего к возникновению новых идей.

Формирование УУД: *личностных* — осмысление пророческой функции искусства на примере анализа художественных произведений; *познавательных* — пробуждение интереса к творчеству представителей русского и зарубежного искусства, обладающих даром предвидения; *коммуникативных* — изучение коммуникативных связей между создателями такого рода образов и читателями, слушателями, зрителями; *регулятивных* — построение плана реализации учебных задач по освоению материала учебника; *информационных* — поиск художественных произведений, идеи которых воплотились в достижениях современной науки и техники.

Эпиграфом к этому уроку могут стать слова А. Эйнштейна: «Подлинной ценностью является, в сущности, только интуиция».

Первый этап урока — поэтапное чтение текста учебника, выделение в нём ключевых слов и выражений, знакомство с мифом о Кассандре, поиск решения проблем, намеченных в тексте, через обращение к иллюстративному материалу учебника. Выявление научных открытий, запрограммированных в художественных образах преданий, мифов, сказок. Объяснение понятий «иносказание», «метафора», «аллегория», «олицетворение» на примере знакомых учащимся произведений искусства. Поиск ответов на вопросы: • Какие фантастические образы, существующие в сказках, уже вошли в нашу современную жизнь? • Есть ли какие-либо волшебные образы, которые ещё не получили своего воплощения в жизни? • Велика ли, по вашему мнению, вероятность их воплощения? • Посмотрите на сказочные персонажи. Какие явления и события они предвосхитили?

Давно замечено, что многие творческие люди выстраивали в своём сознании на первый взгляд фантастические образы и рассказывали о них средствами искусства. В живописи и графике, музыке и литературе возникло много прообразов сложных коллизий истории и будущих научных открытий человечества. При этом нельзя забывать, что художники, писатели, композиторы не ясновидящие и не экстрасенсы и объяснить это феноменальное предвидение можно лишь их необычайной интуицией. Способность к провидению на самом деле присуща великим художникам, возможно, именно в нём и заключается главная сила искусства. Энергия творчества пробуждает чувства и сознание авторов, способствуя пророчеству. Однако история показывает, что люди до поры до времени не верят предсказаниям художников, не воспринимают их как нечто серьёзное, стоящее внимания, несмотря на то что многие прогнозы сбываются. Если бы человечество внимательнее относилось к искусству и его предупреждениям, возможно, удалось бы избежать многих ошибок, предотвратить многие трагедии.

Предсказания на многие века вперёд имеются даже в самых древних произведениях искусства — мифах и сказках. Конечно, в искусстве не буквально предсказывается появление аэропланов и самолётов, быстроходных машин и домов на сваях. Искусство обычно пользуется иносказанием, метафорой, аллегорией, олицетворением.

Иносказание — это выражение, содержащее в себе скрытый смысл; метафора — перенесение свойств одного предмета (или явления) на другой на основании общего признака; олицетворение — вид метафоры, перенесение свойств одушевлённых предметов на неодушевлённые; аллегория — изображение отвлечённого понятия или идеи посредством образа (в отличие от символа, имеющего массу значений, аллегория однозначна и устанавливается по аналогии). В изобразительном искусстве часто используются традиционные атрибуты: например, аллегорией Правосудия обычно является женщина с весами.

Второй этап урока — анализ средств художественной выразительности иллюстративного материала учебника (работа в группах). Применение знаний о выразительных и изобразительных особенностях художественных образов, полученных при изучении учебника, в процессе аналитической работы.

Третий этап работы — обобщающий, написание эссе по теме урока на материале одного из произведений искусства (знакомого ранее или освоенного в процессе работы с учебником). Учащимся предлагается вспомнить произведения любого вида искусства, в которых даётся намёк на будущее развитие событий; проанализировать явления современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра), выявить и обосновать скрытое пророчество будущего и закончить свою работу рассуждением, нравится ли предсказанная искусством перспектива и есть ли способы улучшения прогноза. Обсуждение идей, нашедших отражение в письменных работах школьников.

Домашнее задание: записать в творческую тетрадь свои размышления о том, чем научное знание отличается от художественного.

Второй урок: «Какие знания даёт искусство?» (с. 124—125)

Задачи урока: поиск сходства и различий знания научного и знания, почерпнутого из художественных произведений; нахождение примеров того, как научные знания отразились в художественных образах; формирование умений и навыков художественного анализа произведений различных видов искусства.

Формирование УУД: *личностных* — анализ различий искусства и науки; *познавательных* — расширение представлений о взаимосвязях науки и искусства; *коммуникативных* — аргументация собственной точки зрения на проблему взаимодействия науки и культуры (в устной и письменной речи); *регулятивных* — построение плана реализации учебных задач по теме урока, оценка собственной творческой деятельности; *информационных* — поиск, отбор, сохранение, классификация художественной информации по теме урока.

Эпиграфом к уроку могут стать слова Ильи Эренбурга: «Все понимают, что наука помогает понять мир; куда менее известно то познание, которое несёт искусство... Наука помогает узнать известные законы, но искусство заглядывает в душевные глубины, куда не проникают никакие рентгеновские лучи...»

Первый этап урока — работа с текстом учебника, запись в тетрадь имён представителей русского и зарубежного искусства, названий их произведений, научных открытий, спрогнозированных в этих произведениях.

Начать урок можно с определения понятия «знание». Словари трактуют его как подтверждённый практикой результат познания реального мира, правильное его отражение в сознании человека. Далее в диалоге с учащимися, предоставляя им возможность самим прийти к нужному выводу, помогая наводящими вопросами и комментариями к их ответам, подвести подростков к пониманию общего и различного в научном и художественном знании.

Второй этап урока — аналитический. Разделившись на группы, учащиеся анализируют зрительный ряд учебника, используя систему изученных понятий, осуществляют запись результатов в творческую тетрадь, представляют итоги работы группы всему классу, участвуют в обсуждении качества выполненных работ, задают вопросы представителям других творческих групп.

Какие знания даёт наука, известно всякому. Разница между науками заключается лишь в объекте изучения: человек, природа, Вселенная, физические явления, химические процессы и т. д. Наука стремится к объективной истине, учёный многократно проверяет свои идеи и при повторении одного и того же результата в одинаковых условиях выводит закономерности и устанавливает законы. Совсем по-другому действует художник: его истина не проверяется многократными

экспериментами, а рождается как озарение на основании личного жизненного опыта и ощущения мира. Знания, которые даёт человеку искусство, субъективны и воздействуют больше на чувства, чем на разум, однако служат пищей для размышления. Таким образом, если иметь в виду опыт художника, мы можем сказать, что художественное знание — это результат субъективного познания реального мира, которое сложилось в практике каждого отдельного художника, писателя, композитора. Насколько это познание правильное, или истинное, как говорят учёные, покажет время. В любом случае оно останется навсегда как неподдельное, сущее переживание автора и его личностное ви́дение мира. Но поскольку автор — это представитель своего времени, народа, страны, в его произведении обязательно отражаются ощущения, присущие его современникам и соотечественникам. А если учесть, что талантливый художник обладает обострённой чувствительностью, то можно сказать, что он зачастую интуитивно способен в своих произведениях прогнозировать развитие последующих событий или явлений. То есть он даёт знания о будущем! В науке каждое новое знание — «кирпичик» в возведении здания научной культуры. Оно прочно лежит в основе будущих новых открытий. Ньютон раскрыл законы Вселенной, но открытия Эйнштейна сделали их лишь предельным случаем более общих законов мироздания. Дарвин выявил эволюцию происхождения человека, но сегодня эта теория существенно пересматривается. В искусстве же новое открытие не отменяет ценности старого: любое произведение — самоценный и неприкосновенный продукт художественного творчества, ибо не может быть ложным, в отличие от пришедшего в тупик научного исследования.

Профессор Калифорнийского технологического института Роджер Сперри, изучая особенности левого и правого полушарий головного мозга человека, сделал замечательное открытие, за которое удостоился Нобелевской премии. Он обнаружил функциональную асимметрию головного мозга человека: левое полушарие обрабатывает информацию постепенно и обеспечивает поэтапное рационально-логическое мышление, обусловливающее научное познание мира. Правое полушарие обеспечивает восприятие целостных образов, определяющих художественное познание мира, одномоментно воспринимает, словно фотографирует, пространственную информацию и др.

Можно составить с учащимися небольшую таблицу, на которой будет наглядно видно, что левое полушарие головного мозга человека отвечает за рассудок, логику, анализ, понятия, счёт, речь, а правое — за эмоции, чувства, образы, символы, фантазию, интуицию.

Пусть школьники ответят на вопросы: • На развитие какого полушария направлено в основном школьное образование? • Возможен ли прогресс культуры, в том числе и науки, без деятельности правого полушария?

Открытие Сперри утверждает необходимость единения науки и искусства, дополняющих друг друга в культурном процессе. Оба полушария питают друг друга: науке нужно искусство, а искусству — наука. Общее в науке и искусстве то, что оба эти творческих процесса ведут к познанию истины. Русский художник Василий Кандинский, почти всю свою творческую жизнь проработавший в Германии, учил

искать в искусстве не безусловное сходство с окружающим миром, а понимание «внутренней необходимости» художника, вынудившей его создать именно такую картину: «Та картина хорошо написана, которая живёт внутренней полной жизнью... Если художник живёт живой жизнью души, то его подражание природе не может быть мертвенным её воспроизведением».

Говоря о научном значении художественного знания, не следует упускать из виду, что главное в искусстве — это передача эмоционального опыта. Целью искусства, так же как и науки, является воссоздание мира во имя «постижения истины, красоты и добра».

Третий этап урока — прослушивание органной фуги немецкого композитора XVIII в. И.-С. Баха ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 46—49)***. Соотнесение образа фуги с высказыванием А. Эйнштейна. Поиск ответа на вопрос: • Почему немецкий композитор XIX в. Л. Бетховен так охарактеризовал творчество Баха: «Не ручей — море ему имя!»? (Bach — в переводе с немецкого «ручей».) Словесные определения учащимися характера музыки, поиск ассоциаций, навеянных музыкой Баха. Можно предложить учащимся вспомнить, в каком храме — православном или католическом — может звучать орган.

Пояснения учителя к форме построения фуги. По словам Баха, каждое произведение — это беседа разных голосов, которые представляют собой различные индивидуальности. Если одному из голосов нечего сказать, он некоторое время должен помолчать, пока не будет вполне естественно втянут в беседу. Никто не должен вмешиваться в середину разговора или говорить без смысла и надобности. Это высказывание непосредственно относится к такой музыкальной форме, как *фуга* — вершина полифонической музыки.

В фуге краткая музыкальная мысль — тема — повторяется разными голосами так, что при одновременном звучании они, переплетаясь, сходятся и вновь расходятся. Последовательное развитие главной темы разными голосами, их соединение — спор, диспут, дискуссия, где каждый из собеседников доказывает приверженность своей мысли, идее.

Заключительный этап урока связан с обобщениями представлений учащихся о том, какие знания даёт искусство.

Домашнее задание: найти в Интернете и посмотреть фрагменты художественного фильма «Андрей Рублёв». Записать в творческую тетрадь информацию о жизни и творчестве А. Рублёва.

Третий урок: «Предсказания в искусстве» (с. 126—129)

Задачи урока: на основе работы в группах самостоятельное рассмотрение различных аспектов изучаемой темы; представление результатов своего исследования для обсуждения в классе; осмысление значимости предсказаний социальных

и политических перемен в художественном произведении; внимательное отношение к содержанию художественного произведения, восприятие важных сообщений, предупреждающих современников о возможных катаклизмах.

Формирование УУД: *личностных* — осмысление прогностической функции искусства в процессе знакомства с художественными произведениями разных стилей; *познавательных* — поддержание интереса к интерпретации различных явлений искусства в контексте учебной темы; *коммуникативных* — освоение навыков постановки и решения проблемных вопросов в групповой и коллективной деятельности; *регулятивных* — пересмотр собственного мнения, критика высказываний одноклассников; *информационных* — аргументация выбора различного рода информации в соответствии с изучаемой темой.

Первый этап урока — разделение класса на группы, поиск каждой из групп изучаемой информации в учебнике. Инструкция по работе с текстом, анализ произведений искусства, запись выводов в творческую тетрадь.

Отдельную грань искусства составляют произведения-«предупреждения», в которых авторы, остро чувствуя своё время, предвидят дальнейшее развитие событий и стремятся предотвратить социальные и политические катаклизмы, заставить человечество быть терпимее, внимательнее, добрее и сдержаннее. В истории искусства можно найти много примеров предупреждения художниками своих сограждан о надвигающихся социальных катастрофах: войнах, расколах, революциях и т. п.

С начала XX в. в искусстве, так же как и в политической жизни России и европейских стран, чувствовалось необычное напряжение. В воздухе словно витали смятение, беспокойство, нагнеталась тяжёлая атмосфера, но людям всегда свойственно верить в лучшее. В этой обстановке особенно обострилось восприятие людей искусства. Всматриваясь с тревогой и надеждой в будущее, они стремились прорвать его завесу, вырваться в своём воображении за тесные рамки действительности и рассказать о своих предчувствиях людям.

Интуиция, взгляд в будущее помогли многим художникам, писателям, композиторам верно оценить предстоящие события и сделать то, что было в их силах, чтобы предостеречь современников от ошибок. Но, к сожалению, люди не склонны отрываться от повседневных, неотложных дел, для того чтобы задуматься над будущим или проанализировать послание художника. А может быть, просто не умеют это делать? Не владеют в достаточной мере языком искусства?

Примерами предсказаний социальных перемен и потрясений в искусстве можно считать офорты Ф. Гойи, картины П. Пикассо «Герника», Б. М. Кустодиева «Большевик», К. Ф. Юона «Новая планета» и др. Анализ содержания этих произведений можно построить в форме беседы с учащимися, когда учитель при помощи наводящих вопросов направляет диалог, помогает сделать выводы, или в лекционной форме, но с опорой на мнения учащихся.

В картине «Новая планета» К. Ф. Юону, скорее всего, благодаря интуиции, художническому чутью удалось создать образ, изобличающий антигуманизм политических и социальных нововведений.

Можно попросить учащихся дать интерпретацию картины с позиции человека сегодняшнего дня, сравнить сюжет и содержание картины К. Ф. Юона «Новая планета» с сюжетом и содержанием архитектурных пейзажей А. В. Лентулова.

До примитивности простая на первый взгляд картина К. С. Малевича «Чёрный квадрат» является одной из самых больших загадок искусства XX столетия. Её действительно сложно понять, потому что в ней нет привычного для нас изображения реальных предметов, явлений, событий. Обыкновенный чёрный квадрат на белом фоне вызывает недоумение, а часто даже раздражение: что тут такого интересного, и я бы так смог. Оказывается, этот квадрат — метафора, наделяющая картину глубоким и всеобъемлющим содержанием, в ней содержится страшное предупреждение человечеству. Недаром эту картину называли «иконой XX века», но с «отрицательным знаком». И на художественной выставке 1915 г. в Петрограде, в первый раз представляя картину зрителю, художник повесил её в красный угол выставочного помещения, туда, где обычно помещались иконы. Пусть подростки попытаются ответить на вопросы: • Почему «Чёрный квадрат» назвали «иконой XX столетия»? • Почему с «отрицательным знаком»? • Может ли исполниться предсказание художника, или оно уже осуществилось?

Попросите учащихся привести примеры художественного провидения в других видах искусства (в музыке, литературе), аналогичные «Чёрному квадрату».

Второй этап урока — представление каждой группой результатов выполненной самостоятельной работы, обсуждение их. Просмотр фрагмента художественного фильма «Андрей Рублёв» (об отливке колокола), изложение школьниками, посмотревшими фильм или его фрагменты дома, своих впечатлений, поиск ответа на вопрос учебника (с. 129).

Третий этап урока — обсуждение темы колокольности в русском искусстве: в живописи А. В. Лентулова (с. 128—129), в музыкальных сочинениях М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, С. В. Рахманинова, Г. В. Свиридова, В. А. Гаврилина, А. П. Петрова (по выбору учителя и учащихся), представленных в ***фонохрестоматии для 9 класса (треки № 51—53).***

Домашнее задание: вспомнить и записать в творческую тетрадь названия произведений искусства, в которых предсказываются какие-либо научные открытия будущего.

Четвёртый урок: «Художественное мышление в авангарде науки» (с. 130—131)

Задачи урока: изучение различных явлений искусства, в которых их создатели предвидели научные открытия, анализ фантастических проектов в области искусства и выявление их художественных достоинств; осмысление значимости искусства для культурного прогресса человечества, важности

научного и художественного поиска истины, пользы, приносимой как учёными, так и художниками; раскрытие творческого потенциала в любом виде человеческой деятельности для гармоничного развития культуры.

Формирование УУД: *личностных* — выработка позитивного отношения к содержанию научных гипотез в произведениях искусства, осознание их личностного смысла; *познавательных* — поддержание интереса к систематизации знаний о взаимодействии науки и искусства, демонстрация умения различать творческие приёмы в художественных произведениях; *коммуникативных* — решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем, обсуждение пути их решения; *регулятивных* — выбор учебных действий, контроль за ними, коррекция групповой и коллективной деятельности; *коммуникативных* — устойчивое проявление способности к контактам с одноклассниками, классификация информации по учебной теме; *информационных* — интеграция информации с учётом учебных и познавательных задач урока.

Мотивации деятельности учащихся могут способствовать высказывания выдающихся людей, которые послужат эпиграфом к уроку: «Человек с неразвитым образным мышлением никогда не сможет воскликнуть: «Эврика!» (А. Эйнштейн). «Наука и искусство являются равноправными слагаемыми человеческой культуры: и учёный, и художник воссоздают мир во имя главной цели — постижения истины, красоты и добра» (И.-В. Гёте). Согласны ли учащиеся с этими утверждениями?

Организация материала урока должна помочь обучающимся убедиться в правоте этих слов. Начать урок целесообразно с повторения дополнительного материала к теме «Какие знания даёт искусство?» (если сведения о функциональной асимметрии головного мозга не давались ранее, то можно начать с них этот урок).

Первый этап урока — работа с текстом учебника. Выявление научных открытий в произведениях разных видов искусства. Обращение к изученному материалу 8 класса о научной деятельности Леонардо да Винчи (с. 16—17).

Второй этап урока — поиск аналогий с творчеством Л. С. Термена (прослушивание «Вокализа» С. В. Рахманинова, исполняемого на терменвоксе ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, трек № 54),*** и музыки из кинофильма «Солярис» Э. Н. Артемьева ***(трек № 49)***. Обсуждение возможностей компьютерной музыки для создания музыкальных образов.

Фильм «Солярис» — драма, снятая Андреем Тарковским в 1972 г. по мотивам одноимённого романа польского писателя-фантаста Станислава Лема об этических проблемах человечества сквозь призму контактов с внеземным разумом. Музыку для фильма сочинил Эдуард Артемьев, признанный лидер отечественной электронной музыки. В фильме звучит сделанное композитором переложение фа-минорной хоральной прелюдии И.-С. Баха. Это произведение известно под

названием «Слушая Баха (Земля)» (или «Солярис слушает Баха»). Целесообразно предложить учащимся заранее послушать названную прелюдию Баха или подготовиться к её прослушиванию на уроке (http://www.audiopoisk.com).

В целом органные хоральные прелюдии И.-С. Баха — это образцы философской лирики композитора, размышления о человеке, его радостях и печалях. Органист обычно исполняет прелюдию на тему, содержательно связанную с последующим за ней хоралом. Прелюдия фа минор предшествует хоралу «Я взываю к тебе, Господи». Известно, что хорал — это церковное песнопение в богослужении протестантов, которое исполняется всем приходом. Баху принадлежит гармонизация напева и создание фактуры аккомпанемента, где ясно выделяются три голоса: верхний — собственно тема хорала, линия баса и ритмически подвижный средний голос. Мелодия хорала определяет весь облик произведения. Песенность, основанная на плавных мягких интонациях, подчёркнутом ровном движении басов, придаёт музыке строгость, собранность, что рождает состояние глубокой сосредоточенности и возвышенной печали.

А. Тарковский писал: «Главный смысл... фильма я вижу в его нравственной проблематике... Я хотел доказать своей картиной, что проблема нравственной стойкости, нравственной чистоты пронизывает всё наше существование, проявляясь даже в таких областях... как проникновение в космос, изучение объективного мира и т. д.».

Подростки отвечают на вопросы: • Что хотели сказать авторы фильма (режиссёр и композитор), включив в него музыку Баха? • Почему Артемьев в своей обработке хоральной прелюдии имитирует хоровые голоса?

Третий этап урока — индивидуальная работа по созданию композиции средствами любого вида искусства, отражающей представление школьников о будущем России, мира (задание на с. 131). Желательно использовать иносказание, метафору, аллегорию. На следующих уроках рекомендуется проанализировать вместе с учащимися их ви́дение будущего России, мира. Каких прогнозов окажется больше: позитивных или негативных? Почему?

Домашнее задание: найти в справочной литературе значение понятий «синергетика», «фрактал», «фрактальная геометрия», привести примеры соотнесения этих понятий с искусством.

Пятый урок: «Художник и учёный» (с. 132—133)

Задачи урока: изучение роли научных открытий для творчества представителей разных видов искусства; усвоение понятий «золотое сечение», «симметрия», «антисимметрия», «цветомузыка».

Формирование УУД: *личностных* — анализ вечных тем в произведениях искусства, их актуальности для современных людей; *познавательных* — повышение интереса к новым фактам из истории науки и искусства, их интеграции; *коммуникативных* —

выработка умения общаться и находить компромиссные решения с одноклассниками при обсуждении учебных задач; *регулятивных* — планирование последовательности работы с учебным текстом, мобилизация внимания, воображения в процессе анализа художественных произведений; *коммуникативных* — работа с компьютером, Интернетом при выполнении учебных заданий по теме урока.

Первый этап урока — работа с текстом учебника, выделение в нём ключевых понятий, выражений, определяющих смысл учебной темы. Запись в творческую тетрадь имён, научных открытий, новых понятий.

Второй этап урока — рассмотрение средств создания художественных образов (с. 132—133 учебника), разъяснение понятий, с которыми ребята столкнулись в процессе выполнения домашнего задания. Фиксация в тетради своей трактовки смысла высказывания А. Эйнштейна: «Подлинной ценностью является, в сущности, только интуиция».

Третий этап урока — прослушивание на компьютере образцов классической, электронной, популярной музыки, сопровождающееся зрительными образами на экране. Обсуждение с учащимися, какой из компьютерных визуальных образов наиболее созвучен тому или иному музыкальному сочинению.

Известно, что способностью к творчеству должен обладать как художник, так и учёный. Учёные утверждают, что именно образное мышление активизирует умственные процессы. Поэтому неудивительно, что неожиданные идеи, рождающиеся в искусстве, подчас становятся прообразами новых научных открытий, причём задолго до их осуществления. Это подтверждает важность художественно-образного мышления для культурного развития человечества. Если внимательно вглядеться в историю культуры, можно найти различные факты, подтверждающие это.

В эпоху Возрождения искусство шло впереди науки, так как наука только возрождалась из забытья, скинув оковы средневекового догматизма. Всеобщий подъём науки и искусства порой способствовал их полному слиянию. Это был век гармонии чувства и разума. Многогранная личность Леонардо да Винчи — учёного и художника, исследователя и инженера, изобретателя и анатома — до сих пор удивляет человечество. Его открытия в области искусства и науки невероятны и опережают своё время на многие века. Разгадку его гения ищут вот уже пять столетий.

В эпоху барокко на первом месте были чувства, а значит, в извечном споре между наукой и искусством (физиками и лириками) приоритет был за искусствами. В эпоху Просвещения — в век разума — наука вырвалась вперёд, взяла верх над чувствами, являющимися прерогативой искусства.

В учебнике приведён ряд примеров предвидения научных открытий, но, проанализировав их, можно привести и другие примеры, хотя и они, конечно же, не исчерпывают этого обширного явления. Учащиеся, несомненно, смогут вспомнить, в каких романах предсказано появление подводной лодки, лазерного луча, полётов в космос.

Шведский писатель Юхан Август Стринберг (1849—1912) в романе «Капитан Коль» впервые высказал мысль о возможности получения азота из воздуха. Этот химический элемент назван так из-за того, что он не способствует поддержанию жизни («а» — в греч. языке отрицательная приставка, «зот» — жизнь), не поддерживает дыхания и горения и действительно является основным компонентом воздуха — 78,09 % объёма.

Многие выдающиеся учёные ценили искусство и признавались, что без занятий музыкой, живописью или какими-либо другими искусствами ни за что не сделали бы свои исключительные открытия в науке. Возможно, именно эмоциональный подъём, творческий порыв в художественной деятельности подготовили и подтолкнули их к творческому прорыву в науке. Так, например, А. Эйнштейну, перевернувшему в XX в. многие устоявшиеся представления, в его научном творчестве помогала музыка. Игра на скрипке доставляла ему столько же удовольствия, сколько и работа.

О симметрии и антисимметрии учащиеся прочитают в учебнике (с. 133) и, вероятно, смогут самостоятельно найти/вспомнить литературные примеры с антисимметричными, оппозиционными названиями (например, романы «Принц и нищий» М. Твена, «Красное и чёрное» Стендаля, рассказ «Толстый и тонкий» А. П. Чехова, басня «Волк и Ягнёнок» И. А. Крылова и др.). В живописи оппозиции используются в композиции, колорите, ритме, фактуре. В музыке принцип тождества и контраста (сходства и различия) является основным для организации звукового материала, интонационно-временного развития. Ещё во времена Венской классической школы (в творчестве Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена) появился тип драматической симфонии, в которой взаимодействуют, вплоть до воссоздания конфликта, противопоставленные образно-интонационные сферы, аналогичные героям театральной драмы. Учащиеся уже знакомы с другим типом развития музыки — с полифонией, прочитали о фуге как одной из уникальных догадок о многоголосии Вселенной, её модели.

Предлагая послушать одну из фуг Баха, учитель просит учащихся поделиться своими впечатлениями о музыке и вызванными ею ассоциациями, а после этого сравнить особенности музыкальной композиции с декоративными работами голландского художника и геометра Маурица Эшера, построенными по принципу антисимметрии, задуматься о единстве законов графики и музыкального построения фуги. Эшер был математиком в графике, так же как Бах в музыке.

Рассматривая одну из самых известных гравюр М. Эшера «День и ночь» (1938) с зеркально-симметричным изображением города, пусть школьники ответят на вопросы: • Какое эмоциональное состояние присуще гравюре «День и ночь»? • Какие ассоциации вызывают чёрные птицы над светлым городом, а светлые — над тёмным? • Как эти ассоциации влияют на эмоциональное восприятие гравюры? • Если воспринимать это произведение как пророчество будущего, оптимистичным или пессимистичным его можно назвать? • Метафорой чего может быть сюжет этого произведения?

После совместного анализа гравюры «День и ночь» можно предложить учащимся самостоятельно интерпретировать содержание гравюры «Солнце и луна» (с. 132 учебника).

Домашнее задание:

1. Узнать у учителей физики, математики, какие, на их взгляд, научные явления могут стать объектом рассмотрения в искусстве.
2. Найти примеры взаимодействия науки и искусства.

Шестой урок: «Художник и учёный» (с. 134—135)

Задачи урока: продолжение знакомства с идеей интеграции искусства и науки; понимание сюжета, содержания произведений авангардной живописи; создание учащимися творческих композиций.

Формирование УУД: *личностных* — выявление духовно-нравственной основы авангардистской живописи, формирование позитивного отношения к творческим поискам авангардистов начала XX в.; *познавательных* — постижение различных явлений жизни через образы абстрактного искусства; *коммуникативных* — оценка собственной творческой деятельности и деятельности одноклассников; *регулятивных* — планирование своей деятельности в процессе самостоятельной работы, критическая оценка её результатов; *информационных* — осознание роли информационно-коммуникационных технологий в жизни современного человека, поиск и систематизация художественного материала.

Первый этап урока — работа в группах: изучение текста учебника, анализ содержания и средств его художественного воплощения в живописи М. Ф. Ларионова, Р. Делоне, П. Н. Филонова, М. Эшера.

Как пророчество сегодня звучит высказывание И.-В. Гёте: «Забыли, что наука развивалась из поэзии: не принимали во внимание соображение, что в ходе времён обе отлично могут к обоюдной пользе снова дружески встретиться на более высокой ступени».

В XX в. учёным — физикам, математикам, биологам и др. — открылись такие грани научного познания, которые вынудили их признать, что многие законы этих наук не есть абсолютная истина. Учёные устремились к искусству как роднику с живой водой, дающей жизнь и питающей вечные, неподвластные времени ценности. Ведь законы художественных произведений рождаются вместе с произведением, живут вместе с ним, и никто не властен их отменить или «улучшить».

Величайшим завоеванием XX в. является появление новых наук, объединивших научно-техническое знание и художественные принципы. Это точные науки XXI в. — *синергетика* и *фрактальная геометрия*. Но они, в отличие от остальных наук, по мнению учёных — математиков и физиков — обладают непредсказуемостью, свойственной

искусству. Они предвосхищают совместное действие («синергетика» в переводе с греческого языка означает «совместное действие») науки и искусства в культуре будущего.

Учёный, владея объективной логикой, на основе знаний, обобщений, наблюдений, анализа может делать умозаключения, которые помогают понять физический мир. Художник (писатель, композитор), обладая образным мышлением, на основе знаний, опыта, интуиции может представить такие явления, которые выходят за пределы существующей физической реальности, и передать эту информацию языком своего искусства. Если учёный обладает образным мышлением, то его умозаключения открывают новые грани мира — новые законы в различных областях науки и техники. Значит, техническим прогрессом человечества мы в равной мере обязаны логическому и образному мышлению человека.

Направление, которое создал Делоне в искусстве, называется орфизмом. Термин «орфизм» (от имени древнегреческого певца Орфея) впервые употребил поэт Гийом Аполлинер во время выступления на открытии выставки Робера Делоне в Берлине в 1912 г. Картины Делоне, созданные по методу «цветовых конструкций» из концентрических окружностей, арок, радуг, окрашенных в семь основных цветов, вызывали ощущение зрительного движения цветовых форм (по ассоциации с Орфеем, который звуками своей музыки мог передвигать камни, усмирять волны, зачаровывать животных и растения).

Сам Делоне говорил о своих картинах: «Это — синтез всего того, что присуще эпохе разрушения. Пророческое видение. <...> Видение катастрофического проникновения, предрассудки, неврастения... Космические потрясения, желание очищения. <...> Ничто ни горизонтального, ни вертикального. Свет всё деформирует, всё разбивает... Европа рушится...»

Многозначность художественного образа даёт основания для различной его интерпретации, вплоть до высказываний противоположных суждений.

Сегодня многие учёные говорят о сложной ситуации, сложившейся на Земле, и возможность человечества выжить они связывают с овладением людьми большим количеством языков, среди которых образный язык искусства занимает первое место. Они считают, что именно язык искусства, воспринимаемый на интуитивном уровне, сможет помочь уловить сигналы об опасности, угрожающей планете и человечеству.

Второй этап урока — прослушивание фрагмента симфонической поэмы «Прометей» А. Н. Скрябина ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, трек № 93)***, определение её духовного смысла для последующих поколений слушателей, анализ средств музыкальной выразительности. Рисование в творческой тетради цветовой партитуры этой музыки.

Третий этап урока — работа в группах, выполнение художественно-творческих заданий: 1) создание герба (города, школы, творческого объединения дополнительного образования, семьи) с использованием разных видов симметрии; 2) выполнение художественной композиции в технике художников-лучистов, подбор соответствующего названия; 3) создание декоративной

работы с использованием принципа асимметрии; 4) прослушивание на компьютере образцов классической, электронной и популярной музыки. Зрительные образы на мониторе компьютера, сопровождающие звучание музыки, — танец причудливых кругов, космический полёт, вспышка и др. — подскажут, каким должен быть визуальный ряд.

Выставка работ, их обсуждение, оценка, выявление соответствия выполненных работ изученной теме.

Домашнее задание:

1. Составить композицию на тему «Будущее России», используя оппозиционные пары, которые усилят эмоциональное звучание.
2. Найти в справочной литературе, Интернете значение понятий «промышленное искусство», «техническая эстетика», «дизайн».

Седьмой урок — обобщающий по темам разделов: «Воздействующая сила искусства», «Искусство предвосхищает будущее»

Задачи урока: обобщение художественных представлений школьников по темам двух изученных разделов; выявление степени усвоения учащимися основных понятий; оценка эффективности формирования УУД, интенсивности выполнения школьниками домашних работ, умения ориентироваться в произведениях искусства разных жанров, стилей и направлений, осуществлять их анализ, диагностическое тестирование.

Сценарий данного урока учитель разрабатывает самостоятельно, в зависимости от степени интереса школьников к отдельным произведениям искусства, необходимости уточнения некоторых ключевых понятий учебных тем, возможности включения в урок новых произведений искусства для выявления навыков самостоятельной ориентации учащихся в художественном материале, использования изученных приёмов его анализа.

Возможный вариант письменного теста. Примерные вопросы теста.

ТЕСТ

Фамилия, имя учащегося _____ **Класс** _____

1. Назовите произведения архитектуры, скульптуры, музыки, отражающие взаимоотношения искусства и власти. _____

_____

_____

_____

_____

_____

2. Синтез каких видов искусства представлен в православном храме? _____

_____

_____

3. Назовите художественные произведения, в которых предвосхищаются научные открытия. _____

_____

_____

_____

4. Послушайте музыкальный фрагмент[1], в котором отражена тема колокольности. Назовите композитора и произведение.

_____

_____

_____

Домашнее задание: найти изображения выдающихся памятников архитектуры, скульптуры, которые могут служить символами известных русских городов, и подобрать информацию о них.

РАЗДЕЛ III.
Дар созидания (15 ч)

При изучении данного раздела учащимися осваивается практическая функция искусства на конкретных примерах (планировка и строительство городов, полиграфия, декоративно-прикладное искусство, популярная музыка, фотография, кино, телевидение), постигается единство стиля духовной и материальной культуры.

Уроки можно построить как путешествие во времени и пространстве в различные города мира, старинная архитектура которых рассказывает о мировоззрении, идеалах, вкусах её создателей. Путешествие можно рассматривать в контексте сегодняшнего дня, не углубляясь в эпоху создания памятников.

Результатом этих уроков должно стать понимание того, что разные виды искусства воздействуют на материальный и духовный мир человека. Это прежде всего архитектура, монументальная скульптура, декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, живопись, графика.

С этого раздела целесообразно начать подготовку итогового исследовательского проекта «Пушкин — наше всё».

[1] Для прослушивания предлагается одно из произведений, которые звучали на уроках.

Первый урок: «Эстетическое формирование искусством окружающей среды» (с. 136—137)

Задачи урока: постижение первостепенной роли искусства в созидании окружающего человека мира, важности эстетической среды современного города (посёлка) для самоощущения человека; воспитание эстетического отношения к окружающей среде, способности ценить красоту и оригинальность памятников архитектуры различных эпох, их неповторимость и значимость для культуры; осмысление исторической, эстетической и духовно-нравственной ценности культурной среды, рассмотрение её с позиций красоты, комфорта, целостности и соразмерности частей; усвоение понятий «окружающая среда», «промышленное искусство», «техническая эстетика», «дизайн», понимание роли эстетического фактора в жизни современного общества.

Формирование УУД: *личностных* — рассмотрение соотношения красоты и пользы в повседневной жизни; *познавательных* — развитие способности видеть прекрасное в окружающей действительности, поддержание стремления сохранять и приумножать эстетические объекты в повседневной жизни; *коммуникативных* — в процессе общения выработка критериев эстетической оценки окружающей среды, участие в дискуссии о целесообразности эстетизации среды обитания — школы, дома, досуговых центров и т. п.; *регулятивных* — планирование действий по созданию эстетической среды, решение учебных задач, оценка их результатов; *информационных* — поиск, отбор, систематизация информации о создании эстетической среды в повседневной жизни, создание компьютерных презентаций, слайд-шоу, видеоматериалов по учебной теме.

Первый этап урока — работа с текстом учебника, выделение основной и второстепенной информации. Запись в творческую тетрадь ключевых слов и понятий учебного текста.

Второй этап урока — восприятие художественных объектов, анализ их эстетического назначения, особенностей содержания и формы, целесообразности и функциональности использования в городском ландшафте.

Третий этап урока — представление творческой мультимедийной презентации учителя (о туристической поездке, об одном из городов России, зарубежья). Выявление в ней тех понятий, с которыми школьники познакомились в тексте учебника.

Комментарий учителя о технологии создания презентации, слайд-шоу, видеофильма, включения в них художественных объектов, текстов, музыкальных фрагментов.

Представление домашних заготовок учащихся, их обсуждение, оценка качества исполнения.

Заключительный этап — консультирование учащихся по выполнению художественно-творческих заданий на с. 137 учебника.

Второй урок: «Архитектура исторического города» (с. 138—141)

Задачи урока: обобщение имеющихся у подростков представлений об архитектуре; знакомство с видами архитектурных построек в исторических городах; анализ иллюстраций учебника, выявление особенностей архитектурных стилей.

Формирование УУД: *личностных* — оценка значимости информации об истории формирования архитектурного облика старинных городов; *познавательных* — развитие интереса к накоплению знаний об исторической ценности архитектурных сооружений; *коммуникативных* — работа в группах, обсуждение мнений одноклассников по учебной теме урока, формулировка выводов в устном и письменном высказывании; *регулятивных* — постановка цели, планирование, осуществление и оценка собственной художественно-творческой деятельности в рамках урока, домашней работы; *информационных* — выделение ключевых терминов и понятий в тексте, поиск информации в справочниках, энциклопедиях.

Эпиграфом к этому уроку могут быть слова Н. В. Гоголя, который называл архитектуру «летописью мира»: «Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания».

Первый этап урока — работа в группах, поиск в словарях, энциклопедиях, справочниках определения понятия «архитектура», обсуждение различных трактовок, нахождение общего в них.

Второй этап урока — работа с текстом учебника (учитель может использовать фоновую музыку во время занятий учащихся данным видом деятельности), выделение ключевых терминов и словосочетаний, запись их в творческую тетрадь. Восприятие иллюстраций учебника, их художественный анализ, нахождение различий планировки городов, природных ландшафтов, архитектурных объектов, выявление зависимости стиля от национальных особенностей.

Третий этап урока — обсуждение высказываний: «Архитектура — застывшая музыка» (Ф. Шеллинг) и «Архитектура — отзвучавшая мелодия» (И.-В. Гёте).

> Архитектура — самое этическое из всех искусств, так как работа архитектора всегда сопряжена с серьёзной социальной ответственностью. Проектируя здание, архитектор не имеет права допустить ошибку в расчётах. Любая ошибка может дорого стоить людям, которые будут пользоваться зданием. Каждый архитектор хочет, чтобы его творения простояли века, украшая город и рассказывая о нём и его времени. Замечательные памятники архитектуры формируют облик многих городов мира.
>
> Несмотря на то что с архитектурой человек сталкивается буквально на каждом шагу, он, как правило, не замечает той информации, которую она несёт, хотя и не может не ощущать на себе той энергии,

которой она наполняет окружающее пространство. Это объясняется тем, что художественный язык архитектуры сложен для восприятия, её формы не имеют явных прототипов в реальном мире, а образы носят абстрактно-символический характер. Настоящая притягательность произведений архитектуры открывается с пониманием её эмоционально-образного языка.

Каждое здание содержит подробнейшее сообщение об эпохе, в которую оно было построено, так как архитектура является искусством, в наибольшей степени созвучным своему времени и отражающим его дух, вкусы, идеалы. В нём закодированы сведения о мировоззрении людей, живших в то время, о социальном устройстве, экономическом положении народа, его технических возможностях, о международных связях и многое-многое другое.

Сложность восприятия произведения архитектуры и понимания её языка состоит в том, что архитектура является самым абстрактным искусством, так как, служа утилитарным целям, она оперирует знаками, числами, абстрактными соотношениями. Здесь проявляется её близкая связь с самой абстрактной наукой — математикой. В математике не существует материального предмета изучения. Её продукт несравним с каким-либо конкретным явлением, это дало ей возможность стать универсальным основанием других наук. Универсализм мы видим и в архитектуре: она и наука, и искусство одновременно.

Варианты проведения урока. 1. Предпринимая путешествие во времени и в пространстве, нужно помнить о том, что центральная часть любого города — это не просто комплекс каменных или деревянных построек, а живой, развивающийся организм. Каждое сооружение имеет свои функции и предназначено для служения человеку в той или иной ситуации. Укрепления или фортификационные сооружения (стены, башни, ворота, рвы и т. д.) выполняют оборонительные функции; храмы (соборы, церкви, мечети и др.) — культовые функции; ратуши, дворцы и т. п. имеют светское, политическое или социально-общественное значение.

В зависимости от предназначения того или иного здания ему отводилось определённое место в городской застройке. Обычно главный городской храм, дворец правителя и здание городского самоуправления помещались в самом центре города. Крепостные стены, укреплённые башнями, снабжённые проездными воротами, являлись границей города. Это было общим в архитектуре всех средневековых городов. Образ каждого города во все времена формировала не только архитектура, но и люди, живущие в этом городе. Поэтому, предпринимая виртуальное путешествие по древним и средневековым городам, желательно показать учащимся небольшие фрагменты исторических фильмов или фильмов-сказок, снятых на фоне исторических памятников и имитирующих жизнь горожан в то время (например, «Город мастеров», «Али-Баба и 40 разбойников», «Садко» и т. п.).

В беседе особое внимание надо обращать на понимание учащимися терминов, имеющих отношение к архитектуре и градостроительству, и на умение использовать их в своих ответах.

2. Путешествие в контексте сегодняшнего дня не сможет раскрыть дух того времени, когда создавались основные постройки города. Но у него есть свои преимущества. Если использовать динамичные

изображения — фрагменты современных фильмов для туристов, то можно хорошо рассмотреть строения и их декор с разных сторон, прочувствовать особенности пространственного решения, взглянуть на архитектурный ансамбль с высоты птичьего полёта, чтобы изучить его план. При желании можно соединить эти два варианта.

После просмотра фрагмента желательно рассмотреть графический план-схему такого города, выяснить и обсудить разницу в планировке восточных, западных, русских городов, а также городов Древней Греции и Рима, эпохи Возрождения и Нового времени. В рассказе по теме можно использовать стихи, передающие образы архитектуры.

Рекомендуется выполнение плана-схемы средневекового города (перо, тушь) — русского, западноевропейского, восточного (по выбору). Организация выставки творческих заданий, её обсуждение.

Домашнее задание:

1. Разделившись на группы, выполнить одно из художественно-творческих заданий на с. 145 учебника.
2. Вариант коллективной работы: выполнить макет укреплённого города, объёмный или рельефный.

Третий урок: «Архитектура современного города» (с. 142—145)

Задачи урока: систематизация представлений учащихся об архитектуре современных городов, новых районов старинных городов; усвоение понятий «инфраструктура микрорайона», «конструктивизм», «рационализм», «функционализм», «монументальная живопись», «декоративная скульптура».

Формирование УУД: *личностных* — выработка позитивного отношения к творчеству современных архитекторов, понимание значения традиций и новаторства в их творчестве; *познавательных* — приобретение новых знаний о функциональности современных городов; *коммуникативных* — обсуждение задач типа «видеть привычное в новом», ведение диалога, дискуссии; *регулятивных* — определение последовательности действий, прогнозирование конечного результата, оценка его при выполнении самостоятельных работ, творческих заданий; *информационных* — поиск и систематизация информации, необходимой для выполнения художественно-творческих заданий по теме урока.

Первый этап урока — обсуждение домашних работ. Чтение школьниками стихов о Москве и Санкт-Петербурге или прослушивание их в записи ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 55—59)***. Коллективный поиск ответов на вопросы: • Могут ли города с многолетней историей вписаться в контекст современной архитектуры? • Как вы понимаете слова отечественного архитектора А. Э. Гутнова: «Произведение ар-

хитектуры «исполняется» единственный раз, и ошибка «режиссёра» навсегда губит замысел «драматурга»?

Второй этап урока — чтение текста учебника, выделение ключевых понятий. Работа в группах — восприятие иллюстраций учебника, анализ средств художественной выразительности архитектурных строений, монументальной живописи (ответы на вопросы со с. 145 учебника). Актуализация жизненного опыта: вспомнить разнообразные природные конструкции, которые послужили или могут послужить прообразами архитектурных сооружений будущего. Сопровождение данного вида работы звучанием современной музыки ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 60—62).***

Архитектурный облик города формируют отдельные здания. Есть архитекторы, которым посчастливилось выполнять комплексные проекты. В их компетенцию входило строительство и оформление площадей, улиц, микрорайонов.

Архитектурные композиции бывают трёх видов: фронтальные, объёмные и глубинно-пространственные. Есть талантливые архитекторы, которые специализируются в одном виде архитектуры, но есть и универсалы, которым по плечу проектирование ансамбля. Как правило, лицо города формируют именно они. Из таких архитекторов, работавших в России, можно назвать виртуоза барокко Б.-Ф. Растрелли, мастеров классицизма О. И. Бове, И. Е. Старова, М. Ф. Казакова, А. Н. Воронихина.

Примером фронтальной архитектурной композиции может служить Триумфальная арка. Сооружение имеет две основные оси координат — ширину и высоту (глубина незначительна). Такая композиция воспринимается с одной точки зрения.

Объёмная композиция осмысляется при обходе. Причём каждая сторона может привнести что-то новое в сложившееся ранее впечатление. Сооружение строится по трём осям координат, с относительным равенством во всех координатных направлениях — по горизонтали, вертикали, глубине. При этом закрытые формы выглядят монументально; полуоткрытые формы легки, воздушны, пронизаны пространством. Объёмная композиция может быть кубической, цилиндрической, пирамидальной, шаровидной, купольной, складчатой.

Глубинно-пространственная композиция постигается при движении в глубину. Для неё характерно сопоставление в пространстве разных пластических (линейных, плоскостных или объёмных) форм. Эта композиция имеет особое значение при создании ансамбля — площади, парка, монастыря... Поэтому, если архитектор достраивает ансамбль, формировавшийся ранее, он обязан учитывать формы, стиль, размеры сооружений, построенных до него. Иначе целостного ансамбля не получится.

Современные города и современные районы исторических городов тщательно планируются архитекторами. На чертежах и макетах выверяются не только расположение и размеры будущих жилых зданий, но и вся инфраструктура микрорайона, в которую входят магазины, школы, детские сады, поликлиники, скверы или другие места отдыха — всё, что необходимо для нормальной жизни человека.

На планировку городов оказывает влияние климат, так как в соответствии с ним происходит ориентация зданий и намечаются размеры улиц. В северных странах непродолжительность светового дня и слабость солнечных лучей привели к тому, что дома ориентированы на юг, а улицы широкие. Огромная ширина проспектов в Петербурге, которая, кстати, определяет и чрезвычайно крупный масштаб монументов, увеличивает возможность доступа солнечных лучей. Напротив, жители южных городов, стремясь избежать слишком горячего солнца, планируют свои улицы и дворы таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное количество тени. Для южной архитектуры характерно наличие большого числа галерей, террас, навесов.

Новый смысл обрели связанные с архитектурой монументальная живопись и декоративная скульптура.

Третий этап урока — выполнение коллективных художественно-творческих заданий (по выбору учащихся). Обсуждение результатов. Организация и оформление выставки работ школьников.

Домашнее задание:

1. Составить музыкально-литературную композицию для презентации групповых или индивидуальных проектов на школьной конференции «Искусство на улицах нашего города (посёлка, села)».
2. Принести в класс полюбившиеся книги, журналы с красочными иллюстрациями.

Четвёртый урок: «Специфика изображений в полиграфии» (с. 146—147)

Задачи урока: систематизация знаний учащихся об искусствах, связанных с полиграфической промышленностью; выявление особенностей книжной и журнальной графики, зависимости их технического оформления от содержания, эмоционального строя, предназначения; актуализация литературных образов в процессе изучения темы.

Формирование УУД: *личностных* — осознание роли художников, дизайнеров в оформлении книг, журналов, эстетическая оценка их творений; *познавательных* — расширение опыта общения с литературными произведениями на основе изучения их художественного оформления; *коммуникативных* — изучение коммуникативной функции изобразительного искусства при передаче содержания литературных сообщений читателям; *регулятивных* — постановка цели, планирование этапов анализа книжной графики, музыкальных иллюстраций; *информационных* — поиск и систематизация необходимой информации для выполнения художественно-творческих заданий.

Первый этап урока — прослушивание сообщений учащихся (с демонстрацией книг, снабжённых красочными иллюстрациями):

что их привлекает в оформлении книги; как книжные иллюстрации отражают содержание литературного сочинения. Учитель также показывает книгу с удачным художественным оформлением, объясняет учащимся причину выбора именно этой книги. Поиск ответа на вопрос: • Почему рисунки художников-оформителей помогают маленьким читателям освоить содержание?

Анализ оформительских идей учебника «Искусство», их соответствие содержанию учебной книги.

Второй этап урока — работа в группах: изучение текста учебника, выделение ключевых слов, выражений, понятий. Параллельно можно прослушать литературные фрагменты. Запись в творческую тетрадь имён создателей литературных произведений и художников-оформителей. Анализ книжной графики и техники выполнения иллюстраций (вопросы на с. 149 учебника).

Третий этап урока — прослушивание музыкальных произведений: пьесы из «Музыкальных иллюстраций» Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель» (по выбору учителя), пьесы из симфонических гравюр К. Караева «Дон Кихот» ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 63—65)***. Поиск ответов на вопросы: • Какие музыкальные иллюстрации произвели яркое эмоциональное впечатление на вас, слушателей, и почему? • Как музыкальный язык дополняет характеристику образов литературных персонажей?

Возможно также создание собственного живописного образа данного персонажа под музыку (необходимые материалы перечислены на с. 149 учебника).

Домашнее задание: разделившись на группы, выполнить художественно-творческие задания со с. 149 учебника.

Пятый урок: «Специфика изображений в полиграфии» (с. 150—151)

Задачи урока: изучение специфики деятельности художников, дизайнеров, фотографов, создающих макеты современных журналов; анализ приёмов художественного оформления журналов.

Формирование УУД: *личностных* — оценка соответствия содержания, формы, оформления журнала потребностям его читателей; *познавательных* — развитие интереса к художественному оформлению модных журналов, поиск интересных оформительских решений; *коммуникативных* — анализ смысла художественного послания в процессе изучения содержания журналов, высказывание собственных идей оформления журналов; *регулятивных* — планирование собственных действий при выполнении учебных заданий по теме, оценка эффективности их выполнения; *информационных* — поиск примеров музыкального оформления телепередач, видеоклипов, рекламы разнообразных товаров.

Первый этап урока — презентация учащимися журнальной графики (домашнее задание), обоснование соответствия содержания журналов их оформлению. Рассмотрение иллюстраций, упаковок товаров народного потребления, рекламной продукции, логотипов мировых брендов, книжных издательств, выпускающих школьные учебники. Рассуждения учащихся об их целесообразности, художественности, социальной направленности, соответствии потребностям населения.

Второй этап урока — анализ средств художественного воплощения образов, приёмов подачи материала, представленных на товарных знаках, обложках журналов, логотипах издательств.

Третий этап урока — работа в группах: выполнение эскиза пригласительного билета, поздравительной открытки, программы музыкального конкурса, обложки компакт-диска любимого исполнителя (композитора, группы), антирекламы какого-либо товара, услуги и т. п. Презентация творческих работ групп. Словесное обоснование приёмов и техник исполнения проекта, прогнозирование дизайна выставки творческих работ.

Домашнее задание: подготовить в группе проект буклета школы (последнее задание на с. 151 учебника).

Шестой урок: «Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества» (с. 152—153)

Задачи урока: трактовка дизайна как техники художественного проектирования и конструирования различных изделий; приобретение первичных представлений о стилях: классицизм, модерн, ар-деко, минимализм, хай-тек, китч, этно — в интерьере и экстерьере архитектурных сооружений.

Формирование УУД: *личностных* — осмысление роли творческого поиска при разработке дизайна бытовых предметов; *познавательных* — расширение представлений о функциях дизайна в современной культуре; *коммуникативных* — отстаивание собственной точки зрения в процессе оценки дизайнерских решений, обоснование собственных художественных предпочтений; *регулятивных* — планирование результатов творческой деятельности при выполнении мини-проектов (с. 155 учебника); *информационных* — поиск в справочной литературе, Интернете значений новых понятий по учебной теме, подбор зрительного ряда.

Первый этап урока — работа с иллюстрациями учебника, анализ дизайна предметов быта (стульев), помещений разного предназначения, одежды, оценка понравившихся проектов.

Второй этап урока — работа с текстом учебника. Поиск словесного подтверждения зрительным образам. Запись в творческую тетрадь новых слов, терминов, выражений по теме урока, нахождение их определений в словарях, энциклопедиях.

С тех пор как человек начал организовывать пространство вокруг себя, он стремился к тому, чтобы окружающие его предметы были полезны, удобны и красивы. Конечно, степень востребованности разных видов искусства в разное время была неодинаковой. Самостоятельно или с помощью учителя учащиеся приходят к выводу, что на сегодняшний день для формирования окружающей среды дизайн особенно важен. Дизайн как самостоятельный вид художественно-творческой деятельности появился только в конце XIX в., а уже в XX в. нашёл широкое применение в разнообразных областях искусства и промышленности.

Трудно представить сегодняшний мир без художественного конструирования машин и мебели, одежды и бытовой техники, интерьеров и ландшафтов. Пусть школьники ответят на вопросы: • В чём разница между дизайном и декоративно-прикладным искусством? • Почему появился дизайн? • Существует ли в современном мире декоративно-прикладное искусство?

Третий этап урока — прослушивание фрагментов музыкальных спектаклей (опера, балет, мюзикл) или просмотр фрагментов видеофильмов. Работа в группах: определение наиболее ярких черт героев спектаклей, коллективное создание эскизов декораций и костюмов персонажей. Организация выставки творческих работ, их оценка.

Домашнее задание: создать проект дизайнерского оформления пришкольного участка, спортивной площадки, сквера, парка в микрорайоне.

Седьмой урок: «Декоративно-прикладное искусство» (с. 156—161)

Задачи урока: изучение народных истоков декоративно-прикладного искусства, анализ значения народных промыслов в пропаганде и сохранении традиций народного творчества; расшифровка символики изделий.

Формирование УУД: *личностных* — выработка бережного отношения к традициям народной художественной культуры; *познавательных* — изучение и пропаганда народных промыслов; *коммуникативных* — трактовка декоративно-прикладного искусства как искусства общения с природой, людьми; *регулятивных* — выполнение художественно-творческих заданий на основе целеполагания, планирования, коррекции собственных действий, прогнозирования и оценки результата; *информационных* — поиск, сохранение и распространение информации о декоративно-прикладном искусстве как носителе духовных ценностей.

Первый этап урока — разделив текст учебника на логически завершённые части, учитель предлагает группам учащихся изучить этот текст, выделив в нём ключевые позиции, идеи, термины.

Второй этап урока — каждая из групп анализирует изображения изделий декоративно-прикладного искусства, представ-

ленные на страницах учебника. Следует обратить внимание учащихся на материалы, символику, цвет, форму, практическое предназначение предметов.

Третий этап урока — коллективное прослушивание образцов музыкального фольклора ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 73—74)*** и подбор ассоциативных пар (музыка — изделие декоративно-прикладного искусства).

Школьники отвечают на вопросы: • Какие русские народные промыслы вы знаете? • Какие центры народного творчества есть в вашем регионе? • На чём они специализируются?

Учитель даёт инструкции для выполнения эскиза росписи по мотивам какого-либо русского народного промысла (на доске рекомендуется разместить демонстрационные материалы по русским промыслам или подготовить мультимедийные презентации). Выполнение творческого задания школьниками. Выставка изделий, оценка выполненных работ, анализ их достоинств и недостатков.

Домашнее задание: работа в группах — подготовка выставки изделий декоративно-прикладного искусства (мини-музей), подбор литературного и музыкального материала для её оформления, компьютерная презентация, разработка текстов для экскурсоводов.

Восьмой и девятый уроки: «Музыка в быту» (с. 162—165)

Задачи уроков: классификация музыки на серьёзную и лёгкую; анализ роли песни, танцев и маршей в жизни общества; знакомство с различными интерпретациями классики современными исполнителями.

Формирование УУД: *личностных* — интерпретация бытовой музыки (классической и популярной) как социального явления; *познавательных* — расширение представлений школьников о песенной, танцевальной, маршевой музыке, её воплощении в крупных жанрах; *коммуникативных* — изучение коммуникативных свойств демократических музыкальных жанров, общение с окружающими через песню, танец, марш; *регулятивных* — постановка целей и задач в процессе творческой деятельности, саморегуляция волевых усилий для выполнения исследовательских проектов по теме урока; *информационных* — поиск разнообразного материала (текстового, художественного, музыкального) для решения учебных задач, реализация критического подхода к информации, распространяемой средствами массовой информации, её отбор.

Восьмой урок

Первый этап урока — коллективное заполнение таблицы, в которой представлены разделы «Серьёзная музыка» и «Лёгкая

музыка», а также «Содержание», «Музыкальный язык», «Исполнители». Музыкальные примеры учащиеся приводят из домашней фонотеки. Одно из требований выполнения задания — вокализация главных тем перечисленных сочинений, что даст учителю возможность понять, насколько актуальна для школьников эта музыка. Предложите им подсчитать в процентах, каково соотношение серьёзной и лёгкой музыки в их коллекции.

Второй этап урока — работа с текстом учебника, поиск художественных ассоциаций на страницах учебника. Исполнение с учащимися известных песен, прослушивание музыкальных фрагментов, с помощью которых расшифровывается учебный текст, определение их жанров, принадлежности к русской или зарубежной, старинной или современной музыке ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 67—84)***. Интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ музыкальных сочинений.

Третий этап урока — подготовка плана мини-проекта по темам художественно-творческих заданий (с. 165 учебника). Запись плана проекта, содержания его разделов, перечня музыкальных произведений в творческую тетрадь.

Домашнее задание: разделившись на группы, разработать презентацию одной из тем: «Программа вечера песни», «Содержание танцевальной дискотеки», «Музыка для спортивного праздника».

Девятый урок

Первый этап урока — размышления над высказыванием венгерского композитора Ф. Листа: «Есть музыка, которая к нам идёт, и — другая, которая требует, чтобы мы к ней шли». Аргументация своего мнения с помощью убедительных примеров.

Второй этап урока — обращение к прослушиванию и исполнению музыкальных произведений разных жанров и стилей: инструментальной музыки (концерт, сюита, симфония), вокальных сочинений (песня, романс), религиозной музыки, произведений синтетических жанров (опера, балет, мюзикл, например «Ромео и Джульетта» Ж. Прессгурвика, ***см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 40—43***). Определение жизненного содержания, авторской позиции (отражение реалий окружающей жизни, внутреннего мира человека), интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ.

Третий этап урока — поиск ответа на вопрос: • Почему современные музыканты обращаются к интерпретации классической музыки?

Прослушивание музыкальных сочинений ***(см. фонохрестоматию для 8 класса, треки № 44, 61)***, анализ новой интерпретации мелодий композиторов-классиков ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 49, 54)***.

В фонохрестоматиях музыкального и литературного материала к учебнику «Искусство» предлагаются интерпретации классической музыки современными музыкантами-исполнителями.

В фонохрестоматии для 8 класса: «Коляда», русская народная песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Иван Купала» (трек № 13); «Щедривочка», украинская колядка с мелодией «Утра» Э. Грига в исполнении Пелагеи (трек № 44); «Город золотой» Б. Б. Гребенщикова, слова А. Л. Хвостенко с мелодией «Канцоны» Ф. да Милано (трек № 45); «Фантазия ре минор для фортепиано» В.-А. Моцарта в исполнении Ю. Чичеро (трек № 61); «Ave, Maria» Ф. Шуберта в исполнении вокального квартета «Il Divo» (трек № 67); «Ave, Maria» Дж. Качинни в исполнении певицы Варвары (трек № 96).

В фонохрестоматии для 9 класса: «Вокализ» С. В. Рахманинова в исполнении К. Рокмора на терменвоксе (трек № 54); «Адажио» Т. Альбинони в исполнении С. Брайтман (трек № 92), Н. В. Баскова (трек № 93), Л. Фабиан (трек № 94).

Информацию об исполнителях и интерпретаторах классической музыки можно найти на соответствующих сайтах в Интернете:

www.kupala.ru — группа «Иван Купала»
www.folklore.ru — информация об этнической музыке
www.pelagea.ru — группа «Пелагея»
www.aquarium.ru — группа «Аквариум» (Б. Б. Гребенщиков)
www.intoclassics.net/news — Ю. Чичеро (Ю. Цицеро) и др.
www.il-divo.ru — квартет «Il Divo»
www.varvara-music.ru — Варвара
www.sarahbrightman.com — Сара Брайтман
www.baskov.ru — Н. В. Басков
www.larafabian.com — Л. Фабиан
www.zinchuk.ru — В. И. Зинчук
www.vanessamae.ru — В. Мэй
www.conniff.com — Р. Коннифф

Интерпретация классики может стать темой творческих проектов учащихся в рамках изучения предмета «Искусство» в 8—9 классах.

Группу «Пелагея» отличают стремление соответствовать лучшему музыкальному авангарду и в то же время оставаться в русле аутентичной русской песенной культуры; постоянные поиски своего индивидуального стиля и при этом свободное цитирование лучших современных и классических музыкальных достижений; эксперименты со звуком и вокальной техникой, попытки вернуть на сцену песню-спектакль, песню-мистерию.

Домашнее задание:

1. Найти записи современных обработок классической музыки, зафиксировать имена их авторов и названия в творческой тетради. Дать краткую эмоциональную характеристику этим произведениям.
2. Принести в класс семейные фотографии разных жанров — портрет, пейзаж и др.

Десятый урок: «Массовые, общедоступные искусства» (с. 166—173)

Задачи урока: обобщение художественных знаний учащихся о массовых видах искусства — фотографии, кинематографе, телевидении, особенностях их художественных образов, выделение в них общих и специфических черт.

Формирование УУД: *личностных* — изучение духовно-нравственных смыслов произведений фотографии, кинематографа, телеискусства; *познавательных* — расширение представлений о видах и жанрах названных видов искусства, их выразительных средствах; *коммуникативных* — изучение способов общения фотографов, кинематографистов, телевизионщиков с аудиторией, формирование устойчивого эмоционального отклика на произведения фотографии, кинематографа, телеискусства в процессе их словесного анализа (устного и письменного), участие в обсуждении различных кино-, теле- и фотопроектов; *регулятивных* — планирование и прогнозирование результатов восприятия произведений фотографии, кинематографа, телеискусства; *информационных* — поиск и классификация информации по теме урока, приобретение умений и навыков работы в компьютерном редакторе Photoshop, с сайтом YouTube.

Первый этап урока — работа в группах над осмыслением текста учебника. Задача первой группы — выделение ключевых понятий в искусстве фотографии, постижение особенностей её изобразительного языка (документальность фотографии). Сравнение основных жанров фотографии — портрета, пейзажа, натюрморта, сюжетной картины — с аналогичными жанрами изобразительного искусства. Анализ выразительных возможностей фотографии.

Задача второй группы — восприятие сведений о создании кинофильмов, постижение их коммуникативной, интернациональной, синтетической природы, объединяющей разные народы и страны мира. Усвоение понятий «режиссёрский замысел», «кадр», «эпизод», «крупный план», «монтаж», «спецэффекты», сравнение выразительных возможностей кино (свет, цвет, музыка, звук и др.) с возможностями изобразительного искусства (примеры приводят учащиеся).

Задача третьей группы — систематизация представлений о телевидении как виде искусства. Расширение пространственных и временных возможностей коммуникации с помощью телевидения. Синтез искусств в телепередачах. Жанры телевизионных программ. Коллективный труд по созданию телепроектов (работа сценаристов, режиссёров, операторов, художников, актёров, костюмеров, осветителей и др.).

Второй этап урока — анализ жанровых и выразительных возможностей фотографий со страниц учебника, показ учителем одной из фотографий на экране, демонстрация приёмов работы в редакторе Photoshop.

Актуализация знаний учащихся об анимации (мультипликации), документальных, художественных фильмах — экранизациях литературных произведений, фильмах-операх (балеты, мюзиклы), детективах, боевиках, триллерах, блокбастерах, фэнтези и др. (примеры подбирают обучающиеся).

Просмотр мультипликационного фильма «Времена года» (режиссёр И. П. Иванов-Вано, музыка П. И. Чайковского), фрагмента одного из художественных фильмов — «Амадей» (о жизни и творчестве В.-А. Моцарта, режиссёр М. Форман), «Метель» (экранизация повести А. С. Пушкина с музыкой Г. В. Свиридова), «Ромео и Джульетта» (экранизация бессмертной трагедии У. Шекспира, режиссёры Ф. Дзеффирелли или Б. Лурмэн). Поиск ответа на вопрос: • Какими средствами кинематограф раскрывает содержание фильма, углубляет характеристики его главных персонажей, расширяет наши представления о выразительных возможностях киноискусства? Обсуждение мнений учащихся.

Третий этап урока — выводы по теме урока. Подчёркивание зрелищной функции фотографии, кинематографа, телевидения. Запись в творческую тетрадь основных понятий этих видов искусства.

Неоднозначность фотографии, кинематографа, телевидения: с одной стороны, сохранение традиций классического искусства, с другой — направленность на негативные потребности массового зрителя, коммерциализация данных искусств.

Домашнее задание: разделить класс на группы для самостоятельного выполнения дома художественно-творческих заданий (с. 171, 173 учебника). Комментарий учителя по поводу организации работы групп.

Одиннадцатый урок: «Изобразительная природа кино» (с. 174—175)

Задачи урока: оценка школьниками выполнения художественно-творческих заданий предыдущего урока; изучение изобразительной природы кино на материале фрагментов фильма режиссёра М. К. Калатозова «Летят журавли».

Формирование УУД: *личностных* — развитие представлений о внутреннем мире людей, переживших войну; *познавательных* — проявление эмпатии (*со*чувствия, *со*переживания, *со*страдания) главным героям фильма; *коммуникативных* — передача мироощущения персонажей фильма другим людям; *регулятивных* — анализ художественных образов фильма, обобщение полученных впечатлений; *информационных* — поиск и систематизация информации о художественных произведениях, запечатлевших тему войны, личной трагедии человека.

Первый этап урока — проверка домашнего задания, обобщение знаний, эмоционального опыта, приобретённых учащимися в процессе подготовки художественно-творческих заданий. Обсуждение достоинств и недостатков разработанных проектов.

Второй этап урока — знакомство с проблематикой и содержанием фильма «Летят журавли» по тексту учебника. Коллективный просмотр фрагментов фильма, разбор психологических характеристик героев, выразительных особенностей образов, деталей фильма, усиливающих эмоциональное воздействие на зрителей. Запись в творческую тетрадь ответа на вопрос: • Чему учит фильм «Летят журавли» современных зрителей?

Третий этап урока — дискуссия на тему «Фильм «Летят журавли» сквозь время и пространство». Разработка критериев оценки достоинств данного фильма членами воображаемого международного жюри. Условное голосование учащихся по данным критериям. Подведение итогов по теме «Изобразительная природа кино».

Домашнее задание:

1. Подготовить перечень любимых художественных фильмов (отечественных и зарубежных), в которых одну из главных ролей играет музыка.
2. Работа в парах: подготовить исполнение песен из кинофильмов.
3. Записать диск с инструментальной музыкой, сопровождающей действие одного из фильмов.

Двенадцатый урок: «Музыка в кино» (с. 176—177)

Задачи урока: систематизация имеющихся у подростков знаний о функциях музыки в кино; включение учащихся в процесс восприятия и исполнения зарубежной киномузыки; разбор выразительных и изобразительных средств музыки из кинофильмов; интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ образцов киномузыки.

Формирование УУД: *личностных* — осмысление духовно-нравственного значения киномузыки для интернациональных связей народов и государств; *познавательных* — расширение представлений о функциях музыки в драматургии фильма; *коммуникативных* — рассмотрение коммуникативной функции киномузыки, включение исполнительской деятельности в процесс межкультурной коммуникации школьников (на уроке, во внеурочной и внешкольной деятельности, при организации досуга); *регулятивных* — анализ этапов восприятия и исполнения киномузыки, коррекция и оценка качества музыки, её исполнения; *информационных* — поиск, систематизация, отбор лучших образцов киномузыки для создания домашней коллекции.

Первый этап урока — систематизация жизненно-музыкальных впечатлений школьников на основе выполнения домашнего задания — исполнения песен (включая пение хором популярных песен), прослушивания инструментальной музыки, определения её роли в драматургии фильма.

Второй этап урока — работа с текстом учебника, выделение значимых понятий («драматургия», «драматургическое развитие», «контраст», «повтор», «тема-рефрен», «фоновая музыка») как основы развития киномузыки. Музыкальные хиты кинематографа.

Третий этап урока — знакомство с музыкой Э. Морриконе, прослушивание его музыкальных хитов ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 85—86)***, просмотр фрагментов фильмов, к которым сочинил музыку композитор (с. 176 учебника). Анализ функций музыки в драматургии фильмов, выявление интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей музыки Морриконе. Запись в творческую тетрадь своих впечатлений от услышанной музыки с целью расширения речевого запаса и эмоционального словаря.

Домашнее задание: подготовить конкурс (для учащихся одного класса, параллельных классов) военных песен из отечественных кинофильмов в преддверии Дня Победы. Определить программу, исполнителей, техническое оснащение (подготовить фонограммы, демонстрацию фрагментов военных фильмов, информацию о создателях и первых исполнителях песен), продумать драматизацию и инсценировку песен (детали оформления зала, костюмы исполнителей), разработать дизайн пригласительных билетов для ветеранов войны, учителей, родителей.

Тринадцатый урок: «Особенности киномузыки» (с. 178—179)

Задачи урока: актуализация представлений школьников о роли музыки в отечественном кинематографе; включение учащихся в творческую деятельность по поиску, разучиванию, концертному исполнению песен из кинофильмов, поиску фрагментов фильмов для презентации ко Дню Победы; анализ выразительной основы языка киномузыки.

Формирование УУД: *личностных* — постижение духовно-нравственного смысла отечественной киномузыки, вечных тем искусства и жизни, отражённых в ней; *познавательных* — изучение и систематизация отечественной киномузыки; *коммуникативных* — осмысление значения киномузыки для коммуникации людей разных поколений, формирование учебных действий, направленных на распространение музыкальных хитов из отечественных фильмов; *регулятивных* — определение целей, последовательности этапов, планирование действий при подготовке конкурса военных песен из отечественного кино; *информационных* — поиск и систематизация материалов по военной тематике.

Первый этап урока посвящён знакомству с текстом учебника (чтение вслух по абзацам), выделению главного смысла прочитанного, записи в творческую тетрадь понятий и формулировок,

важных для понимания прочитанного («немое кино», «музыкант-тапёр», «внутрикадровая» и «закадровая» музыка, роль образцов классической музыки в фильмах, функции музыки — выражение настроения сцены и действующих лиц, передача подтекста, замена диалогов персонажей и др.). Анализ функции зрителей в определении нравственно-эстетического содержания киномузыки.

Второй этап урока — восприятие фрагментов киномузыки известных композиторов России, прежде всего тех, чьи фильмы представлены в учебнике ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 87—90)***. Просмотр фрагментов художественных фильмов «Мы из джаза», «Берегись автомобиля», телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Семнадцать мгновений весны». Определение роли музыки, которая звучит в этих фильмах (усиление психологического воздействия, создание дополнительного эмоционально-смыслового плана), участие в ролевых играх «Мы — дирижёры» (исполнение инструментальной музыки), «Мы — исполнители» (исполнение знакомых песен)[1].

Третий этап урока — обобщение знаний и способов деятельности учащихся по теме урока. Выполнение художественно-творческих заданий из учебника (с. 179). Запись в творческую тетрадь итогов выполнения заданий.

Домашнее задание:

1. Найти в Интернете запись пьесы «Адажио» для органа, сочинённой итальянским композитором XVIII в. Томазо Альбинони. Прослушать её, перечислить средства создания музыкального образа, записать в творческую тетрадь свои впечатления от этого сочинения.
2. Назвать, каким уже знакомым музыкальным произведениям созвучен этот образ.

Четырнадцатый урок: «Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов» (с. 180—181)

Задачи урока: знакомство с пьесой Т. Альбинони «Адажио» для струнного оркестра и органа, её интерпретациями в музыкальном творчестве современных исполнителей (С. Брайтман (Англия), Л. Фабиан (Франция), Н. В. Басков (Россия), в анимации (фильм режиссёра Г. Я. Бардина); осмысление духовно-нравственной основы данных произведений искусства.

Формирование УУД: *личностных* — размышления на тему «Человек в поисках нравственных смыслов жизни»; *познава-*

[1] Ноты и записи песен даны в хрестоматиях и фонохрестоматиях музыкального материала к учебникам «Музыка» для 6 и 7 классов (авт.-сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская). — М.: Просвещение, 2012.

тельных — знакомство с различными трактовками классической музыки; *коммуникативных* — изучение возможности общения разных народов благодаря музыкантам и исполнителям из разных стран мира; *регулятивных* — формулировка целевых установок, разработка планов восприятия и анализа различных трактовок классической музыки; *информационных* — поиск необходимой информации по теме урока, запись музыки из Интернета.

Первый этап урока — работа с текстом учебника, знакомство с историей возрождения произведения Т. Альбинони «Адажио». Восприятие оригинальной версии Альбинони—Джацотто в исполнении струнного оркестра и органа ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, трек № 91)***. Анализ эмоциональных состояний, навеянных этой музыкой, явных и скрытых смыслов, интонаций-символов, средств музыкальной выразительности и изобразительности. Следует обратить внимание школьников на тот факт, что исполняться это сочинение будет Берлинским симфоническим оркестром под управлением известного дирижёра Герберта фон Караяна.

Второй этап урока — просмотр анимационного фильма «Адажио» отечественного режиссёра-мультипликатора Г. Я. Бардина (www.video.yandex.ru). Определение содержания фильма — истории о трагедии новатора, вождя, пророка, о последствиях прихода в мир новых идей, о том, как искажаются последователями вечные истины; противопоставление философских категорий добра и зла, света и тени, чёрного и белого, возвышенного и земного. Рассмотрение техники подачи музыкального образа — объёмная бумажная пластика, приёмы драматургического развития. Поиск ответа на вопрос: • Какие нравственные уроки преподносят нам произведения музыки и кинематографии?

Третий этап урока — прослушивание современных обработок «Адажио» в исполнении известных певцов ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, треки № 92—94)***. Нахождение сходства и различий в интерпретации исполнителей. Поиск ответа на вопрос: • Почему исполнители обращаются к теме любви в трактовках «Адажио»?

Домашнее задание: сформулировать и записать в творческую тетрадь вопросы для дискуссии на тему «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта» (Ш. Руставели).

Пятнадцатый урок: обобщение раздела «Дар созидания»

Задача урока: обобщение художественных знаний о способах творческой деятельности, полученных школьниками в процессе изучения данного раздела.

Сценарий урока разрабатывается учителем с учётом художественных предпочтений школьников, наиболее значимых

проблем раздела, использования различных видов художественно-творческой деятельности. Желательно включить в урок как известные произведения искусства, так и новые с целью проверки эффективности усвоения темы. Завершить урок можно письменным тестированием. Ниже приводится пример теста[1].

ТЕСТ

Фамилия, имя учащегося _____ **Класс** _____

1. Назовите значимые архитектурные сооружения вашего региона (города, посёлка, районного центра, села). Классифицируйте их на исторические и современные:

исторические современные

_____

_____

_____

2. Прослушайте музыкальное произведение[2]. Вспомните его название, фамилию композитора, литературный источник, положенный в основу этой музыки. Укажите средства создания музыкального образа. _____

_____

_____

_____

3. Какие мотивы находят своё выражение в произведениях декоративно-прикладного искусства, изделиях народных промыслов? _____

_____

_____

_____

_____

4. Назовите жанры, которые входят в понятие «бытовая музыка». Приведите конкретные примеры музыкальных произведений. _____

_____

_____

_____

[1] Тест может быть скопирован и использован в процессе тестирования. Критерии оценки предлагаются во вступлении к поурочным разработкам для 9 класса.

[2] Звучит пьеса из «Музыкальных иллюстраций» Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель», которую учащиеся слушали на уроке («Тройка», «Вальс», «Военный марш», «Романс»).

5. Назовите художественный фильм, определите его жанр, средства художественного воплощения его содержания, укажите, какую роль в нём играет музыка. _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

РАЗДЕЛ IV.
Искусство и открытие мира для себя (2 ч)

Первый урок: «Вопрос себе как первый шаг к творчеству» (с. 182—183)

Задачи урока: осмысление вечных тем искусства и жизни в процессе познания научного и художественного творчества человека; поиск ответов на вопросы, волнующие людей разных эпох, стран, религий.

Формирование УУД: *личностных* — осмысление проблем, которые ставит перед человеком искусство; *познавательных* — развитие интереса к постановке вопросов по конкретным произведениям искусства; *коммуникативных* — изучение коммуникативной функции искусства, воплощение данной функции в художественно-творческой, индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, выражение своего отношения к различным явлениям культуры и искусства в устной и письменной речи в процессе размышлений, дискуссий, споров; *регулятивных* — контроль, коррекция, оценка действий собеседников; *информационных* — поиск, систематизация, отбор, хранение, воспроизведение и передача нужной информации в процессе изучения материала учебника, использование бумажных носителей информации, Интернета.

Первый этап урока — работа с текстом учебника, выделение ключевых мыслей. Разъяснение смысла фразы Сократа: «Я знаю только то, что я ничего не знаю».

Второй этап урока — восприятие зрительного ряда учебника. Рассматривание фотографий, живописных произведений, ланд-

шафта Летнего сада в Санкт-Петербурге. Формулировка учащимися вопросов, касающихся анализа содержания, средств художественной выразительности этих произведений искусства, поиск ответов на эти вопросы. Подбор музыкальных ассоциаций к этим изображениям («Если бы я был композитором, то...»). Обсуждение результатов отбора.

Третий этап урока — ответы на вопросы учебника. Запись их в творческую тетрадь с аргументацией и примерами.

Домашнее задание: найти в справочниках, энциклопедиях значение слов «притча», «нимфа», «красота». Записать определения в творческую тетрадь. Проанализировать план действий при подготовке исследовательского проекта «Пушкин — наше всё».

Второй урок: «Литературные страницы» (с. 184—185)

Задачи урока: знакомство с притчей Х. Джибрана «Перед престолом красоты»; выразительное чтение текста; осмысление духовно-нравственного смысла литературного произведения; выражение аргументированного мнения по поводу эстетической символики текста.

Формирование УУД: *личностных* — рассмотрение духовно-нравственной проблематики притчи; *познавательных* — расширение представлений о жанре притчи, нахождение и расшифровка эстетических символов в содержании текста; *коммуникативных* — выразительное чтение притчи для передачи её основных идей; *регулятивных* — постановка учебных задач в процессе анализа художественных приёмов произведения; *информационных* — поиск иллюстраций на страницах учебника, созвучных прочитанному тексту.

Первый этап урока — работа с творческой тетрадью, запись определений слов «притча», «нимфа», «красота».

Чтение вслух по ролям текста притчи. Поиск выразительных интонаций голоса при воспроизведении текста. Ответы на вопросы заданий № 1 и 2 со с. 185 учебника. Запись в творческой тетради объяснения смысла выражения «Красота — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать».

Второй этап урока — восприятие художественного оформления текста притчи. Анализ композиции, выразительных средств создания образа девушки на с. 184 учебника. Прослушивание пьесы К. Дебюсси «Сиринкс» ***(см. фонохрестоматию для 9 класса, трек № 95)***, интонационно-образный разбор пьесы. Повторное чтение притчи под музыку Дебюсси.

Третий этап урока — выполнение заданий № 3 и 4. Обобщение художественных представлений о роли искусства в жизни каждого учащегося, общества, людей разных стран и эпох.

РАЗДЕЛ V.
Исследовательский проект (с. 186—189)

Подготовка исследовательского проекта «Пушкин — наше всё».

К знакомству с текстом и репродукциями данного раздела рекомендуется приступить задолго до окончания 9 класса, в начале изучения раздела «Дар созидания», как уже было сказано выше.

По мере подготовки проекта необходимо обращаться к материалам, которые подбирают школьники. Учитель в процессе подготовки проекта выполняет функцию консультанта, помощника, который направляет и корректирует деятельность учащихся. Рекомендации по этапам подготовки проекта даны во вступлении к поурочным разработкам.

Основная задача учителя — обеспечить личностное развитие школьников на основе их активного и осознанного участия в учебной, проектной деятельности, что в полной мере отвечает новому образовательному стандарту. В нём приоритетным является поиск смыслов образования («Ради чего мы изучаем тот или иной материал?») в единстве с технологиями обучения («Как учить?»), а не ответ на вопрос «Чему учить?». Основными средствами решения этой задачи являются *учебное задание* и *учебная ситуация.* Работая над проектом, учащиеся совершают *действия*, которые превратятся в их собственные приобретения, станут основой их развития. Создание презентаций, объектов художественного творчества (с использованием поисковых сервисов) потребует работы с текстовыми, аудио-, видеоресурсами, ресурсами деловой графики.

Как же оценивать деятельность учащихся? В связи с тем что искусство изучается в его неразрывной связи с жизнью, оцениванию подлежат опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, разнообразная учебная деятельность, проявляющаяся в процессе художественного восприятия, художественного познания, художественного творчества, и соответствующие знания учащихся.

Оценивание результатов деятельности каждого ученика носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок на каждом уроке. Накопленная оценка отражает динамику индивидуальных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, таких как формирование ценностно-смысловых установок, ИКТ-компетентности школьников (умения использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска необходимой информации, а также произведений музыки, литературы, изобразительного искусства), навыков саморегуляции и самоорганизации, разрешения проблем и проблемных ситуаций, самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний. Эта оценка позволяет наглядно увидеть нарастающую ус-

пешность художественно-творческой деятельности, объём и глубину знаний о различных видах искусства и сведений о них.

Учитывается степень активности учащегося как в коллективно-творческой деятельности на уроке, так и в сфере внеклассной, внеаудиторной работы. Важным показателем успешности становления общей художественной культуры является участие школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса и школы (музыкальные фестивали и художественные конкурсы, театральные спектакли, фотовыставки, ассамблеи искусств, концерты инструментальных, танцевальных и вокально-хоровых коллективов, проектная деятельность и другие мероприятия).

Итоговая оценка складывается из накопленной оценки учебных достижений учащихся и результатов выполнения итоговой работы, в качестве которой и рассматривается проект «Пушкин — наше всё».

Завершить данные поурочные разработки целесообразно стихотворением Х. Джибрана «Твои дети», в котором выражена идея миссии любого учителя, а учителя предмета «Искусство» в особенности:

Твои дети — это на самом деле вовсе не твои дети.
Они — сыновья и дочери жизни, стремящейся длиться.
Они приходят в мир от тебя, но не благодаря тебе.
И хоть они пока что с тобой, они не принадлежат тебе.
Ты можешь дать им свою любовь, но не свои мысли,
потому что у них есть собственные мысли.
Ты можешь приютить их тела, но тебе не удержать их души,
потому что их души обитают в доме завтрашнего дня,
куда ты не можешь последовать за ними даже в мечтах.
Ты можешь стремиться быть похожим на них, но
не пытайся добиться, чтобы они были похожи на тебя,
потому что жизнь не идёт назад и жить во «вчера» невозможно.
Ты — лук, из которого твои дети, как живые стрелы,
посланы вперёд, в будущее.
Так изогнись в руке Лучника для радости.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ПРОГРАММЕ КУРСА «ИСКУССТВО» ДЛЯ 8—9 КЛАССОВ

Фильмы

1. «Летят журавли». Режиссёр М. К. Калатозов.
2. «Адажио». Анимация. Режиссёр Г. Я. Бардин.
3. «Метель». Режиссёр В. П. Басов, музыка Г. В. Свиридова.
4. «Времена года» («Октябрь», «Ноябрь»). Музыка П. И. Чайковского. Анимация. Режиссёр И. П. Иванов-Вано.
5. «Живой Пушкин». Телефильм. Автор и ведущий Л. Г. Парфёнов.
6. «Амадеус». Режиссёр М. Форман.
7. «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»). Режиссёр М. А. Швейцер.
8. «Пушкин. Последняя дуэль». Режиссёр Н. С. Бондарчук.
9. «Снегурочка». Мультипликационный фильм по мотивам сказки А. Н. Островского на музыку Н. А. Римского-Корсакова. Режиссёр А. Г. Снежко-Блоцкая.
10. «Иисус Христос — суперзвезда». Режиссёр Н. Джуисон.
11. «Ромео и Джульетта» (разные версии). Режиссёры: а) Ф. Дзеффирелли, б) Б. Лурмэн.
12. «Кармен-сюита». Музыка Ж. Бизе — Р. К. Щедрина.
13. Серия «Русские традиции. Времена года» («Осень», «Зимние праздники», «Весенние праздники», «Летние праздники», «Духовные праздники»).
14. «Переписывая Бетховена». Режиссёр А. Холланд.
15. «Невская лавра вчера, сегодня, завтра...» Православная студия Петербурга, 2006.
16. Мюзиклы: «Юнона и Авось», музыка А. Л. Рыбникова; «Орфей и Эвридика», музыка А. Б. Журбина; «Звуки музыки», музыка Р. Роджерса; «Вестсайдская история», музыка Л. Бернстайна; «Кошки», «Иисус Христос — суперзвезда», «Призрак оперы», музыка Э. Л. Уэббера и др.

Мультимедийные программы

1. А. С. Пушкин в зеркале двух столетий. Познавательная коллекция.
2. Азбука искусства. — М.: Новый диск, 2008.

Музыка

Фонохрестоматии к учебникам «Музыка» для 1—7 классов / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — М.: Просвещение, 2012.

Рекомендуемая литература

1. *Ермолинская Е. А.* Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей: метод. пособие / Е. А. Ермолинская; под ред. Е. П. Кабковой. — М.: Просвещение, 2011.
2. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» www.researcher.ru.
3. *Кашекова И. Э.* Изобразительное искусство: учеб. для студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов / И. Э. Кашекова. — М.: Академический проект, 2009.
4. *Неменский Б. М.* Педагогика искусства / Б. М. Неменский. — М., 2007.
5. Примерные программы по учебным предметам. Искусство. 5—9 классы. — М.: Просвещение, 2011.
6. *Ставрова О. Б.* Использование компьютеров в школьных проектах (CD-ROM) / О. Б. Ставрова. — М.: Интеллект-Центр, 2006.
7. Intel: «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века. — М.: НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2010.
8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. — 2-е изд. — М., 2011.
9. *Алексеева Л. Л.*, *Кашекова И. Э.*, *Критская Е. Д.*, *Олесина Е. П.* Искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 8—9 классы. — М.: Просвещение, 2013.

Для заметок

Для заметок

Учебное издание

Сергеева Галина Петровна
Кашекова Ирина Эмильевна
Критская Елена Дмитриевна

УРОКИ ИСКУССТВА
Поурочные разработки
8—9 классы

Руководитель центра «Стандарты» *Л. И. Льняная*
Редактор *Е. В. Усенко*
Художественный редактор *А. Г. Иванов*
Дизайн обложки *А. В. Гончаровой*
Корректоры *Н. В. Бурдина, О. В. Крупенко*
Компьютерная вёрстка и техническое редактирование *Е. В. Алфёровой*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01.
Подписано в печать 20.02.14. Формат $60\times90^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Гарнитура SchoolBook. Печать офсетная. Уч. изд. л. 10,58.
Тираж 2000 экз. Заказ № .

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано в филиале «Смоленский полиграфический комбинат»
ОАО «Издательство «Высшая школа».
214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.
Тел.: +7(4812)31-11-96. Факс: +7(4812)31-31-70
E-mail: spk@smolpk.ru. http://www.smolpk.ru