

корпорация

российский
учебник

rosuchebnik.ru

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Учебники созданы авторским коллективом:

Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская (1-4 класс),

Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова (5-8 класс).

Материал учебников опирается на многолетние *исследования* сотрудников Института художественного образования и культурологии Российской академии образования и на *многолетнюю деятельность с учителями разных регионов России.*

Главная задача
образовательного учреждения
максимально развивать у детей
данные им природой способности
равноценно

Что дала природа каждому человеку?

1. *Способность видеть, воспринимать окружающий мир через зрение.*
2. *Способность слышать, осваивать мир с помощью слуха.*
3. *Возможность постигать мир с помощью движений, обоняния и осязания.*
4. *Способность воспринимать окружающее с помощью психических процессов: восприятия, ощущений, памяти, воображения, чувств.*
5. *Наконец, природа наделила человека самым главным, что отличает его от животных - мышлением.*

Эти области дарований и составляют то **особенное**, что отличает одного ребенка от другого – его **способности**, его **предрасположенность** к каким-либо действиям.

Россия одна из немногих
стран мира, где уровень преподавания искусства в
общеобразовательных школах сведен
к минимуму часов.

О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?

**Что это требует создания иных - продуктивных форм
организации образовательного процесса.**

**Специфика интегрированного обучения,
предложенная в учебниках позволяет сформировать у
обучающихся необходимый объем знаний и умений
опираясь на особенности возраста и интересы детей.**

**Сегодняшние работодатели,
чей бизнес ориентирован в будущее
ждут от молодых людей
оригинальных идей,
творческого мышления,
умения быть гибкими
в решении задач.**

**Каждый школьный предмет тем или иным способом должен
помогать решать это по своему**

Базовые компетенции современного успешного человека

- **Развитая эмоционально-чувственная сфера.**
- **Умение слышать и слушать коллегу.**
- **Умение общаться и решать проблемы в коллективе единомышленников.**
- **Способность творчески подходить к решению любой проблемы.**
- **Социальные – умение применять свои знания в решении любой задачи.**
- **Языковые – умение выражать грамотно и ясно свои мысли.**

Такие личности можно сформировать и
воспитать *в первую очередь*
с помощью разных видов
художественно-творческой
деятельности

В концепции учебников лежит
полихудожественный подход в
обучении детей изобразительному
искусству.

В основе полихудожественного обучения лежит положение о том, что каждый ребенок воспринимает мир в художественных образах.

«Это подкрепляется полихудожественной природой самого ребенка, его полиязычием, способностью всех детей заниматься всеми видами художественной деятельности, как это бывает в реальной жизни за стенами школы» (Юсов Б.П.).

То есть каждый ребенок предрасположен к восприятию и деятельности в разных видах искусства.

*Недополучение полноценного
общения маленького человека
с разными видами
художественного творчества
влечет за собой **притупление**
того или иного органа чувств человека,
восполнение которого с возрастом
практически невозможно*

Полихудожественное обучение -

*Это не замена традиционных
занятий искусством, а создание*

*новых, продуктивных
условий их организации*

Такое интегрированное обучение основано на 3-х направлениях

Экологическое
(природа, культура, ребенок)

Региональное
(история, традиции,
«вмещающий ландшафт»)

Полихудожественное
(эмоционально-чувственная
сфера)

Опора на
возрастные
представления

Опора на
традиционные
предпочтения

Опора на
художественный
образ разных искусств

**Развитие познавательных способностей личности,
формирование эстетических, художественных предпочтений,
развитие воображения и творческого мышления, формирование
мировоззренческих, нравственных, духовных основ личности**

*«Цель художественного образования –
формирование художественной культуры учащихся.»*

- *умение ценить и понимать* прекрасное в природе, в продуктах умственного, духовного и художественного труда людей;
 - *умение пользоваться* плодами культурного развития человечества и собственного народа;
 - *умение активно участвовать* в процессах поддержания и обновления общественной культуры;
 - *совершенствование учениками своей личности* путем художественного общения и собственного художественного творчества в различных видах искусства, участия в художественной жизни школы, страны, мира».
- (Юсов Б.П.)*

1-2 классы. Искусство и люди.

3-6 классы. Искусство и окружающий мир.

5-7 классы. Искусство и умение.

*6-9 классы. Погружение в единый
художественно-выразительный язык разных
искусств: изо.-театр-танец-кино-музыка.*

10-11 классы. Символика-стили-направления

Предметно-пространственный подход к освоению изобразительного искусства в школе

**Пространство выделено с позиций категории
эстетики – как факт существования
любого искусства,
как условие**

про-стран-ствовать по миру, искусству, культуре

По словам П.Флоренского

«Каждое искусство есть средство организации пространства»

Гармоничное полихудожественное интегрированное обучение

В процессе освоения природы, культуры, социума, базовых ценностей формируются:

потребности

мышление

интеллект

интересы

Все вместе формирует: *самостоятельное оригинальное мышление и диалектику ума через познание, творчество, практическую деятельность*

«Изобразительное искусство в школе»

В начальной школе - введение ребенка в мир искусства, развитие основ изобразительно-выразительной грамотности, воспитание эстетических, нравственных, духовных ценностей.

В старшей школе – формирование основ изобразительно-выразительной и графической грамотности,

введение школьника в мир культуры и социума,

творческая самореализация в творчестве,

совершенствование логического и образного мышления,

художественного восприятия, духовно-нравственного

возрастания личности и индивидуального мировоззрения

Изобразительная грамотность

Форма

Пространство

Цвет

Композиция

Воображение и фантазия

Динамика развития процесса освоения изобразительной грамотности с 1 по 8 класс:

ПРОСТРАНСТВО - *от освоения плоскости листа к созданию предметно-пространственного окружения.*

ФОРМА – *от внешних очертаний предметов к формированию представлений о художественной форме и роли формы в предметно-пространственной среде.*

ЦВЕТ – *от умения смешивать краски к развитию представления о роли цвета в передаче настроения, фактуры, роли цвета в предметно-пространственной среде.*

КОМПОЗИЦИЯ – *от элементарных представлений расположения предметов (пятен) в пространстве листа до создания объемно-пространственных композиций в реальной среде.*

ФАНТАЗИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ – *от создания формальных композиций без конкретного изображения на основе музыки и поэзии до формирования представлений о единой природе всех искусств и их роли в творчестве*

**Развитие восприятия и
художественно-образного мышления в
процессе освоения разных видов
изобразительной деятельности в каждом
классе: живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство, дизайн,
архитектура**

Направления развития

- 1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму*
- 2. Развитие фантазии и воображения*
- 3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного*

Виды деятельности

- 1. Работа на плоскости*
- 2. Декоративно-прикладные виды деятельности*
- 3. Работа в объеме*
- 4. Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика)*
- 5. Рассуждения и размышления*
- 6. Коллективное творчество*

1 класс

Знакомство с искусством как особым видом деятельности человека.

- **Развитие наблюдательности детей.**
- **Изучение окружающего предметного мира.**
- **Освоение художественных материалов.**
- **Формирование умения переносить наблюдаемое на творческий продукт.**

Са

Музыка и стихи помогают художнику создавать удивительные картины.

1. Послушай музыку. Представь, что звуки превращаются в краски, и нарисуй музыку.

2. Отгадай загадки.

Чернокрылый, красногрудый,
И зимой найдёт приют.
Не боится он простуды —
С первым снегом тут как тут!

По небу лебедь чёрный
Рассыпал чудо-зёрна.

О явлениях природы и животных придумано много стихов и загадок.

А придумывают загадки и хорошо их отгадывают только внимательные и наблюдательные люди.

Придумай загадки и нарисуй к ним отгадки. Это задание может стать игрой для всего класса: сначала все рисуют свои картины-отгадки, а потом по ним друг другу загадывают загадки.

Какие загадки к этим рисункам-отгадкам ты знаешь?

Природа — великий художник

Природа может подарить нам замечательные картины. Стоит только присмотреться, и ты увидишь удивительные цвета и формы:

облака, плывущие по небу, подобно кораблям;

отражение деревьев в пруду;

волнение травы при сильном дуновении ветра;

следы зверей, похожие на узор;

яркую радугу на небе, которая превращает всё вокруг в волшебную страну...

Посмотри, какие картины можно создать из природного материала.

Попробуй увидеть в природе необычное, неожиданное. Собирай природные материалы в лесу, в парке или во дворе дома. Листики, палочки, камушки, веточки, лепестки цветов могут пригодиться для твоих творческих работ — картин и поделок. Подойдут также листочки домашних растений.

Ер

Художник-архитектор

Художник, который придумывает и создаёт здания, мосты, фонтаны и другие сооружения, называется архитектор. Его главные помощники — линейка, карандаш и компьютер. Воплощают замысел (проект) архитектора в жизнь инженеры и строители.

Погуляй по городу. Внимательно рассмотри дома: как они построены, чем они похожи, чем различаются. Спроси у взрослых, что это за здания, для чего они предназначены, кто в них жил или живёт.

Придумай и смастери дом для своей игрушки.

Его можно сделать из большой картонной коробки. Чтобы дом получился красивым, раскрась его гуашевыми красками или укрась аппликацией.

Почему говорят, что архитектура — это застывшая музыка?

2 класс

**Художник и природа.
Образы природы в искусстве.**

**Освоение окружающей
предметно-пространственной среды.
Формирование представления
о тесной взаимосвязи предметов.
Изучение природы.
Создание мира сказочных превращений.**

Сочиняем сказку и показываем её как в театре

Театр невозможно представить без литературы, музыки, танца.

Сочините в классе весёлые истории про себя и своих друзей, в которых герои поют, танцуют, читают стихи, и поставьте спектакль. Только актёрами будут не люди, а куклы.

Л. Марайа. Иллюстрация к сказке К. Коллоди «Приключения Пиноккио»

Чтобы представление в вашем театре состоялось, выберите режиссёра, который будет отвечать за подготовку спектакля, руководить кукловодами и художниками — оформителями сцены.

Изготовьте тростевые куклы.

Работаем по подсказке

1. Нарисуйте на картоне куклу и вырежьте её.
2. Клеем ПВА приклейте куклу на трость.
3. На белой бумаге нарисуйте лицо и наклейте на трость. Волосы сделайте из ниток.
4. Одежду изготовьте из бумаги или ткани.

Чтобы кукловоды не были видны зрителям, в театре используется ширма.

Ер

Автопортрет

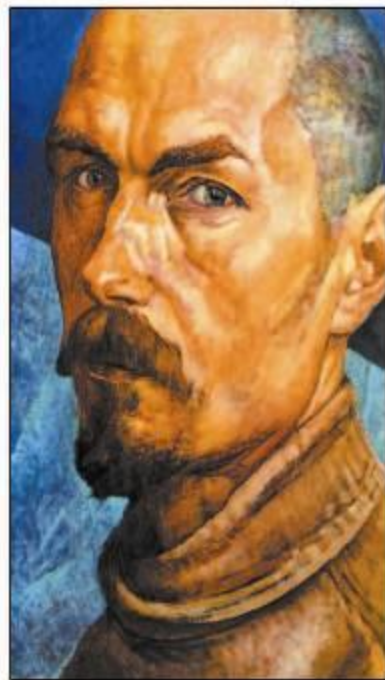
Художники часто рисуют свои портреты. Такая картина называется **авто-портрет**.

Это слово легко понять, если написать его так: авто-портрет.

Авто — это «сам», «свой» в переводе с греческого языка.

М. Врубель.
Автопортрет

К. Петров-Водкин.
Автопортрет (фрагмент)

Контраст

Художник, создавая свои картины, использует контраст цвета — пару противоположных цветов: например, жёлтый и фиолетовый, чёрный и белый, зелёный и красный, синий и оранжевый.

А. Дейнека. Зима.
Девочка у окна (фрагмент)

В графике контраст создаёт чёрное изображение на белом фоне или белое на чёрном.

Контраст как средство выразительности часто используется и художником-живописцем. С помощью цветового контраста можно передать ощущение тепла или холода, лёгкости или тяжести.

А знаешь ли ты, что контраст бывает в музыке и в стихах?

Са

Природные формы в архитектуре

Рассмотри эти необычные постройки. Что они тебе напоминают?

А. Гауди. Верхняя часть дома Батло. Барселона (Испания)

Эту причудливую башенку придумал испанский архитектор Антонио Гауди. На её создание художника вдохновила природа.

Вылепи дворец любой природной формы.

Проектируя дворец, продумай его форму и украшение. В твоём здании может быть несколько этажей. Окна и двери твоего дворца могут напоминать каплю или цветок, стены могут быть вогнутыми или выпуклыми, крыша — остроконечной или плоской. Для украшения используй любой подручный материал (проволоку, пуговицы, бусы, нитки, ракушки).

3 класс

**Пространство мира в творчестве художников и
личное пространство человека**

**Развитие представлений о человеке
как части природы.**

**Формирование понятия зависимости жилища,
одежды, обычаев, искусства и др. от климата и
ландшафта.**

Художник и его образы.

Природные объекты в творчестве художника

В своих произведениях художник рассказывает нам о разнообразных объектах мира природы (растениях, зверях, птицах, насекомых, облаках, воде, камнях и многих других) и пространствах, в которых они существуют, — воздухе, земле, воде.

Вспомни, что такое открытое и закрытое пространства. Какие пространства изображены на этих картинах? Чем эти пространства отличаются друг от друга? Какие выразительные средства тебе это подсказали?

И.И. Левитан.
Над вечным покоем
(фрагмент)

К. Хокусай. Большая волна в Канагава
(фрагмент)

Воздушное пространство

Воздушное пространство — это воздух, который окутывает нашу Землю. В воздушном пространстве постоянно что-то происходит: дует ветер, метут метели, собираются тучи, сверкают молнии, гремит гром, плывут причудливые облака, идёт дождь... Эти явления меняют состояние природы и вызывают у нас разные чувства.

Величие природы на языке изобразительного искусства

Художник в своих работах стремится выразить своё отношение к миру, показать зрителю то удивительное, что он наблюдал, передать тончайшие оттенки цвета и настроения. В этом ему помогают выразительные средства, художественные материалы и техники.

А.И. Куинджи. Снежные вершины гор Кавказа

И карандаш, и краски уравнили
С благой природой наше мастерство
И так высоко вознесли его,
Что в ней красы ещё прекрасней стали.

Микеланджело

Глухие и звонкие цвета

Прислушайся к миру: сколько в нём звуков! Все объекты природы имеют своё звучание — вода, песок, трава... И каждый может звучать по-разному. Ты, конечно, знаешь поговорку «тише воды, ниже травы», но у молчаливой воды есть множество звуков.

Звон капли.
Журчание ручья.
Чавканье болота.
Стук и шёпот дождя.
Бульканье воды.
Шелест прибоя.
Грохот водопада.
Раскаты волн.
Бурление реки.

Звуки можно передать с помощью линии и цвета. Какие звуки тебе хотелось бы изобразить? Нарисуй их акварелью, гуашью, восковыми мелками или фломастерами.

Линия может быть певучей, напористой, нежной и мягкой; штрих — резким, упрямым, глухим, удаляющимся, похожим на эхо; пятно — ярким и пластичным.

Недра земли

Знаешь ли ты, что под землёй существует загадочный мир? Его населяют животные — полевые и лесные мыши, сверчки, муравьи... Наверняка тебе случалось приподнять доску или большой камень, которые долго пролежали на земле, и обнаружить под ними целые «города», созданные подземными жителями, скрывающимися от дневного света.

Придумай сказочный подземный город. Насели его фантастическими жителями.

В классе вы можете создать коллективную работу. Для этого вам понадобится большой лист бумаги тёмного цвета (синий, тёмно-серый, коричневый или чёрный) и гелиевые ручки светлых цветов.

Пещеры

Подземное пространство невозможно представить без пещер.

В пещерах бывают узкие проходы и огромные сводчатые залы, подземные озёра и реки, которые придают этому закрытому пространству таинственность. В пещерах особому звучат музыка и голос человека.

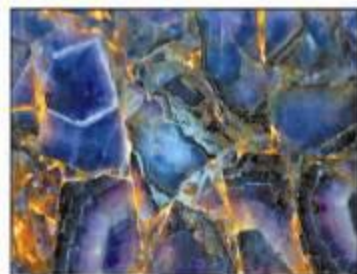
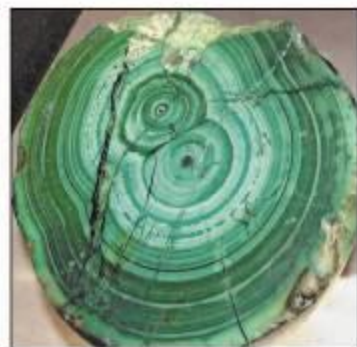
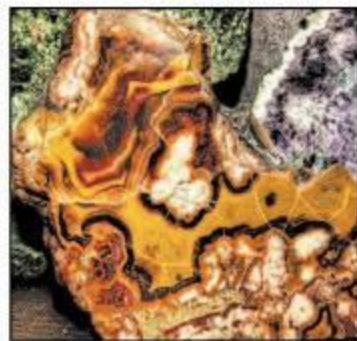
Какая музыка может звучать в этом пространстве? Нарисуй её.

В некоторых пещерах природа создала удивительные «скульптуры» — сталактиты и сталагмиты, похожие на сосульки: только одни растут вниз, другие — вверх. Иногда они срастаются, и получается... колонна! Посмотри, какие необыкновенные композиции придумала природа.

Создай свой рисунок отделочного камня. Для работы приготовь акварельные краски, плотный лист бумаги, кисть и кусочек обычного мыла.

Работаем по подсказке

1. Выбери цвет будущего «камня».
2. Прежде чем наносить краску на поверхность листа, намочи кусочек мыла и несколько раз проведи по нему кистью. Затем этой же кистью набери нужный цвет и нанеси его на бумагу. Пузырьки мыла не позволят краске лечь ровным слоем.
3. Чтобы получить разноцветные прожилки, дополняй основной цвет другими цветами. Работай быстро, в технике «по-сырому».
4. Когда работа подсохнет, придумай своему «камню» форму и вырежи его.

Узнать об истории и культуре народа можно, посетив **этнографический музей** (в переводе с греческого «этнос» — «народ»).

Материалы такого музея (орудия труда, предметы быта, одежда, игрушки, мебель, музыкальные инструменты, предметы искусства и другое) рассказывают его посетителям о том, как люди трудились и отдыхали, вели хозяйство, обустраивали своё жильё.

Посетите этнографический музей! Постарайтесь узнать как можно больше о своём родном крае, о людях, которые жили в вашей местности: в какой одежде они ходили, как она была украшена, какая утварь стояла у них в доме, какие постройки они возводили, какими профессиями владели, какие колыбельные песни пели, какие предания слагали, в какие игрушки играли их дети.

Сделайте зарисовки понравившихся предметов. На основе этих зарисовок создайте сюжетную композицию: изобразите людей за каким-либо делом. Постарайтесь в своих работах передать время, в которое жили эти люди (одежду, предметное окружение, особенности деятельности).

4 класс

Искусство как отражение памяти народа и конкретного человека.

Формирование логического мышления.

Установление взаимосвязи

народного искусства с традициями,

своеобразием окружающей природы

и особенностями освоения человеком ближнего

природного ландшафта.

Послушай фрагменты из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова.

По мотивам прослушанного создай композицию: нарисуй музыку родной природы без конкретного изображения — с помощью пятен, штрихов и линий. Подумай, в какой цветовой гамме будет решена твоя абстрактная композиция. Смешивая цвета, пользуйся палитрой. Постарайся передать в картине свои чувства к природе родного края.

И.С. Остроухов. Первая зелень

Произведение искусства всегда обращено к чувствам зрителя: мы удивляемся необычным цветам и формам, слышим чудесные звуки, вдыхаем тонкие ароматы, чувствуем ритм. Похожие ощущения мы испытываем, находясь на природе.

Создавая свои произведения, художник использует основные средства выразительности изобразительного искусства: цвет, линию, пятно, ритм, формат. Индивидуальность художника проявляется в выборе сюжета, приёмах построения композиции, колористического решения работы и в манере письма.

Выбор сюжета. Сначала художник решает, что он будет изображать.

Приёмы построения композиции. Затем мастер выбирает формат работы, намечает линию горизонта, выстраивает композицию.

Колористическое решение работы. На этом этапе художник определяет цветовую гамму картины.

Манера письма. Особенности наложения мазков, штрихов, пятен отражают эмоциональное состояние автора и создают настроение картины.

М.В. Нестеров. Осенний пейзаж

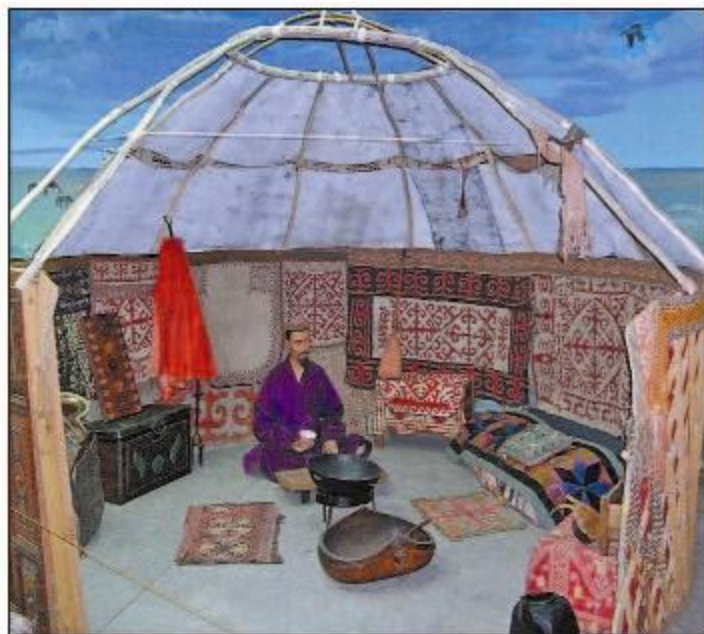
С.Ю. Жуковский. Зима (фрагмент)

Рассмотри картины. Определи средства выразительности, которыми пользовался каждый художник.

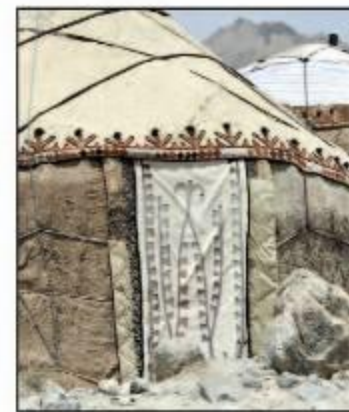
Казахская юрта

Племена, населявшие территорию современного Казахстана, создали для себя переносное жилище — **юрту**, которая отразила традиционный уклад жизни и занятия кочевников-скотоводов. Юрта — дом и современных жителей степи.

Юрту называют «войлочный дом». И это неудивительно, ведь войлок — основной материал, который используют при сборке юрты. Этой толстой валяной шерстью покрывают стены и крышу. Войлоком выстилают и пол.

Конструкция юрты проста: её можно установить всего за один час. Стены представляют собой решётку из длинных деревянных брусьев, скреплённых кожаными ремешками. Такой каркас легко растягивается и складывается. Крышу-купол образуют изогнутые жерди; чем их больше, тем объёмнее юрта. На вершине купола расположен дымник — отверстие, через которое выходит дым от очага. Дымник — сакральный (священный) предмет жилища казахских кочевников — символ родины, очага, мира. Солнечный луч, попадая в дымник, проходит по внутренней стене юрты, разделённой на двенадцать частей. Так устройство юрты помогает кочевникам определять время. В стенной каркас вставляется дверная рама, на которую подвешивается двустворчатая дверь, отделанная тонкой узорной резьбой. Дверь всегда обращена к югу.

Создай образ своего дома и гармонично впиши его в родной пейзаж. Раздели работу на три этапа.

Проведи самостоятельное исследование. Рассмотрите народную архитектуру, находящуюся в твоём городе (селе, деревне). Выдели характерные для неё черты.

Сделай с архитектуры наброски. Выбери любой материал — графический (карандаш, фломастер, уголь, пастель) или живописный (акварельные или гуашевые краски). Рисую, находи такой ракурс, при котором видны две стороны постройки. Используй линейную перспективу.

Обрати внимание: предварительный рисунок должен содержать информацию (изображаемые объекты), необходимую для будущей работы. С его помощью найди такое композиционное решение, которое раскроет твой замысел.

Набросок можно сделать как с объекта целиком, так и с детали (фрагмента), которая тебя заинтересовала. Быстрый рисунок позволяет передать движение человека (животного) и цветовые нюансы.

Напиши пейзаж с архитектурой.

Работаем по подсказке

1. Выбери природный мотив, характерный для твоего региона. Изображение должно отражать особенности рельефа, растительного мира, цветовые характеристики местности.
2. Выполни эскиз пейзажа. Уточни формат композиции.
3. Изобрази дом в эскизе на втором плане.
4. Простым карандашом перенеси полученную композицию на большой лист. Помни о линии горизонта и соразмерности дома и пейзажа.
5. Соблюдай равновесие в композиции.
6. Выполняя работу в цвете, соблюдай законы воздушной перспективы. Пользуйся палитрой.

Подготовьте всем классом художественное событие «Ярмарка народных промыслов России».

Работаем по подсказке

1. Изготовьте большие плакаты с названием промыслов.
2. Оформите торговое место под каждый промысел: выставите композицию из своих поделок.
3. Возле каждого торгового места должен стоять зазывала, который расхваливает свой промысел и много знает о нём.
4. Подготовьте для покупателей вопросы и загадки по каждому промыслу. Ответы на них будут оценены жетонами, которые позволят покупателям приобрести понравившиеся поделки.
5. Завершите ярмарку парадом костюмов, выполненных самостоятельно по мотивам народных промыслов России.

На ярмарке могут ходить скоморохи, «медведи», которые веселят публику и задают шуточные вопросы. Подумайте, что ещё украсит вашу ярмарку и привлечёт к ней покупателей.

Б.М. Кустодиев. Троицын день (фрагмент)

Подберите музыкальное оформление для ярмарки — весёлые народные песни.

5 класс

- **Зарождение искусства. Искусство и мифологическое мышление как форма освоения древним человеком мира и места в нем традиционного народного искусства**
- **Предметная среда, организованное пространство каждого человека.**
 - **Погружение в специфику и историю изобразительного искусства.**
 - **Освоение графической грамоты.**
 - **Формирование представлений о взаимосвязи: материал – форма – цвет – практическая значимость предмета.**

Народное декоративно-прикладное искусство

Этнографический музей

Название музея, о котором пойдёт речь, происходит от слов «этнос» и «этнография». «Этнос» в переводе с древнегреческого языка — «народ». Этнография — наука, изучающая историю происхождения народов, их культуру.

Коллекцию экспонатов этнографического музея обычно составляют предметы быта, орудия труда, изделия народных промыслов. Изучая их, можно многое узнать об истории и культуре каждого народа.

Большой популярностью пользуются архитектурно-этнографические музеи под открытым небом. В качестве экспонатов здесь выступают разнообразные постройки: крестьянские избы, сельские деревянные церкви и т. п.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижі»

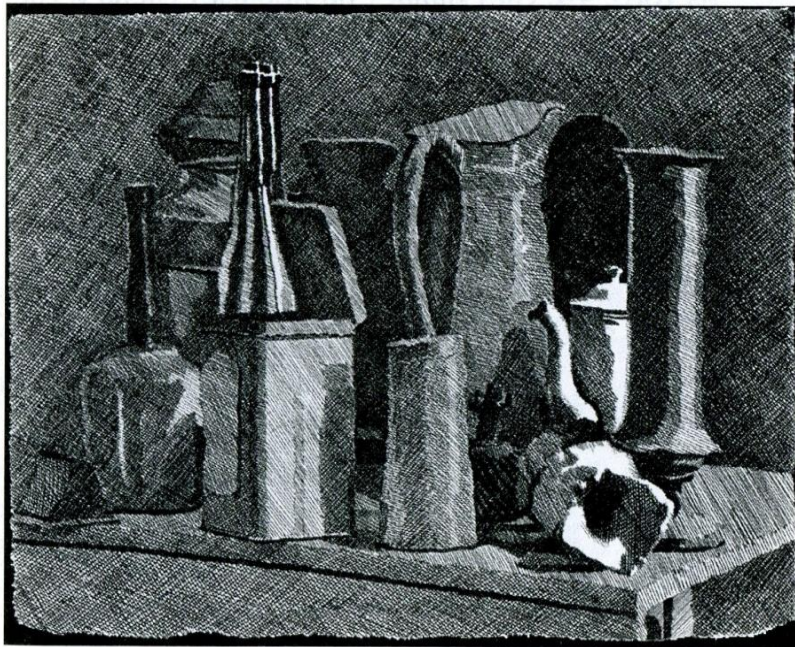
Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке)

Изображение натюрморта из геометрических тел с натуры

Работаем по подсказке

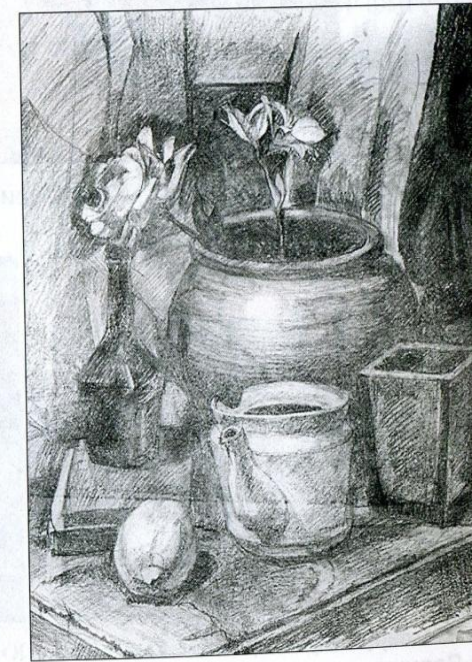
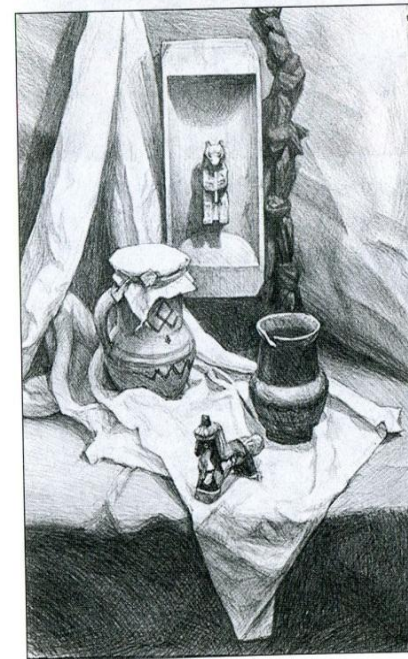
1. Составь композицию для натюрморта из предметов с ярко выраженной геометрической формой, например книги, кубика, коробки.
2. Распредели предметы по планам (организуя внутреннее пространство натюрморта) так, чтобы их набор не казался произвольным, а между предметами существовала внутренняя связь.
3. Предметная плоскость, на которой расположен натюрморт, должна находиться ниже линии горизонта (ты смотришь на предметы чуть сверху).

Д. Моранди. Натюрморт

4. Выбери формат листа (горизонтальный, вертикальный, квадратный).
5. Определи лёгкими линиями положение каждого предмета и наметь линию горизонта.
6. Соблюдай в изображении равновесие. Нарисуй натюрморт так, чтобы было видно, какие предметы находятся на переднем плане, а какие — на заднем. Предметы переднего плана на рисунке должны частично загроаживать предметы заднего.
7. Передай объём предметов с помощью штриха и тональной растяжки.
8. Нарисуй падающую тень от предметов, которая подчеркнёт форму предметов, предметную плоскость и объединит их.
9. Работу выполни цветными карандашами.

Посмотри, как эту задачу решает профессиональный художник.

6 класс

Природный и рукотворный мир человека.

Развитие представлений об окружающем мире, природе, обществе, культуре и месте в них человека.

Формирование понятий о процессах освоения человеком природного ландшафта в разные исторические периоды.

История развития архитектуры как отражение мировоззрения человека: интерьер, костюм, предметы быта.

Организация окружающего пространства и его утилитарно-практическая составляющая.

Развитие представлений о художественной форме в искусстве.

В Средние века человек обратил внимание на свой внутренний мир и ощутил силу своего духа. В архитектуре акцент перенесён на внутреннее пространство храма — места общения человека с богом и духовного прозрения (церкви, мечети, буддийского храма).

Собор Рождества Богородицы и Благовещенская церковь Феропонтова монастыря. Россия

Внутреннее пространство собора Рождества Богородицы

В Новое время (XVI–XIX вв.) стал утверждаться взгляд на человека как повелителя природы. Люди начали осваивать новые земли и возводить здания вопреки и наперекор природным условиям. Во Франции, по замыслу короля Людовика XIV, огромные пространства болот были превращены в идеальные сады Версаля, а в России император Пётр I возвёл на болотистой местности величественный град — Санкт-Петербург. Воля человека проявилась в том, что место воды заняли дивные каменные строения, а вычерченные по линейке прямые аллеи и улицы заставили забыть о зыбких топях под ногами.

Парк Версальского дворца. Франция

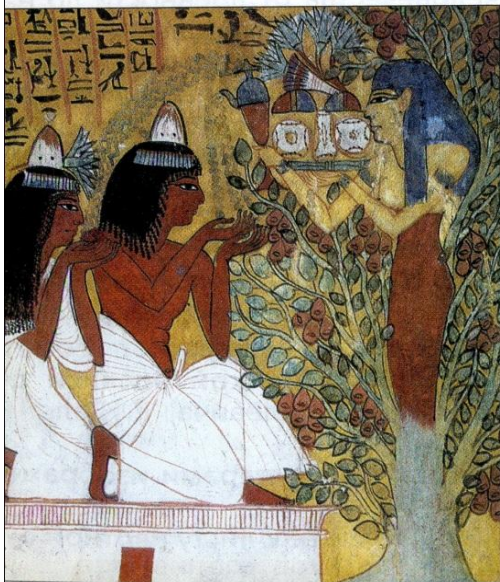

Вид на Петропавловскую крепость. Санкт-Петербург. Россия

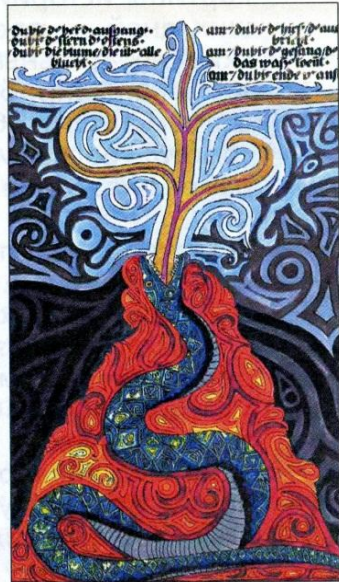
Лифология в народном творчестве

Лифы творения мира

Мифы — это не только красивые сказки о богах и героях. В них отражены самые важные представления людей древних эпох о мире, о том, каким он должен быть. Первые мифы повествовали о сотворении мира, о его появлении из ничего, из небытия. В мифах о творении мира запечатлён самый главный момент в истории человечества — момент осознания, что мир существует, и в этом мире существуют люди. Вопрос о происхождении мира для древнего человека был связан с вопросом его устройстве, о порядке, который должен в нём царить. Так что мифы творения — это всегда рассказ о внесении порядка в мироздание.

Фрагмент росписи потолка гробницы Мернептаха. Египет

К. Юнг. Рождение Древа из зева змеи (фрагмент)

Мифы творения мира

Г. Климт. Древо жизни

В самых древних мифах, которые относятся к временам, когда люди занимались охотой, мир возникал в результате магических превращений и перемещений в пространстве. Землю могли выплюнуть змеи, чудовище или рыба. Её могли сотворить из тела огромной бабочки (китайский миф). Североамериканские индейцы верили, что земля возникла из частей собаки, которую разорвал великан. Народы Сибири просто считали, что Земля — это огромный Лось, который, устав стоять, иногда переминается с ноги на ногу, и тогда происходят землетрясения.

В мифах австралийских народов появляются божественные творцы мира. Согласно их верованиям, мифические первопредки, полулюди-полузвери, прокладывали русла рек, устраивали в горах долины. Устав от работы и забот, они превращались в светила, скалы, деревья.

В более поздних мифах представления о возникновении Вселенной и зарождении жизни связывали с Великой Пустотой, или Хаосом. Из Хаоса, смешения всего со всем, первоначально выделялись природные стихии — огонь, воздух и вода.

Пермская деревянная скульптура

Пермь — один из старейших городов Урала. Коренными народами этого края были коми-пермяки, ханты и манси (вогулы). Соединение культуры коренного населения и жителей европейской территории России, поселившихся на пермской земле, повлияло на народное творчество. Наиболее ярко взаимовлияние культур проявилось в пермской деревянной скульптуре.

Культовая пермская деревянная скульптура известна с XVII века. Она уникальна тем, что в ней слились воедино древние религиозные верования — язычество и христианство. Появление такой деревянной скульптуры на Урале не было случайным. Местное население верило в духов и языческих богов, которых часто изображали в виде деревянных идолов.

◀ Собор архангелов. XVIII в. Село Губдор

Пермскую скульптуру изготавливали в объёме и полуобъёме из сосны и липы с помощью простых столярных инструментов: ножа, тесла, долота, стамески, пилы, бурава, струга и до-рожника. Композиции скульптурных изображений были симметричными, статичными (застывшими) и имели в основном фронтальный вид (прямо — спереди), а формы — обобщёнными, без лишних деталей и декорирования. Украшала такую скульптуру многослойная роспись по левкасу (меловому грунту), выполненная темперной яичной краской на водной основе. Нередко в качестве украшения в роспись включали позолоту и серебрение. С XIX века в росписи скульптуры стали применять масляную краску.

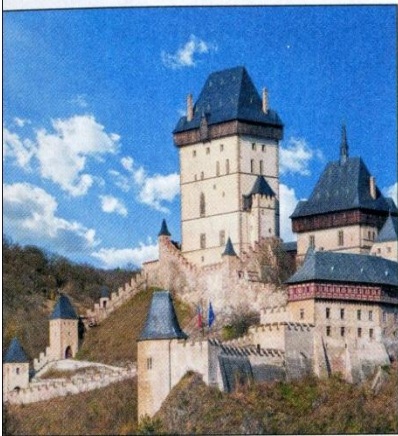
1. Выполни наброски с натуры человека в статичной позе как эскиз будущей скульптуры. Наброски должны сохранять основные пропорции фигуры человека. Работа в любой графической технике.

При желании по материалам наброска можно слепить скульптуру в глине или пластилине. Чтобы скульптура была интересной, придумай ей название и в соответствии с ним создай образ в объёме. Помни, что скульптурное изображение требует продумывания его решения с разных точек зрения: спереди, сбоку, сзади, сверху. Вспомни основные пропорции фигуры человека по греческим канонам.

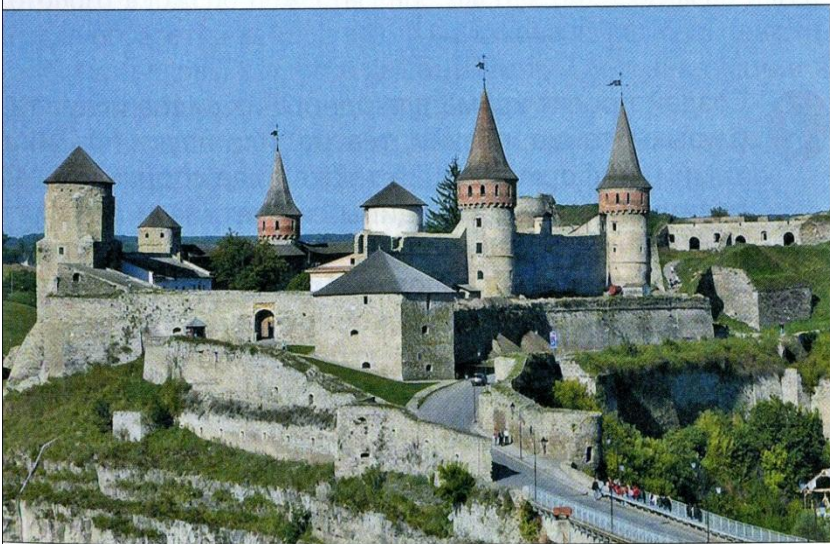
2. Выполни в пластилине или глине рельеф сюжетной композиции на одну из тем: «Утки на болоте», «Охота на дикого зверя», «Беседа», «Гонки», «Табун лошадей», «На рыбалке», «Танцевальный номер». Композиционное решение сюжета должно соответствовать формату работы. Формат выбирается самостоятельно (квадрат, прямоугольник, овал, треугольник или круг).

Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов

Строительство дворцов и замков имеет давнюю историю. В характере архитектуры и назначении этих сооружений много общего, но есть и различия.

Замок Карлштейн. Чехия

Старый замок. Каменец-Подольский. Украина

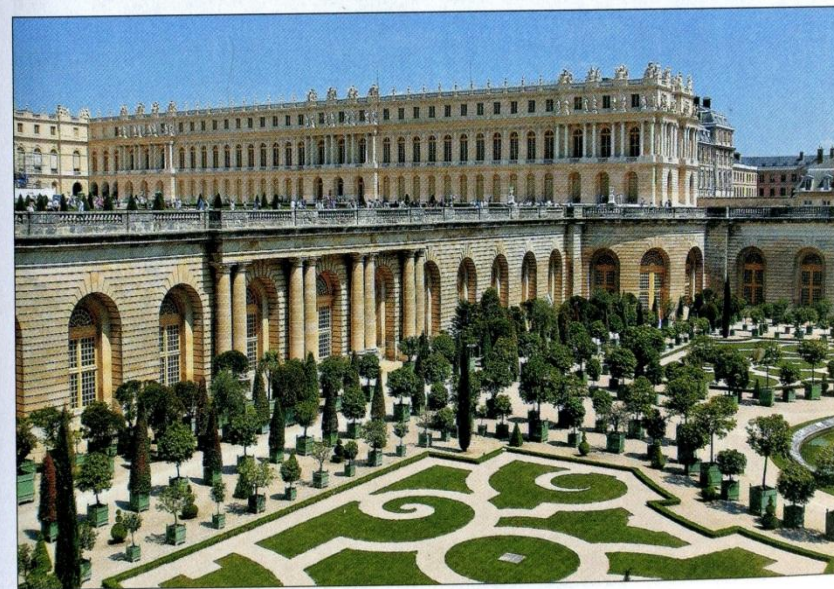
Замок — это укрепленное жилище. Замки возникли в средневековой Европе. Они представляли собой комплекс зданий, сочетающий жилье и оборонительные сооружения. Характер и конструкции замковой архитектуры во многом определялись культурой, национальными, историческими и географическими особенностями и ландшафтом местности, а также наличием строительного материала.

В отличие от замков, дворцы строились как парадные здания для царствующих особ и высшей знати. Дворцы возводили из дерева и из камня. Нередко эти материалы дополняли друг друга. Деревянные дворцы не сохранились до наших дней — виной тому недолговечный материал и пожары. Судить об их архитектуре сегодня можно лишь по картинам, гравюрам, старым фотографиям, описаниям в искусствоведческой, исторической, художественной литературе.

Дворцы часто включались в замковые ансамбли. В замках были и другие сооружения, в том числе специальные постройки для прислуги, мастерские, псарни, конюшни, скотные дворы и др. Вместе они составляли архитектурно-ансамблевую композицию.

Замок белой цапли. Химедзи. Япония

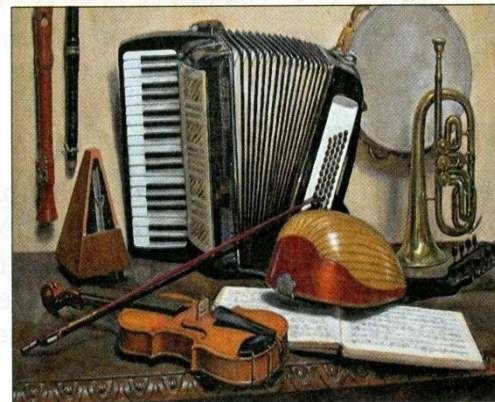
Версальский дворец. Франция

Музыка в пространстве интерьера

Выдающийся немецкий композитор И.С. Бах в своей статье «Музыкальное приношение» описал знаменитую музыкальную комнату, в которой король Фридрих II, будучи композитором и флейтистом, ежедневно музицировал со своими придворными музыкантами: «Рассматриваю прекрасную лепку и росписи потолка; на стенах огромные зеркала, их рамы украшены изысканнейшей резьбой; в нескольких местах — красивые кресла; паркет, выложенный квадратом, натёрт до зеркального блеска. У одной из стен — клавир (это, по-видимому, один из знаменитых инструментов Готфрида Зильбермана, которые Фридрих приобрёл ещё в 40-х годах XVIII века). Сейчас дворец пуст, в нём царит тишина... Но легко вообразить, как музыкальную комнату заполняют придворные дамы, берлинская знать, а вот и сам король с флейтой в руке».

А. фон Менцель. Концерт Фридриха II в Сан-Суси

Дж. Велхвадзе. Аккордеон и музыкальные инструменты (фрагмент)

Составь композицию натюрморта из трёх предметов, в котором главным предметом будет скрипка (балалайка, мандолина, барабан, другой инструмент).

1. Изобрази плоскость, на которой стоят предметы, используя знания о перспективе и линии горизонта.
2. Построй рисунок таким образом, чтобы было видно, как к тебе повернут главный предмет.
3. Нарисуй собственную тень и тень, падающую от предметов.
4. Работа гуашевыми красками в сближенной цветовой гамме.
5. Формирование представления о светотени в выявлении объёма (тон, полутон и т. д.). Применение сквозного построения рисунка для передачи конструктивных особенностей предмета.

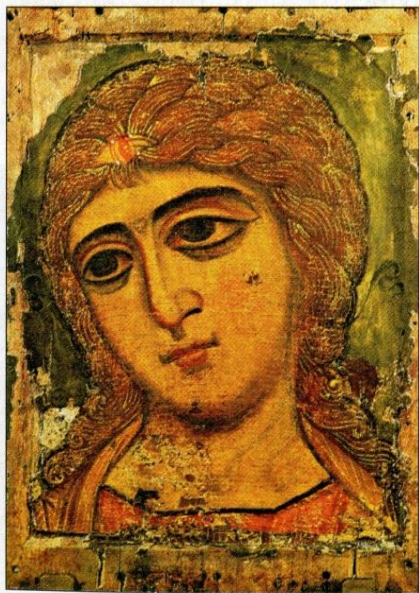

Создай декоративное панно в технике аппликации или цветной графике, цветовое решение которых соответствует детской колыбельной песенке. В аппликации можно использовать старые журналы с цветными иллюстрациями, в графике — ручки с гелевым наполнителем.

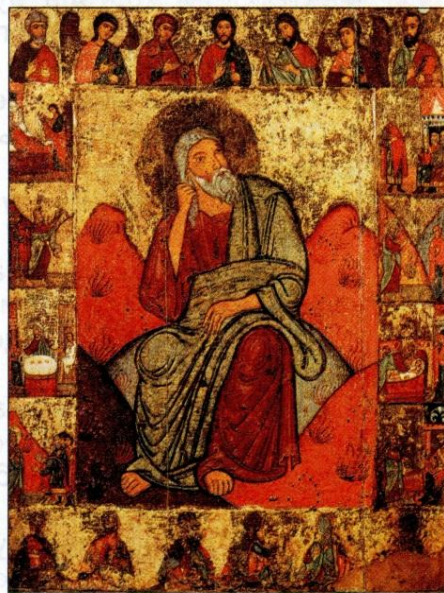
Профессия художника

Художник-живописец

Слово «живопись» произошло от двух слов — «живой» и «писать». Создателей икон называли иконописцами, говорили, что они пишут иконы, так как изображённые на них священные образы были только знаками иного — небесного — мира. Позднее, когда русские мастера стали изображать окружающий мир во всей полноте его красочного богатства, материальности, объёмности предметов и глубины пространства, работу художника стали называть живым письмом, живописью. Цели у иконописцев и живописцев были разными. Общим было то, что они воплощали свои образы в красках и главным содержанием и выразительным средством у них были цвет и свет. Издревле люди поклонялись живительному

Архангел Гавриил
(Ангел «Златые волосы»). XII в.

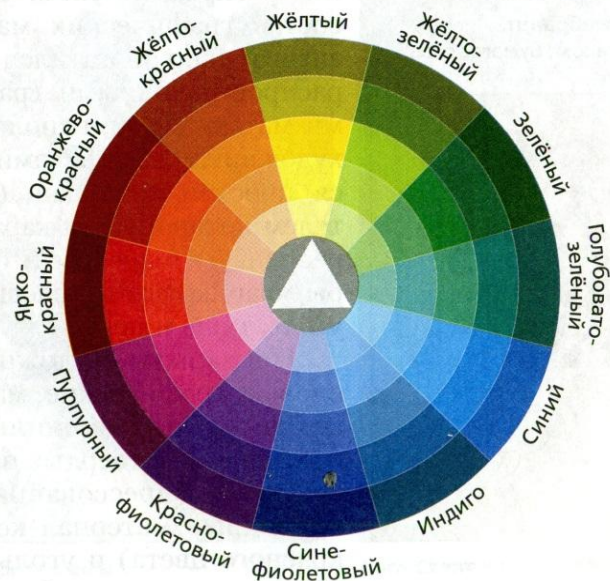

Илья Пророк в пустыне, с житием
и Деисусом. XIII в.

Таблица составных и дополнительных цветов

Цветовой круг с поэтапным высветлением

Проекты

Город будущего

Все творческие люди — художники, писатели, поэты, композиторы, музыканты — великие фантасты и выдумщики. Даже те, которые изображают в своих произведениях реальные, казалось бы, события и объекты. Ведь всё, о чём они пишут в художественном литературном произведении, что изображают на своих картинах, что лежит в основе музыкального произведения, создано силой их воображения.

В живописи есть произведения, на которых изображены несуществующие миры, увлекательные путешествия на другие планеты, в другое время (будущее или прошлое). Их создают художники-фантасты.

Музей Гугенхайма. Архитектор Ф. Гери. Бильбао. Испания

Архитекторы, дизайнеры уже сегодня проектируют города будущего, предлагают свои решения домов, дорог, транспорта будущего, пытаются решить самые разные проблемы, с которыми столкнётся человечество через много лет, в том числе экологические.

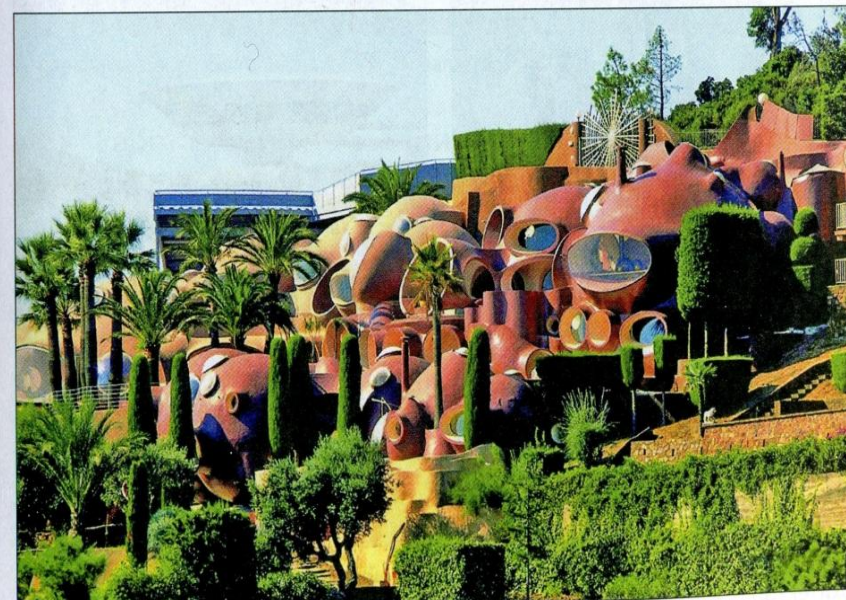
Вот и тебе предлагается подумать о городе будущего. Вполне возможно, он будет таким, каким ты его представишь.

А может быть, это будет город на другой планете. Кто там будет жить?

Возможно, что на другие планеты через 100 лет мы будем так же свободно летать, как сейчас перелезаем из одного города в другой.

Жилой комплекс «Среда обитания 67». Архитектор М. Сафи. Монреаль

Пузырьковый дом Пьера Кардена. Архитектор А. Ловаг

7 класс

Искусство – наука – природа.

Связь изобразительного искусства с наукой.

Мотивы природы в застывших формах искусства (биоархитектура, стилизации).

Развитие заинтересованного отношения

к природным объектам и функциональности их формы.

Пространственное расположение объектов и их функциональная значимость в природной среде и социуме. Изображение с натуры объектов природы, зарисовок и этюдов фигуры человека.

Роль ИЗО в театре, кино, мультфильме.

8 класс

Самореализация человека в творчестве.

Вхождение в мировую художественную культуру.

Развитие представлений о стиле в искусстве.

Самостоятельное применение в творчестве художественно-выразительных средств искусства: композиция, форма, цвет, пространство, статика, динамика, равновесие, симметрия и др.

Специфика восприятия искусства.

Импровизации в разных видах искусства:

ритм – мелодика – динамика.

Форма и содержание в искусстве: композиция – конструкция – структура на плоскости, в объёме, в пространстве.

– Разнообразие:

- *художественных **материалов** для работы на плоскости, в объеме, в создании предметно-пространственных композиций*
- *художественных **инструментов***
- *художественных **техник** **техники***
- ***видов деятельности***
 - *Опора на индивидуальность, творческую, изобретательность педагога*
 - *Сотворчество и согласованная деятельность с коллегами в школе*
 - *Комплексный характер организации и проведения занятий*

Связь с другими предметами -
согласованная деятельность с учителями
музыки, литературы, истории, географии,
химии, математики, иностранного языка,
технологии, с театральной деятельностью

(дополнительное образование): по

*формированию целостного
представления детей о мире,
освоению общих понятий,
родственных тем*

• Например, на уроках ИЗО

- Создание **натюрморта** по темам, созвучным с уроками литературы, истории, географии, математики.
- Создание **пейзажа** по материалам виртуальных «путешествий» по своему региону, по России, по миру, по изучаемой стране на уроках географии, истории, по литературным и поэтическим произведениям
- Создание **интерьера** по изучаемому периоду на уроках истории
- Продумывание пространственной **композиции** архитектурного сооружения для конкретного окружающего природного ландшафта

**Как можно на уроках ИЗО
развивать у детей коммуникативность,
креативность:**

- коллективные виды работ - умение работать в паре, в группе;
- самостоятельно планировать работу в группе по выполнению задания;
- самостоятельно выбирать художественные материалы;
- разнообразие творческих заданий
- включение проектных видов работ в тесном контакте с коллегами-учителями

В основе обучения лежит
КОМПЛЕКСНЫЙ интегрированный ПОДХОД

Это совместная согласованная творческая образовательная деятельность всего коллектива педагогов и родителей, направленная на освоение целого ряда образовательных и воспитательных задач при работе с одними и теми же детьми на всех предметах в школе (тем, понятий), направленных на формирование ведущих компетенций, на развитие логического и образного мышления

1. **Преодоление** формального, абстрактного и авторитарного характера обучения, вводя образование в широкое культурное пространство.
2. **Преодоление** стереотипа мышления и формирование креативного мышления:
 - **Внедрение** методики проблемного обучения.
 - **Формирование** коммуникативных компетенций - умения работать в группах, парах, коллективах.
 - **Включение** в образовательный процесс проектных форм работы.
 - **Акцент в обучении на** самостоятельность.
 - **Опора** на интересы, предпочтения, психические процессы и индивидуальные особенности обучающегося.
 - **Разнообразие** образовательного пространства.
 - **Создания** комфортной атмосферы в процессе обучения.

**Комплект учебников УМК по
ИЗОбразительному искусству представляет
собой инновационную линию учебников
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, в основе которой
лежит КОМПЛЕКСНЫЙ,
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ подходы к обучению и
воспитанию, выстроенный на основе научных
исследований**

- * **Выход за рамки одного искусства.**
- * **Экологический подход к процессу обучения - сохранение природы. самого ребенка, опора на его возрастные интересы и предпочтения.**
- * **Перенос акцента с изучения и восприятия на творческое проявление самих детей на основе освоения изобразительной грамоты.**
- * **Региональный компонент (опора на культуру, которая рядом, выделение в ней местных традиций художественной культуры).**
- * **Создание среды общения и сотворчества между педагогами, родителями и детьми.**
- * **Освоение искусства в тесной связи с социумом в условиях разнообразных проектных формах работы**
- * **Системный подход.**

Спасибо большое
за внимание к нашим
учебникам !