

Музей – сокровищница художественной культуры (тематический комплекс «Художник и мир искусства»)

13 декабря, 2021. 14:00-15:00

Копцева Татьяна Анатольевна,

кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»

E-mail: kopceva@yandex.ru

Музеи искусства

Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

Государственная Третьяковская галерея, г. Москва

Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург

Художественные музеи: музеи изобразительного, декоративно-прикладного искусства и детские галереи и др. – это «хранилище памяти» важных страниц истории и культурного наследия государств.

ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва

Лувр. Франция, г. Париж

Музей Детская картинная галерея., г. Самара

Преимственность содержания художественного образования

Копцева Т.А. Природа и художник. Изобразительное искусство.

Издательства: Просвещение, Сфера, Дрофа, Интерпракс, Ассоциация XXI век и др. (1994-2021 гг.)

В оформлении учебно-методической литературы по программе «Изобразительное искусство» (Природа и художник, автор Т.А.Копцева), отражающей её содержание, используются классические **произведения искусства и результаты детского изобразительного творчества.**

Программа имеет **художественно-экологическую** направленность, предполагает преимственность содержания образования дошкольного и школьного звеньев образования, основана на **модульном планировании учебного материала**: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, азбука цифровой графики, имеет четыре тематических раздела: **«Я и мир природы», «Я и мир животных», «Я и мир человека», «Я и мир искусства»** (<https://www.pinterest.co.uk/pin/543739355007453331/>), предполагает **комплексный подход** к организации разных видов творческой деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование и применение **эмоциональных методик**:

Посмотри! Удивись! Сравни! Сотвори! Оцени!

Творческое задание – основа образовательного процесса.

Учебники для 1-4 класса соответствуют ФГОС и рекомендованы Министерством просвещения РФ в 2021 г.

УМК :Образовательная система «Гармония». Сайт: <https://lbz.ru/>

Коллекционирование (собирательство) детского рисунка

С целью расширения представлений об искусстве, музеях, художниках и их произведениях юный художник призван вести **Творческую папку** или Альбом, или Тетрадь для собирательства интересной информации.

Создание альбома по искусству – это сложный художественно-творческий процесс, это своеобразная **проектная деятельность**, когда ученик начальной школы самостоятельно или при помощи взрослых ведет поиск интересующей его информации.

Оформление **Творческой папки** – индивидуального портфолио отражает художественно-творческую жизнь ученика.

Как организовать поисковую, познавательную и изобразительную деятельность младших школьников, чтобы она была продуктивной и самостоятельной?

Результатом изобразительной деятельности школьников является **«изобретение» чего-то нового**, уникального, отличающего результат труда одного ребенка от другого.

Как этого достичь на уроках изобразительного искусства, занимаясь рисованием, аппликацией или конструированием? Как на занятии получить оригинальные и выразительные творческие результаты? В процессе вебинара слушатели познакомятся с методами организации творческой деятельности детей 6-11 лет в процессе реализации творческого проекта «Альбом по искусству своими руками» и получат ответы на эти и другие вопросы.

Будут показаны разные приемы и технологии создания альбома (Творческой папки), доступные детям младшего школьного возраста.

Эта информация будет интересна всем тем, кто занимается проблемами художественного образования: учителям начальных классов и изобразительного искусства, методистам и педагогам дополнительного образования и др.

Портфолио – **Творческая папка ученика.**

Кокиашвили Никита, 4 а кл., шк.№ 1913,
Зеленоград, Москва

ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, г. Москва

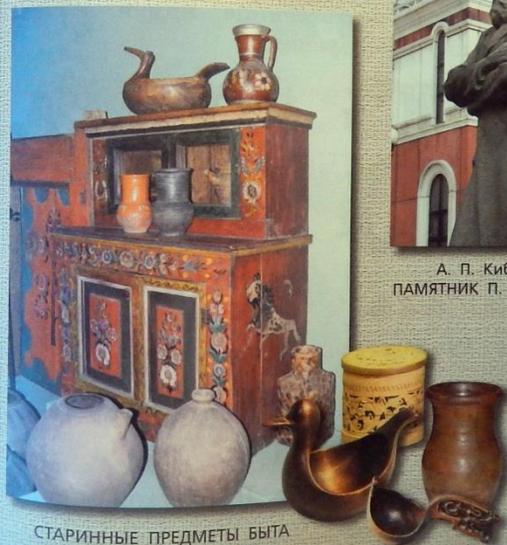
СТАРИННАЯ КНИГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, г. Москва

А. П. Кибальников.
ПАМЯТНИК П. М. ТРЕТЬЯКОВУ

СТАРИННЫЕ ПРЕДМЕТЫ БЫТА

Применение эмоциональных методик: **Посмотри! Удивись! Сравни! Сотвори! Оцени!** предполагает размещение в учебнике богатого визуального материала, который способствует организации художественного восприятия школьников на уроке.

Разворот учебника 1 класса.

Содержание тематического раздела «Художник и мир искусства»:

Художник и мир литературы.

Художник и мир музыки.

Художник и мир театра.

Художник и мир музеев.

- Детская картинная галерея г. Самара
- Всероссийский музей ДПИ в Москве
- Город-музей - Москва
- Государственная Третьяковская галерея
- Галерея детского изобразительного творчества

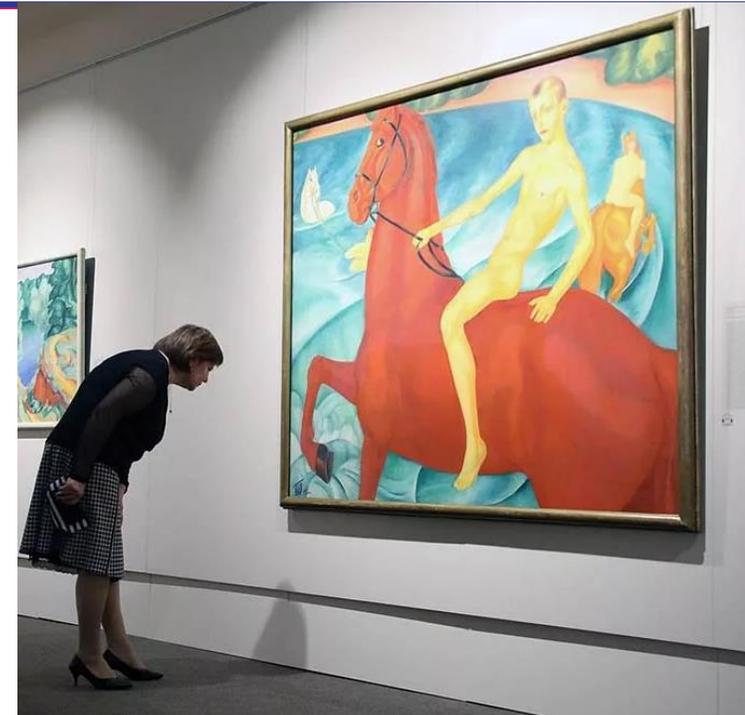
Произведения искусства «живут» в музее

Александр Иванов. ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ. 1837-1857. ГТГ.
Размер 5 м 40 см х 7 м 50 см
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_Третьяковская_галерея

Леонардо да Винчи. МОНА ЛИЗА (ДЖОКОНДА). Лувр.
Портрет госпожи Лизы дель Джокондо. 1503-1519.

Кузьма Петров-Водкин. КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ.1912.ГТГ.

Вопросы, которые часто задают дети:

- Зачем человечество постоянно реставрирует произведения искусства и хранит их в прекрасно оборудованных архитектурных помещениях, как правило, в зданиях, имеющих статус памятников архитектуры, особо охраняемых государством?
- Зачем нам ходить в музей, если можно увидеть всё в компьютере?

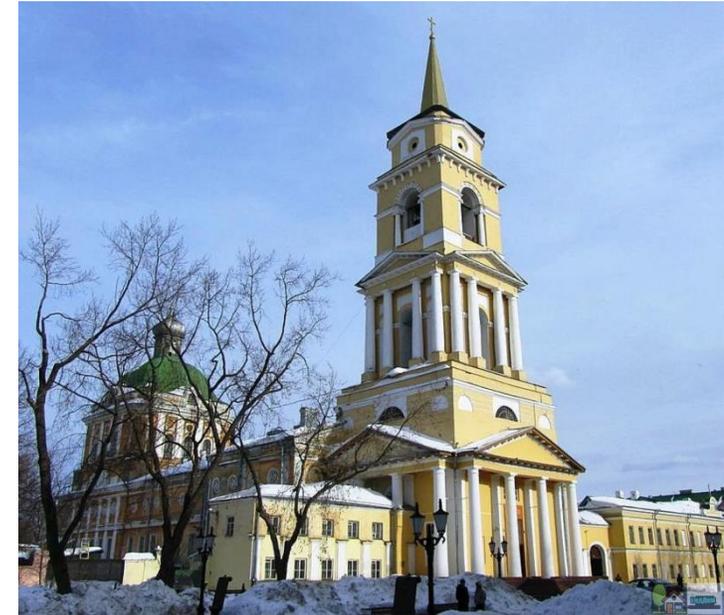
Отечественные музеи и галереи искусства

Липецкий областной художественный музей

Галерея сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва

Пермская государственная художественная галерея

Вопрос, который часто задают дети:

- Зачем нам изучать зарубежное искусство, когда у нас есть своё, отечественное?

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ)

ГТГ. Замоскворечье, Лаврушинский переулок, 10. г. Москва.

ГТГ, ул. Крымский вал 10. г. Москва.

Нóвая Третьякóвка - второе здание Третьяковской галереи, расположенное в Москве на Крымском Валу в парке «Музеон». Построен к 1983 году по проекту архитекторов Юрия Швердяева и Николая Сукояна в стиле советский модернизм (Википедия).

Госуда́рственная Третьяко́вская галере́я - московский художественный музей, основанный в 1856 году купцом **Павлом Третьяковым**. В 1867-м галерея была открыта для посещения, а в 1892 году передана в собственность Москве. На момент передачи коллекция музея насчитывала 1276 картин, 471 рисунок, десять скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров.

После революции 1917 года галерею национализировали, а коллекция стала пополняться из конфискованных частных собраний и музеев. В 1985-м Государственная картинная галерея на Крымском Валу была объединена с Третьяковской галереей и образовала единый музейный комплекс Новая Третьяковка вместе с Центральным домом художника. В здании в Лаврушинском переулке была размещена коллекция живописи с древнейших времён **до 1910-х годов**, а в отделе на Крымском Валу — **искусство XX века** (Википедия.)

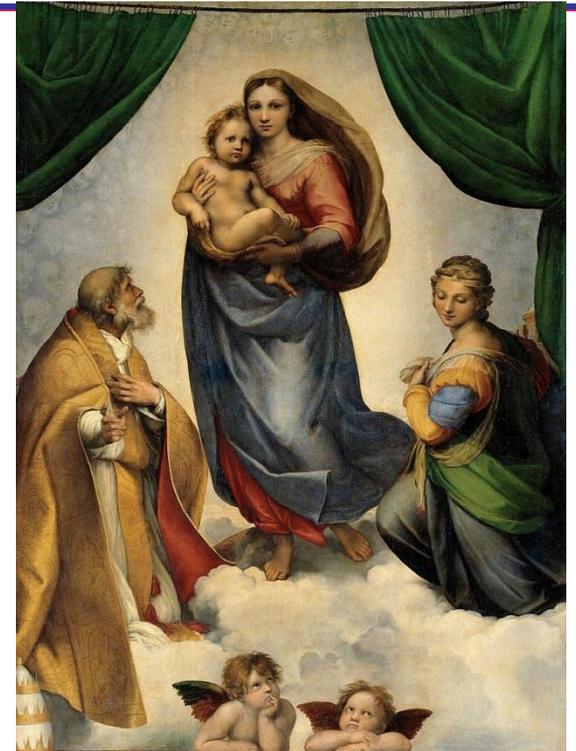
Галерея старых мастеров – Цвингер. Германия (Дрезденская картинная галерея)

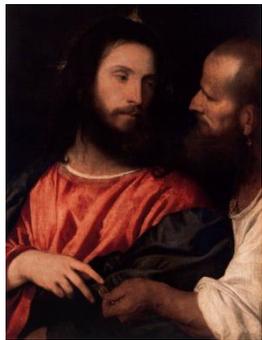
Динарий кесаря, Тициан (1516)
Блудный сын в таверне, Рембрандт (1635)
Портрет мальчика, Пинтуриккио (ок. 1500)
Спящая Венера, Джорджоне (1510 г.)
Девушка, читающая письмо у открытого окна (1657),
Вермеер

Цвингер - Галерея старых мастеров (нем. Gemäldegalerie Alte Meister) в Дрездене (или Дрезденская картинная галерея) — исключительное по качеству собрание из приблизительно 750 картин старых мастеров, приобретённых в XVIII веке саксонскими правителями из альбертинской линии Веттинов. Ныне входит в состав Государственных художественных собраний Дрездена.

В 1945 году советские войска вывезли из Дрездена в качестве трофеев значительную часть найденного в шахтах собрания. На протяжении 10 лет повреждённые сыростью шахт картины из Дрездена реставрировались и хранились в ГМИИ им. Пушкина. В 1955 году в ходе визита правительственной делегации СССР в Германскую Демократическую Республику (ГДР) по настоянию Н. С. Хрущёва Дрездену были возвращены 1240 картин (Википедия).

«Сикстинская мадонна» (1513-1514) — картина Рафаэля, которая с 1754 года находится в Галерее старых мастеров в Дрездене. Принадлежит к числу общепризнанных вершин Высокого Возрождения.

ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВ

Дрезденская картинная галерея,
Германия

В. Верещагин.
НАПОЛЕОН I НА БОРОДИНСКИХ ВЫСОТАХ

Надя Рушева.
БАЛЕРИНЫ

В. Сычев. БАЛЕРИНЫ

КУКЛЫ-СТРИГУШКИ. Народные игрушки из соломы

Барабан и кивер,
1812 год

Содержание раздела учебника «Художник и мир искусств»:

Художник и мир книги: Книга – игрушка

Музей игрушки им. Н.Д. Бартрама. Сергиев Посад

Художник и мир цирка

Художник и мир балета. Большой театр (Москва)

Художник и мир кино

Музей-панорама «Бородинская битва». Москва

**Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».
Ялтинское шоссе в городе Севастополе**

Музеи мира: Дрезденская картинная галерея (Цвингер)

Передвижные выставки: художники-передвижники

Галерея детского изобразительного творчества

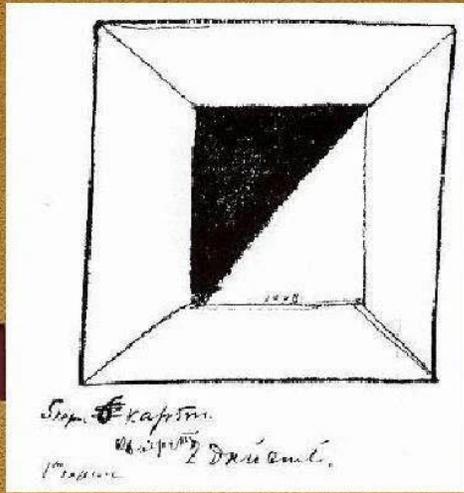
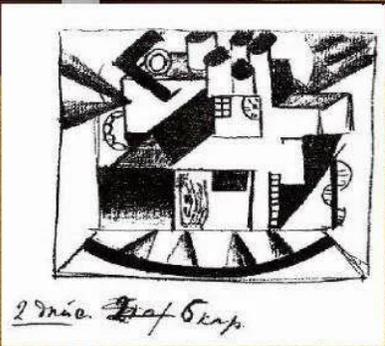
Непонятные картины и детское творчество – это искусство?

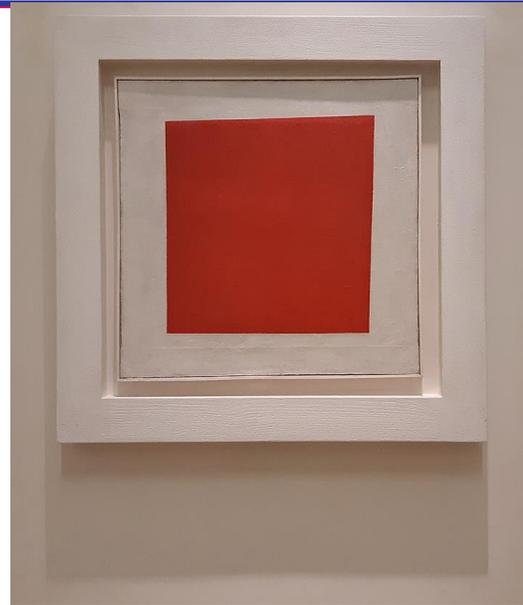
Вопросы, которые часто задают дети:

- Зачем человечеству хранить непонятные нам **авангардные** картины?
- Достойны ли **детские рисунки**, чтобы их хранили? Ведь дети не создают искусство? Многие считают (и видят), что детское изобразительное творчество «несовершенное», «наивное», «примитивное», «какое-то аляповатое»?

История зарождения произведения

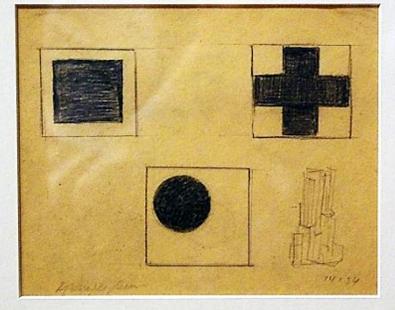
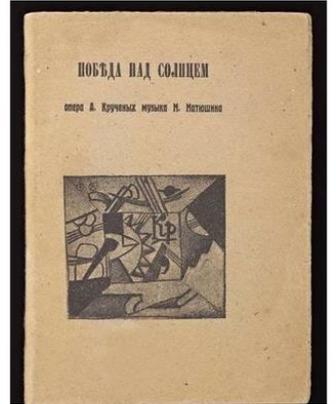
Фрагменты декораций к опере «Победа над солнцем»

К. Малевич. «Красный квадрат». 1915.
«Черный крест», 1915.

К. Малевич, Н. Суетин, А. Лепорская, К. Рождественский
«Черный круг». 1923.

Опера «Победа над Солнцем»
музыка М. Матюшина
текст А. Крученых
пролог В. Хлебникова
декорации и эскизы костюмов К. Малевича

«Черный квадрат» Малевича на самом деле не совсем чёрный: художник использовал замесы из красок, в которых не было ни одной черной. К тому же квадрат и вовсе не квадрат: ни одна из сторон не параллельна друг другу или рамке картины, это просто прямоугольник, который невооруженным глазом напоминает квадрат. Написан «Черный квадрат» в 1915 году для выставки, но сам Малевич на обороте поставил дату «1913».

В 1913 году была поставлена опера **«Победа над солнцем»**, к которой художник рисовал декорации. «*Это была живописная заумь, предваряющая иступленную беспредметность супрематизма*», – писал об этом оформлении Бенедикт Лившиц (1887-1938), русский поэт, переводчик и исследователь футуризма.

К. Малевич назвал направление русской беспредметной живописи **«супрематизм»**.

Театр - синтез искусств: литературы, музыки и изобразительного искусства

Матюшин (композитор), Малевич (художник) и Кручёных (поэт буквозвука)

«Победа над Солнцем» — футуристическая опера Михаила Матюшина и Алексея Кручёных, целиком построенная на литературной, музыкальной и живописной алогичности[. Стала примером совместной работы поэтов и художников, синтеза искусств — слова, музыки и формы.

Опера повествует о том, как **группа «будетлян» отправилась завоевывать Солнце. Обычно это понимается как победа передовой техники будущего над старой природой, но также присутствует и тайный мотив победы над «солнцем русской поэзии», то есть Пушкиным**, которого в то время футуристы активно, но безуспешно кидали с «парохода современности». Либретто широко пользовалось заумью (оставаясь довольно понятным), музыка была хроматической и диссонансной, а оформление — карикатурным, шаржирующим характеристики того или иного персонажа[Википедия].

«Осенью 1913 года **кубофутуристы** — Объединённый комитет «Союза молодёжи» — решают организовать **футуристический театр**. Пьесы были заказаны Маяковскому и Кручёных. Возникает идея постановки футуристической оперы с характерным названием **«Победа над Солнцем»**. В середине июля Малевич и Кручёных приехали на дачу Матюшина, где состоялся «Первый всероссийский съезд футуристов», включавший, правда, всего трёх участников — Матюшина, Малевича и Кручёных. Было решено создать театр, назвав его **«Будетлянин»** и перевернуть основы представления россиян о театре. «Победа над Солнцем» создавалась как «произведение программно-футуристическое, как выражение алогизма в слове, изображении и музыке». Кручёных при написании либретто руководствовался своей поэтической концепцией «заумного языка».

Матюшин так писал о замысле постановки: «Опера имеет глубокое внутреннее содержание, издеваясь над старым романтизмом и многопустословием вся **Победа над Солнцем есть победа над старым привычным понятием о солнце как о красоте**».

Малевич в статье «Театр» (1917) подчеркнул огульное новаторство спектаклей: «Звук Матюшина расшибал налипшую, засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки, слова, и буквозвуки Алексея Кручёных распылили вещевое слово. Завеса разорвалась, разорвав одновременно вопль сознания старого мозга, раскрыла перед глазами дикой толпы дороги, торчащие и в землю, и в небо. Мы открыли новую дорогу театру».

Авторы «Победы над Солнцем» воспевали идею строительства нового будущего, которое может быть построено только после разрушения старого. И каждый из них достигал этого собственными средствами: **Малевич — супрематическими построениями, Кручёных — заумью, а Матюшин — диссонантностью музыкальной ткани**.

В 1913 году состоялась первая постановка (в Санкт-Петербурге). Второй раз — в 1920 году (в Витебске), и до 1980-х гг. опера не возобновлялась. В последующие годы её постановки были экспериментальными, свободно интерпретируя исходный материал — музыкальный (революционный для своего времени), визуальный и драматургический. Ввиду его гибкости и актуальности интерес к постановкам не угасает, по сей день подталкивая современных театральных деятелей к реализации своего видения»(Википедия).

Художники – передвижники. Дети и педагоги – передвижники

ТПХВ стало символом искусства живописи девятнадцатого века.

Их цель – создание нового искусства, освобожденного от сухих безжизненных рамок. Мир должен был увидеть сам себя через призму истории. Передвижники ориентировались на современность, создавая большое количество жанрово-бытовых сюжетов. Искусство должно быть связано с реальностью напрямую, поэтому основными стилями их работ оставались реализм и импрессионизм.

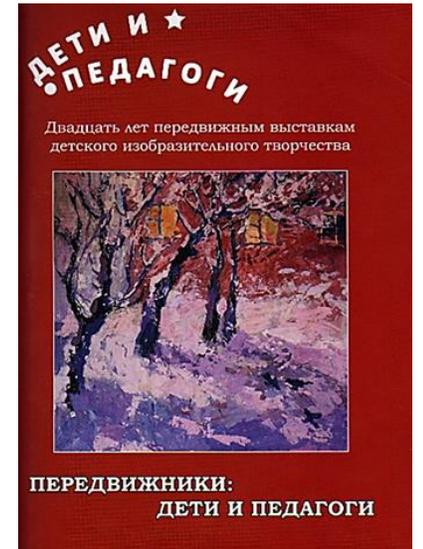
Идейными руководителями передвижников стали И. Н. Крамской и В. В. Стасов. Основные представители — И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, В. М. Васнецов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин.

Товарищество передвижных художественных выставок (кратко Передвижники) — объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и просуществовавшее до 1923 года. В эстетическом плане участники Товарищества до 1890-х годов целенаправленно противопоставляли себя академистам. Утверждали, что вдохновляются народничеством. Организуя передвижные выставки, передвижники вели активную просветительскую деятельность и обеспечивали сбыт своих произведений; экономическая жизнь Товарищества строилась на кооперативных началах. За полвека своего существования Товарищество провело **47 передвижных выставок** (Википедия).

Движение к зрителю – этот девиз «больших передвижников» был взят за основу проекта «Передвижная выставка детского изобразительного творчества» (1994-2021).

С 1994 года проведена **31 передвижная выставка** детского изобразительного творчества.

Копцева Т.А.
Передвижники: дети и педагоги.
– М., 2016. – 317 с.

Передвижная выставка детского изобразительного творчества (1994-2021 гг.) у неё нет стационарного музея

1994-95 гг. – 1-ая выставка «МИР НАШЕМУ ДОМУ» посвящена 50-летию Победы в ВОВ.

1997 г. – 2-ая выставка «МОЯ МОСКВА» посвящена 850-летию Москвы.

1998 г. – 3-ья выставка «СПОРТ И МЫ» посвящена Всемирным юношеским играм.

1999 г. – 4-ая выставка «ТАМ ЧУДЕСА...» посвящена 200-летию А.С. Пушкина.

2000 г. – 5-ая выставка «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» посвящена 2000-летию Христианства.

2001 г. – 6-ая выставка «ИЗ ВЕКА В ВЕК» посвящена вступлению в XXI век.

2002 г. – 7-ая выставка «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» посвящена родителям.

2003 г. – 8-ая выставка «ПРИРОДА И ХУДОЖНИК» посвящена 60-летию РАО .

2004 г. – 9-ая выставка «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБРАЗЫ В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ».

2005 г. – 10-ая выставка «МИР НАШЕМУ ДОМУ» посвящена 60-летию Победы в ВОВ .

2006 г. – 11-ая выставка «ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!» посвящена 125-летию Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

2007 г. – 12-ая выставка «МУЗЫКА И МЫ» посвящена 250-летию А. Моцарта.

2008 г. – 13-ая выставка «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» посвящена 860-летию Москвы..

2009 г. – 14-ая выставка «Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СЕМЬЕЙ» посвящена Году семьи.

2009 г. – 15-ая выставка «ЖИВОПИСНАЯ ПАЛИТРА»

2009 г. – 16-ая выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ФРАНЦИИ» посвящена году Франции в России

2010 г. – 17-ая выставка «МОЙ УЧИТЕЛЬ» посвящена Году учителя.

2011 г. – 18-ая выставка «ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ» посвящена Году космонавтики в РФ

2011 г. – 19-ая выставка «Путешествие по Италии и Испания посвящена Году Италии Испании

2012 г. – 20-ая «Музей и мы» посвящена 100-летию ГМИИ им. А.С. Пушкина

2012 г. - 21-ая выставка «Сказки братьев Grimm в детском рисунке» посвящена 200-летию сказок

2012 г. – 22-ая выставка «Не даром помнит вся Россия...» посвящена 200-летию войны 1812 г.

2013 г. – 23-ья выставка «Наши кошки»

2014 г. – 24 выставка «Собака – верный друг» посвящена 80-летию журнала «Мурзилка»

2015 г. – 25 выставка «Я вижу мир», посвящена 80-летию Первого в всероссийского конкурса детского рисунка 1935 г., 20-летию передвижным выставкам ИХО РАО, 70-летию Победы в ВОВ

2016 г. – 26 выставка «Мир кино» посвящена Году Российского кино

2017 г. – 27 выставка «Я вижу мир: путешествуя по миру» посвящена Году Экологии

2018. – 28 выставка «Я вижу мир: мир театра»

2019 г. – 29 выставка «Я вижу мир: праздники народов мира» посвящена 90-летию ФГБНУ «ИХОиК РАО», 25-летию Передвижничеству, 85-летию первой в Москве Международной выставке детского рисунка

2020г. – 30 выставка «Я вижу мир: мир нашему дому» посвящена 75-летию Победы в ВОВ

2021 г.- 31-ая выставка «Я вижу мир: мир вселенной», посвящена году технологии, 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

XXXI передвижная выставка детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной»

Открытие XXXI Передвижной международной выставки детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной», посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина и году технологии в РФ, состоялось **11 декабря 2021 года** в ГБОУ Школа № 1257 г. Москвы (директор Л.В. Григорьева, заместитель директора М.Ф. Адамян).

Каталоги 31-ой передвижной выставки детского изобразительного творчества

Каждая передвижная выставка имеет каталог детского изобразительного творчества

Долгосрочный **27-летний образовательный проект (1994-2021 гг.)** позволяет исследовать продуктивное творчество **одного и того же ребёнка** на разных возрастных этапах развития, проанализировать особенности его индивидуального творческого роста; собрать **уникальную коллекцию детского рисунка**, отражающего содержание программы «Природа и художник», и особенность **педагогического метода** разных учителей.

Коллекция – это художественный и методический фонд для просветительной работы.

В рамках проведения передвижной выставки проходят мини-конкурсы:

Рисунок на обложку каталога, Афиша своими руками, Рисунок в календарь года,

Рисунок на свободную тему (предложение темы очередной выставки),

Компьютерный рисунок, Рисунок-впечатление от выставки, Коллективное изобразительное творчество и др.

Афиши и календари с детскими рисунками

Афиши и календари с детскими рисунками разных лет

Календарь 2022 года, оформленный рисунками детей, победителей международного конкурса 31-ой передвижной выставки «Я вижу мир: мир вселенной» стал подарком для юных художников ГБОУ Школа № 1257 г. Москвы (директор Л.В. Григорьева, заместитель директора М.Ф. Адамян).

Первая в Москве Международная выставка детского рисунка 1934 г.

Преемственность и сохранение традиций

Первая передвижная выставка детского рисунка (1994 г.), состоялась спустя 60 лет после проведения [Первой в Москве Международной выставки детского рисунка 1934 года](#) (ГМИИ, Москва), организованной Центральным домом художественного воспитания детей имени А.С. Бубнова (ЦДХВД), приемником которого стал Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования (ФГБНУ «ИХОиК РАО»). После выставки 1934 года, в которой приняли участие [15 ведущих стран мира](#) и [15 республик Советского Союза](#), в Москве собралась уникальная [коллекция](#) детского рисунка и было принято решение о создании [Музея детского рисунка](#). С 1990-ых годов в ФГБНУ «ИХОиК РАО» изучается, пополняется и отцифровывается Международная коллекция детского рисунка.

Передвижная выставка детского изобразительного творчества в музее

XII передвижная выставка «Музыка и мы» 2007 г. в Центре эстетического воспитания детей и юношества «Музейон» ГМИИ им. А.С. Пушкина г. Москва.
Передвижную выставку «Музыка и мы» открывала директор музея Ирина Александровна Антонова.
Выставка сопровождалась обширной культурно-просветительной программой, экскурсиями по музею и концертом.

Автор рисунка на афише - Глеб Тювинов, 10 лет, ученик общеобразовательной школы № 1913 г. Москвы, с мамой и учителем

Экспозиция передвижной выставки в «Музейоне» ГМИИ им. А.С. Пушкина

Передвижная выставка способствует созданию особой **культурно-воспитательной среды** в тех организациях, куда она в течение года передвигается.

Исследовательский образовательный проект «Передвижная выставка детского изобразительного творчества» - это эффективная форма **изучения** результатов детского изобразительного творчества и средство **пополнения** Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО».

Маршрут передвижной выставки

МАРШРУТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ: 12 адресов в течение 2007 года:

Январь

ГОУ СОШ № 1913, Москва, Зеленоград

Февраль

НОУ «Школа XXI век», Москва

Март

Институт художественного образования РАО

Москва

Апрель

Московский институт открытого образования

Май

Выставочный зал «Зеленоград», Москва

Июнь

Московский городской педагогический университет, Москва

Июль

**Центр эстетического воспитания детей
юношества «Музейон» ГМИИ им. А.С.Пушкина**

Август

**Российская государственная
детская библиотека**

Сентябрь

Министерство образования и науки РФ

Октябрь

ГОУ детский сад № 1521, г. Москва

Ноябрь

ГОУ гимназия № 20, г. Саранск. Мордовия

Декабрь

ГОУ СОШ № 22 Пермский край, г. Березники

Сравнение детских рисунков разных лет

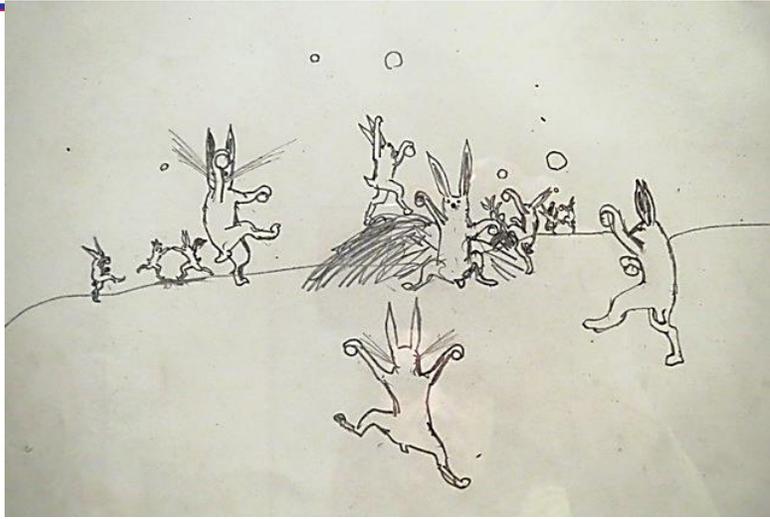
Малинов Федя, 14 лет, Россия. ДЕМОНСТРАЦИЯ 1-ГО МАЯ. 1930-е гг.
Международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Екатерина С., 11 лет. 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА. 2021.
Россия, Липецкая обл., г. Елец. № 43936

Тема: Достижения страны в детском рисунке

Сравнение образных средств детских рисунков разных лет

**Тема:
Образы
животных
в детском
рисунке**

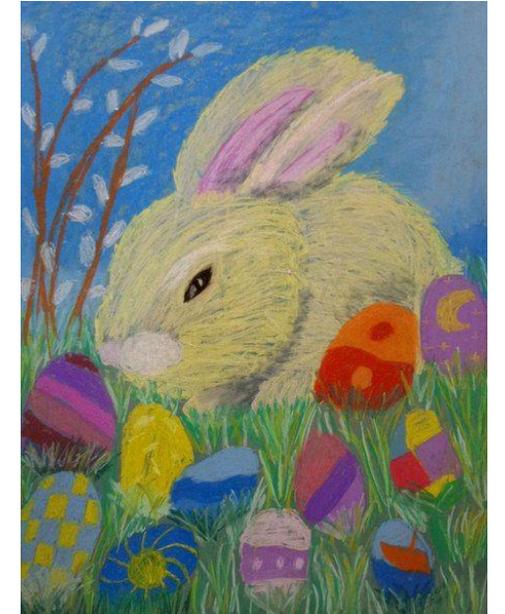
Вечерская Маргарина, 10 лет. ЗАЯЦ. 2000-е гг.
Детский рисунок, 1 кл. ЗАЯЦ. Пастель. 2000-е гг.
<https://www.pinterest.ru/lanasmeshher/1-класс/>

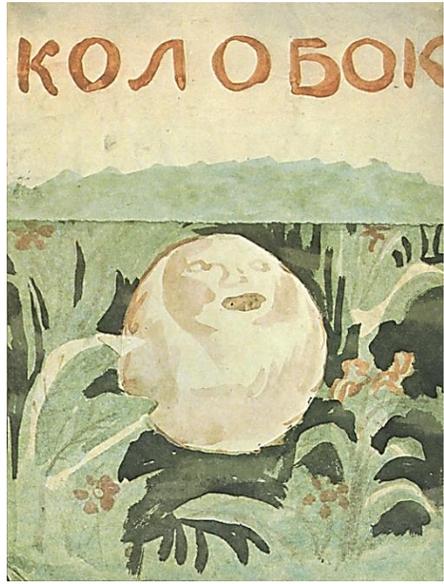
Выставка работ Никиты Фаворского (1915-1941гг.)
в **галерее Ковчег** (Москва).

«Зайцы играют в снежки», «Зайцы пускают пропеллеры на бегу», «Заяц на велосипеде» (1930-е гг.).

Никита - старший сын Владимира Фаворского, невероятно быстро развившийся как художник и очень рано ушедший из жизни (в 26 лет).

Сравнение рисунков Никиты Фаворского разных лет

Никита Владимирович Фаворский (1915-1941гг).
Иллюстрации к «Колобку». Это эскизы для книги,
выполненные двадцатилетним Никитой, студентом
полиграфа.
Гравюры созданы в период учебы в школе

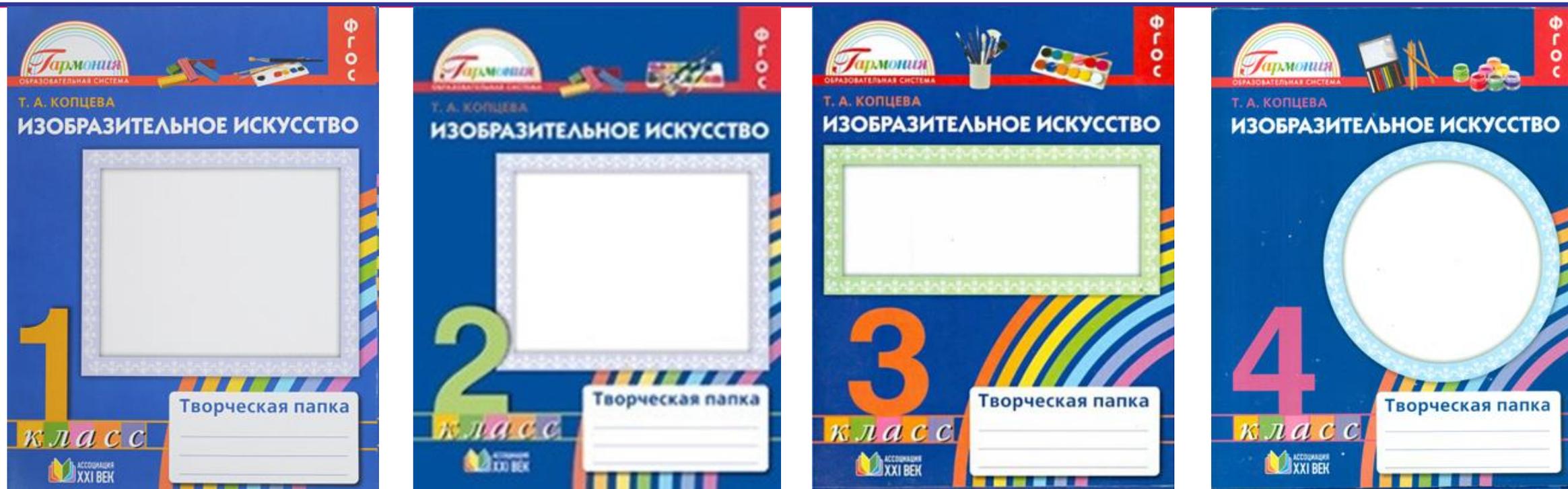

Четыре раздела учебника

Содержание	
ХУДОЖНИК И МИР ПРИРОДЫ	
Графика	
Учимся смотреть и видеть.....	6
Живопись	
Линия горизонта в пейзаже.....	10
Свет и тень	
Рисуем натюрморт.....	16
Декоративно-прикладное искусство	
Растительный орнамент.....	20
Ритм линий	
Дождливый пейзаж.....	25
Живопись	
Морской пейзаж.....	28
Живопись	
Горный пейзаж.....	32
Реальность и фантазия	
Подземные музеи.....	34
Декоративно-прикладное искусство	
Геометрический орнамент.....	38
ХУДОЖНИК И МИР ЖИВОТНЫХ	
Графика	
Анималистический жанр.....	48
Образ кошки в искусстве	
Изображаем кошку.....	52
Азбука цифровой графики.....	55
Скульптура	
Лепим животного.....	56
Рельеф	
Статика и динамика.....	58
Образы насекомых в искусстве	
Иллюстрация.....	62
Книжная графика	
Художник-иллюстратор.....	65
Художник-дизайнер	
Стилизация животных.....	68
Реальность и фантазия	
Фантастические животные.....	72
ХУДОЖНИК И МИР ЧЕЛОВЕКА	
Ты – художник	
Творческая папка.....	80
Композиция	
Портрет у окна.....	84
Карикатура	
Дружеский шарж.....	88
Живопись	
Мужской парадный портрет.....	92
Изменчивая мода	
Женский портрет.....	96
Художник и мир театра	
Эскиз костюма.....	100
Скульптура	
Лепим фигуру человека.....	102
Композиция	
Знаменитый город.....	104
Символические изображения	
Герб и эмблема.....	108
Художник-дизайнер	
Эскиз упаковки.....	112
Моделирование	
Роботы – чудо-машины.....	114
ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВ	
Художник-дизайнер	
Макет книги-игрушки.....	120
Декоративно-прикладное искусство	
Музей игрушки.....	122

Творческая папка. Изобразительное искусство.1- 4 классы.

Копцева Т.А. Изобразительное искусство: Творческая папка для учеников 1-4 классов общеобразовательных организаций / Т.А. Копцева. – 3-е изд., исправ. и доп. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2016. – 184 с.

Авторские работы учеников начальной школы собираются в течение года в Творческой папке. Затем проводится школьный конкурс на лучший рисунок по той или иной теме и рисунки оформляются в региональную выставку. Лучшие рисунки с региональной выставки делегируются на Международную выставку детского изобразительного творчества «Я вижу мир».

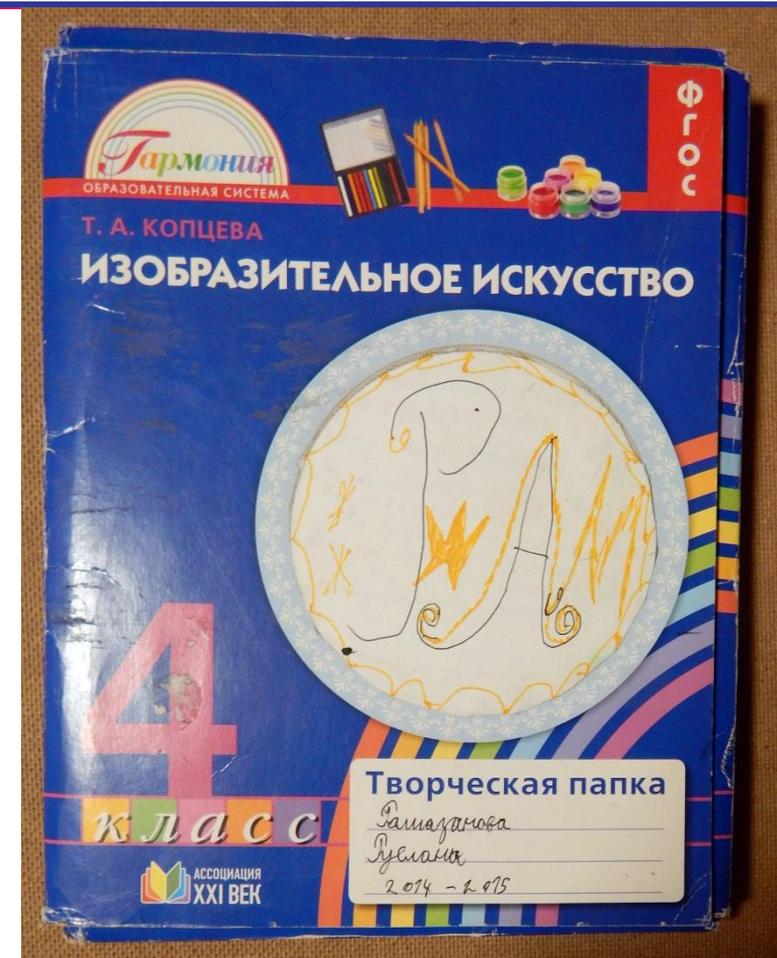
Творческое задание

В результате реализации образовательного проекта «Передвижная выставка» собраны подборки детских рисунков отдельных детей.

Юный художник, собирает результаты своей творческой изобразительной деятельности в Творческой папке (портфолио), которую каждый ребенок оформляет по-своему.

Ученик оформляет первую и последнюю страницу Творческой папки, выполняя рисунок на свободную тему в начале и в конце года, - эти рисунки являются диагностическими. Анализ первого и последнего рисунков по выработанным критериям: **навык, творчество, выражение** определяет динамику развития ребёнка в течение года. Выполнение **диагностических заданий**, т.е. заданий, созданных без педагогического руководства, - это важная составляющая проекта «Передвижничество», позволяющая исследовать разные аспекты художественного развития ребенка, его интересы.

Творческое задание предполагает максимальную самостоятельность юного автора.

Портфолио – Творческая папка ученика Рамазанов Руслан. 4 кл. 2014-2015 уч. г.

Формат – выразительное средство

Левина Валерия, 9 лет.
ЗМЕЕВИДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП. 2021.
Бумага, цв. карандаши, гелевая ручка, Д 14.
Россия, Москва, ГБОУ СОШ 1257. Педагог Белова О.В.

Кулагина Оля, 10 лет.
БЕЗ ПРЕГРАД К ВООБРАЖЕНИЮ. 2021.
Бумага, цв.гелевые ручки, Д 14.
Россия, Москва, ГБОУ СОШ 1257. Пед. Гаврилова Е.В.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ

Рассуждаем

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА

Выполняем работу вместе

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Самостоятельно решаем творческую задачу

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Знакомимся, как работает художник

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Пробуем, исследуем, открываем новое

РАБОТА С ТВОРЧЕСКОЙ ПАПКОЙ

Самостоятельно выполняем задание Творческой папки

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Вспоминаем изученное ранее

РАЗМЫШЛЯЕМ ОБ ИСКУССТВЕ

*

ЗАГЛЯНИ В СЛОВАРЬ

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Художник и мир литературы

Художник и мир музыки

Художник и мир театра
Музей кукол в Кукольном театре имени С.В. Образцова

Город-музей: Санкт-Петербург

Государственный Эрмитаж

Государственный Русский музей

Галерея детского изобразительного творчества

Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского г. Калуга

Художник и мир книги: Шрифт. Буквица

Художник и мир музыки.
Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац (Москва)

Маска

Танец

Город-музей: Афины, Парфенон. Греция

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва)

Музеи мира: Лувр (Париж)

Галерея детского изобразительного творчества

Отражение рубрик учебника в Творческой папке

ХУДОЖНИК И МИР ЧЕЛОВЕКА

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 41

Этикетка для оформления рисунка

Юный художник, посмотри, как располагаются рисунки на выставке. Обрати внимание: все они оформлены в белые паспарту.

Детский рисунок, отобранный для участия в выставке, как и картина профессионального художника, имеет этикетку. Этикетка – это лист бумаги, на котором написаны все сведения о рисунке и его авторе.

На обратной стороне листа 41 показаны образцы написания этикеток. Чёрной гелевой (или шариковой) ручкой или простым карандашом напиши несколько вариантов оформления этикетки для своих рисунков.

Можно выполнить несколько вариантов оформления этикетки на компьютере.

Выставка детского рисунка в галерее, в школе, на пришкольном участке

Образцы этикеток

Мальшева Оля, 9 лет
Натюрморт с цветами. 2013
Бумага, гуашь, 21×29
Средняя школа № 22, г. Березники

Мальшева Аня, 4 кл.
НАТЮРМОРТ С ЦВЕТАМИ. 2013
Бумага, гуашь, 21×29
Средняя школа № 22, г. Березники

Мальшева Катя, 4 кл.
Натюрморт с цветами. 2013
Бумага, гуашь, 21×29
Средняя школа № 22, г. Березники

Познавательные (когнитивные) УДД (универсальные учебные действия)

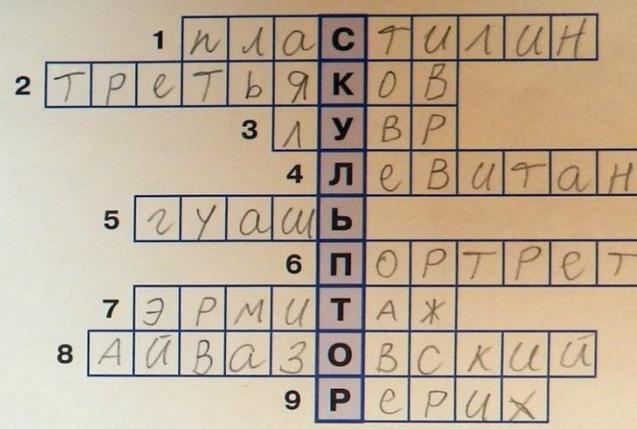
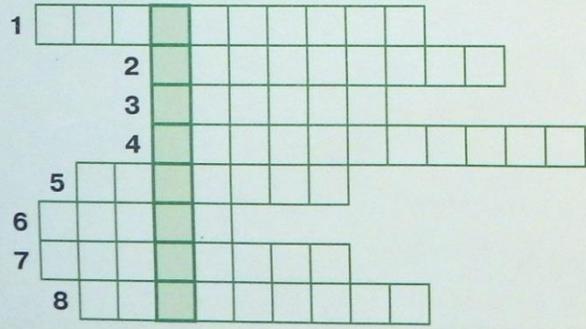
ХУДОЖНИК И МИР ПРИРОДЫ

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 26

Кроссворд

Разгадай кроссворд, узнай ключевое слово и на обратной стороне листа создай рисунок на эту тему.

1. Вид изобразительного искусства, объёмное изображение.
2. Художник, который любит рисовать животный мир.
3. Белый или цветной художественный материал, на котором рисует художник.
4. Рисунок, созданный художником к литературному произведению.
5. Жанр изобразительного искусства, картина, на которой изображён человек.
6. Художник – автор серии горных пейзажей «Гималаи».
7. Художник – автор картины «Богатыри».
8. Жанр изобразительного искусства, картина, на которой изображены предметы быта.

✓ ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Какое произведение написал Леонардо да Винчи?
А) МОНА ЛИЗА
Б) ТРОЙКА
В) ЧАЕПИТИЕ В МЫТИЩАХ
2. Какой пейзаж написал Алексей Саврасов?
А) МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
Б) ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ
В) ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
3. В каком жанре изобразительного искусства выполнена Бородинская панорама?
А) натюрморт
Б) анималистический
В) батальный
4. Какой художник был передвижником?
А) Огюст Роден
Б) В. Перов
В) В. Суриков

✓ РАЗМЫШЛЯЕМ ОБ ИСКУССТВЕ

1. Какая игрушка является филимоновской, а какая – дымковской?

162

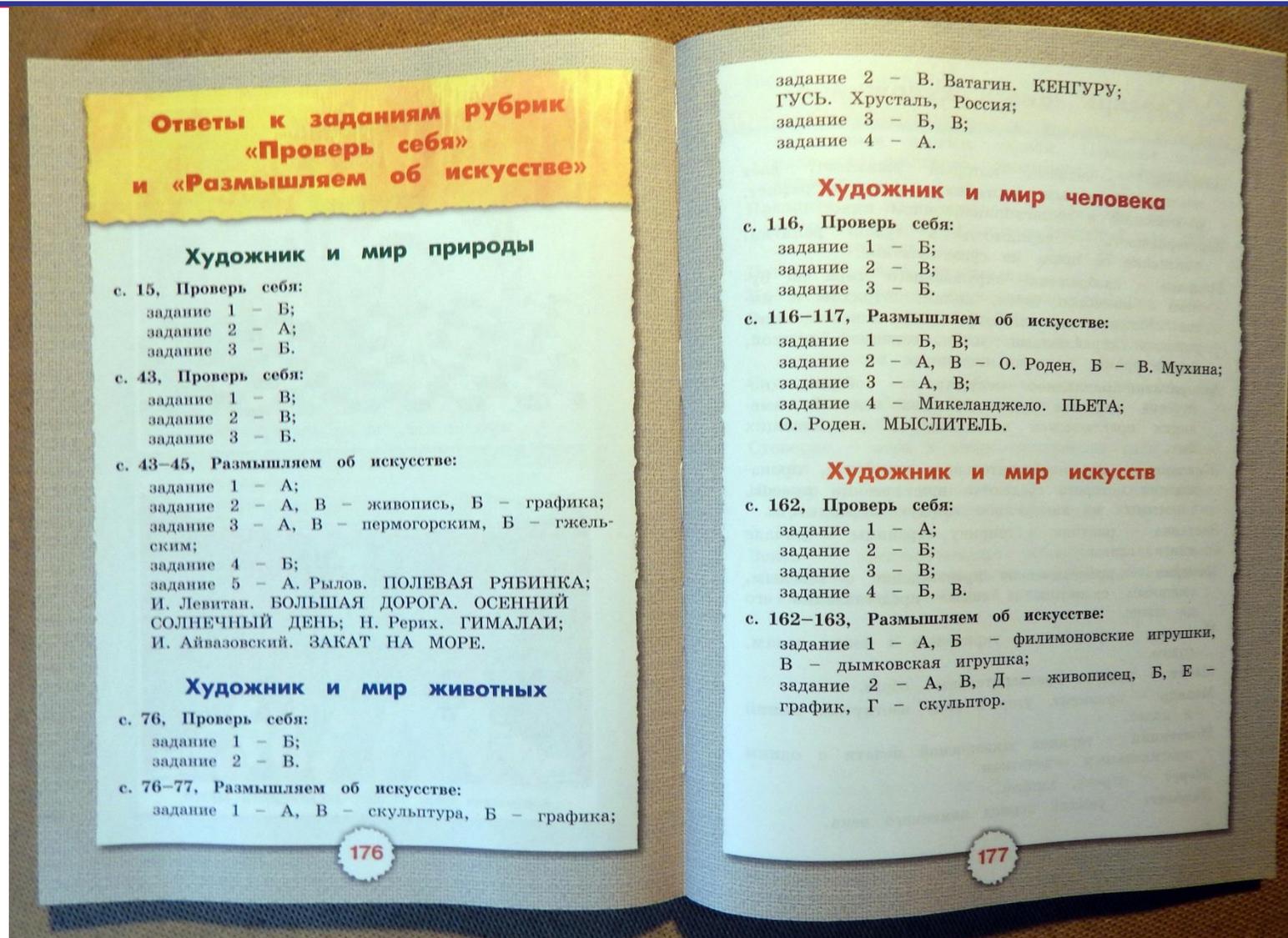
2. Какие из этих произведений создал художник-скульптор, какие – живописец, какие – график?

- А) И. Грабарь. ФЕВРАЛЬСКАЯ ЛАЗУРЬ
- Б) В. Серов. ПОРТРЕТ БАЛЕРИНЫ Т. КАРСАВИНОЙ
- В) И. Грабарь. ХРИЗАНТЕМЫ
- Г) В. Ватагин. МЕДВЕДЬ, БАЛАНСИРУЮЩИЙ НА ШАРЕ
- Д) Д. Левицкий. ПОРТРЕТ УРСУЛЫ МНИШЕК
- Е) В. Фаворский. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РАССКАЗУ Л. ТОЛСТОГО «АКУЛА»

163

Ответы к заданиям рубрик «Проверь себя», «Размышляем об искусстве»

Разворот учебника
4 класса, с. 176-177

Творческое задание. Игра в Художественное лото. Творческая папка. 4 класс

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛОТО
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 73

Творчество художников-передвижников

Лото предназначено для знакомства с творчеством художников-передвижников.

Набор содержит четыре двухсторонние игровые карты для ведущего, на которых изображена репродукция произведения, написана фамилия художника, название и год создания произведения.

Перед игрой необходимо вырезать карточки для ведущего и перемешать их.

В художественное лото можно играть на уроке и во внеурочное время.

Ученик берёт одну из четырёх карт и выбирает ту или иную сторону для игры. Ведущий называет произведение. Если оно есть у ученика на карте, то он закрывает его, используя цветной квадрат (см. листы 3 и 4 Творческой папки).

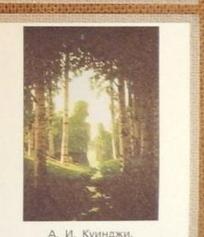
Выигрывает тот, кто быстрее других закроет карту.

художники-передвижники 28. И. Е. Репин. НЕ ЖДАЛИ. 1884-1888	художники-передвижники 27. И. Е. Репин. КРЕСТНЫЙ ХОД В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ. 1880-1883	художники-передвижники 26. И. Е. Репин. ЗАПОРОЖЦЫ. 1880-1891	художники-передвижники 25. И. Е. Репин. БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ. 1870-1873
художники-передвижники 32. И. И. Левитан. ВЛАДИМИРКА. 1892	художники-передвижники 31. И. И. Левитан. ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. 1892	художники-передвижники 30. И. И. Левитан. БОЛЬШАЯ ВОДА. 1897	художники-передвижники 29. И. Е. Репин. ПРОТОДИАКОН. 1877

Художественное лото «Художники-передвижники». Творческая папка 4 класс

В. М. Васнецов	Г. Г. Мясоедов	И. Н. Крамской	А. И. Кунджи
И. И. Левитан	В. Е. Маковский	В. Г. Перов	В. Д. Поленов
В. И. Суриков	Н. А. Ярошенко	Н. П. Богданов-Бельский	Н. Н. Дубовский
И. Е. Репин	А. К. Саврасов	В. А. Серов	И. И. Шишкин
ХУДОЖНИКИ-ПЕРЕДВИЖНИКИ 8. В. Г. Перов. ТРОЙКА. УЧЕНИКИ-МАСТЕРОВЫЕ ВЕЗУТ ВОДУ. 1866			ХУДОЖНИКИ-ПЕРЕДВИЖНИКИ 7. В. А. Серов. ДЕТИ. 1899
ХУДОЖНИКИ-ПЕРЕДВИЖНИКИ 6. В. А. Серов. ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ. 1887			ХУДОЖНИКИ-ПЕРЕДВИЖНИКИ 1. А. И. Кунджи

Музей «Детская картинная галерея». Самара.

Картинные галереи в школе

Музей «Детская картинная галерея» располагается в Самаре на улице Куйбышева, 139 в старинном особняке купца Ивана Андреевича Те-Клодта. Здание сооружено в 1898 году по проекту Александра Щербачева и является памятником архитектуры федерального значения.

Галерея открылась **в 1990 году**, её создатель и бессменный директор — заслуженный работник культуры РФ **Нина Васильевна Иевлева**. Картинная галерея создавалась специально **для ребёнка-зрителя и ребёнка-художника**, однако наряду с детскими работами здесь экспонируются картины профессиональных художников, студентов, выпускников художественных училищ и ВУЗов. Также проводятся выставки народного искусства и ремёсел, различные образовательные проекты. За более чем 20-летнюю историю галерея провела десятки международных выставок и фестивалей и хранит в своих фондах более **17 000 детских рисунков из России, Америки, Англии, Японии, Германии, Болгарии, Югославии, Бразилии и других стран.**

Галерея представляет собой совокупность музея детского творчества, архитектурного памятника, музея быта и культуры конца XIX — начала XX веков, музея декоративно-прикладного искусства и сада. Также открыты лекторий и мастерские по развитию детского изобразительного творчества.

В 2002 году начался проект мастерской заслуженного работника культуры РФ Ольги Бакановой «Эксклюзивная кукла особняка Клодта». Летние выставки знакомят зрителей с **историческим костюмом** и создают вокруг экспозиции **особую культурную среду**. Среди показанных коллекций: «Карнавал Бургундской моды», «Европейское Возрождение в костюме», «Барокко», «Рококо», «Ампир и бидермайер», «Эклектика и модерн», «Венецианский карнавал» и «Костюм русской знати допетровской эпохи XVI—XVII вв.». Выставочные проекты музея: «Маленький принц», «Символы войны и победы», «История Земли в творчестве детей», «Рождественские сказки» (2010 год); «Невероятное? Очевидно!», «Портрет прекрасной дамы» (2011); «Рядом с Руссо и Пиромани», «Другие миры» (2012).

Для слепых, слабовидящих и слабослышащих детей в рамках городской программы «Самара — детям. Мы разные, мы равные» были созданы коллекции рельефов «Древний мир» и «Средневековье». Каждый рельеф сопровождается Аудиокомментарием [Википедия].

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Детская_картинная_галерея_\(Самара\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Детская_картинная_галерея_(Самара))

Художественный выставочный проект в школе

<https://ivanovo.bezformata.com/listnews/hudozhestvennoj-shkoli-otkrilas-vistavka/26614553/?amp=1>

Художественный выставочный проект - длительная поэтапная трудоёмкая работа.

Работа над выставочным проектом требует терпения и развитости определённых, продиктованных возрастом умений, навыков и наличия опыта творческой деятельности.

Принято думать, что длительную работу могут выполнять младшие и старшие подростки, а дети младшего школьного возраста быстро теряют к ней интерес. Но опыт разных образовательных организаций свидетельствует об обратном. Ученики всего класса могут принять участие в работе над проектом «Выставка в классе», «Школьная выставка», «Городская выставка», «Региональная выставка», «Всероссийская выставка», «Международная выставка» и т.п.

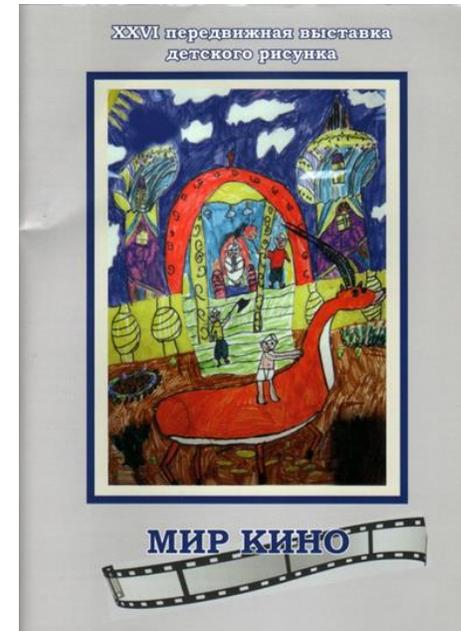
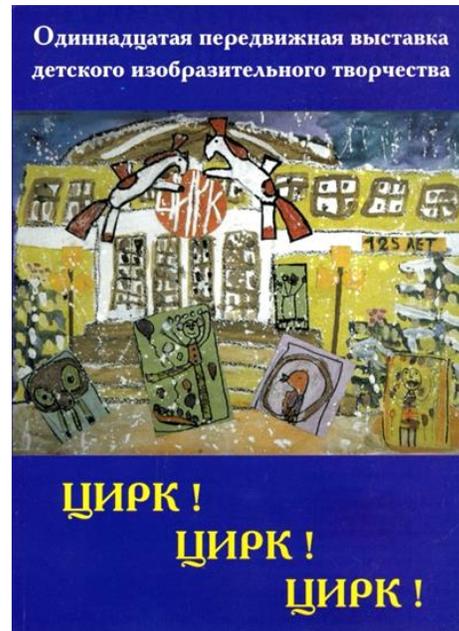
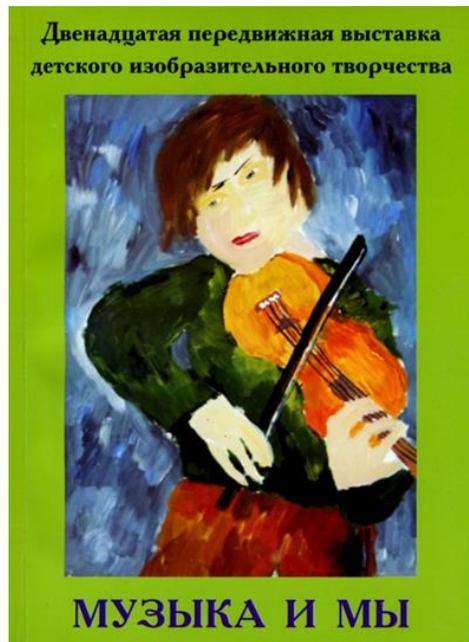
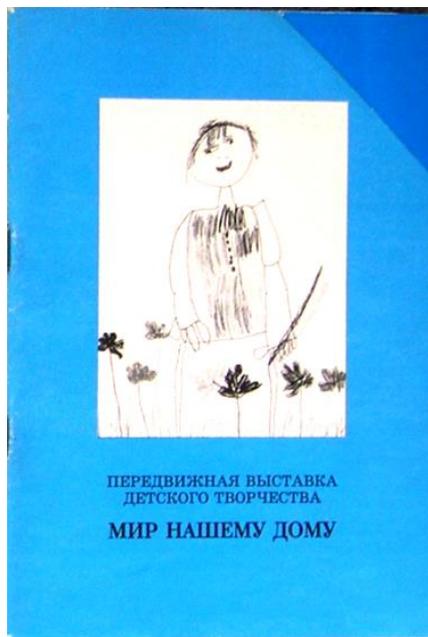

<https://artmoskovia.ru/v-dhsh-podmoskovnoy-ivanteevki-otkrilas-vyistavka-detskih-hudozhestvennyih-rabot-posvyashennaya-dnyu-pobedy.html>

Выставочный проект «Я вижу мир»

Выставочный проект «Передвижная выставка изобразительного творчества «Я вижу мир» (1994-2021 гг.)

Каталоги выставок

Передвижная выставка ежегодная, каждый год посвящена особо значимому культурному событию года.

В 2021 г. проходила под знаком празднования 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос и посвящена Году технологии.

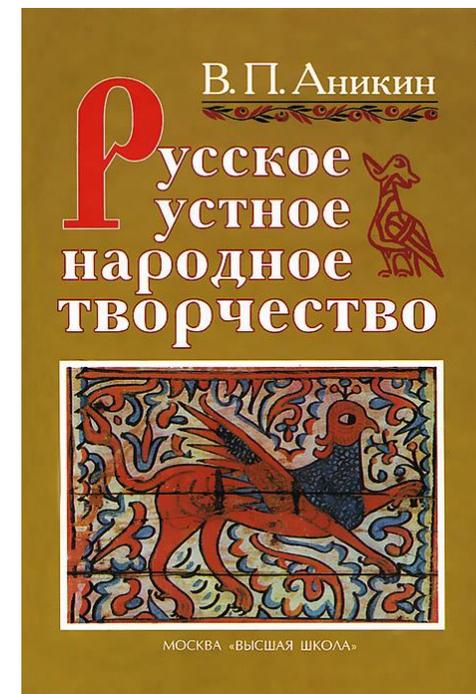
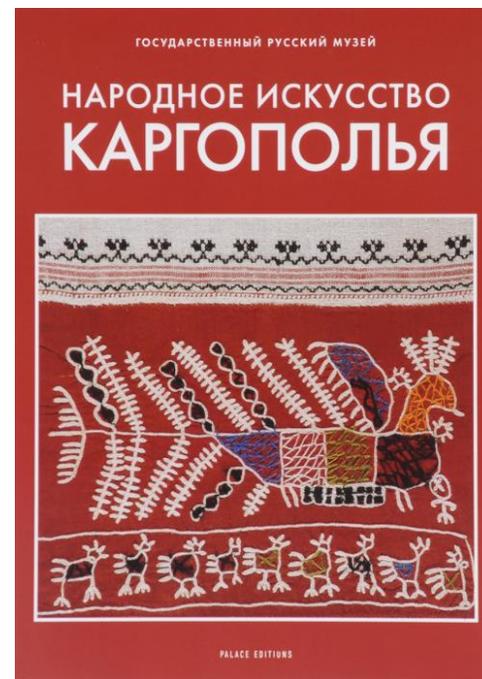
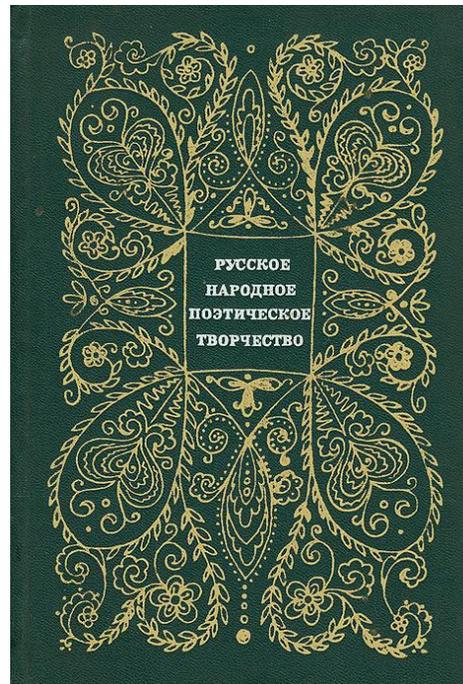
2022 г. Президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Конкурсные темы: иллюстрации народных песен, поговорок; народный праздник в моей семье, городе; бытование народных промыслов в моем доме;

Мы танцуем народный танец, Народное кружево, Я леплю глиняную игрушку, Региональный промысел, Музей народного искусства в школе,

Мы на экскурсии в музее ДПИ и др.

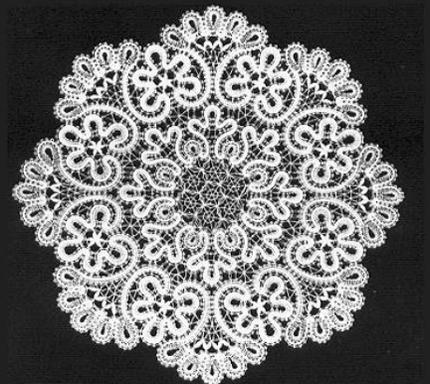
Творческое конкурсное задание: Обложка книги о народном искусстве

Обложка книги с использованием фотографий или журнальных вырезок

<https://bookree.org/reader?file=1302794&pg=373>

Творческое конкурсное задание: декоративный узор по мотивам народного кружева

Мценских кружева. Город в Орловской области.

Благодаря помещице Протасовой в 18 столетии, на Мценской мануфактуре было осовано самое крупное производство кружева в России. На мануфактуре работало 1200 девушек и 2 наставницы из Бельгии. В 1899 году княгиня Анна Дмитриевна Тенишева открыла школу кружевниц для девочек 8-12 лет, где они также обучались грамоте, основам рисунка. Затем при школе был создан интернат для самых способных жительниц окрестных сел, живших на полном пансионе. Мценскую продукцию поставляли к императорской семье, а также за границу.

Кружево плели из белой и суровой льняной, белой, черной и кремовой шелковой, белой, красной и синей хлопчатобумажной нитей. Мценское кружево было золотым, черным, серебряным и белым, слоновой кости. Цвет изделия зависел от ниток, которые использовали. В наши дни мценское кружево возрождается. Опять открыта школа кружевниц. Срок обучения в школе – 3 года.

Вологодское кружево.

Вологодское кружево чуть толще, чем мценское.

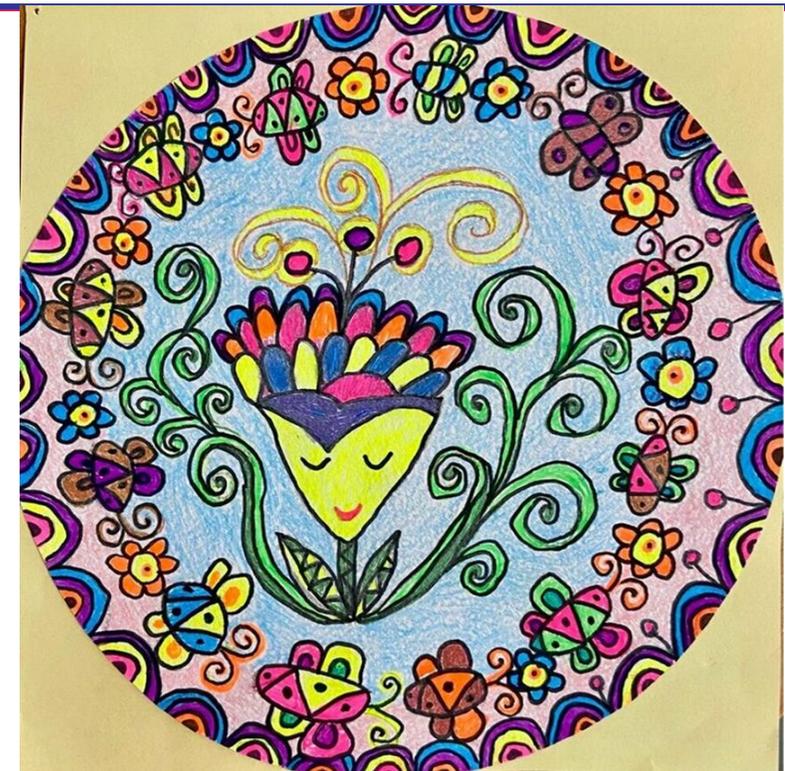
В этот регион промысел пришел из Испании, Германии, Голландии в XV веке.

В 1820 г. недалеко от Вологды помещица Засецкая организовала фабрику, где выплетали тончайшее кружево для отделки платьев и белья. Мастерницы начали плести узоры в виде нежных звёздочек-снежинок, похоже на тончайшую паутину. После Революции ремесло не было забыто. В 1928 году в Вологде была создана профессионально-техническая школа кружевниц, а в 1935 г. – художественная лаборатория при Вологодском кружевосоюзе.

Елецкое кружево.

Кружевной промысел в Ельце (Липецкая область) возник в самом начале XIX века. Первое свидетельство о кружеве датировано 1801 годом, о чем свидетельствует проश्ва на полотенце с надписью: «сей плат шила диаконова дочь Александра Иванова 1801 года».

Кружево отличается мягким контрастом мелкого узора (растительного и геометрического) и тонкого ажурного фона.

Маша С., 7 лет. СОН-ЦВЕТОК. 2021. Россия, Самарская обл.
Галерея Международного конкурса детского изобразительного творчества 31-ой выставки «Я вижу мир: мир вселенной».
Международный союз педагогов художников. № 45900

Творческое задание:

Декоративный узор по мотивам народного кружева :

мценское, вологодское, елецкое кружево и др. <https://id77.livejournal.com/1772511.html>

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ИХОиК РАО») информирует о создании сетевой инновационной площадки **«Социокультурный образовательный проект "Передвижная выставка изобразительного творчества"» (Передвижничество)**, руководителем которой является кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Копцева Татьяна Анатольевна.

Приглашаем к совместной научно-методической и организационно-педагогической работе образовательные организации, Институты развития образования, Институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, управления образованием, консультационно-методические центры, детские сады, школы, художественные школы, педагогические вузы и другие учреждения.

Для включения образовательной организации в состав сетевой инновационной площадки ФГБНУ «ИХОиК РАО» необходимо оформить соглашение о сотрудничестве (документ 1) и заявку на присвоение статуса «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (документ 2) и будет отражаться по ссылке:

<https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ts5j3jjpkmpr1ir44p70368rps%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMoscow>. Необходимо заполнить данную форму on-line по ссылке <https://forms.gle/TQ8Cjhn67SCfrop79>.

Информация о сетевой инновационной площадке и формы документов размещены на сайте ФГБНУ «ИХОиК РАО» <http://www.art-education.ru/proekt-peredvizhnichestvo> (страница Проект «Передвижничество», в разделе «Инновационная деятельность» в рубрике «Наука».

Если у вас появятся уточняющие вопросы, напишите по электронной почте innivation@art-education.ru или позвоните по телефону: 8-926-82-05-173

Будем рады сотрудничеству!

Директор Е.М. Акишина

Приглашаю принять участие в реализации инновационного проекта «Передвижная выставка детского изобразительного творчества «Я вижу мир», который в 2021-2022 гг. будет посвящен **Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов.**

Положение о конкурсе будет опубликовано в январе 2022 г. на официальном сайте ФГБНУ «ИХОиК РАО» :

<http://www.art-education.ru/proekt-peredvizhnichestvo>

Копцева Татьяна Анатольевна

E-mail: koptseva@yandex.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Образовательная система «Гармония»

Сайт: <https://lbz.ru/>

Группа компаний «Просвещение»

<https://prosv.ru/>

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3,
подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Где купить?

Интернет-магазины

www.shop.prosv.ru

www.labyrinth.ru

www.my-shop.ru