

Т. Я. Шпикалова Л. В. Ершова Г. А. Поровская

УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

5

класс

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Т. Я. Шикалова Л. В. Ершова Г. А. Поровская

И УРОКИ ЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

5

КЛАСС

Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений

Москва
«Просвещение»
2013

УДК 372.8:73/76
ББК 74.268.51
Ш83

Шпикалова Т. Я.

Ш83 Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 5 класс : Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. — М. : Просвещение, 2013. — 128 с. — ISBN 978-5-09-028322-9.

Данное пособие разработано в помощь учителю, реализующему в своей практике требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, определённые ФГОСНОО. В пособии раскрываются особенности структуры, содержания и методического обеспечения учебников «Изобразительное искусство. 5—8 классы», даются планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) по итогам изучения указанного курса, календарно-тематическое планирование и методические рекомендации к каждому уроку для 5 класса, а также необходимые справочные материалы по вопросам истории и теории изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства и перечень рекомендуемой литературы к изучаемым в этом классе темам.

УДК 372.8:73/76
ББК 74.268.51

ISBN 978-5-09-028322-9

© Издательство «Просвещение», 2013
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2013
Все права защищены

ВВЕДЕНИЕ

Основная концептуальная идея курса, его особенности и соответствие целям и задачам современного образования

Вниманию учителя предлагаются методические рекомендации по курсу «Изобразительное искусство. 5—8 классы» линии учебно-методического комплекса под редакцией Т. Я. Шпикаловой.

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

Задачи курса:

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;
- освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;
- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
- восприятие уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-материальной и пространственной среды;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения;
- овладение основами творческой работы с различными художественными материалами и инструментами.

Изучение изобразительного искусства в основной школе является продолжением художественно-эстетического образования и восприятия учащихся в начальной школе и опирается на полученный художественно-творческий опыт.

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-нравственное восприятие, развитие способностей и творческого потенциала, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. В основной школе продолжается развитие способности наследования национально-культурных традиций, воспитание осознанного чувства собственной причастности к судьбе отечественной культуры, уважительного и бережного отношения к художественному наследию России, воспитание интереса к искусству народов мира.

Содержание учебного предмета помогает учащимся формировать художественную компетентность зрителя, приобретать умения воспринимать и анализировать произведения различных видов и жанров искусства.

Художественно-эстетическое развитие — важное условие социализации личности, содействующее её вхождению в мир человеческой культуры, а также самоидентификации и утверждению уникальной индивидуальности.

Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества на основе интересов ученика, мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфортную атмосферу, стимулирующую его творческую активность. Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству способствует значительному расширению опыта собственной художественно-творческой деятельности; развитию творческого потенциала, умения создавать художественные проекты-импровизации с сохранением образного языка традиционных народных промыслов при соблюдении принципов современного декоративно-прикладного искусства и приёмов художественного конструирования.

В процессе освоения содержания курса развиваются коммуникативные качества и активная жизненная позиция через участие учащихся в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, школы, города (села), района, региона с опорой на уважительное отношение к традициям, культуре разных народов России и установкой на межнациональное согласие и культурное взаимодействие.

Виды деятельности детей при изучении курса «Изобразительное искусство. 5—8 классы» разнообразны. Уча-

щиеся продолжают осваивать основные способы получения информации об окружающем мире благодаря восприятию и изучению произведений разных видов изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, овладевая ими на новых уровнях. Учащиеся основной школы ведут самостоятельные наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют упражнения и эксперименты и опыты, участвуют в проектной деятельности, беседах, дидактических играх, выполняют задания с использованием ИКТ, а также анализ, сопоставление и сравнение произведений искусства различных жанров и эпох, рисуют с натуры, по памяти, по представлению, выполняют декоративные и сюжетно-тематические композиции, задания по конструированию, предлагаемые в учебнике. Эти виды деятельности дополняются просмотром слайдов и видеофрагментов, прослушиванием аудиозаписей.

Для успешного решения задач курса занятия с учащимися могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, музее и т. д., а также организуются учебные экскурсии, встречи с людьми различных профессий, народными мастерами.

Соответствие содержания курса требованиям ФГОС

Предметная линия учебников «Изобразительное искусство. 5—8 классы» под редакцией Т. Я. Шпикаловой разработана с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Концептуальными основаниями предметной линии учебников «Изобразительное искусство. 5—8 классы» под редакцией Т. Я. Шпикаловой стали ведущие идеи ФГОС о приоритетности российской ценностной, научной и культурной составляющих общего образования, учитывающих национальные особенности отечественной системы образования. Логика и системность построения данной линии отражает учтённый во ФГОС процесс формирования новой дидактической модели образования, основанной на компетентностной образовательной парадигме, предполагающей активную роль всех участников образовательного процесса в формировании мотивированной компетентной личности.

При создании данной линии учебников авторы исходили из потребностей современного российского общества, учитывали возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени основного общего образования и использовали материалы, отражающие реалии общественной и культурной жизни России сегодняшнего дня.

Комплект учебников отражает содержание рабочей программы (под редакцией Т. Я. Шпикаловой), соответствующей примерной программе по изобразительному искусству для основной общеобразовательной школы.

Линия учебников «Изобразительное искусство» для основной школы является неотъемлемой частью единой линии всего курса школьного обучения (1—8 классы), отвечающей принципам преемственности и последовательности обучения, воспитания и развития средствами предмета «Изобразительное искусство».

Полноценный состав курса является его важной характеристикой. Компонентами УМК для каждого класса основной школы являются:

- учебник;
- пособие для учителя.

В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению изобразительному искусству, предполагающий поэтапное формирование знания и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению изобразительному искусству, обеспечивающие особое внимание интересам, возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся при организации работы по различным способам деятельности. Это действует в полном соответствии с основополагающим для Федерального государственного образовательного стандарта системно-деятельностным подходом, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

В соответствии с ФГОС и с Фундаментальным ядром содержания образования, содержание курса создаёт основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе.

Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который приобретает деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и формы обучения, например работу в группах и современные технологии обучения. Результатом такого процесса обучения должно стать формирование компетентной лично-

сти, готовой осознанно и с желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в современном развивающемся мире.

Основными отличительными характеристиками курса являются:

- современные, в том числе информационно-компьютерные, технологии;
- практико-ориентированный характер;
- личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов;
- обращение к родной культуре, наличие системы материалов о культуре народов России и мира; наличие учебных материалов для развития социокультурной и межкультурной компетенции, духовно-нравственного развития и воспитания, что создаёт возможности для формирования базовых национальных ценностей;
- справочные материалы учебника, как и весь курс, построенные с учётом развития самостоятельности учащихся при их использовании.

Предметная линия учебников «Изобразительное искусство. 5—8 классы» под редакцией Т. Я. Шпикаловой ориентирована на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Личностные результаты

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

На достижение этих целей направлено содержание большей части разделов, тем, заданий, включённых в учебники для 5—8 классов. Патриотическая тема — одна из стержневых, которая пронизывает всю линию, охватывая самые разные стороны бытия: природу, историю, героические страницы защиты Отечества, бытовую и праздничную культуру многонациональной России, традиции и современность.

С этой целью в учебниках для учащихся 5—8 классов предлагаются темы глав, разделов, уроков и творческих заданий соответственно.

5 класс

ГЛАВА 1. ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве (уроки 1—5).

Тема 2. Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве (уроки 6—9).

ГЛАВА 2. ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность (уроки 10—11).

Тема 4. Образ времени года в искусстве (уроки 12—13. Зимняя пора в живописи и графике).

ГЛАВА 3. МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (уроки 18—22).

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (уроки 23—25).

Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной культуры и современной жизни (уроки 26—28). И др.

В учебниках «Изобразительное искусство» для 6—7 классов углубляется тематика глав, разделов и уроков.

6 класс

Например, ГЛАВА 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ

Тема 5. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в жизни и искусстве (уроки 17—20).

Тема 7. Народный костюм в зеркале истории (уроки 23—24).

Тема 8. Международный фольклорный фестиваль в пространстве современной культуры. Синтез искусств (уроки 25—26). И др.

7 класс

Например, ГЛАВА 3. НАРОДНЫЙ МАСТЕР — НОСИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и современность (уроки 17—24). И др.

8 класс

Например, ГЛАВА 1. АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА РОССИИ — ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА И РОДНОГО КРАЯ

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном и каменном зодчестве России (уроки 1—8). И др.

Помимо этого, в учебниках для 5—8 классов предлагаются материалы по культуре разных регионов России, структурированные в темах четвертей по урокам и в заданиях к ним. Например, сведения о достопримечательностях и архитектуре российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого кольца (Центральный район), Великого Новгорода, Пскова, Изборска, Ивангорода (Северо-Запад), Архангельска, Вологды, Кондопоги, Кемпи, Петрозаводска (Европейский Север), Курска, Воронежа, и др. (Центрально-Чернозёмный район), Нижнего Новгорода, Саранска и др. (Волго-Вятский район), Казани, Саратова, Самары, Волжска, Астрахани (Поволжье), Перми, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга, Магнитогорска (Урал), Тюмени, Норильска, Югры, Новосибирска, Тобольска (Западно-Сибирский район), Красноярска, Ангарска (Восточно-Сибирский район), Новочеркаска, Краснодара, Дербента и др. (Северный Кавказ), Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока (Дальний Восток) и др., подкреплённые обширным иллюстративным материалом, позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны.

В учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностей ориентаций осуществляются через постижение искусства народов России и мира: учащиеся узнают об особенностях изобразительного искусства и культуры разных народов, а также об их занятиях и интересах, образе жизни.

Ученики учатся бережному отношению к художественному наследию России на примерах сохранения и развития различных художественных традиций её народов.

Предложенные в темах параграфов вопросы для обсуждения создают возможность учащимся высказаться о личном опыте, выразить собственное аргументированное мнение, обеспечивают формирование ценностных ориентаций. Ряд заданий направлен на самостоятельное создание учащимися материалов по обсуждаемой теме и презентаций с последующим обсуждением, что является одной из форм стимулирования творчества, обеспечения интерактивности курса, способствует развитию самостоятельности и социализации учащихся. Подбор текстового и иллюстративного материала, заданий направлен на активные формы обучения, осмысление и сопоставление разнообразных явлений родной культуры, выявление в них общего и особенного, на воспитание главных ценностных ориентаций. Знакомство с опытом сверстников, его обсуждение, выход на практическую деятельность (проект) — таков путь гражданского воспитания средствами урока изобразительного искусства и формирования таких важных свойств

духовно-нравственного развития гражданина России, как открытость миру, способность к диалогу с другими национальными культурами. На разных возрастных этапах эти задачи решаются с учётом меняющихся психологических особенностей учеников, их социального, культурного и художественно-творческого опыта.

2. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Помимо тем, приведённых выше, этой цели служат следующие материалы:

5 класс

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества (уроки 14—15).

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (уроки 16—17).

ГЛАВА 4. ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ (уроки 29—30)

29. Животные — братья наши меньшие. И др.

6 класс

Страница для любознательных. «Мифологические и библейские сюжеты в искусстве. Духовно-нравственный поиск человека в живописи эпохи Возрождения и XVII—XIX вв. У истоков создания музеев». И др.

Значительная часть текстовых материалов учебников содержит потенциал для воспитания нравственности, позволяет учащимся при работе над содержанием оперировать категориями нравственности.

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Целостное мировоззрение в учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» формируется средствами народного искусства и разнообразных видов пластических искусств (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство), а также устного народного творчества, музыки и литературы (фрагменты этих художественных произведений приводятся как в основном учебном материале, так и в материале, предназначенном

для выполнения творческих заданий), например, в темах, направленных на выработку у учащихся восприятия мира как неразрывного целого:

5 класс

«Образ родной земли в искусстве», «Образ времени года в изобразительном искусстве», «Образ единения человека с природой в искусстве», «Мудрость народной жизни в искусстве», «Изда — модель мироздания». И др.

6 класс

«Образ цветущей природы — вечная тема искусства», «Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве», «Земля пробуждается». И др.

7 класс

«Человек и среда в жизни и искусстве», «Галактическая птица», «Конструкторское бюро». И др.

8 класс

«Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к форме и от формы к функции», «Русский авангард». И др.

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.

В учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» достижение этой цели осуществляется через изучение искусства народов России и мира: учащиеся узнают об особенностях изобразительного искусства, культуры, о религиях разных народов, а также об их занятиях и интересах, образе жизни. Тем самым не только поддерживается диалог культур и развивается интерес учащихся к иным культурам, но и воспитывается дружелюбное отношение к представителям разных этнических групп и национальностей. Этому способствует, например, обращение к таким темам:

5 класс

Страница для любознательных. «Из истории становления жанра натюрморта. Натюрморты выдающихся мастеров стран Западной Европы».

Страница для любознательных. «Из истории становления жанра пейзажа. Пейзажи выдающихся мастеров стран Западной Европы». И др.

6 класс

ГЛАВА 2. ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Тема 3. Трансформация древних орнаментальных мотивов в искусстве разных времён (уроки 10–13).

Тема 4. Традиции Новолетия в культуре народов мира (уроки 14–16).

Тема 5. Исторические реалии в искусстве (уроки 17–20).

7 класс

Страница для любознательных. «Античные и христианские символы».

Тема 9. Военная героика и искусство (уроки 30–31).

ГЛАВА 4. ЧЕЛОВЕК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ. ТЕХНИКА И ИСКУССТВО

8 класс

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном и каменном зодчестве (уроки 1–8).

1–2. Архитектура городов России в зеркале истории.

5–6. Скульптура и мемориальные памятники великим победам России.

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.

Данное требование ФГОС реализуется посредством наполнения личностным смыслом содержания обучения, обращённости тем занятий к личности каждого конкретного ученика, включения в программу заданий, затрагивающих непосредственно его интересы, интересы его семьи, родного города или села, событий, в которых принимали участие его близкие, друзья (например, «Образ родной земли в изобразительном искусстве» (5 класс), «Осенние плоды в твоём натюрморте» (5 класс), «Осенние цветы в росписи твоего подноса» (6 класс), «Природа мест, где ты живёшь» (7 класс), «Интерьер твоего дома» (7 класс), «Любимые места твоего города (посёлка)» (8 класс), «Твой вклад в сохранение памятников культуры» (8 класс) и др.).

6. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

С этой целью в учебники «Изобразительное искусство. 5—8 классы» включены следующие темы:

5 класс

«Образ плодородия земли в изобразительном искусстве», «Чудо-дерево, образ-символ „древо жизни“ в разных видах искусства», «Изда — модель мироздания», «Образ единения человека с природой в искусстве», «Животные — братья наши меньшие», «Памятники животным. Выражение в образах искусства духовно-нравственного мира человека», «Экологический плакат». И др.

6 класс

«Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве», «Символы древних орнаментов», «Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве». И др.

7 класс

«Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстрые кони и олени в народной росписи по дереву в разных регионах России». И др.

8 класс

«Твой вклад в сохранение памятников культуры».

7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

В учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» формированию ценностей общества и семьи посвящены следующие темы:

5 класс

«Изда — творение русских мастеров-древоделов», «Лад народной жизни и образы его в искусстве. Традиции и современность», «Обрядовые куклы Троицыной недели». И др.

6 класс

«Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве». И др.

7 класс

«Ожившие вещи», «Интерьер твоего дома». И др.

8 класс

«Искусство XX в. — поиск новых художественных форм». И др.

Метапредметные результаты

Согласно требованиям ФГОС, в учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» метапредметные результаты формируются через освоение универсальных учебных

действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

Данное положение ФГОС реализуется в учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» при анализе произведений искусства — в диалогах об искусстве, о творческом поиске художников путей решения своего замысла в художественном произведении, а также в последовательном описании этапов выполнения творческого задания (рубрики «До начала творческой работы» и «Советы мастера», «Спланируй свою работу», «Создай презентацию») и в проектной коллективной деятельности.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера предусмотрено в учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» с позиций личностно ориентированного подхода, который отражается в вариативном и дифференцированном характере творческих заданий. В учебниках предполагается освоение следующих способов решения проблем творческого и поискового характера:

— вариативности и импровизации в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся (выбор темы, проведение дискуссий, диалогов);

— вариативности заданий по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции;

— широкого выбора тематики, материалов и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

Данные положения ФГОС учитываются в учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» и находят отражение в итоговых занятиях (по окончании четверти, или полугодия, или учебного года) в темах творческих проектов. В зависимости от усвоения знаний и опыта учебной художественной деятельности итоговые проекты именуется: «Макет деревенской улицы силами плотницкой артели» (5 класс), «Новогодняя атрибутика и карнавальные костюмы силами артели весёлых мастеров» (6 класс), «Ярмарочный торг» (проект оформления площадки для

школьной ярмарки), «Конструкторское бюро» (проектирование и моделирование космического корабля — 7 класс), «Наш школьный музей», «Дизайн предметной среды», «Мода и дизайн одежды» (8 класс) и др.

Коллективное участие в подготовке выставок, совместное выявление лучших работ учат школьников сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, доброжелательно относиться к своим одноклассникам, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, нацеливают на достижение высшего результата не только на основе образца — художественного произведения живописца, графика, народного мастера, но и на примере успехов сверстников.

Не менее полезна для создания условий реализации данного положения ФГОС и рубрика «Страница для любознательных», предлагающая контрольные, поисковые и творческие задания по сбору информации о культуре и искусстве с использованием поисковых систем Интернета, различные принципы обработки и систематизации найденных материалов и подготовку презентаций.

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

В учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» активно используются речевые средства и ИКТ в процессе познавательной и художественно-практической деятельности учащихся, которые могут помочь учащимся:

— выразить своё эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного искусства и к окружающему миру;

— высказать собственные оценочные суждения о произведениях искусства, представленных в темах уроков, на вернисажах, итоговых уроках, суммирующих достижения учащихся при выполнении проектных заданий и коллективной работы, увиденных при посещении музеев и выставок;

— рассказать о своём бережном отношении к родной природе, памятникам культуры, Родине, защитникам Отечества, о знании национальных культурных традиций народа своего края, страны, народов стран мира;

— оценить положительное отношение к процессу труда, результатам своего труда и труда других людей.

Данное требование в учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» под редакцией Т. Я. Шпикаловой находит отражение в рубрике «Обсудим вместе», которая включена в каждый урок.

Этому же способствуют выделенные в тексте слова, употреблённые в форме побудительных синтаксических конструкций: «рассмотри», «расскажи», «подумай», «сравни», «проанализируй», «обоснуй свою точку зрения», «приведи примеры», «подытожь», «сформулируй вывод самостоятельно», «возьми на заметку» и др., которые ориентируют ученика на самостоятельное решение разнообразных учебных задач при восприятии произведений искусства и информации, содержащейся в параграфе, с опорой на знания, полученные ими при изучении курса изобразительного искусства в основной школе и по другим смежным учебным предметам, а также на наблюдения природы и окружающей жизни и свой жизненный опыт.

При выполнении творческого задания к такого рода действиям побуждают положения, объединённые в рубриках «До начала творческой работы» и «Советы мастера». В учебниках введены специальные навигационные знаки, ориентирующие учащегося на различные виды работы с информацией: работу со словарём и другими справочными изданиями, текстом и вопросами для группового обсуждения в классе, описание условий задания для коллективной работы; работу с учебными таблицами (наглядными художественно-дидактическими материалами); задания повышенной трудности; самопроверку, работу со «Страницей для любознательных».

Предметные результаты

Согласно требованиям ФГОС, реализуются в учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы».

1. Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения.

Содержание каждого из уроков в учебниках для 5—8 классов имеет направленность на формирование у учащихся основ художественной культуры средствами искусства. В основной школе изобразительное искусство рассматривается как активное средство развития эстети-

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира, становления художественных вкусов и предпочтений учащихся. Постигание нравственно-эстетической сущности произведений искусства способствует формированию общей духовно-нравственной культуры школьников, развитию их эмоционально-чувственной сферы, что ведёт к ценностному отношению к природе, человеку, к его делам и творчеству, воспитанию чувства сопричастности к творению окружающего мира.

Поэтичность родной природы, например, раскрывается на уроках по темам «Красота осеннего пейзажа», «Осенних дней очарование в книжной графике» (5 класс); «Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила», «Природа мест, где я живу», «О чём поведал натюрморт» (6 класс); «Красота городского (сельского) архитектурного пейзажа» (7 класс); «Архитектура городов России в зеркале истории» (8 класс) и др.

Развитию наблюдательности, познанию мира во всём его многообразии способствует содержание таких, например, тем, как «Ожившие вещи», «Интерьер как отражение предметно-пространственной среды человека», «Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль», «Светский костюм русского дворянства XVIII—XIX столетий», «Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в пространстве города, дворянской усадьбы и парка» (7 класс), «События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном и каменном зодчестве России» (8 класс) и др.

2. Освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности).

В учебниках реализация этого требования осуществляется посредством содержания уроков, на которых рассматриваются разнообразные виды (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн) и жанры (натюрморт, портрет, пейзаж, жанровая картина, исторический жанр) искусства. Эстетика, гармония, нравственное начало разных видов народного искусства раскрываются в содержании уроков на темы народного мастерства: о глиняной игрушке, традиционной росписи по дереву и металлу, ювелирном искусстве, народной вышивке и др.

3. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.

Это требование ФГОС реализуется в учебниках посредством уроков, связанных с героическим прошлым страны, с успехами в космической сфере, с памятниками культуры и искусства XI—XX вв., имеющими мировое значение, а также с произведениями искусства мастеров национального и регионального уровня (см. темы «Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве», «Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и повседневной жизни и их образы в искусстве», «Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве», «Мудрость народной жизни» (5 класс); «Из прошлого в настоящее, художественный диалог культур», «Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в жизни и искусстве», «Образ женщины в искусстве разных эпох», «Русский народный костюм как культурное достояние нашего Отечества», «Традиционный костюм народов нашей страны как культурное наследие России» (6 класс); «Человек и среда в жизни и искусстве», «Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX в. в жизни и искусстве», «Народный мастер — носитель национальной культуры», «Наука и творческая деятельность в жизни и искусстве», «Военная героика и искусство» (7 класс); «Архитектура и скульптура России — летопись нашего Отечества и родного края», «Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры» (8 класс).

4. Приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация).

Каждый урок в основной школе нацелен на расширение опыта создания художественных образов в разных видах и жанрах изобразительного искусства, в разных художественных техниках и из различных изобразительных материалов. Например, это требование отчётливо просматривается в уроках на темы: «Древние орнаменты в современной керамике» (лепка), «Народный костюм России в зеркале истории» (6 класс); «Атрибуты искусства в натюрморте» (форма, цвет, фактура), «Интерьер твоего дома», «Светские увеселения в дворянском обществе» (бу-

магопластика), «Вертеп — домашний театр» (текстильные куклы для кукольного театра) (7 класс); «Архитектура российских городов в зеркале истории» (зарисовки, наброски), «Монументально-декоративная живопись (витраж, мозаика, фреска)», «Памятники древнерусского зодчества в музеях под открытым небом» (фотоколлаж, презентация) (8 класс).

Содержание учебников предметной линии «Изобразительное искусство. 5—8 классы» под редакцией Т. Я. Шпикаловой, разработанное в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта общего образования, с содержанием примерной программы «Изобразительное искусство» и рабочей программы «Изобразительное искусство. 5—8 классы» под редакцией Т. Я. Шпикаловой и сохранением преемственности с начальной школой, нацелено на формирование и развитие художественной культуры личности на основе высших гуманистических ценностей средствами отечественной и мировой культуры и искусства; развитие и формирование человека как целостной личности и неповторимой творческой индивидуальности.

Уникальность и значимость содержания учебников предметной линии «Изобразительное искусство. 5—8 классы» под редакцией Т. Я. Шпикаловой определяются также его направленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала школьника, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции, которые находят выражение в разных видах пластических искусств: в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства мастеров разных регионов России, стран Западной Европы и Востока. Через восприятие вечных художественных образов произведений искусства у школьников развивается способность наследования, уважения национально-культурных традиций, понимания сложных объектов и явлений в их целостности, их эмоционального оценивания, раскрывается художественно-образная картина мира. Художественный образ, который является основой эстетического познания целостной картины мира, в учебниках рассматривается в процессе интеграции разных видов и жанров искусства, освоения выразительных средств различных художественных подсистем и через многообразие способов художественной деятельности и их творческого применения учащимися. Это создаёт условия для свободы погружения в различные эпохи и художественные стили, а также участия в диалогах в пространстве культуры, понимания целостной картины мира.

Содержание учебников помогает учителю формировать у учащихся базовые ценности: уважительное отношение к истории и культуре Отечества; стремление участвовать в сохранении разнообразных культурных и природных объектов, раскрывать ценность человека и его жизни, постигать смысл жизни на Земле; выявление широкого спектра человеческих отношений, жизненных ситуаций, многообразия человеческих чувств, характеров; желание знакомиться с результатами творческого труда человека в самых разных областях деятельности, в будни и праздники.

Доминирующее значение имеет направленность содержания учебников на развитие эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, на его нравственно-эстетическое воспитание. Овладение основами художественного языка, получение эмоционального опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут обучающимся при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом, к выбору своей профессии.

Ориентация на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству предполагает создание условий для личностно значимой художественно-творческой деятельности, для работы учащихся с разными художественными материалами с целью освоения их выразительных свойств и возможностей для создания художественного образа. Применение на уроках разнообразных художественных материалов и техник, использование фольклорных образов в реализации сценария уроков, учёт значимых исторических культурных событий, традиционных народных праздников, ориентация на положительный результат поддерживают интерес учащихся к художественному творчеству.

Личность, воспитанную на традициях изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства и художественной культуры Отечества, отличает широкий панорамный взгляд на развитие материальной и духовной культуры в мире и место в ней человека.

В учебниках «Изобразительное искусство. 5—8 классы» заложены возможности для осуществления связи с практикой, реальными проблемами окружающего мира; для создания условий формирования способности и готовности учащихся к реализации социальных проектов. Реализуется этот тезис в содержании ряда уроков. Связи уроков изобразительного искусства с реальной действительностью, с практикой прослеживаются в:

— разработке эскизов социальных плакатов («Сбережём памятники культуры и природы»), создание экологического плаката на основе ИКТ);

— разработке проектов по созданию атрибутов для реальных праздничных событий, народных праздников, ярмарок, школьных вернисажей («Ярмарочный торг», «Праздник урожая. Весёлая ярмарка», «Широкая Масленица»);

— разработке эскизов ансамбля молодёжной одежды для девушки или юноши (по выбору);

— разработке проекта-макета «Уголок школьника»;

— конструировании деревянных построек, к которым тяготеет современная деревянная архитектура: дачных ансамблей, жилых коттеджей, кафе («Изда — творение русских мастеров-древоделов», «плотницкие артели»);

— изготовлении изделий из берёсты, конструировании архитектурных деталей («Делу время, потехе час»);

— конструировании новогодней атрибутики: сувениров, ёлочных украшений («Новогодние традиции в культуре разных народов»);

— разработке и моделировании украшений для современного молодёжного костюма («Ювелирное искусство России»);

— проектировании и моделировании космического корабля из разных материалов («Конструкторское бюро»).

Тематика уроков, включённых в учебники, позволяет учитывать личный опыт учащихся, их интересы, наблюдения, представления.

Личностно ориентированный подход к разработке содержания учебников можно проследить, например, в творческих заданиях, связанных с изображением пейзажа по наблюдению родной природы в разное время года, птиц, животных (уроки на темы «Живая зыбь», «Земля пробуждается», «Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве», «Братья наши меньшие»), с рисованием интерьера («Интерьер твоего дома»), с созданием образа спортсмена или композиции на темы спортивного праздника, ярмарки или традиционного народного праздника, в основе которых лежат наблюдения, натурные зарисовки, выполненные в родном доме или школе, родном городе или селе («Спорт, спорт, спорт», «Возьмёмся за руки, друзья...», «Разноликий хоровод» и др.).

В содержании учебников и иллюстративном материале нашли отражение интересы полов:

— мальчиков: тема воинства, защиты Отечества, исторических сражений, воинское облачение русского воина и средневекового рыцаря, батальный жанр (иллюстративный материал — Н. К. Рерих. «Александр Невский поражает Ярла Биргера»; художественно-дидактические таблицы «Доспехи русских воинов XI—XIV вв.», «Доспехи рыцаря. Западная Европа»); репродукции картин, отражающих

образ воина Древней Руси в русском искусстве XII—XX вв., образ рыцаря в искусстве; образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII—XIX вв. (О. А. Кипренский. «Портрет Евг. Давыдова», П. Д. Корин. «Портрет маршала Г. К. Жукова», П. П. Кончаловский. «Портрет Героя Советского Союза лётчика А. Б. Юмашева» и др.); тема народных традиций в театральном костюме (В. М. Васнецов. «Брусила и берендей-робята». Эскизы костюмов к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»; В. М. Васнецов. «Мизгирь». Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»); тема в «Конструкторском бюро» новых космических кораблей (серия живописных произведений лётчика-космонавта А. Леонова), изготовление флюгеров; тема конструирования крестьянского подворья силами «плотницкой артели», графический дизайн моделей транспорта, мебели;

— девочек: тема народных традиций в театральном костюме (В. М. Васнецов. «Берендейки». Эскизы костюмов к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»; В. М. Васнецов. «Купава». Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»), изготовление семицкой куклы, плетение поясов, изготовление бисерных и ювелирных украшений, графический дизайн современной одежды разных стилей и предметов быта, тема прославления женщины в искусстве народов мира и др.;

— ориентация тематики на здоровьесбережение — тема спорта в искусстве («Образ спортсмена в изобразительном искусстве», «Спорт, спорт, спорт»), тема защиты и охраны объектов природы и памятников культуры («Экологическая тема в плакате»).

Содержание учебников для 5—8 классов имеет возможности для реализации этнокультурного, регионального компонента. Этот аспект среди других особенностей данных учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой выступает одним из ведущих, поскольку в соответствии с рабочей программой предметная линия призвана:

— воспитывать осознанное чувство собственной причастности к судьбе отечественной культуры, уважительное и бережное отношение к художественному наследию России на основе осмысления учащимися процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур русского и других народов в рамках единого исторического и экономического пространства нашего многонационального государства;

— развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию через участие учащихся в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, школы, города (села), района, региона опираясь на

опыт жителей как городской, так и сельской местности, на уважительное отношение к традициям, культуре разных народов России и установку на межнациональное согласие и культурное взаимодействие.

Учебники «Изобразительное искусство. 5—8 классы» закладывают фундамент для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования и обеспечивают условия для индивидуального развития всех обучающихся.

Краткая характеристика

УМК «Изобразительное искусство. 5—8 классы»

Особенности новой структуры и содержания учебника:

— структура текста учебника включает аппарат ориентировки (название общей темы четверти, обозначенное на шмуцтитуле, темы урока в соответствии с поурочным планированием, представленным в издании «Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5—8 классы», навигационные знаки, ориентирующие на выполнение различных учебных задач);

— творческое задание имеет подрубрики «Материалы», «До начала творческой работы» и «Советы мастера», фокусирующие внимание учащихся на творческих и художественных задачах при его выполнении и последовательных этапах работы в материале;

— отражение интегрированных развивающих связей реализовано в процессе знакомства с творчеством мастеров зарубежного (Запад и Восток) и отечественного искусства (с учётом регионального компонента) при показе деятельности каждого из них в различных аспектах и при анализе конкретных произведений искусства разных видов и жанров;

— использование учебно-дидактических таблиц наглядно демонстрирует художественные приёмы изображения в разных видах искусства;

— комплексный подход преобладает в освоении художественной информации с опорой на региональный компонент, вариативность и обширный иллюстративный ряд;

— лично ориентированный и деятельностный подход и широкая интеграция пронизывают содержание учебника;

— предлагаются индивидуальные и коллективные формы работы;

— широко используется обращение к справочным материалам, помещённым в темах уроков.

Методические задачи при работе над проектом и формирование УУД средствами этой рубрики

С учётом этапов работы над проектом учителю необходимо решить следующие *методические задачи*:

1. Подготовить детей к выполнению проекта (знакомство с материалами учебника, постановка цели, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы).
2. Оказывать помощь в выполнении проекта (при отборе информации, оформлении работ, подготовке к презентации).
3. Провести презентацию проекта (выступления детей с сообщениями, иллюстрирование их наглядными материалами, обсуждение выступлений, общая оценка работы).

Методика проектной работы предлагает как коллективную деятельность учащихся под руководством педагога, который выступает в качестве консультанта, организатора, так и индивидуальную работу с привлечением членов семьи в качестве помощников, советчиков. Таким образом решается важная педагогическая задача: учащиеся не только выполняют работу, но и учатся деловому и творческому общению со своими сверстниками и со взрослыми.

Цель любого проекта — решение проблемы творческого и поискового характера. Поэтому учащиеся получают максимальную возможность для самореализации, для применения различных способов (аналитических, художественных, коммуникативных), которые на уроке зачастую остаются невостребованными. Обязательная задача педагога при этом — дать возможность каждому участнику ощутить собственную значимость и необходимость при выполнении общего дела.

Работа над проектами является эффективным способом формирования *универсальных учебных действий (УУД)*:

- личностных;
- регулятивных (организационных);
- познавательных (интеллектуальных);
- коммуникативных.

В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании основной школы предлагается оценивание сформированности у школьников УУД. Организация систематической работы над проектами позволит существенно дополнить усилия учителей по формированию УУД на уроках изобразительного искусства и в результате поможет достичь хороших показателей при итоговой диагностике.

Кроме того, работа над проектами позволяет ученикам:

- обрести ощущение успешности, не зависящее от текущей успеваемости;
- научиться применять полученные знания;
- организовывать сотрудничество с родителями, другими взрослыми на регулярной основе;
- сотрудничать и вести диалог со сверстниками;
- учитывать и понимать точку зрения своего одноклассника;
- распределять роли при выполнении группового проекта;
- ставить цели своей работы;
- планировать свою деятельность для реализации проекта;
- предъявлять результаты проектной деятельности;
- оценивать проекты (как свои, так и своих одноклассников).

Главное в работе над проектами — научить школьников создавать и реализовывать свои замыслы. Это очень важное умение.

Отличительные особенности

УМК «Изобразительное искусство. 5—8 классы»

УМК «Изобразительное искусство. 5—8 классы» обеспечивает формирование художественной компетентности зрителя на основе усвоения учащимися знаний об элементарных положениях теории изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, представления о выдающихся мастерах культуры и искусства России и других стран мира, приобретение умения понимать произведения разных видов и жанров, опыта собственной художественно-творческой и художественно-конструкторской деятельности, применения мультимедийных средств обучения, а также развитие творческого потенциала личности, формирование и развитие общекультурного и эстетического вкуса, уважительного и бережного отношения к художественному наследию разных народов мира.

УМК «Изобразительное искусство. 5—8 классы» предлагает:

— использовать комплексный подход в освоении художественной информации с опорой на знания учащихся в области гуманитарных и естественно-научных дисциплин;

— опираться на общенациональные приоритеты, изучение, сохранение и развитие традиций разных народов

России, а также на усиленное проявление художественно-эстетической деятельности в жизни класса, школы, семьи, города (села), области, края, региона, страны;

— рассматривать искусство как целостность, интеграцию народного и профессионального искусства на основе природного начала и общности эстетического идеала;

— обеспечивать реализацию личностно ориентированного и деятельностного подхода, проявленного в вариативности и дифференцированном характере заданий;

— ориентироваться на такие современные развивающие педагогические технологии, как педагогика сотрудничества (коллективные работы, работа в малых группах), проблемное обучение, активное обучение, разноуровневое обучение, метод проектов, современные мультимедийные технологии обучения, технологии учебной дискуссии и индивидуализации обучения, эвристическая и игровая технология, объяснительно-иллюстративная технология.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 5 КЛАСС

І ЧЕТВЕРТЬ

Образ родной земли в изобразительном искусстве (5 ч)

ТЕМА 1. ОБРАЗ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (УРОКИ 1—5)

Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание педагогических условий для восприятия бесконечно многообразных форм осенних плодов земли и формирования у учащихся эстетического отношения к плодоносным силам матушки-природы в действительности и отображению его в самых разных видах художественного творчества. Содержание диалогов об искусстве связано с восприятием произведений известных художников разных стран и эпох, что поможет «нащупать» интегративные связи между разными видами искусства и создаст условия для погружения пятиклассников в диалог об искусстве. В основе такого диалога — переключки между прошлым и будущим, между различными видами и стилями искусства, между творческими поисками художников и откликами критики и зрителей на них.

Содержание уроков 1—2 нацелено на углубление знаний учащихся об искусстве натюрморта на примере живописи и на расширение их представлений об этом жанре по сравнению с начальной школой. На уроках 3—4 пятиклассники обратятся к изображению природных мотивов в разных видах декоративного искусства, познакомятся с новой художественной техникой — коллажем. Урок 5 посвящён отражению идеи плодородия в скульптурных изображениях.

1—2. ДАРЫ ОСЕНИ В НАТЮРМОРТЕ. КОЛОРИТ И ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ НАТЮРМОРТА

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Великие мастера русского и европейского искусства. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Изображение предметного мира. Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Композиция — главное

средство выразительности художественного произведения. Пропорции. Цветовые отношения. Свет и цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Рисунок с натуры, по представлению.

Начало работы по теме. Главная цель урока 1 — продолжить знакомство учащихся с натюрмортом как одним из распространённых жанров изобразительного искусства, показать, как решается в нём тема земной щедрости и плодородия, которая издревле отражается в творчестве самых разных народов.

При подготовке к данному уроку вместе с учениками устройте в вашем классе выставку из разных овощей, фруктов, плодов. Это могут быть плоды, выращенные на пришкольном участке или в садах и огородах в семьях школьников, грибы и ветки рябины и калины, принесённые из леса. Все это можно разложить прямо на столе или на блюде либо поместить в большую корзину или коробку.

Разглядывание всего этого богатства природы, любованье им можно сопроводить чтением поэтических строк, которое настроит учащихся на предстоящую работу.

Восприятие на уроке репродукций картин-натюрмортов известных европейских и русских художников, выполненных в далёком прошлом или в наши дни, позволяет настроить школьников на знакомство со средствами художественной выразительности в произведениях живописцев и графиков.

Учитель, проводя **диалог об искусстве**, должен помочь пятиклассникам заглянуть в историю натюрморта, перекинуть мостики из сегодняшнего дня к искусству отдалённых времён, сравнить работы мастеров прошлого и настоящего времени. Стоит обратить внимание учеников на то, что изображения предметов встречаются уже в искусстве Античности и Средних веков (особенно богат жанр китайской живописи «цветы-птицы»). Но первым натюрмортом в станковой живописи признаётся картина венецианца Я. де Барбари (1504).

Заметки искусствоведа: из истории жанра. В XVII в. в жанре натюрморта наблюдается бурный расцвет. Фламандский мастер Ф. Снейдерс, воспевая богатство природы и изобилие даров земли, любовно передавал и искусно сопоставлял форму, фактуру и цвет предметов, объединяя их в роскошные, декоративно-целостные композиции, выдержанные в сдержанной нарядной гамме. Я. Фейт с большей глубиной и тонкостью колорита запечатлел пышное изобилие даров природы, их красочность и пластичность. Испанские натюрмортисты Ф. Сурбаран, Х. С. Котан предпочли простоту и величие композиции из немногих обобщённых предметов. Особенно богат голландский натюрморт, то скромный по выбору вещей и по колориту (П. Клаас, В. Хеда), то изысканный по тонкой игре цвета и света, по выразительной фактуре предметов, но всегда окутанный воздухом, атмосферой домашнего уюта.

Во Франции XVIII в. Ж.-Б. Шарден в лаконичных, чётко построенных натюрмортах утверждал ценность и достоинство, скрытое в обыденной жизни.

В XIX в. натюрморт приобрёл новый смысл, явившийся знаменем для живописцев нескольких поколений. Э. Мане придал натюрморту прозрачность, воздушность, ощущение изменчивой красоты мира. Натюрморты П. Сезанна замечательны монументальностью и философской значимостью. Художник стремился к раскрытию неизменного величия и гармоничной уравновешенности природы, органичного единства её форм. Опираясь преимущественно градациями трёх основных цветов (зелёного, голубого, жёлтого), он с их помощью обозначал пространственные планы и степень освещённости предметов. Манера его письма разнообразна. Он пишет то тонкими и прозрачными лессировками, то резко контрастными и корпусными мазками, то подчёркивая конструктивностью художественного языка выражение материальности мира и давая точную лепку формы цветом.

В XX в. открылись новые возможности натюрморта. Художников русских объединений «Голубая роза» (П. В. Кузнецов, М. С. Сарьян) и «Бубновый валет» (П. П. Кончаловский, И. И. Машков, А. В. Куприн, Р. Б. Фальк) натюрморт привлекал как возможность выразить в окружающих предметах своё понимание мира и собственной личности.

В искусстве З. С. Серебряковой ощущается особая чуткость восприятия красоты. Красота для неё — это земля, любовно возделанная человеком; это люди труда. В её работах всё просто, доступно восприятию каждого: лаконичные композиции и рисунок, убедительность цвета — ликующий, радостный цвет — красный, синий, зелёный, столь любимые издавна в русской народной культуре, которым она вернула изначальную красоту.

А. В. Лентулов — русский живописец — один из организаторов объединения «Бубновый валет» в 1910-х гг. Его творчество складывалось под влиянием кубизма, футуризма, сочетавшимся у него с интересом к мотивам древнерусского зодчества, иконописи и лубку. С начала 1920-х гг. Лентулов переходит к непосредственно-реалистическому отражению мира, создаёт натюрморты, пронизанные ощущением полноты бытия.

В конце XX в. многие художники продолжают работать в жанре натюрморта, воспевая в них свою землю, выражая свой взгляд на её богатства. Т. Нариманбеков — азербайджанский живописец и график. Его произведения глубоко национальны, декоративно-праздничны, построены на напряжённом цветовом ритме, энергичны. В его картинах — многообразный мир природы Азербайджана.

М. М. Абебян — армянский живописец и график. Его натюрморты отличает мажорность цветовой гаммы, изображённые в них предметы будто пропитаны солнечным теплом и светом, мощные и энергичные мазки, чётко обозначенные тени делают его картины очень выразительными, оптимистичными и глубоко национальными. (Подробнее см.: Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура:

Терминологический словарь / под общ. ред. А. М. Кантора. — М., 1997. — С. 380—382.)

В ходе диалога об искусстве учащиеся учатся различать средства художественной выразительности в натюрмортах живописцев и графиков. Высказывать своё мнение о том, какими средствами выразительности художники достигают цельности композиции; как связывают воедино изображённое множество предметов благодаря выделению главного предмета (группы предметов). Сопоставлять изображения плодов в композициях натюрмортов художников разных стран и времён и находить сходство и различия в них (в наборе предметов, композиции, колорите, передаче освещённости). Понимать и объяснять смысл понятия *колорит*. Участвовать в обсуждении средств художественной выразительности для передачи формы, фактуры и цвета плодов земли.

Рубрика учебника «Творческое задание» помогает подключить пятиклассников к самостоятельной работе. Предложите им выполнение с натуры набросков тех овощей и фруктов, которые выращивают в вашем регионе, или по представлению необычных плодов, растущих в экзотических странах мира, которые затем могут войти в творческую композицию натюрморта. Предварительно предложите учащимся рассмотреть наброски и зарисовки Д. Митрохина, выявляя в них главные выразительные средства («живая» линия, тоновое пятно от очень светлого до самого тёмного), которыми пользуется художник.

Перед выполнением самостоятельных набросков и зарисовок предложите учащимся прочитать советы мастера о материалах для краткосрочных рисунков, настройте их на экспериментирование с материалами.

На этапе работы над композицией будущего натюрморта проведите с пятиклассниками маленькое исследование на поиск соответствия композиционных схем произведениям художников, представленных в учебнике, с целью нахождения выразительных вариантов в композиционных построениях, для разработки собственной композиции.

Приступая к рисунку собственной композиции, посоветуйте ученикам:

- выбрать из множества разных предметов те, которые, по их мнению, наиболее интересны;
- мысленно сгруппировать их так, чтобы создавалось впечатление изобилия, разнообразия форм, размеров, цветовой окраски;
- определить удачное место для самых главных предметов (они могут быть более крупными по размерам или яркими по цвету).

Для творческой работы лучше взять лист бумаги больших размеров, чем альбомный лист ($\frac{1}{4}$ ватмана). В этом случае важна установка на передачу впечатления от плодового изобилия с помощью нагромождения всевозможных фруктов и овощей, крупных и мелких, ритмично сгруппированных на столе, на полу, в посуде и без неё. Завершить рисунок — основу композиции можно самостоятельно в свободное время.

На уроке 2 по данной теме обсуждаются вопросы живописного решения натюрморта.

Цель урока — выявление цветового разнообразия природы, царящего вокруг, и рассмотрение различных колористических решений в живописных натюрмортах европейских и русских художников. Этот урок должен стать мажорным, звучным, что связано с многокрасочностью осенней природы, реализовавшей свои плодородные силы.

Восприятие живописно-декоративных натюрмортов художников разных стран позволяет вовлечь детей в разговор об искусстве, превращая их во вдумчивых и компетентных зрителей, способных понять смысл произведений искусства и дать им эстетическую оценку.

Диалог об искусстве даёт возможность настроить учащихся на пристальное **рассматривание** каждого произведения, на выявление особенного и общего в творчестве художников, разделённых в пространстве культуры. Задача учителя — обратить внимание пятиклассников на **выявление красоты предметного мира** как в натюрмортах с ярким, контрастным колоритом, так и в работах со сдержанной цветовой гаммой; на понимание художественных задач, которые ставили перед собой художники, и тех приёмов, с помощью которых они передали форму и материальность предметов и освещённость природы.

Такой анализ произведений можно провести на примере натюрмортов И. Т. Хруцкого, И. И. Машкова, Ф. Сурбарана, П. Сезанна и др., созданных в духе различных художественных систем. На их примере можно рассмотреть извечность темы плодородия, своеобразие художественных задач, которыми руководствовались мастера XVII—XIX вв., и новые живописные принципы, сформировавшиеся в искусстве XX столетия. Например, довольно часто главной «героиней» натюрмортов является тыква. Этому овощу, отличающемуся своими размерами, цельностью и конструктивностью формы, суждено было стать фаворитом в истории натюрморта. Но как разнятся изображения тыквы и в целом натюрморты И. И. Машкова, И. Т. Хруцкого, А. В. Куприна. Попробуйте обсудить это с учениками и включить в диалог заметки искусствоведа.

Заметки искусствоведа: перекличка веков в двух натюрмортах. Натюрморт И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды» состоит из множества разнообразных предметов, расположенных по диагонали, проходящей от цветка в горшке, стоящего на подоконнике, к свече. Кульминационное положение на этой диагонали занимает тыква, вокруг которой по принципу классического треугольника располагаются остальные предметы. Воплощённое плодородие и изобилие, которое явлено в тыкве, как бы уравнивается множественностью расположенных вокруг неё предметов.

Композиция разделена на несколько планов. Некоторые предметы «подходят» к самому краю стола и даже перевешиваются через него. Другие группируются в центре, наконец, в глубине. Ровный золотистый свет, льющийся из окна, разбрасывает блики, обволакивает поверхность и мягко переливается в тень, не нарушая цвета и объёма каждого предмета. Сравнивая работу А. В. Куприна с натюрмортом И. Т. Хруцкого, можно обнаружить главные отличия — насыщенные цветовые контрасты и сильная развёрнутость на зрителя круглого стола, подчёркнутая опрокинутость пространства. Кажется, что мир натюрморта отражается в наклонном зеркале и находится в другом измерении. Художественный язык Куприна, мастера XX в., последователя П. Сезанна, подчинён другим задачам. (Подробнее см.: Юный художник. — 2002. — № 12. — С. 16—17.)

Во время диалога об искусстве побуждайте учащихся с помощью вопросов, данных в учебнике, или дополнительно возникших на уроке, или заранее сформулированных вами, к повторному и более пристальному рассмотрению произведений. Возвращение к ним с целью выявления главного интереса художника, способов расположения предметов в натурной постановке или выбора формата картины, подбора красок на палитре и др. побуждает детей задействовать свои зрительные представления, быть внимательными к главному и деталям в произведении.

Помогите учащимся провести исследование. Это задание предполагает самостоятельную аналитическую работу, связанную с нахождением своеобразия цветовой палитры разных художников; с выявлением приёмов, которыми они пользуются в передаче внешних качеств предметов, овощей и фруктов, входящих в натюрморт, складок драпировок, материальности стеклянной или металлической посуды; с определением техники исполнения живописных работ и т. д.

Рубрика учебника «Творческое задание» предлагает пятиклассникам выполнить упражнение с выкрасками, соответствующими контрастному и нюансному колориту в натюрмортах художников. Оно поможет детям лучше определить цветовую гамму их собственной работы.

По результатам проведённого учениками исследования предложите сделать вывод, обобщающий их наблюдения и поисковые задания.

Основную часть урока отведите на цветовое завершение композиции натюрморта. Здесь важно помочь детям в выборе живописного материала, приёмов письма в соответствии с поставленной художественной задачей. Для каждого юного художника она своя, но главная идея — передача земного изобилия и разнообразия — общая для всех.

Проведите совместное обсуждение завершённых работ, полюбуйте ими и порадитесь результатам. Из оформленных паспарту работ устройте в классе вернисаж «Осенний праздник в натюрморте».

СТРАНИЦА ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ. ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЖАНРА. НАТЮРМОРТ ВЫДАЮЩИХСЯ МАСТЕРОВ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Наиболее заинтересованным учащимся предложите самостоятельно выполнить задания творческого и поискового характера по поиску и сбору информации о культуре и искусстве с использованием Интернета. Применяя знания в изменённых условиях, учащиеся анализируют собранный материал, используя компьютерные технологии, создают презентацию (слайд-шоу из самостоятельно сделанных фотографий красивых, многоцветных форм плодов (фруктов и овощей) и репродукций натюрмортов разных художников, найденных в альбомах и Интернете). Напомните детям, что любое изображение должно быть атрибутировано.

3—4. ОСЕННИЕ ПЛОДЫ В ТВОЁМ НАТЮРМОРТЕ

Основные содержательные линии. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. Художественные материалы и художественные техники. Композиция. Цвет. Объём и форма. Трансформация и стилизация форм. Ритм. Изобразительные виды искусства. Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы декоративно-прикладного искусства.

Продолжение работы по теме. Главная цель данных уроков — углубление полученных в начальной школе представлений учащихся о декоративном искусстве, его специфике, а также знакомство с новыми его разновидностями и техниками. На уроках продолжается обсуждение богатства и щедрости земли-матушки, отражённых в искусстве натюрморта, однако внимание пятиклассников акцентируется на других художественных средствах выразительности — декоративных.

Восприятие живописно-декоративных натюрмортов в творчестве западноевропейских и отечественных художников первой половины XX в., отличающихся условностью в передаче пространства, в трактовке формы, декоративностью, контрастами, яркостью цвета, помогает учащимся выявить средства выразительности декоративной композиции, определить особенности творческой манеры художников. Представленные в учебнике произведения, в которых воплощена тема плодородия, позволяют познакомить учащихся с разнообразием видов декоративного искусства: расписной поднос и керамика, декоративный натюрморт, выполненный маслом и в технике коллажа. Желательно дополнить этот ряд показом декоративных тканей и художественной вывески.

В ходе **диалога об искусстве** осуществляется сравнение, сопоставление произведений, что позволяет рассмотреть средства художественной выразительности, благодаря которым натюрморты оказывают на зрителя сильное эмоциональное воздействие (нарядность и чистота цвета, музыкальность линейных ритмов, завершенность композиции, декоративная соподчиненность компонентов картины). В процессе совместного обсуждения выявляется специфика изображения предметов в живописно-декоративном натюрморте, в народном и декоративно-прикладном искусстве, отличие декоративных натюрмортов от живописных.

Заметки искусствоведа: путешествие в глубь веков. Среди древнейших декоративных композиций особый интерес представляет изображение корзины с виноградом на коптской ткани IV в. н. э. Коптские ткани — это произведения ткацкого искусства, исполненные коптами, т. е. египтянами, принявшими христианство. Сохранившиеся до нашего времени коптские ткани — это главным образом не целые изделия, а небольшие вставки — фрагменты, которые использовались для украшения одежды — плащей, туник, а также тканей бытового и культового назначения. Они исполнялись в большинстве случаев в технике гобелена. Изображения могли быть вотканы непосредственно в ткань или применяться в виде аппликаций.

Ткань с изображением корзины с виноградом одна из немногих среди самых известных в мире коптских тканей. Для неё характерны тонкость цветовых соотношений, свежесть красок. (Подробнее см.: Памятники мирового искусства / под ред. Ю. Колпинского. — М., 1976. — С. 24; а также: Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. — М., 1976.)

Заметки искусствоведа: декоративная композиция натюрморта. Если перед художником стоят декоративные задачи, то расположение предметов в натюрморте получает более условный характер, чем в живописном натюрморте. Они могут быть выдвинуты на передний план или симметрично или ритмично размещены на гладком, лишённом глубины фоне. Их соотношения в таком случае не создают представления о едином реальном пространстве. Часто в творчестве художников

XX в. используется такой приём построения декоративной композиции натюрморта, когда плоскость стола условно разворачивается к зрителю. Сами предметы, входящие в композицию, в декоративном решении могут иметь нарочито плоскостную трактовку. Художник в этом случае не скован в выборе размещения предметов. Он свободно организует композицию, находя по своему усмотрению ритм, размеры изображения. Такой изобразительный приём известен ещё с древности. В древнем искусстве не существовало пространственного и объёмного изображения. В египетских рельефах предметы не заслоняли друг друга, а располагались ритмическими рядами. Этот приём изображения применяется и в народном искусстве.

Одним из приёмов декоративного изображения является силуэтное решение предметов, чем достигается предельное обобщение формы и подчёркивается выразительность контура и выступающих деталей.

Цвет тоже выступает одним из средств декоративности. В изображении овощей, фруктов да и других предметов в декоративном натюрморте цвет может совпадать с реальной их окраской, а может очень сильно отличаться от неё. Примером могут служить народные росписи (гжельская, хохломская и др.). Важно при этом найти колористическое единство между оттенками цвета, входящими в композицию.

Форма предметов в декоративном решении может быть сильно утрирована. Высокие предметы ещё больше вытянуты. Широкие — гораздо шире, чем на самом деле, круглые могут выглядеть угловатыми. Художник может отказаться от каких-то деталей или очень сильно их преувеличить. Таким образом, в декоративном натюрморте многое зависит от понимания художником природы и от его фантазии, с помощью которой эта натура преобразуется в декоративные образы. (Подробнее см.: Лебедева Е. В. Искусство художника-оформителя / Е. В. Лебедева, Р. М. Черных. — М., 1981. — С. 247—289.)

Особое внимание учащихся обращается на произведения в технике **коллажа**, который можно назвать одной из интереснейших техник декоративной живописи. В искусствоведении эта техника ещё не получила детального освещения. Вся особенность её в наклеивании разнородных материалов. Но сколько возможностей таит в себе коллаж: сколько существует на свете различных материалов, подходящих для приклеивания, сколько разных технологических вариантов, их комбинаций, сочетаний... А сколько сюжетов, мотивов может быть решено в технике коллажа! И ещё одно достоинство имеет эта техника: многие педагоги используют её и в качестве дидактического средства. Часто, работая в технике коллажа, школьники лучше овладевают свободой, необходимой для творчества, быстрее начинают видеть многоцветность, многокрасочность, живописность изображаемых предметов. Стоит отметить, что неточность рисунка не смущает ребёнка, так как утрированная форма довольно часто используется художником как выразительный приём декоративного решения.

Рубрика учебника «Творческое задание» нацеливает пятиклассников на выполнение натюрморта в технике коллажа. На уроке 3 предлагается выполнить рисунок композиции декоративного натюрморта в карандаше.

Рубрики «До начала творческой работы» и «Советы мастера» помогут сориентироваться в составлении композиции декоративного натюрморта, выбрать приёмы декоративной организации пространства, изображаемой плоскости, на которой размещены предметы, приёмы и последовательность трансформации природных форм в декоративные.

На уроке 4 учащимся предлагается завершить **творческое задание** — композицию декоративного натюрморта в технике коллажа.

Предварительно ученикам предлагается выполнить упражнения на освоение разных способов выклеивания рисунка, а затем приступить к выполнению декоративного натюрморта. Обсудите с пятиклассниками способы подготовки к работе используемого материала (бумагу следует нарезать примерно одинаковыми кусочками, или нарвать как получится, или нарвать приблизительно равными кусочками квадратной или прямоугольной формы; ткань надо подобрать по рисунку композиции). Прежде чем приступить непосредственно к выполнению задания, учащиеся ещё раз рассматривают работы художников, **сравнивают их и находят** среди них статичные и динамичные композиции, **определяют**, что делает работу более динамичной. Учащиеся **высказывают** свои суждения по поводу способов передачи формы предметов (обобщённо, без детальной проработки, более или менее укрупнёнными массами), приёмов выявления освещённости (или очень условно, или вовсе не передаётся). Настраивая ребят на самостоятельную творческую работу, можно предложить им провести её в группе и работать по двое, поскольку эта техника достаточно трудоёмкая.

Законченные композиции следует оформить паспарту, устроить выставку и провести её совместное обсуждение. Подводя итоги этих двух уроков, учащиеся делятся впечатлениями, рассказывают, **что нового узнали**.

5. ЧУДО-ДЕРЕВО. ОБРАЗ-СИМВОЛ «ДРЕВО ЖИЗНИ» В РАЗНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Художественный диалог культур. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Условность художественного изображения. Материалы живописи, скульптуры, графики. Художественные техники. Объём и

форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразия форм предметного мира. Семантика образов в народном искусстве. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.

Завершение работы по теме. На уроке 5 пятиклассникам предлагается продолжить знакомство с извечным мотивом мирового искусства — «древом жизни». С ним ученики познакомились ещё в начальной школе. Но на этот раз их ждёт несколько иной ракурс темы и новый вид творческой деятельности.

Ведущая цель этого урока — помочь пятиклассникам понять смысл образа дерева в разных видах искусства как древнейшего символа жизни, плодородия, земного блага. Своё понимание этого образа учащимся предлагается выразить в творческой работе в технике скульптурного рельефа. **Восприятие** произведений изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства разных народов, воплощённого образа-символа «дерево жизни» в живописи, в рельефах русской и зарубежной архитектуры, в декоративном убранстве чугунных оград, в росписи шкатулки, в гобелене и др.

В качестве эмоционального зачина диалога можно использовать поэтические строки, в которых выражено издревле установившееся почтение и уважение людей к дереву. Таковы, например, строки стихотворения В. С. Рождественского:

*Вот старый дуб — листва из звонкой меди,
Могучий стан в извилинах коры —
Он весь гудит, рокочет о победе,
Как некогда на струнах гусяры.*

Действительно, вековые дубы пользовались особой любовью наших предков. К ним приходили лечиться, под их кроной происходили большие сходы, свадьбы, творили суд и правду. Почитались такие дубы-исполины за то, что на них, по поверьям, держатся вода, огонь и земля. А ещё за то, что они — эти старики — мудры и праведны, ведь повидали на своём веку немало.

Берёза — священное дерево в славянской мифологии — почиталась как символ девичьей молодости, а также как символ берегинь, русалок. На Руси существовал и особый праздник, в который берёза становилась именинницей (об этом речь пойдёт ниже).

Заметки искусствоведа: образ-символ в искусстве. Мифы народов мира свидетельствуют, что наиболее наглядный образ был найден в растительном мире, точнее, среди деревьев, особенно таких, чей срок жизни значительно превышал сроки человеческой жизни (дуб, явор, ива, лиственница, кедр и др.).

Носителем жизненной силы выступает и само дерево жизни, и его плоды (яблоко, гранат и другие символы жизни), и находящаяся под

деревом живая вода, и антропоморфные заместители древа жизни. Символ древа жизни достаточно распространён в устном народном творчестве, народном декоративно-прикладном искусстве разных народов. Он также один из любимых образов профессионального искусства. (Подробнее см.: Мифы народов мира: В 2 т. — М., 1989.)

Обращаясь к рассмотрению образа древа жизни, предлагаем пятиклассникам вспомнить сказки, в которых идея преодоления смерти, идея вечной жизни выступает со всей очевидностью. Пусть эти сказки станут исходным материалом при прочтении произведений изобразительного искусства, диалог о которых предстоит провести в классе.

Как и на предыдущих уроках, для диалога об искусстве предлагаются произведения разных видов народного и профессионального искусства. Направьте ход разговора так, чтобы пятиклассники смогли выявить разнообразные подходы художников и народных мастеров при создании образа плодоносного дерева. Обратите внимание учеников на то, что в современном художественном сознании почти не осталось магического представления о древе жизни как божественном существе, однако по-прежнему к плодovому дереву сохраняется трепетное и уважительное отношение. В художественном творчестве (независимо от вида изобразительного искусства) дерево предстаёт как красивый символ земного плодородия.

Для предстоящей самостоятельной деятельности пятиклассников важно особенно пристальное рассматривание скульптурных произведений. Предложите ученикам прочитать в учебнике краткие справочные сведения о скульптуре, а после небольшого исследования проведите экскурс в историю рельефных изображений.

Заметки искусствоведа: памятники рельефной скульптуры. Древнейшие рельефные изображения дошли до нас из Египта — одной из древнейших цивилизаций на Земле. Памятники египетских древностей, хранящиеся в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, охватывают практически весь период существования этой культуры — самые ранние относятся к V тыс. до н. э., самые поздние — к первым векам н. э.

Произведения искусства Древнего Египта, будь то гигантские архитектурные сооружения (пятиклассники знакомы с пирамидами — усыпальницами египетских фараонов. — *Т. Ш.*) или предметы художественного ремесла, все отличаются монументальностью. Композиции рельефов, покрывающие стены храмов, построены таким образом, что фигуры, интервалы между ними даны в строго пропорциональном соотношении. Взаимная уравновешенность всех элементов определяет целостность композиции, позволяет охватить её одним взглядом.

Египетские мастера часто использовали технику так называемого «утопленного» рельефа, когда линия контура лежит ниже фона пли-

ты. Поверхность фигур детально проработана: параллельными линиями обозначены складки одежды, мелкая плиссировка широких рукавов, пышные пряди париков.

Замечательными памятниками рельефной скульптуры являются барельефы парадных залов дворцов ассирийских правителей. В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге хранятся восемь гигантских барельефов, до пяти метров в высоту. На одной из этих древнейших плит вырезана фигура с орлиной головой. Перед ней ветки с цветами. На второй плите — крылатое коленапреклонённое божество в круглой тиаре с рогами. В первоначальном виде эта композиция была симметричной и представляла две фигуры на коленях перед стилизованным, украшенным лентами деревом, символом изобилия и плодородия. Поза, жесты фигур и изображённые предметы тесно связаны с животворящими силами природы, благожелательными и охраняющими действиями. А возраст этих плит почти три тысячи лет.

Переместимся во времени на две тысячи лет вперёд. Образцом высочайшего мастерства каменной рельефной резьбы для нас, современников, является резное убранство Дмитриевского собора во Владимире (XII в.). Его можно сравнить с тяжёлой узорчатой тканью, покрывшей всё тело этого здания. Не менее изящны резные элементы в архитектуре Рождественского собора в Суздале (порталы, колонны, капители — начало XIII в.).

А вот образ рельефа начала XVIII в. Фрагмент металлической ограды во Дворце Хет Ло (Нидерланды). Апельсиновое дерево — старинный символ королевской династии — выполнено в виде вертикально расположенного овала. На рельефных фрагментах — торжество природного изобилия.

Та же тема вечной жизни, вечной молодости явно просматривается в скульптурных фигурах, подчеркнутая рельефным декором, отражающим богатство и изобилие природы (Оформление банкетного зала советского посольства в Париже, 1970-е гг.). Авторы этого произведения И. Лаврова и И. Пчельников не случайно ввели в композицию с танцующей молодёжью образ дерева. Традиционный символ жизни здесь действительно уместен. (Подробнее см.: Юный художник. — 1984. — № 7. — С. 12.)

Знакомя пятиклассников с одной из разновидностей искусства рельефа, подчеркните своеобразие плакетного искусства. В учебнике (с. 29) представлен материал об этом виде рельефа. Учащиеся знакомятся с ним и учатся **рассказывать** об особенностях плакетного искусства. Обратите внимание учащихся на фриз в исполнении Е. Н. Коссе-Деньшиной, который может служить примером плакеток с изображениями мотива «древо жизни». Обсудите с пятиклассниками вопросы в учебнике (с. 30). Предложите им **привести** примеры изображения древа жизни в разных видах искусства, **назвать** главные средства выразительности рельефных композиций (пластика, высота рельефа, цвет, линия), **объяснить** значения слов *барельеф*, *горельеф*.

Переходя к организации самостоятельной **творческой работы** учащихся, ещё раз предложите им рассмотреть образы плодоносных деревьев в произведениях, представленных на страницах учебника, прочитайте рубрики «До начала творческой работы» и «Советы мастера». Обратите внимание пятиклассников на то, что образ дерева и плоды на нём могут быть сильно трансформированы в декоративные мотивы или приближаться по форме к природным.

Декоративную композицию такого рода интересней выполнять в маленьком коллективе (2—4 человека), для чего следует:

- выбрать достаточно большой формат (примерно в полватмана);
- листу бумаги или картона придать форму плакетки (квадрат, прямоугольник, многоугольник; скруглить уголки, покрыть его тонким слоем пластилина) и выполнить на нём рисунок дерева с плодами;
- по нанесённому рисунку приступить к исполнению рельефного изображения образа дерева;
- для завершения работы использовать рельефную окантовку.

Для выполнения плакетки отведён всего один урок, чего явно недостаточно, поэтому предложите детям завершить её в свободное время. В конце урока обсудите, что нового узнали. По окончании работы проведите выставку декоративного творчества и совместно обсудите получившиеся композиции.

ТЕМА 2. ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (УРОКИ 6—9)

Основная цель этого цикла уроков — формирование у школьников понимания связи искусства с окружающим миром, отношения человека к природе и отображение её в искусстве в пространстве культуры. Такой приём позволяет кратко познакомить пятиклассников с эволюцией пейзажного жанра, с характерными особенностями изображения природы различными художниками в разные исторические периоды и подвести пятиклассников к пониманию пейзажа как воссоздания национального образа родной земли.

6—7. КРАСОТА ОСЕННЕГО ПЕЙЗАЖА В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ

Основные содержательные линии. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. Великие мастера русского и европейского

искусства. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цветовые отношения. Колорит картины. Свет и цвет. Особенности художественного образа в пейзаже.

Начало работы по теме. Главная цель уроков 6—7 — продолжение начатого в начальной школе знакомства пятиклассников с произведениями русских пейзажистов XIX в. и воплощение художественного образа природы в русской живописи и графике.

Восприятие разнообразия красок осени в картинах выдающихся мастеров русской пейзажной живописи второй половины XIX в. (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, С. Ю. Жукковского, современного художника Д. А. Холина), в пейзажах, выполненных в технике монотипии (Е. С. Крутликера). Можно организовать вернисаж на тему «Красота русской земли в живописном пейзаже» с включением произведений художников, подобранных учащимися самостоятельно.

Заметки искусствоведа: история жанра. На основе художественной концепции мира, выработанной мастерами Возрождения, в XVII в. пейзаж формируется как самостоятельный жанр, в котором искусство непосредственно приблизилось к природе. Фламандские, голландские художники начали с любовью портретировать родную природу. Развитие пейзажа укрепляло позиции реализма в европейском изобразительном искусстве.

Значительной вехой на этом пути стала барбизонская пейзажная школа во Франции, когда группа художников, обосновавшись в сельской местности, открыла в природе самостоятельный великий мир красоты, противопоставив его суетности городской жизни. Это был новый уровень проникновения в природу, в которой живописцы открыли многие перемены и внутренние состояния. Дальнейшим крупным шагом в художественном освоении природы был пейзаж импрессионистов — К. Моне, К. Писсаро, А. Сислей, О. Ренуар и др., которые открыли новую живопись, основанную на впечатлениях художников от природы. Живопись импрессионистов можно назвать подлинным художественным исследованием предметного мира, где истинным «героем» пейзажа сделался свет.

Глава этого направления К. Моне говорил, что художники начали ловить свет и бросать его прямо на холст, чем достигалось ощущение самой вещественности мира и непосредственности бытия. К. Моне до двадцати раз писал один и тот же мотив, улавливая, как с течением времени предмет по-разному «купаются» в свете.

Особое и, можно сказать, выдающееся место в развитии национального пейзажа занял русский пейзаж, расцвет которого приходится на вторую половину XIX в.

Именно в этот период проявляется огромное внимание всех русских художников к этому жанру. На волне мощного идейного движения в России образовалась национальная пейзажная школа, у истоков

и во главе которой встал А. К. Саврасов — человек могучего таланта и любви к родине, по выражению И. Э. Грабаря, «зачинатель новой эры». (См. подробнее: *Виппер Р.* Введение в искусствоведение / Р. Виппер. — М., 2000.)

Диалоги об искусстве продуктивнее организовать в форме сопоставления впечатлений учащихся от наблюдения осенней природы и восприятия произведений художников, чьи пейзажи они помнят из начальной школы или знают по публикациям в журналах или музейным экспозициям. На уроке перед учащимися разворачивается панорама России, созданная благодаря усилиям отечественной школы пейзажистов не только XIX в., но и наших современников.

Рассматривая вместе с учащимися художественные образы природы в русской живописи, обратите их внимание на проявление в произведениях живописцев признаков поэтического, лирического настроения художников, которых по праву можно назвать мастерами национального пейзажа.

В ходе диалога об искусстве организуется разговор об одном из самых талантливых учеников А. К. Саврасова — И. И. Левитане, который воспринял от своего учителя реалистический метод художественного познания действительности, любовь к родной природе. Он создал многие картины, полные тонкого настроения и глубокого смысла. Это пейзажи лирические («Золотая осень», «Март», «Стога») и эпические («Владимирка», «У омута», «Над вечным покоем»).

А. П. Чехов, высоко ценивший поэтическое чувство художника и его талант, замечал, что пейзаж нельзя писать без пафоса и восторга. И. И. Левитан и был в действительности таким пейзажистом. Он показал то скромное и сокровенное, что таится в каждом русском пейзаже, — его душу и очарование.

В ходе диалога об искусстве пятиклассники учатся **выявлять** средства художественной выразительности в пейзажах художников, представленных в учебнике, **сравнивать** красоту русской природы, её поэтичность, выраженную в пейзажах и в стихотворениях, подобранных учителем или предложенных в методическом пособии, **рассказывать**, как по-разному изображали красоту родной земли художники и поэты, **раскрывать** сходство выразительных возможностей живописи и поэзии.

Особенно интересны для пятиклассников с этой точки зрения стихотворения Н. М. Рубцова. Одно из них поэт написал по впечатлению от картины И. И. Левитана. Важно, чтобы учащиеся не только прочитали его, но и попробовали сравнить, как поэт воспринимает красоту родной природы. Далее им предлагается соотнести описание пейзажа поэтом с настроением живописного пейзажа.

*Ночью я видел:
Ломались берёзы!
Видел: метались цветы!
Гром, рассылающий
Гибель и слёзы,
Всех настигал с высоты!
Как это странно
И всё-таки мудро:
Гром роковой перенесть,
Чтоб удивительно
Светлое утро
Встретить, как светлую весть!
Вспыхнул светящийся
Солнечный веер,
Дышат нектаром цветы,
Влагой рассеянной
Озеро веет,
Полное чистой воды!*

По-своему, широко и могуче осуществил разработку национального пейзажа «певец русского леса» И. И. Шишкин. О его творчестве И. Н. Крамской с полным основанием сказал, что это верстовой столб в развитии русского национального пейзажа. И. И. Шишкин явился, пожалуй, самым национальным живописцем природы не по одной лишь мощи, какую он выразил в своём творчестве, а по той чисто русской художественной программе, какую осуществлял сознательно, гордо, самобытно.

И. И. Шишкин утверждал, что пейзаж должен быть не только национальным, но даже местным, надеясь, что придёт время, когда вся русская природа, живая и одухотворённая, взглянет с холстов русских художников. Он воспел не лес вообще, а русский лес с его корабельными соснами и величавыми елями, величественный, былинный, бескрайний, лес с его дубами, озёрами и смолистым запахом, лес со мхами и седыми туманами. Таковы, например, его пейзажи «Дубы», «Утро в сосновом лесу» и торжественный аккорд всего творчества, лебединая песня художника — его знаменитая «Корабельная роща».

К произведениям, в которых тема Родины звучит в полный голос, можно по праву отнести картину И. И. Шишкина «Рожь», в которой художник изобразил бескрайние российские просторы, мощь родной страны, воплотившуюся в вековых соснах, высоту небесного пространства.

В ходе диалога об искусстве уместно побуждать учащихся **высказывать** свои впечатления от увиденных произведений, **обосновывать** свою точку зрения, **выявлять** средства художественной выразительности, которыми пользуются художники в передаче осеннего состояния (свет и цвет, сближенная колористическая гамма и контрастная, воздушная перспектива, композиционный центр). При необходимости пояснения терминов *коло-*

рит, контраст, перспектива, цвет можно предложить учащимся обратиться к словарю в конце учебника (с. 193, 194, 199, 202). Рассматривая с учащимися замечательные картины мастеров русской пейзажной живописи, предложите им **ответить** на вопросы: почему можно утверждать, что эти пейзажи раскрывают поэтическую красоту родной природы, философскую значимость национального образа России? Как незатейливые сюжеты картин русских художников, посвящённых красоте осеннего пейзажа, пробуждают чувства, созвучные времени года?

Обратим внимание учителя на то, что эстетическое восприятие произведений и изучение творческой манеры пейзажистов — это средства формирования у учащихся «глаза художника», способности уметь видеть прекрасное во всём, что нас окружает.

В ходе диалога об искусстве особое внимание следует обратить на пейзажи в технике монотипии. Это искусство в полной мере можно отнести и к живописи, поскольку оно может вбирать в себя весь цветовой спектр и отражать живописные характеристики произведения, и к графике, поскольку является в первую очередь графической техникой по исполнению.

Напомним, что монотипия относится к плоской печати. («Монос» по-гречески — «один», «typos» — «отпечаток».) Монотипия — такой вид эстампа, при котором получают лишь один оттиск. В действительности же можно сделать и второй, и даже третий оттиски, но они будут уже значительно слабее, бледнее. Монотипия — техника довольно простая, но эффектная и красивая. На жести или стекле пишут обычно масляной краской какой-либо мотив и затем отпечатывают, просто притирая бумагу ложкой. А если есть возможность, делают оттиск на станке.

Оттиск получается очень живописным. В монотипии отсутствуют резкие, типичные для графики линии, очертания форм, в ней всё мягко, расплывчато. Однако многое в монотипии зависит от случая, иногда под давлением краска может дать очень красивое пятно с эффектными оттенками.

Художественную деятельность пятиклассников помогает организовать рубрика учебника «**Творческое задание**».

Учащимся предлагается **выполнить** эскиз живописного фона для осеннего пейзажа в технике монотипии, который на следующем уроке будет использован в работе над осенним пейзажем. В зависимости от замысла работа учащихся может быть выполнена акварелью или гуашью. Творческую самостоятельную композицию учащиеся выполняют на основе эстетического восприятия произведений живописи. Помимо этого желательно обогатить эту работу впечатлениями от прослушанных стихотворений

или музыкальных фрагментов. Такая работа потребует предварительной организации со стороны учителя.

К уроку следует подготовить прямоугольники из стекла, керамики, оргстекла размером немного меньше альбомного листа. Для получения оттиска увлажнённую бумагу накладывают на цветовую композицию и протирают ложкой.

Учащимся нужно сообщить о том, что выполняемая ими работа будет продолжена на следующем уроке, но уже с использованием графических средств художественной выразительности.

Роль учителя в организации этой деятельности на уроке: создать благоприятные условия для активного проявления детьми своего отношения к образу и красоте пейзажа, а также помочь настроиться на создание своей творческой композиции.

Так, например, переводя внимание учащихся к иллюстрациям в учебнике, учитель предлагает им **сравнить** свой эскиз с ними, а затем просит **рассказать**, как скомпоновано изображение, какое настроение, состояние в нём проявилось.

Именно это представление о собственном изображении фона для пейзажа может стать основой **самостоятельной** работы над будущей композицией, подтолкнуть каждого автора к выбору мотивов, элементов композиции.

В качестве задания на дом можно предложить наблюдение осенней природы и выполнение набросков деревьев с натуры.

На уроке 7 продолжается работа над композицией.

Внимание пятиклассников сосредоточивается на композиции как главном средстве выразительности художественного произведения; линейной и воздушной перспективе; условности художественного языка графики и его роли в передаче состояния природы и пространства такими графическими средствами, как линия, штрих, силуэт, пятно.

Основная **цель** данного урока — решение сразу двух задач: с одной стороны, продолжить изображение природного мотива, начатое учащимися на уроке 6, что позволит им выполнить законченный живописный пейзаж, а с другой — **рассмотреть** и **применить** необходимые при выполнении пейзажа средства выразительности графики.

В ходе диалога об искусстве пятиклассники вновь обращаются к рассмотрению графических произведений. Учащимся предоставляется возможность **выявлять** богатство используемых художниками графических средств выразительности в создании художественного образа и изображении красоты русской природы, **сопоставлять** произведения графики, **высказывать** свои впечатления от их восприятия.

Изучение пейзажа даёт прекрасный материал для освоения основных правил перспективы. Прежде всего это

касается осознанного выбора учащимися уровня зрения и передачи своего замысла при изображении пейзажного мотива или композиции пейзажа.

Заметки искусствоведа: линия горизонта в пейзаже, её выразительные возможности в композиции. Известно, что форма и величина предметов зрительно изменяются в зависимости от того, на каком расстоянии мы их видим. Линию горизонта легко определить при изображении предметов с натуры, поскольку она зависит от положения глаз наблюдателя, когда он смотрит прямо перед собой.

Линия горизонта в пейзаже необходима в момент его построения, она помогает правильно разместить предметы в пространстве и на картинной плоскости, согласно законам перспективы.

Картинная плоскость — это воображаемая вертикальная плоскость между рисующим и предметом изображения. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз рисующего и возникает в месте пересечения мысленно поставленной перед глазами воображаемой горизонтальной плоскости с картинной плоскостью.

Линия горизонта — это первая линия, которую следует наносить на бумагу или холст. Она служит ориентиром в процессе всей работы над пейзажем. Её положение во многом определяется замыслом художника.

Существенное значение при работе над композицией пейзажа имеет и выбор точки зрения с высоким или низким горизонтом. Если, например, художник, изображая пейзаж, изберёт точку зрения с низким горизонтом, он сможет показать в пейзаже лишь передний план. Чтобы передать широкую и глубокую перспективу пейзажа, надо взять точку зрения с высоким горизонтом. (См. подробнее: Русский пейзаж. — М., 1965. — С. 8; а также: Шорохов Е. Композиция / Е. Шорохов. — М., 1970; Богемская К. Г. Пейзаж: Страницы истории / К. Г. Богемская. — М., 1992.)

Для того чтобы настроить пятиклассников на самостоятельную творческую работу по выполнению графики пейзажа, вновь обратимся к графическому наследию И. И. Шишкина. В полной мере подтвердились слова В. В. Стасова: «Шишкин — художник народный». Даже предложение учителя назвать известные пятиклассникам картины И. И. Шишкина у большинства учащихся не вызовет затруднений, ведь ещё в начальной школе они знакомились с его рисунками, гравюрами, литографиями.

Заметки искусствоведа: «музыка карандаша». И. И. Шишкин обращается к рисунку чаще, чем другие пейзажисты его эпохи, его графические работы отличаются меткостью наблюдения (если это этюды с натуры) или зрелостью образного выражения замысла (когда это станковые произведения). В рисунках-набросках и рисунках-композициях проявилось с полной наглядностью мастерство Шишкина. Он умел и любил рисовать: едва ли не единственный среди сотоварищей-пейзажистов, он чувствовал «музыку карандаша» (по его же выражению) — художественную прелесть специфических средств реалистической графики.

Рисунки И. И. Шишкина — это рисунки мастера, виртуозно владеющего карандашом, где лёгкими прикосновениями передаётся ощущение тёплого летнего дня, а серебристая тональность и легко стелющиеся линии говорят о покое и тишине. Иногда, наоборот, короткие линии проведены сильно и резко, но этим не исчерпывается их художественная выразительность: кажется, здесь каждый штрих, каждая определяемая им форма входят в такое согласие с другими, что образуют единое ритмическое целое. (См. подробнее: И. И. Шишкин: Альбом / авт.-сост. И. Н. Шувалова. — Л., 1990; а также: Рисунки И. И. Шишкина. — М., 1960; И. И. Шишкин: Переписка. Дневник. Современники о художнике. — Л., 1978.)

В процессе эстетического восприятия пейзажей художников и **обмена** своими **впечатлениями** нацеливаем пятиклассников на постижение основных средств выразительности не только живописи, но и графики: линии, штриха, пятна, силуэта, ритма.

Рубрика учебника «**Творческое задание**» предполагает самостоятельную работу пятиклассников над зарисовкой с натуры и по памяти уголков родной природы.

Предварительные наброски с натуры облегчат выбор природного мотива, помогут изобразить его при различном освещении, в разных состояниях. Некоторую сложность для учеников 5 класса может представлять выбор точки зрения, от которого зависит проведение линии горизонта и композиция графического пейзажа, и выбор ими средств графической выразительности. В такой работе важно настроить учащихся внимательно **всматриваться** в имеющийся у них фон — монотипию, **мобилизовать** своё воображение, **рассмотреть** в случайных очертаниях, подтёках, пятнах изображения, близко или отдалённо напоминающие природные мотивы (дороги, берега и русла водоёмов, поле или море, растения (кусты, деревья травы), архитектурные постройки и т. д.).

Здесь следует напомнить учащимся, что при работе над пейзажем разными штрихами и разным соотношением чёрного и белого нужно стремиться изобразить разные состояния природы. Так, например, белым штрихом на чёрном легко передать яркую молнию, блеск воды, мелькание освещённых листьев. Лёгкими белыми штрихами можно передать туман, идущий от реки, и воздух, заслоняющий от нас далёкие предметы. Чёрным пятном и штрихом можно передать и мрачную тучу, и тёмную зелень дуба. Таким образом, пятиклассники начинают понимать, что чёрное и белое всё время изображается по-разному: то тяжёлым и грузным, то лёгким и воздушным.

Как и на уроке 6, восприятие живописных и графических произведений с опорой на музыкальное и поэтическое творчество (с подачи учителя) даст возможность учащимся полнее прочувствовать выразительные возможности языка разных видов искусства в передаче лирического образа

природы. Было бы уместным в этом плане прослушивание фрагментов музыкальных произведений П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, Г. В. Свиридова.

В этом случае учитель объяснит ученикам, что мелодии обычно вызывают у слушателя определённые мысли и чувства, воспоминания, рождают смутные или достаточно ясные картины когда-то увиденного. И эту картину, возникшую в воображении, стоит попробовать нарисовать. Не случайно довольно часто художники создают свои произведения, слушая музыку. В терминах, которые употребляют музыканты и художники, много общего. И те и другие говорят о тональности, о колорите, о красочности музыкальных и живописных полотен.

При организации творческой работы учащихся учитель обращает их внимание на следующие моменты:

- предварительное исполнение эскиза задуманной композиции пейзажа улучшит его решение;

- при рисовании выбранного мотива важно выделить в пейзаже композиционный центр, определить место земной поверхности и небесного пространства, проработать ближний, передний план, облегчить задний;

- в работе желательно использовать наброски деревьев, выполненные дома;

- в композиции лучше пробовать применить те средства графической выразительности, которые наиболее полно передадут замысел и настроение автора.

По окончании урока подводятся итоги, учащиеся кратко рассказывают о том, **что нового** они узнали.

СТРАНИЦА ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ. ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЖАНРА ПЕЙЗАЖА. ОБРАЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

Эта рубрика предназначена для тех, кто проявляет интерес к истории искусства пейзажа, к тому, как формировался художественный опыт в передаче пространственных далей и глубины, как в изобразительном искусстве утвердилось такое средство выразительности, как перспектива.

На примерах произведений зарубежных художников, начиная с эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи), художников Западной Европы XVIII—XIX вв. (Ж. Б. К. Коро, К. О. Моне, В. Ван Гог), финского художника Я. Ээро учащиеся прослеживают динамику развития пейзажного искусства: как постепенно от дословного топографического прочтения и изображения местности пейзаж развивается в сторону усиления убедительности и одухотворённости. Пятиклассникам предоставляется возможность сопоставить произведения пейзажной живописи, выявить специфику

использования пленэрных средств живописи разных художников в передаче световоздушной перспективы, назвать художественные, эмоциональные особенности.

Учащимся можно предложить **выполнить** самостоятельное задание по поиску и сбору расширенной информации по искусству пейзажной живописи с использованием поисковых систем Интернета и обработку информации в форме презентации (на примере отдельных художников).

8—9. «ОСЕННИХ ДНЕЙ ОЧАРОВАНИЕ» В КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Язык пластических искусств и художественный образ. Художественные материалы и художественные техники. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. Изобразительные виды искусства.

Завершение работы по теме. На этих уроках учащиеся знакомятся с графическим искусством на примере произведений книжной графики. К материалам предыдущего урока, уточняя их, подключаются новые сведения о гравюре.

Восприятие искусства оформления книги — книжной графики. И. Я. Билибин, В. А. Фаворский, Н. Е. Чарушин, И. И. Бруни, А. Н. Аземша, Т. А. Маврина — выдающиеся мастера отечественной книжной графики.

В начале урока учащиеся **узнают** об истоках книгопечатания, которые связаны с именем первопечатника И. Фёдорова, о книжной графике, которая представляет собой особый вид гравюры. В ходе **диалога об искусстве** выявляется синтетическая сущность книжной графики (искусство шрифта, полиграфическое искусство), тесно связанной с текстом литературного произведения. При совместном обсуждении учащиеся **рассматривают** и **называют** компоненты книги — обложку, суперобложку, форзац, фронтиспис, титул и т. д. **Сопоставляют** шрифты (рисованные и наборные), буквицы, композиционное построение и оформление текста (поля, рамочки, заставки, концовки), **находят** соответствие выразительности их начертаний содержанию книги. **Рассматривают** иллюстрации и **рассказывают** о том, что им известно о техниках их выполнения, **находят** взаимосвязь разных элементов в оформлении книги и обосновывают её.

Заметки искусствоведа: рождение книги. Гравюра как вид искусства появилось на свет сравнительно недавно, значительно позже, чем рисунок и живопись. Родственными узами она связана с возникшим почти одновременно, в середине XV столетия, величайшим изобретени-

ем — книгопечатанием. Гравюра, как и печатная книга, родилась из-за потребности человеческого общества в многократном воспроизведении — тиражировании — изображения и текста.

В Средние века книга переписывалась вручную. Большое внимание уделялось художественному оформлению рукописных книг, они отличались не только выделкой бумаги, красивым почерком, но и специальными украшениями.

Уже тогда в начале рукописи или главы, а иногда и абзаца перед текстом делались заставки — декоративные или сюжетные изображения, которые занимали всю ширину листа, а по высоте — до трети. В конце книги или её глав и разделов имелись концовки, подобные заставкам, но меньших размеров. Разрисовывались и увеличивались первые заглавные буквы, начинающие текст книги. Украшением многих рукописей служили миниатюры, раскрашенные от руки иллюстрации в тексте. Как всякое уникальное творение, такая книга стоила очень дорого.

Книгопечатание совершило революцию в распространении человеческого слова: тираж мог одновременно удовлетворить интересы достаточно широкого круга людей. Гравюра сделала доступной для них книжную иллюстрацию. (Подробнее см.: Герчук Ю. Я. Искусство графики / Ю. Я. Герчук. — М., 1998.)

В процессе диалога об искусстве учащиеся узнают, что гравюры имели и самостоятельный характер, так как их с XVII в. стали выпускать в свет отдельными листами-эстампами. Обратим внимание детей на то, что особенно распространённым явлением в гравировании стало репродуцирование картин известных художников.

Напомним учащимся, что известные в народе «потешные картинки» под названием «лубок» (с ними учащиеся знакомились в 4 классе) — тоже гравюра на дереве в один цвет, выполненная, как правило, художником из народа.

Заметки искусствоведа: русский лубок. Лубок раскрашивался от руки акварельными красками. Это искусство сначала возникло в Китае, получив широкое распространение во многих странах. В России оно возникло в середине XV в. и оказало влияние на последующее развитие гравюры. Большинство исследователей-искусствоведов считают, что термин «лубок» происходит от лубяного короба, в котором продавцы носили для продажи эти гравюры.

Сначала лубки изготовляли только в Москве, а затем они получили более широкое распространение, когда возникло несколько школ: киевская, новгородская и др. В середине XVI в. лубок широко распространился и в Западной Европе.

Едва возникнув, русская гравюра начинает быстро развиваться. 40-е гг. XIX в. стали временем её подлинного расцвета. В русской книге прочно утверждается ксилография, где раньше почти безраздельно господствовала глубокая гравюра на меди.

(Подробнее см.: Русский лубок. Русские народные картинки XVII—XVIII вв. / сост. Ю. Овсянников. — М., 1967.)

Задачи активизации художественного восприятия и формирования эмоционального отношения пятиклассников к произведениям искусства на этом уроке решаются не только в процессе анализа пейзажей, но и при их знакомстве с жизнью художника, которая так или иначе оказала влияние на его творчество.

Произведения графики, включённые в учебник, позволяют детям составить представление о гравюре в книгопечатании и о творчестве разных художников, среди которых, скорее всего, им известно имя И. Я. Билибина. Книжки, оформленные художником, очень любят и хорошо помнят с детства многие поколения людей. Однако восприятие творчества И. Я. Билибина предполагает новый уровень осмысления учащимися содержания работы этого выдающегося художника книги, где на первый план выходят следующие задачи:

- знакомство с истоками творчества И. Я. Билибина, в основе которого лежит народное искусство;
- выявление особенностей билибинского графического стиля;
- демонстрация на примере книг, оформленных И. Я. Билибиным, основных элементов книжной графики и иллюстрации.

Заметки искусствоведа: оживший мир старины. Иван Яковлевич Билибин создал в книге полный чудес, нарядный, яркий, цветной мир, в котором ожила русская старина. Он придумал и разработал свою особую графическую манеру, свой стиль для воплощения этого сказочного мира.

Уже в самых ранних работах стала проявляться присущая ему своеобразная графическая манера, которая складывалась на основе последовательного и разностороннего изучения народного искусства.

Иллюстрации Билибина к русским народным сказкам надолго определили круг тем и особенности его изобразительного языка. Уже в первых «Сказках» Билибин выступает как профессионал, ищет свою систему изобразительных средств, определяет своё понимание графики в книге.

На творчество Билибина огромное влияние оказал Север России, куда художник был командирован этнографическим отделом Русского музея в 1902—1904 гг. Поездки на Север России необычайно обогатили творческое воображение художника. В своих статьях, посвящённых народному творчеству русского Севера, художник ратует за бережное отношение к памятникам старой русской культуры, восхищается великолепием русского деревянного зодчества, радуется искусству русских народных мастеров.

Характерный образец билибинского стиля периода расцвета его плоскостной линейной графики — титульный лист к статье А. Успенского «Древнерусская живопись», помещённой в журнале «Золотое руно» за 1906 г. Цельность композиции, черты монументальности при постоянном интересе к точно найденным деталям — вот что стало определяющим

для книжного искусства Билибина той поры. Впоследствии он много сделал как художник театра, но книжная графика оставалась основной областью приложения его творческих сил. (Подробнее см.: Голынец Г. В. Билибин / Г. В. Голынец, С. В. Голынец. — М., 1966. — С. 28; а также: Семёнов О. И. Я. Билибин / О. Семёнов. — М., 1976; Голынец Г. В. Иван Билибин / Г. В. Голынец. — Л., 1988; Иван Яковлевич Билибин, 1876—1942: Альбом / авт.-сост. Т. Ф. Верижникова. — СПб., 2002.)

Знакомство с основными элементами графического оформления книги позволяет учителю представить их в исполнении разных художников. Наиболее эффективным методическим приёмом на уроке станет сравнение оформления одной и той же сказки или стихов разными художниками. Например, иллюстрации к известным сказкам А. С. Пушкина («Сказке о царе Салтане» и «Сказке о золотом петушке») выполняли И. Я. Билибин и В. Н. Конашевич.

Рубрика учебника «Творческое задание» предлагает учащимся творческую работу на выполнение разворота страниц с текстом русской народной сказки или стихотворения любимого поэта. Среди поэтических произведений лучше выбрать стихотворения А. А. Фета, которые наиболее ярко передают лирическое восприятие природы известным русским поэтом. На уроке 8 учащиеся должны выполнить макет будущего разворота. Советы мастера помогут им выбрать композицию — расположить текст, заставки, концовки.

При выполнении задания следует обратить внимание пятиклассников на такие технические моменты:

- тонирование выполняется акварелью и кистью или кусочком поролона;
- работа над разворотом ведётся на правой стороне листа, на которой тонкой карандашной линией следует найти композицию страницы, наметить место для спуска и текста. Левая сторона разворота останется свободной;
- на странице намечается место для заставки, инициала и концовки;
- шрифт, заставки и концовки выполняются в одном стиле, только чёрным цветом или с введением ещё одного-двух цветов;

На уроке 9 пятиклассники коллективно (по группам) завершают работу по оформлению книги стихов об осени. Осуществляется работа в группах по выполнению обложки, форзаца, титульного листа, komponуются иллюстрации в единую книгу. В процессе работы учащиеся **советуются** друг с другом, **обсуждают** используемые приёмы исполнения, **высказывают** свои суждения по наиболее интересным вариантам композиционного, колористического решения, **обосновывают** подбор шрифтов. Шрифтовые работы мож-

но предложить выполнить с использованием компьютерной техники. При этом напомните учащимся, что элементы оформления должны находиться в масштабном и художественном соответствии между собой, не нарушать стилевое единство.

В конце урока при совместном обсуждении даётся оценка работ пятиклассников, подводятся итоги о том, что нового узнали на уроке.

II ЧЕТВЕРТЬ

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве (8 ч)

ТЕМА 3. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ (УРОКИ 10—11)

Цикл из двух уроков в начале II четверти посвящён бытовому жанру в изобразительном искусстве.

К характеристике бытового жанра учащиеся подходят постепенно, рассматривая произведения изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, в которых нашли отражение осенние праздники и ярмарки, красота окружающего мира и образ земли-кормилицы. Накапливая собственные представления об изображении бытовых сцен, пятиклассники при подведении итогов уроков будут способны самостоятельно охарактеризовать один из самых распространённых жанров изобразительного искусства. В нём широко отображены мотивы народного праздника, жизнь с продолжением её традиций в современном мире.

10. ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА. ПРАЗДНИК УРОЖАЯ КАК ЗАВЕРШЕНИЕ ТРУДОВОГО И ПРИРОДНОГО ЦИКЛА

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Композиция. Пропорции. Бытовой жанр. Сюжет и содержание в произведении искусства.

Начало работы по теме. Главная цель урока 10 — продолжить знакомство учащихся с бытовым жанром в изобразительном искусстве, объединяющим картины на темы

и сюжеты из повседневной, обычной, частной и общественной жизни человека, на примере темы «Праздник урожая как завершение трудового и природного цикла».

При подготовке к уроку предложите учащимся посетить осенние ярмарки вместе с родителями, принять участие в празднике урожая своего города или села, сделать зарисовки или фотографии наиболее красиво оформленных павильонов с дарами природы, интересных выступлений народных коллективов, принявших участие в нём.

Восприятие произведений отечественных живописцев и зарубежных живописцев XIX—XX вв., запечатлевших в своих работах осенние сельские праздники, посвящённые уборке урожая, ярмарке, даёт возможность познакомить школьников со средствами художественной выразительности в произведениях бытового жанра, подготовить их к творческой работе.

В начале урока обобщаем знания детей об отражении природных мотивов в произведениях декоративно-прикладного и народного искусства, подводим их к пониманию того, что жизненный уклад земледельца изначально определялся в первую очередь сменой времён года, поворотными сроками солнечного календаря. Напоминаем, что полная зависимость земледельца от природы заставляла его тщательно изучать окружающий мир, примечать мельчайшие подробности явлений природы, улавливать закономерности и связи одних явлений с другими.

Крестьянин видел, что приход весны связан с прилётом птиц, поэтому, желая своевременного начала весны, обращался к жаворонкам, ласточкам, куликам с просьбой поскорее вернуться в родные края, выпекал из теста фигурки птиц, подражал птичьему щебетанию и т. д. То, что позднее стало восприниматься как поэтическое сравнение, метафора, когда-то было реальной верой, отражало понимание природы: жаворонок, по мнению земледельца, действительно нёс весну на своих крыльях.

Приметы — поведение птиц, зверей, насекомых, природные явления — служили для русского крестьянина своеобразным и бесспорным определителем программы его дел и забот в ближайшее и отдалённое время. Учитывая их, он строил свои планы, лелеял надежды.

Календарь русского крестьянина (месяцеслов) — это своеобразный дневник и энциклопедия крестьянского быта с его буднями и праздниками, в которых веселье никогда не понималось как безделье. Праздник всегда выполнял важные общественные функции, имел глубокий общественный смысл, в нём человек наиболее остро ощущал себя личностью и членом коллектива, внутри праздника осуществлялся контакт и свободное общение. Земледель-

ческий праздник давал ощущение полного слияния с природой и вместе с тем утверждал власть человека над ней.

Диалог об искусстве поможет пятиклассникам заглянуть в историю бытового жанра и его тематику, сравнить работы мастеров прошлого и настоящего, посвящённые единению природы и человека, народным праздникам в искусстве и в современной жизни. В ходе диалога дети учатся различать средства художественной выразительности в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства и в произведениях живописцев и графиков.

Заметки искусствоведа: родоначальник бытового жанра в русской живописи. Алексей Гаврилович Венецианов (1780—1847) положил начало целому направлению в живописи, яркими представителями которого стали И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, В. М. Васнецов.

В начале 1819 г. А. Г. Венецианов уехал в небольшое имение Сафонково Тверской губернии. В сорок лет он словно заново начинает работать в живописи. Центральным произведением в творчестве художника явилась картина «Гумно» (1821, ГРМ), которая открывала целую серию произведений на крестьянскую тему. Русские крестьяне в изображении Венецианова — это люди, преисполненные душевной красоты и благородства, моральной чистоты и внутренней цельности. В стремлении к поэтизации русского человека, к утверждению его высокого достоинства художник несколько идеализировал труд и быт крестьян, не показывая подлинных тягот крепостного труда. Но самый факт обращения к такой «низменной», с точки зрения официальной эстетики, теме крестьянской жизни заслуживает особого внимания.

Подлинный расцвет творческого дарования А. Г. Венецианова приходится на 20—30-е гг. XIX в. Именно в этот период появились такие его шедевры, как «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе — 1830-е, ГТГ). В картине «На пашне. Весна» тема труда переплетается с темой материнства, с темой красоты родной природы. Лучшее и наиболее совершенное в художественном отношении жанровое полотно художника — «На жатве. Лето» — отличается лирико-эпическим восприятием окружающей действительности. Если в первой картине Венецианов изобразил весенний пейзаж с широкими просторами полей, первыми побегами листвы, лёгкими облаками на синем небе, то во второй дал почувствовать разгар русского лета, «пору деревенской страды» со сверкающими золотистыми нивами, знойным небом. Оба полотна написаны светлыми, яркими красками. (См. подробнее: А. Г. Венецианов: Альбом. — М., 2002.)

Обращаем внимание детей на то, что пейзаж в картинах А. Г. Венецианова уже не просто является фоном, а играет активную роль в передаче настроения, в решении образа.

Тему сохранения и развития традиций осенних праздников и ярмарок в культуре народов России рассматрива-

ем на примере работ Б. М. Кустодиева (1878—1927), которому удалось создать собственный художественный мир, свою «кустодиевскую» Русь. Это мир, где природа и люди живут по своим законам, подчиняются особенной логике, рождённой фантазией живописца и пронизанной его мечтой о прекрасном. Б. М. Кустодиев вошёл в историю отечественного искусства как художник праздника. Крещение, Вербное воскресенье, Пасха, Троица, Масленица — эти народные праздники запечатлены на полотнах мастера. Его картины имели большой успех на выставках как в России, так и за рубежом.

В 1896 г. Б. М. Кустодиев едет в Петербург и поступает в Академию художеств. Спустя два года исполнилось его желание — он стал заниматься у И. Е. Репина. В его мастерской Б. М. Кустодиев много пишет с натуры, стремится овладеть мастерством передачи красочного многообразия мира. «На Кустодиева, — писал Репин, — я возлагаю большие надежды. Он художник даровитый, любящий искусство, вдумчивый, серьёзный; внимательно изучающий природу...»

Заметки искусствоведа: деревенские праздники Б. М. Кустодиева. Закончив учебный курс с золотой медалью, художник получает право на годовую пенсионерскую поездку за границу и по России. Во время своей поездки он побывал в Париже, Германии, Италии, Испании, изучал и копировал работы старых мастеров. Среди ценнейших духовных приобретений Б. М. Кустодиева, сделанных в это время, — осознание высокого этического долга как мастера национального: по его убеждению, большую живопись порождают только люди, солнце и краски Родины. Не использовав и половины пенсионерского срока, художник возвращается в Россию и сразу едет в провинцию. Там, в Костромской губернии, он проводит несколько месяцев в напряжённом труде. Его творческой программой становится создание картин национальных по духу и стилю, отражающих строй мышления и представления народа о красоте.

Деревенская тема для художника равнозначна «русской теме». Но ищет он прекрасное в том, что любит сам крестьянин. Б. М. Кустодиев изучает фольклор, обряды, пляски, гадания, записывает в альбом костромские песни и частушки. Это заставляет его по-иному смотреть на росписи древних церквей и старинные иконы — он видит здесь отсвет вековых народных вкусов и традиций. Художник становится подлинным знатоком глиняных и деревянных игрушек, вышивок, народных костюмов. Он видит: почва народного творчества — любовь к земле и всему живому. И мысль о том, что, в представлении народа, искусство неотрывно от праздника, а праздник — от восхищения многоцветностью жизни, ведёт к созданию ярких и бодрых картин о русской деревне.

Кустодиев не сразу находит мотив, ставший потом любимым, — деревенский праздник. В 1906—1907 гг. он написал небольшие картины

«Ярмарка» и «Праздник в деревне». Выполненная в качестве «картины для печати», «Ярмарка» запечатлела образ торговой площади большого села в праздничный Троицын день. На картине на популярнейший в лубочном искусстве сюжет «Праздник в деревне» представлены девушки в пёстрых платьях и парни в чёрных пиджаках, которые по-городскому прямо на улице ведут осенний хоровод. Как бы на время ограничившись этими сюжетами, мастер настойчиво варьирует их композиции. Мотив ярмарки разрабатывается и в картинах 1908 и 1910 гг. «Праздник в деревне» имеет варианты 1907, 1908, 1910 гг.

А в картине «Ярмарка» (ГТГ), написанной Кустодиевым в 1906 г., яркая, пёстрая толпа движется вдоль торгового ряда. В обыденности сюжета, в кажущейся случайности изображаемого глубокая продуманность, композиционная чёткость. Картина солнечная, светлая, сочетания ярких красок придают композиции декоративность, сближая её с лубком. И хотя фигуры в ней ещё статичны, а цвет несколько условен, чистые краски розовых, голубых, кумачовых юбок и платков крестьянок, пёстрые товары в ларьках создают настроение праздничности.

Итоговый для этого периода «Деревенский праздник» (1910) словно букет красок осенней деревни. На улочку, уставленную избами, высыпали все, от мала до велика, — в праздник не сидится дома. Кустодиев здесь выступает как занятый рассказчик о жизни этого крошечного мирка. Яркая декоративная живопись, растянутая композиция с соотношением 1 : 3, встречающаяся разве только в древнерусской фреске, подготовлены предыдущими вариантами. Художник упреждает воздушную перспективу, свободно распоряжается пропорциями деревьев и домов, пространство вдали замкнуто холмами, так что основное действие разворачивается как бы на неглубокой сценической площадке. Всё это, включая и открытый, чистый цвет, светотень, не более чем компоненты целостной структуры картины. Здесь, как и в «Ярмарке» (1910), Кустодиев, почувствовав себя раскованным, свободным от академической рецептуры и штампов, от постоянной заботы о передаче натуры, впервые осмелился пойти навстречу игре открытого цвета, ослепительному красочному ликованию. Ведь и в «Ярмарках» тесно от весёлой толчеи и переклички людей и красок. Пространство картины мыслится как микромир, хотя и отражающий действительность, но живущий по закономерностям, установленным для него самим художником.

Истоки «кустодиевской» праздничности уходят в глубины народных представлений о мироздании, добре и зле, жизни и смерти, о месте человека в природе. Его картины — вдохновенная поэма о прекрасных традициях народа, сохранённых до наших дней. И. Е. Репин назвал Б. М. Кустодиева «богатырём русской живописи». «Большой русский художник — и с русской душой», — сказал о нём другой известный живописец — М. В. Нестеров. Б. М. Кустодиев — художник разностороннего таланта, великолепный живописец, вошедший в русское искусство как автор значительных произведений бытового жанра, оригинальных пейзажей и глубоких по содержанию портретов. (См. подробнее: *Лебедевский М. Русские типы // Юный художник. — 2011. — № 12. — С. 11—13.*)

Творчество самобытного русского художника Е. В. Честнякова по-настоящему глубоко и последовательно стало изучаться и оцениваться лишь с конца 70-х гг. XX в.

Из записок искусствоведа: деревенский художник Ефим. Случайно, когда сотрудники костромского музея заехали в красивую деревню Шаблово, что расположена в Кологривском районе Костромской области, местные жители рассказали о своём деревенском художнике (его они называли просто по имени — Ефимом). После него «осталось много разных картин и всяких лепных игрушек, которые он сам ладил из глины».

Ефим Васильевич Честняков родился в 1874 г., через десять лет после отмены крепостного права. В воспоминаниях он много пишет о своих детских годах. Это давнее прошлое осталось в памяти на всю жизнь и пропитало всё его творчество. Везде, где бы ни учился, он очень много рисовал, писал акварелью и маслом. По окончании учительской семинарии работал учителем в Костроме, Кинешемском уезде, где близко соприкоснулся с театральным искусством.

В 1899 г. приехал в Санкт-Петербург, где получил разрешение заниматься в скульптурном музее Академии художеств. Затем с надеждой подготовиться к поступлению в Академию художеств учился в мастерской живописи и рисования княгини М. К. Тенишевой у И. Е. Репина, который высоко ценил талант Честнякова. Из-за материальных затруднений семьи Ефим был вынужден вернуться на родину, мечтая своим искусством изменить жизнь односельчан к лучшему. В родной деревне он, как и все, с ранней весны до поздней осени пашет, сеет, убирает и обрабатывает урожай, ходит с отцом на лесоповал. И только зимой художник возвращается к своему творчеству. Здесь он мастерит музыкальные инструменты и обучает игре на них ребятишек, сочиняет сказки и сценки, устраивает весёлые игры, похожие на театрализованные представления; вечерами учит ребятишек чтению, письму, рисованию. До конца дней своих Ефим Честняков будет отдавать им тепло своей талантливой души, своё искусство. (См. подробнее: *Игнатъев В.* Ефим Васильевич Честняков / В. Игнатъев. — Кострома, 1995. — С. 126.)

В ходе диалога об искусстве помогите детям понять романтический дух и чувство сердечной теплоты, которыми проникнуты все творения замечательного костромского художника. Предложите пятиклассникам расспросить родных и знакомых о молодёжных праздниках прежних лет. В беседу о традиционных праздниках россиян на уроке постарайтесь включить материалы из воспоминаний и заметок этнографов, писателей.

Сравнивая работы разных художников, уточняем, что при всём своеобразии каждой из них их объединяет общее представление о народной красоте, одухотворённой и благородной, о прекрасном в искусстве. Отвечая на вопросы (У., с. 58), пятиклассники определяют средства ху-

дожественной выразительности в произведениях бытового жанра в передаче праздничного настроения природы и человека, единения людей с природой и друг с другом (композиция картины, выделение в ней главного, взаимосвязь персонажей, колорит).

На этом уроке тема традиционных праздников рассматривается на примере городской или сельской среды, при этом учащимся даётся установка на выявление сходства и различий в традициях проведения общих праздников в городах и сёлах. Многие городские праздники действительно схожи с сельскими. Среди них как общегосударственные, так и православные и многие народные праздники и обычаи (Рождество, Новый год, Масленица, осенние и весенние ярмарки, День города или села). Такие праздники являются обычной формой общественного сближения людей.

Своеобразие старинных городских увеселений нашло отражение в русской художественной и исторической литературе, а не только в произведениях художников. Приведённые в этих изданиях материалы можно использовать для подготовки к уроку по своему усмотрению: ввести в качестве дополнений в диалог об искусстве или предложить детям для самостоятельной работы при иллюстрировании фрагмента для поиска типажа. (См. подробнее: Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым: сборник / вступ. ст., подгот. текста В. Аникина. — М., 1989. — С. 336—342; Стрижёв А. Н. Хроника одной души. Проза. Народный календарь / А. Н. Стрижёв. — М., 1991. — С. 63—64; Домашняя жизнь и нравы великорусского народа / сост., предисл., прим. С. Л. Николаева. — М., 1993.)

В заключение диалога об искусстве предложите пятиклассникам вспомнить, как отмечают народные праздники в настоящее время. Это позволит обратиться к их собственным наблюдениям и впечатлениям от праздников урожая в своём городе (селе). **Работа по художественно-дидактическим таблицам.** Композиционные схемы многофигурных композиций (У., с. 59) дают возможность школьникам определить свой сюжет и его композицию для многосюжетной картины на основе предложенных в учебнике вариантов творческой работы.

Рубрика учебника «Творческое задание» помогает подключить пятиклассников к самостоятельной работе. Предложите им выполнить зарисовку человека в движении с натуры, по памяти или по описанию для многофигурной композиции, посвящённой празднику урожая. Перед выполнением самостоятельной работы обратите внимание пятиклассников на пропорции фигуры человека и советы мастера в учебнике, настройте их на выбор сюжета для многофигурной композиции на следующем уроке.

СТРАНИЦА ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ. ИЗ ИСТОРИИ БЫТОВОГО ЖАНРА. СЦЕНЫ СЕЛЬСКОЙ И ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ В ЖИВОПИСИ

Задание творческого и поискового характера по поиску и сбору информации из истории бытового жанра можно предложить после 10-го урока или в заключение темы. Это задание рассчитано на тех детей, которые заинтересовались темой и смогут на следующем уроке рассказать о своём исследовании, подготовив небольшую презентацию о творчестве или по картине одного из художников бытового жанра, используя ресурсы Интернета.

Рекомендуя пятиклассникам познакомиться дополнительно с произведениями бытового жанра художников, обратите их внимание на то, как с развитием жанровой живописи Западной Европы и России менялись средства изображения, цели и задачи отражения бытовых сцен реальной жизни в творчестве зарубежных и русских художников.

11. ЯРМАРКА КАК ПЕРИОДИЧЕСКИ УСТРАИВАЕМЫЙ ТОРГ И ОБМЕН КУЛЬТУРНО-ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ И ФОРМА ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Основные содержательные линии. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Великие мастера русского и европейского искусства. Народные праздники, обряды в искусстве и современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и искусстве. Композиция. Раскрытие в композиции сущности произведения. Пропорции. Цвет. Сюжет и содержание в произведении искусства. Бытовой жанр.

Завершение работы по теме. Урок 11 заканчивает цикл о традиционных праздниках в разных видах искусства и подводит учащихся к самостоятельному выводу об особенностях бытового жанра в западноевропейском и русском искусстве. На этом уроке обсуждаются вопросы использования композиционных и живописных средств выразительности в многофигурной композиции.

Цель урока — выявление влияния композиционных и живописных средств (сюжет, смысловой центр, ритм, контраст, пятно, цвет, колорит) на передачу замысла произведения и их роли в передаче праздничного настроения и создании художественного образа.

Восприятие произведений живописи и графики, созданных в разное время и запечатлевших характерные признаки исторического времени, в картине в учебнике даёт возможность сравнить художественную манеру разных авторов картин. Однако есть во всех работах художников общее. Они раскрывают бесконечность жизненного и культурного процесса и отражают лучшие традиции народа. Обращаясь к праздничной тематике в сельской и городской культуре, вспоминая о традициях народных праздников в современном мире, отображённых в произведениях искусства, пятиклассники продолжают знакомство с особенностями многофигурной композиции в бытовом жанре.

Диалог об искусстве даёт возможность настроить учащихся на понимание значения сохранения и развития традиций осенних праздников и ярмарок в культуре народов России. Организуйте диалог об искусстве с учениками так, чтобы у них проявилось чувство заинтересованности к событиям из прошлого своего народа, к искусству, сохраняющему это прошлое, а самое главное, чтобы они смогли найти те связи между прошлым и настоящим, которые существуют в жизни и которые отражает искусство. Например, ярмарки сегодня хотя и проводятся почти в каждом городе, но существуют уже в достаточно изменённом виде. Не ушли из жизни охотничьи выезды и другие традиции совместного отдыха людей... Пусть пятиклассники самостоятельно расскажут об этом.

Таким образом, диалог об искусстве расширит представления детей о сохранении и бытовании всевозможных праздничных событий, что позволит лучше обдумать и выбрать сюжет композиции для самостоятельной творческой работы.

Большую помощь в выборе сюжета композиции окажет включение видеоматериалов, презентаций или фотографий, подготовленных школьниками на основе впечатлений от участия в празднике урожая или осенней ярмарке.

Приступая к поисковым зарисовкам многофигурной композиции, целесообразно подробнее остановиться на её особенностях.

Заметки искусствоведа: сюжетная композиция — единство содержания и формальных приёмов. У композиции свои законы, складывающиеся в процессе художественной практики. Речь пойдёт о сюжетной композиции, об отдельных приёмах, с помощью которых достигается наибольшая выразительность картины. Остановимся на взаимоотношениях двух понятий — сюжет и содержание. Под сюжетом надо понимать то, что непосредственно изобразил художник в своём произведении. Сюжет, образно говоря, находится на поверхности айсберга, а содержание — его глубинная часть. Один и тот же сюжет сотни людей воспринимают и толкуют по-разному, т. е. создают свою версию содержания. Безусловно, право выбора остаётся за художни-

ком, который средствами композиции раскрывает перед зрителем всю многогранность содержания.

Создание произведения проходит целый ряд формальных поисков на стадии эскизов. Существенное значение имеет выбор размера, который определяет дальнейший путь и объём работы. От выбора размера произведения зависит сила звучания композиции.

Наряду с выбором размера на стадии эскизов идёт поиск характера формата произведения и с учётом особенностей зрения. Любая плоскость, ограниченная сильно вытянутым по горизонтали прямоугольником, рассматривается глазом, помимо нашей воли, слева направо и наоборот. При этом происходит эффект кажущегося удлинения рамки. Направляющими и формообразующими являются горизонтальные линии, такой формат «работает» на растяжение по этим направляющим.

Рамка, вытянутая по вертикали, направляет движение глаз вверх — вниз — вверх. Примером может служить «Портрет М. Н. Ермоловой» В. А. Серова — монументальный, величественный. Итак, формальные приёмы тесно связаны с содержанием.

Каждое время рождает свой, присущий только ему идеал красоты и гармонии, своё понимание мира и его образное изображение в двухмерном и трёхмерном пространстве. Единый композиционный метод найти трудно, однако можно обнаружить некоторые общие черты.

Для Античности, Возрождения, классики, с их ярко выраженным чувством гармонии строгих и предельно выразительных линий, лаконичностью художественного языка, характерны чаще всего так называемые «геометрические построения», где смысловой, зрительный центр композиции, т. е. главный узел, состоящий из фигур и предметов, вкомпоновывается в геометрическую фигуру, чаще всего — треугольник. Средневековые живописцы строили произведения на основе ритма и пластики. Пример — «Троица» Ф. Грека, в которой все детали, ритмично подчиняясь главной, «большой форме», образуют гармонию целого. Следует обратить внимание на переключку композиционных приёмов древнерусской живописи и народного орнамента, где пластическо-ритмический принцип является основой завораживающей гармонии. Художники, зная или интуитивно чувствуя, как влияет направление главных линий картины на восприятие, использовали эту особенность.

Если композиция формируется прямыми горизонтальными или слегка наклонными линиями, создаётся впечатление покоя либо размеренного, лёгкого движения. Сочетание же резких вертикальных, угловатых или округлых линий придаёт композиционной схеме динамичность.

Живописцы иногда пользуются условно называемым «круговым построением», которое помогает закомпоновать в определённом порядке большое число людей. Этот приём хорош, когда художник хочет привлечь внимание зрителя к каждому персонажу, когда многофигурная композиция, следуя замыслу автора, не превращается в изображение безликой толпы, а является сосредоточием индивидуальностей. Если на композиционной схеме изобразим хаотично разбросанные точки, то глаз будет воспринимать их как общую массу, не задерживаясь на отдельной точке. Но стоит расположить точки по одной или более

замкнутым кривым, как наш взгляд организуется. Замкнутая линия как бы ведёт глаз за собой, повторяя движение по несколько раз, попутно останавливаясь неоднократно на одних и тех же точках.

К наиболее распространённым композиционным приёмам в живописи принадлежат ритмические построения. В таких работах все элементы произведения подчинены только ритму. Художник может задать чёткий, жёсткий ритм, как в картине «Левый марш» А. А. Дейнеки, «Сенокос» А. А. Пластова и др.

Помимо упомянутых приёмов и методов есть ещё очень много важных этапов и факторов. Безусловно, вопросы о симметрии, колорите, световом пятне и другие также необходимо решать, работая над композицией. (См. подробнее: Ягодковская А. Т. От реальности к образу / Т. Ягодковская. — М., 1985; Ушанова Е., Ушанов М. Стилистика композиции // Юный художник. — 2011. — № 11. — С. 40—43; 2012. — № 3. — С. 36—38 и др.)

Давая пятиклассникам установку на творческую работу, предложите им подумать над всеми этими компонентами многофигурной композиции. Пусть ученики проделают подготовительные поиски композиции, цветовой гаммы, подбирая палитру сдержанных, нюансных цветовых оттенков или яркую, контрастную цветовую гамму. Только после этого они могут приступить к выполнению композиции в нужном для них формате, размере, композиционном построении и колорите. При подведении итогов урока обратите внимание на применение учащимися в работе композиционных и живописных средств выразительности для передачи общего колорита и настроения праздника.

ТЕМА 4. ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ИСКУССТВЕ (УРОКИ 12—13)

12—13. ЗИМНЯЯ ПОРА В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Великие мастера русского и европейского искусства. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Рисунок с натуры и по представлению. Изображение предметного мира.

Работа по теме. Неоднократное обращение к пейзажному жанру в течение учебного года, с одной стороны, позволяет сформировать целостное эстетическое восприятие природы в произведениях русских и западноевропейских художников и окружающей среде, с другой — углубить

представления о средствах графики и живописи в различных видах изобразительной деятельности.

На уроках 12—13 во II четверти задачи учителя по организации восприятия и изображения пейзажа учащимися усложняются. От простого созерцания и восхищения красотой природы важно перейти к формированию представлений учащихся о пейзаже как портрете времени года, к пониманию своеобразия средств выразительности различных видов искусства в передаче красоты и особенностей природы одного из сезонов — зимы. Поставленные задачи и будут основными при проведении этих двух уроков.

Организуя **восприятие** произведений искусства, которые принадлежат художникам разных периодов истории западноевропейского и русского искусства, обращаем внимание пятиклассников на то, что все они демонстрируют высшую степень художественного освоения природы и передачу её естественной красоты различными средствами живописи и графики. В ходе **диалога об искусстве**, рассматривая произведения художников, отразивших состояние и настроение природы в зимнем пейзаже, школьники учатся находить общее и различное в передаче красоты зимнего пейзажа, отмечают значимость природы для человека, приводят примеры своих наблюдений различных состояний и настроений в зимней природе.

На предыдущих уроках учащиеся уже отметили, что из всех форм и видов искусства наибольшая полнота зримого воссоздания природы принадлежит пейзажу. Причём роль художника не простое отражение природы в чистом виде. Изображая природу, истинный художник уподобляется ей самой: он *гармонизирует мир*. «Пишу так, — говорил о себе французский художник Г. Курбе, — как работает солнце, идя от тени к свету». Пятиклассники почувствовали, что у живописцев обострённое чувство природы. Их глаз не просто понимает красоту формы, а улавливает глубокие и тонкие цветовые отношения, всю видимую гармонию, т. е. обладает абсолютным чувством цвета. О восприятии цвета в природе рассказывают и сами художники.

Заметки художника: И. Э. Грабарь о работе над пейзажем «Февральская лазурь». Настали чудесные солнечные февральские дни. Утром, как всегда, я вышел побродить вокруг усадьбы и понаблюдать. В природе творилось нечто необычайное, казалось, что она праздновала какой-то небывалый праздник — праздник лазоревого неба, жемчужных берёз, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу.

Я стоял около дивного экземпляра берёзы, редкостного по ритмическому строению ветвей. Заглядевшись на неё, я уронил палку и нагнулся, чтобы её поднять. Когда я взглянул на верхушку берёзы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывшегося передо мной зрелища фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликивания

всех цветов радуги, объединённых голубой эмалью неба. «Если бы хоть десятую долю этой красоты передать, то и это будет бесподобно», — подумал я.

Я тотчас же побежал за небольшим холстом и в один сеанс набросал с натуры эскиз будущей картины. На следующий день я взял другой холст и в течение трёх дней написал этюд с того же места. После этого я прорыл в глубоком снегу, выше метра толщиной, траншею, в которой и поместился с мольбертом и большим холстом для того, чтобы получить впечатление низкого горизонта и небесного зенита, со всей градацией голубых — от светло-зелёного внизу до ультрамаринового наверху — тонов. Холст я заранее в мастерской подготовил под лессировку неба, покрыв его по меловой, впитывающей масло поверхности густым слоем плотных свинцовых белил различных тональностей.

Февраль стоял изумительный. Ночью подмораживало, и снег не сдавал. Солнце светило ежедневно, и мне посчастливилось писать подряд без перерыва и перемены погоды около двух с лишним недель, пока я не кончил картину целиком на натуре.

Писал я с зонтиком, окрашенным в голубой цвет, и холст поставил не только без обычного наклона вперёд, лицом к земле, но повернул его лицевой стороной к синеве неба, отчего на него не падали рефлексы от горячего под солнцем снега, и он оставался в холодной тени, вынуждая меня утраивать силу цвета для передачи полноты впечатления. (Подробнее см.: *Грабарь И. Э. Моя автобиография* / Н. Э. Грабарь. — М., 1955.)

Вопросы учебника поставлены таким образом, чтобы вместо простого перечисления того, что изображено на картине, ученики обратили внимание на живописные и композиционные средства выразительности в создании художественного образа зимней природы. Предложите им записать свои ответы. Это поможет детям более точно и кратко сформулировать свои мысли.

Заметки искусствоведа: понимание сути природы в творчестве художника. Работы Славина, ленинградского живописца, главной и неизбывной привязанностью которого был пейзаж, очень современны: в них ощутимо понимание сути природы и её значимости для человека. В пейзажах Славина сквозит восхищение и озабоченность судьбой природы. Художник, чьё мастерство отличает высочайший профессиональный уровень, пронзительная любовь к России, обладал, кроме того, даром поэтического слова. Вот как он писал в одном из своих ранних стихотворений:

*На этюднике картонка — впереди пейзаж,
Вывожу я кистью звонкой красочный мираж.
Солнца блики, неба краски
На палитре все смешались,
Под рукой в последней ласке
Воплощёнными остались.*

Славинские пейзажи предполагают понимание зрителем того, что на полотнах изображена природа не «как живая», т. е. похожая, а именно живая, со своим миром и таинством бытия. В них само суще-

ство природы, как в пейзаже «Иней», написанном в 1969 г. С каким-то особым изяществом пишет К. Н. Славин заиндевшие ветки деревьев, за причудливыми переплетениями и ажурностью которых открываются силуэты деревенских домов и дальний лес.

Вот как художник писал о своём творчестве: «Работу над пейзажем считаю актуальной и важной сегодня. Разве можно себе представить русскую поэзию без А. Майкова, А. Фета, Ф. Тютчева, Н. Кольцова, И. Никитина, Козлова, поэтических образов природы А. Пушкина, С. Есенина... Можно ли представить себе нашу жизнь без музыки П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Э. Грига, посвящённой природе? Как обеднела бы наша русская живопись без пейзажей Ф. Щедрина, Ф. Васильева, И. Левитана, И. Грабаря, А. Рылова, А. Пластова, Н. Ромадина и других достойных». (Подробнее см.: Ким Славин. Художник России. — М., 1993.)

Используйте эти размышления художника при обсуждении пейзажей русских мастеров, постарайтесь включить в вернисаж и его пейзаж «Иней» и сравнить его с пейзажем Н. М. Ромадина «Зима с елями». Позаботьтесь о том, чтобы ученики почувствовали лиризм и философичность русского пейзажа.

Небольшой рисунок М. А. Врубеля «Дворик зимой» представляет зимнюю природу в графике. Он занимает особое место в творчестве художника, чей творческий путь был хотя и прямым, но необычайно сложным, отразившим противоречия и метания эпохи рубежа XIX—XX вв.

Заметки искусствоведа: натура в «душевной призме» художника (М. Врубель. «Дворик зимой»). Михаил Врубель много работал в театре, он пробует свои силы в керамике, делая скульптуры в майолике. И каждый раз почерпнутые им впечатления он претворял в глубоко символические образы, отражающие всё своеобразие его мироощущения.

В один из периодов своей жизни, уже в больнице, после долгого перерыва Врубель вновь обращается к натуре. Он рисует всё, что видит, всё, что его окружает. Эти рисунки не копируют мир, несмотря на удивительность передачи природы в деталях. Пропущенные через «душевную призму», они приобретают хрупкое изящество, становятся носителями проникновенной любви к красоте чувственного мира, природе.

Его рисунки «Дворик зимой» и «Дерево у забора» поражают органичным соединением лирической прелести и вещественного мира и сложности духовной жизни, в нём заключённой, от него неотделимой. Выполненный графитным карандашом на бумаге, зимний дворик отражает не только скромную красоту русской зимы, но и настроение художника, как бы отождествляющего себя с природой.

В его зимних пейзажах такая убедительность и объективность, что они кажутся стереоскопичными. Карандаш и бумага использованы на пределе тональных контрастов. Ветви голых деревьев поражают своей жизненной силой, от снежных сугробов исходит холод. Пейзажи вызывают тревожное чувство.

Этот маленький рисунок Врубеля кристаллизирует в себе его неповторимый почерк, необычайный артистизм, художественный вкус и отражает одну из граней его таланта. (См. подробнее: М. А. Врубель в частных собраниях. — М., 1989.)

Вопросы в учебнике, организующие диалог об искусстве, нацелены на концентрацию внимания пятиклассников к графическим средствам выразительности и подводят детей к пониманию их значения для передачи состояния и настроения природы в пейзаже. Эти вопросы помогают также и восприятию графической композиции Г. Верейского «В саду Русского музея» и сопоставлению её с графикой и живописью других художников, создавших свой портрет зимней природы.

Заметки искусствоведа: графические пейзажи Г. Верейского. Начало творческого пути выдающегося графика Г. С. Верейского совпало с началом XX в. Его старшими товарищами и учителями были М. В. Добужинский, Б. М. Кустодиев, Е. А. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева.

Составляя истинное призвание Верейского, портрет, однако же, не поглощает его целиком. Другая сфера его интересов — пейзаж, занимающий в творчестве мастера если не столь важное, то всё же очень значительное место. И конечно, оба эти жанра у него теснейшим образом внутренне связаны между собой.

Природа у Верейского всегда дружелюбна людям, обжита ими, неотъемлема от сферы человеческих чувств и переживаний. Недаром он так охотно вводит в пейзаж, сливая с ним воедино, фигуру человека. В своих портретах Верейский часто бывает лириком. В пейзажах он лирик всегда. Художника влекут к себе простые и непритязательные мотивы: деревенские околицы с огородами и стогами, берёзовые рощи, широкие панорамы холмистого северного края с далёкими селениями, разбросанными по берегам тихих озёр.

Есть у Верейского одна заветная тема, верность которой сохраняется на протяжении многих лет. Тема эта — Ленинград. Город, не однажды запечатлённый в нашем искусстве, увиден художником остро и по-своему. Снова и снова (как и при работе над портретом) возвращается он к его облику, пристально вглядываясь, каждый раз по-иному воспроизводя знакомые места.

Порой это всё те же прославленные архитектурные ансамбли и памятники, но взятые под каким-то новым углом зрения, включённые в течение современной жизни; в другой раз это праздничный Ленинград с радостным оживлением парадов и демонстраций на его проспектах и площадях.

Но чаще всего это совсем простые мотивы, которые обычно художник находит в пределах излюбленного им Васильевского острова: какой-нибудь увиденный из окна кусок улицы или перекрёсток, оживлённый фигурками пешеходов и движением транспорта, с заводскими трубами и крышами домов на заднем плане, — уголок большого города, живущего своей повседневной деловой жизнью.

Но так же точно, как в портрете, Верейский исходит прежде всего из поисков средств, которые могли бы ярко и полно передавать

волнующие его образы природы, воплощать рождаемые ими чувства и настроения.

Значительными достижениями в этом плане отмечены офорты, в которых техническое мастерство художника становится особенно острым и впечатляющим. Верейский делает офорты с натуры прямо на доске. Точно так же, избегая перерисовки и калькирования, исполняет он и свои литографии. Так сложнее. Но такой способ сообщает этим работам качества этюдов, позволяет сохранить в них остроту восприятия и свежесть непосредственного общения с натурой.

Многочисленные выдающиеся произведения, создаваемые им, приобретают широкую популярность, окончательно закрепляют за ним место одного из крупнейших мастеров современной графики. Г. С. Верейский — участник всех наиболее значительных художественных выставок, его произведения находятся в Третьяковской галерее, в Русском музее и во многих других музеях страны, они широко известны в России, а также за рубежом. (См. подробнее: Г. С. Верейский: Альбом. — М., 1999.)

Организуя диалоги об искусстве и рассматривая с учениками пейзаж Г. С. Верейского «В саду Русского музея», направьте их внимание на выбор художником точки зрения при создании этого пейзажа, средств графической выразительности, использованных им для передачи определённого настроения и трактовки природного мотива. Сопоставьте этот зимний пейзаж художника с графической работой А. П. Остроумовой-Лебедевой.

Желательно также объяснить учащимся значение Русского музея и других достопримечательностей Санкт-Петербурга для культуры нашей страны и мира. Обратите внимание пятиклассников на то, что в каждой картине художник стремится передать зрителю свои чувства, настроения, эстетические переживания, вызванные красотой природы. Во всех пейзажах мы ощущаем присутствие человека — преобразователя природы.

Для того чтобы подготовить пятиклассников к творческой работе и настроить их на создание своей композиции «Зимние причуды», предложите им вслух прочитать стихотворение Н. М. Рубцова «Первый снег», поупражняйтесь в выполнении быстрых набросков элементов зимнего пейзажа разными материалами.

*Ах, кто не любит первый снег
В замёрзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!*

Создать соответствующий творческий настрой поможет и прослушивание музыкальных фрагментов из зимнего цикла «Времен года» П. Чайковского, обращение к кобальтовым росписям Гжели, орнаментам вологодских кружев, финифти, расписной керамики, которые в виде

специальных художественно-дидактических таблиц возможно разместить на классной доске.

Важной составляющей работы учителя с учащимися выступает анализ их самостоятельных наблюдений природы и закрепление пятиклассниками своих впечатлений через рассказ и рассматривание произведений разных мастеров. (См. подробнее: *Гринёв С.* Портреты русской зимы // Юный художник. — 2011. — № 1. — С. 40—43.) Практическая самостоятельная работа ведётся в течение всего урока в разных формах.

Учителю надо предусмотреть также, что кто-то из пятиклассников захочет ввести в композицию фигуру человека, поэтому к уроку заранее должны быть подготовлены схемы рисования фигуры человека разных возрастов, а также зарисовки с натуры деревьев, выполненные учащимися дома. Пейзаж П. Брейгеля Старшего («Мужицкого») с многочисленными фигурами людей также окажет неоценимую помощь в выборе композиции.

Прежде чем приступить к эскизам, желательно спросить хотя бы нескольких учеников, что они будут рисовать по теме урока. И уже на этом этапе обратить их внимание на композицию мотива, выделение композиционного центра, ритмичность и уравновешенность композиции.

Ученики переносят наиболее удачный эскиз на специально затонированный лист и завершают свою работу.

При подведении итогов урока устраивается выставка работ, и в ходе обсуждения всем классом решается, чья же композиция наиболее соответствует теме уроков.

ТЕМА 5. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ. РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ ИСКУССТВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (УРОКИ 14—15)

14—15. ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС. ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. РУКОДЕЛЬНИЦЫ И МАСТЕРА

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. Народное традиционное искусство. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и искусстве. Художественные материалы и художественные техники. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.

Работа по теме. Уроки 14—15 посвящены традиционным занятиям русского народа и народным праздникам и подводят учащихся к выводу, воплощённому в поговорке «Делу время, потехе час».

Приглашая учеников к **восприятию** образов героев тематических картин, отразивших сцены труда и отдыха молодёжи, изделий народных мастеров, рассмотрите с ними произведения живописи, воссоздавшие образы молодёжи в сценах совместного труда и отдыха, изделия декоративно-прикладного искусства.

Организуйте **диалог об искусстве** с учениками так, чтобы они смогли найти сходные традиции и обычаи в современной жизни. Цель диалога — расширить представления детей о сохранении и бытовании праздничных событий, характерных для русской народной культуры, настроить на выполнение творческого задания, связанного с традициями женского рукоделия и мужского ремесла.

Рассматривая с учащимися картины, тематика которых связана с проведением свободного времени, встреч с друзьями, обратите внимание на организацию предметно-пространственной среды человека, на роль художественной деятельности в его жизни и жизни общества. Фотографии праздничной одежды, представленные в учебнике (с. 85, 87), — яркое свидетельство рукотворности традиционного народного костюма. Сравните, как изменились предметная среда человека, его занятия, организация свободного времени.

Вот, к примеру, картина молодой художницы Т. Фёдоровой «Гости в мастерской». Здесь всё подмечено и мастерски исполнено. Холст скомпонован очень безыскусно. Ребята собрались в небольшой уютной комнатке. Развешенные по стене афиши, репродукции приоткрывают мир увлечений хозяина. Картина спокойна, уравновешенна по колориту, в ней тонко соотнесены тёплые охристые тона, они создают лирическую цветовую мелодию. Краски словно поют.

Не менее интересна и картина А. Е. Архипова «В гостях». Эта работа художника явилась свидетельством его блистательного взлёта после некоторого периода творческого однообразия в первом десятилетии XX в. Выбрав обычную сцену из народного быта, Архипов одним из основных героев картины вывел солнце.

«Академик Архипов написал замечательную картину: изба, окно, сидят бабы, в окно виден русский пейзаж, — писал К. А. Коровин, сам — волшебник кисти. — До сих пор я не видел ни в русской, ни в иностранной живописи ничего подобного. <...> Замечательно переданы свет и деревня, как будто вы приехали к каким-то родным людям, и когда вы смотрите на картину, вы

делаетесь молодой. Картина написана с удивительной энергией, с поразительным ритмом». (См. подробнее: *Ненарокова И.* Современнейший из художников // Юный художник. — 1987. — № 7. — С. 10—14.)

Продолжая диалог об искусстве, обратите внимание пятиклассников на традиции осенних праздников и посиделок в культуре разных народов России и мира. Говоря о посиделках, уточните, что в разных областях посиделки с работой и без неё в основном распределялись по календарным срокам.

Заметки культуролога: посиделки — «делу время, потехе час». 14 октября по церковному календарю отмечался престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова был установлен в память о чудесном явлении Божией Матери в константинопольском храме в X в. Блаженный Андрей увидел Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху в окружении ангелов и святых и покрывающую христиан своим покровом. На Руси праздник Покрова установлен в середине XII в. по воле святого князя Андрея Боголюбского и отмечается до сих пор. С этого дня на Руси начинались посиделки, вечерки, беседы. Молодёжь собиралась поочередно в тех домах, где имелись молодые парни и девушки, либо на весь «беседный период» нанимали специальную избу. На посиделках «девки... пряли при лучине до полуночи. Парни тоже нередко приходили с работой — лапти плели, вили верёвки...» (*Некрылова А.* Круглый год / А. Некрылова. — М., 1991. — С. 372). Посиделки для ребят назывались малыми посиделками, устраивали их днём.

Рассматривая с пятиклассниками произведения художников, обратите внимание детей на особенности традиционной народной одежды. Здесь уместно вместе с детьми проанализировать, из каких элементов состоит комплект праздничного женского костюма. Предложите пятиклассникам показать на картинах художников сарафан, душегрею, назвать головной убор. Отметьте, что богатейшее разнообразие одежды как в выборе материала, так и в способах отделки и украшения обусловлено её домашним изготовлением, умением и фантазией мастериц.

Заметки искусствоведа: русский костюм как художественный ансамбль. Из огромного разнообразия женской русской народной одежды выделяют два основных типа: южнорусский и северорусский. В южнорусский понёвный комплекс входят богато вышитая рубаша, клетчатая понёва (набедренная одежда типа юбки), пояс, передник (запон), а также наплечная одежда типа укороченной рубахи (навершник), — дополнения и украшения, кичкообразный головной убор (сорока), обувь.

Северорусский сарафанный комплекс составляют: рубаша, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения и дополнения, обувь.

Народная одежда, особенно женская, была насыщена символикой. Считалось, что орнамент с красным цветом обладает охранительным воздействием, потому и размещался он преимущественно в тех

местах, где заканчивалась одежда — по подолу, вороту, манжетам и на плечах. Обилие различных орнаментальных узоров одновременно в одном изделии усиливало его праздничность и нарядность.

Верхняя часть одежды, головной убор, посвящалась небу. Здесь господствуют изображения солнца, мирового дерева, устремляющегося в небо, изображения птиц. Сами народные названия головных уборов связаны с птицами: сорока, кокошник (от кокоши — курицы), кичка (утка) и т. п. Декоративные ленты, спускающиеся от кокошника к груди (рясны), имитируют дождь.

Украшения предплечий и бёдер известны только по этнографическим данным. Рукава должны быть длинными, полностью скрывающими руки. Вышивка на предплечьях рукавов нередко содержала архаичный символ возделанного поля, нивы: косо поставленный квадрат разделён на четыре части и в каждом малом квадрате помещена точка — знак зерна. Помещение идеограммы нивы именно в этом месте рукава объясняется самим содержанием знака: нива требует труда рук, и вышивальщицы когда-то сознательно, а в XIX—XX вв. уже по традиции изображали на рукаве рубахи в том месте, где он облегает главные мышцы, знак поля, как точку приложения мускульной силы. В женской народной одежде ромбический орнамент сохраняется вплоть до XX в. в прорисовке орнамента оплечья женской рубахи. Эта вышивка — целый календарь, где символически показаны периоды весеннего равноденствия, зимнего солнцестояния. Свастика являлась главным символом в орнаменте русского национального костюма с древнейших времён до начала XX в. Размещалась на груди, по вороту и подолу как женского, так и мужского костюма.

Орнаментика подола известна только по этнографическим данным. Здесь в вышивке господствует идея земли: небольшие растения, ходящие по земле птички, цветы. Изредка встречается идеограмма засеянного поля.

Важную роль в декоре русской одежды играл пояс. Без пояса, как и без креста, нельзя было ходить. Значение пояса (практическое и как талисмана) было велико у всех восточнославянских народов. Ходить без пояса считалось неприличным, особенно молиться Богу и спать без него. Распоясать человека означало его обесчестить. Пояс, по народным представлениям, увеличивал силу мужчины, помогал женщине при родах.

Верили крестьянки, что особый пояс — плетешок — не только охранит их Зорюшек да Пеструшек от беды, заставит исправно приходить с поскотины домой, но и поможет приучить молодую коровушку стоять спокойно, когда её доят. Оттого за день до общего сгона брала хозяйка льняные нитки, садилась за работу, приговаривая:

*Как этот плетешок плетётся,
Так, милая скотинка, плетись на свой двор и ты,
Из следа в след, из шагу в шаг,
Нигде не заблуждайся:
Ни в тёмных лесах, ни в зелёных лугах,
Ни в чистых полях, ни в быстрых реках.
Кругом пастыря толпились,
Нигде не заблудились...*

Характерная черта русского народного костюма — его региональная вариативность и неповторимость. (См. подробнее: Народный костюм // Народное творчество. — 2006. — № 1, 2009 — № 4; Васильев М. И. Новгородский традиционный костюм / М. И. Васильев, С. Васильева. — СПб., 2010.)

Заметки искусствоведа: убранство из кружевной жести в декоре дома. В конце XIX в. листовая металл стал распространённым кровельным материалом, особенно в городах. И в работе с ним сказалась извечная потребность народных мастеров творить красоту. Если плотники и резчики украшали дом резным декором, то мастера-жестянщики создавали ему в лад не менее выразительное убранство из кружевной жести. Оно не только дополняло деревянный декор, но и было своеобразным венцом всего архитектурного сооружения.

Вдоль конька крыши мастера укрепляли ажурный гребень, по краям которого устанавливали иногда миниатюрные башенки с флюгерами. Флюгера вырезали из жести со знанием дела. Поскольку они находились высоко, а значит, и далеко от глаза наблюдателя, силуэтное изображение старались делать обобщённым, без излишних мелких деталей. Оно должно было чётко вырисовываться на фоне светлого неба, оставаясь видимым даже в сумерки. Обычно вырезали силуэт человека, птицы или зверя. При лёгком дуновении ветерка фигурки поворачивались. И быть может, отсюда пошло известное выражение «держат нос по ветру».

Флюгера устанавливали не только на гребне крыши, но и ещё выше — на вершине оголовка печной трубы. Каждое навершие — это, по сути дела, маленькая беседка, защищающая дымоход от попадания в него дождя и снега. Некоторые из них порой напоминают сказочные терема. И это не случайно: ведь видимый издали дымник служил как бы своеобразной визитной карточкой дома. Как и у настоящих архитектурных сооружений, формы крыш у дымников были самые разнообразные: двускатная, шатровая, вальмовая (четырёхскатная), сводчатая (полуцилиндрическая), шпалеобразная, четырёхщипцовая (имеющая четыре фронтона, или щипца) и с крестовым сводом.

Традиции художественной обработки листового металла продолжают жить в наше время почти во всех уголках нашей страны, поэтому не редкость встретить на крышах современных домов гребни, идущие по коньку и фронтонам, дымники, флюгеры и воронки водосточных труб, декорированные ажурной просечкой. (См. подробнее: Федотов Г. Я. Звонкая песнь металла / Г. Я. Федотов. — М., 1990.)

Настраивая пятиклассников на творческую работу, можно прочитать им описание встречи с Н. Г. Долгополовым, тюменским мастером по металлу, показать его изделия.

«Вокруг него лежат металлические выкройки — части будущего дымника, огромные ножницы по металлу. Мне очень повезло — на моих глазах рождается дымник.

— Как возникает рисунок дымника? — спрашиваю я Николая Григорьевича, наблюдая, как он выстукивает на деревянной колоде жестяной лист.

— А уж это зависит от самого мастера: может он взять испытанный трафарет с рисунком, который есть уже на многих дымниках — их в Тюмени, считай, не меньше полсотни только основных типов, — а может и сам придумать. Я в первые годы самостоятельной работы мастерил дымники по отцовским рисункам — тут и всадники были, и птицы, и узоры разные. А когда отец умер, захотелось сделать в память о нём свой, непохожий на другие, дымник. Вот и придумал. Те, что на нашей улице видите, от него идут. С тех пор и пошло. Как только сделаю беседочку четырёхскатную — основание, так фантазия и разыграет: а что же дальше — какую ей оградку поставить, кто на ней жить будет? Сколько я за свою жизнь дымников сделал? Да разве я считал, может, пятьдесят, а может, и сто. Вот сейчас мастерю для друга в Тобольск. Избам деревянным стоять ещё по Сибири не один десяток лет, а дымник — и крыше защита, и людям радость. (См. подробнее: Миловский А. С. Скачи, добрый единорог / А. С. Миловский. — М., 1983. — С. 101—107.)

Работа с текстом и иллюстративным рядом учебника (с. 82—93) подводит пятиклассников к выполнению **творческого задания**. На уроке 14 девочки делают эскиз пояса, а на уроке 15 — плетут его из шерстяных нитей. Мальчики занимаются изготовлением по собственному эскизу дымника или флюгера.

Подводя **итоги урока**, рассмотрите картины, фотографии, показывающие, как сохраняется старая добрая традиция в современной жизни. Например, посиделки сегодня существуют уже в достаточно изменённом виде: вспомните различные артистические встречи на ТВ или реконструируемые посиделки с народными играми и забавами для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для взрослых в Домах народного творчества.

ТЕМА 6. СПЛАВ ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗАХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ГЕРОЕВ (УРОКИ 16—17) 16—17. ГЕРОИ СКАЗОК И БЫЛИН В ТВОРЧЕСТВЕ МАСТЕРОВ ИСКУССТВА

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Изобразительные виды искусства. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. Специфика художественного изображения. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Средства художественной выразительности.

Работа по теме. Этот цикл из двух уроков посвящён образу фольклорного героя, имеющему широкое распространение в самых разных видах искусства. О нём ученики

уже имеют некоторое представление из курса начальной школы. На многие вопросы учебника, организующие диалог об искусстве, они способны ответить самостоятельно. С некоторыми разновидностями портрета школьники знакомы ранее. Среди его видов (мифологический, парсуна, исторический; классический, романтический, сентиментальный; парадный, камерный, крестьянский и т. д.) фольклорный портрет выбран не случайно. Приближение новогодних праздников настраивает и взрослых и детей на необычность ситуации, на ожидание чудес и волшебства. Этой праздничной атмосфере более всего соответствуют фантастические превращения, описанные в волшебных сказках, и добрые поступки мужественных героев былин, с **восприятия** которых в произведениях разных видов искусства начинается урок 16.

В ходе **диалога об искусстве** пятиклассники вспоминают колоритные фигуры героев былинного эпоса. На уроке желательно демонстрировать иллюстрации к былинам и сказкам, выполненные современными художниками, и находить им аналогии в трактовке образов героев в тексте и книжной графике.

Заметки искусствоведа: своеобразие былинного и сказочного сюжета. Былины и сказки, представляя эпические формы народного творчества, являются великим классическим наследием. Эпос складывался в течение длительного времени, соприкасаясь с разными пластами народного творчества. В профессиональном искусстве сменялись направления и стили, а он жил, почти не изменяясь, лишь вбирая исторические реалии.

Былины в своём содержании и художественной форме имеют сходные со сказками черты. В то же время их отличает яркая жанровая специфика сюжета и композиции, обусловленная, прежде всего, особенностями содержания былин, которое существенно отличается от сказок. Если основу содержания сказок составляют сказочно преобразённые различные факты преимущественно из бытовой жизни, личные (чаще всего семейные) взаимоотношения, которые раскрываются в подчёркнуто неправдоподобной форме, то в основе былин — важные, очень значительные, на взгляд сказителя, создателя былин и его слушателей, общественные явления, события, имеющие большое национально-историческое значение. Если герои сказок, как правило, совершенно обыкновенные люди, со всеми человеческими слабостями, то главные герои былин — богатыри, наделённые идеальными качествами человека (невероятная физическая сила, смелость, высокие нравственные качества и т. д.).

Однако былина отличается от сказки не только по своему содержанию, но и по значению. Назначение сказки главным образом в том, чтобы развлечь слушателя, удивить его забавными случаями, невероятными сюжетными ситуациями, а назначение былины в том, чтобы передать слушателю пафос возвышенного, рассказать ему о чём-то существенном.

Особенности содержания былин отразились и на манере их исполнения, в корне отличной от исполнения сказки. В основе сказки всегда заметна задняя мысль, заметно, что рассказчик сам не верит тому, что рассказывает, и внутренне смеётся над собственным рассказом. Совершенно иное в былине. Сказитель даже о невероятных фактах повествует как о фактах совершенно достоверных. Былина живёт до тех пор, пока в реальность и достоверность её содержания полностью верят и сказитель, и слушатели.

*А он мог бы постоять один за веру, за Отечество,
Мог бы постоять один за Киев-град,
Мог бы постоять один за церкви за соборныи,
Мог бы поберечь он князя да Владимира,
Мог бы поберечь Опраксу королевичну...*

Так говорится в одной из былин об Илье Муромце. Содержание былин исторично лишь в самом широком, самом общем смысле слова: в них отражена русская история периода Киевского государства, эпохи монголо-татарского нашествия, борьба с половцами, печенегами и татарами. Герои былин имеют исторических прототипов — князя Владимира, богатыря Добрыню Никитича, Илью Муромца, татарского хана Батюя и др. Однако былины включают и много вымышленных, фантастических образов: Соловей-разбойник, Змей, Идолище и др.

Героями волшебных сказок часто являются люди простого звания (мужик, солдат и т. д.), однако главными персонажами сказки выступают цари и царицы, короли и королевичи. Эти сказки нередко начинаются словами: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У него было три дочери...» Одно такое начало сразу говорит о том, что речь в сказке пойдёт не об обычном, а о чём-то необыкновенном. Часто простой человек, главный герой волшебной сказки, совершает нечто особенно невероятное. (Подробнее см.: Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора / С. Г. Лазутин. — М., 1989.)

Ведя с пятиклассниками диалог об искусстве, стоит особо отметить, что главной задачей обратившегося к фольклору художника является определение общей идеи источника, воссоздание его художественной архитектоники, его законченных и устойчивых образов.

В героическом эпосе, хотя это не история, а искусство, тем не менее сконцентрирован многовековой социально-исторический и эстетический опыт — духовная жизнь народа. В эпосе нет реальных пропорциональных отношений человека (героя) и среды. Пейзаж, не имеющий точного описания, изображается условно, типизированно. Например, «Царь Евдон». Гравюра на дереве. XVIII в. (См. подробнее: Русский лубок. — М., 1967.)

При организации творческой работы учеников над собственными композициями, изображениями любимых героев важно акцентировать их внимание на учёте основных

пропорций лица, фигуры, особенностей костюма героя. При объяснении особенностей изображения головы желательно использовать схематические зарисовки, в которых она даётся в разных поворотах (в фас, профиль, поворот в три четверти) и с чётким чтением основных пропорций лица. Важно заметить при этом, что на основе таких схем можно изобразить любое лицо — мужественное, худощавое или округлое, доброе и злое. Большое значение в характере лица имеет его овал, форма носа, губ, направление дуг бровей, уголков рта и т. д. В зависимости от характера героя следует изобразить либо насупленные брови, либо приподнятые; то же касается и изображения положения уголков рта; важен и тип носа — с горбинкой или курносый и т. д. Причёска, головной убор, костюм тоже имеют немаловажное значение в решении образа.

Заметки художника: изображение фольклорных героев. Художники, изображающие фольклорных героев, обладают поистине фундаментальными познаниями в тех областях, которые им близки и необходимы и которые они берутся изображать. Спросите, например, у художника В. Н. Лосина, и он подробно, точно расскажет вам об оружии, одежде, деталях быта русских воинов Куликовского сражения, опишет упряжь княжеской колесницы и нехитрое снаряжение крестьянской сивки, поведаст об узоре вышитых рубах Севера, Урала, Сибири, Центральной России. Иллюстратору былин и волшебных сказок негде подсмотреть ни Змея Горыныча, ни гнома; он должен создать своим воображением, опираясь на знание, интуицию, и грозное чудище, и славного богатыря, и Ивана Царевича. Да так, чтобы зрители, читатели поверили в реальность волшебных персонажей. (См. подробнее: Юный художник. — 1983. — № 2. — С. 3—4.)

До начала самостоятельной **творческой работы** порекомендуйте пятиклассникам рассмотреть иллюстрации к народным сказкам, репродукции картин художников, изображающих сказочных героев, для того чтобы отметить особенности их одежды, костюмов. Большинство персонажей русского фольклора одеты в традиционные сарафаны, рубахи. Персонажи сказок народов мира также одеты в национальные костюмы. Так что, приступая к работе над образом фольклорного героя, пятиклассники должны иметь представления об особенностях национального костюма — женского и мужского.

Важно продумать цветовое решение портрета. Обычно положительные герои по сравнению со своими антиподами предстают и лицом красивы, и в одежде ладной, по цвету выдержанной в традиционном колорите. Царевна Лебедь — лебедушка белая, Василиса Прекрасная — девица красная, богатырь Илья Муромец — добрый молодец, на нём кольчуга серебряная и т. д. Поэтому следует провести

упражнение на поиски цвета для решения портрета изображаемого героя.

Напомните учащимся, что русские былины и сказки обычно представляли своих героев не обособленно и абстрактно, а на конкретном фоне, в каком-либо действии. Пусть ученики сначала выполняют эскизное изображение героя сказки или былины. Предложите своим ученикам по этим эскизам в свободное время создать галерею фольклорных героев к новомуднему празднику.

III четверть

Мудрость народной жизни в искусстве (8 ч)

ТЕМА 7. РУССКОЕ НАРОДНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО. ПОЛЬЗА И КРАСОТА (УРОКИ 18—22)

Основная цель данного цикла из пяти уроков в начале III четверти — воспитание бережного отношения к культуре, понимания роли великого художественного наследия России в формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности надо беречь, что мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и позволяем себе подчас легкомысленно, хищнически и безответственно с ними обращаться. В результате этого всей нашей отечественной культуре наносится ощутимый урон, в том числе музыкальной культуре (особенно — хоровой). В потрясениях нашего века многое исчезло безвозвратно, тем более бережно надо бы хранить наши ценности, нашу живую историю, наш след на земле». Эти прекрасные слова выдающегося композитора Г. В. Свиридова из его книги «Музыка как судьба» (М., 2002) могут служить эпиграфом к урокам, посвящённым древнерусскому деревянному зодчеству.

18. ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕРУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В МУЗЕЯХ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Храмовое зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в архитектуре. Архитектурный образ.

Начало работы по теме. Цель урока 18 — формирование у пятиклассников представления о том, что памятники деревянного зодчества — это наше культурное наследие, наш след на земле. Поэтому урок начинается с **восприятия** произведений живописи, графики и фотографий, воспроизводящих памятники древнерусского зодчества, культовых и гражданских построек из дерева, выполненных мастерами Древней Руси.

Диалог об искусстве на уроке 18, открывающем эту тему, проводится по типу воображаемой экскурсии в заповедник Кижи. Увидеть красоту заонежских далей и знаменитого архитектурного ансамбля в Кижах помогут пейзажи Б. Поморцева и фотографии старинных заонежских изб, помещённые в учебнике.

Учителю стоит познакомиться с книгой С. Панкратова, Б. Поморцева «Север в душе моей» (Петрозаводск, 1986). Как в прозе С. Панкратова, так и в картинах Б. Поморцева (40 иллюстраций) выражена безграничная любовь к северному краю и Кижам.

В нашем пособии приведём немногие фрагменты из их книги, чтобы учитель смог включить их в урок для создания у пятиклассников установки на восприятие красоты Кижей.

Заметки писателя и художника: красота Русского Севера. «И вот стоят они, Кижи, взаправду сказочные, удивительные в своей простоте и неповторимости.

Смотришь и понимаешь, что всё это сделано руками, срублено, привезено, поставлено... Да, понимаешь. Но не отделаться от ощущения, что Кижи на высоком онежском острове стояли... всегда. Они естественны, как эти камни в тонкой пленке лишайников, как гибкий зелёный тростник, как сама голубая вода и высокое синее небо...

Мне думается, Кижи зовут к Красоте. Зовут к пониманию самого главного в нас самих. А главное в нас, правнуках строителей Кижей, — душа. Кижи зовут к высокой духовности. Они возвышают душу...

Это естественное состояние человека, переживающего своё национальное чувство на фоне бессмертных памятников древнего русского зодчества. Памятников, вобравших в себя духовный опыт столетий народной жизни, впитавших всё лучшее, что есть в русском народе:

- понимание земли и дерева, неба и воды;
- понимание значения жизни на земле и своей роли в этой жизни;
- понимание значения народа на земле и понимание высших достижений мастерства народа как проявления лучшего в характере народа». (Панкратов С. Север в душе моей / С. Панкратов, Б. Поморцев. — Петрозаводск, 1986. — С. 7, 11, 12.)

В учебнике приведены примеры типов жилых построек, которые сложились на Русском Севере в старину.

Пятиклассники **рассматривают** фотографии (или подготовленную учителем презентацию) разных деревянных домов. **Участвуют** в обсуждении архитектурного образа

памятников русского деревянного зодчества, роли русского деревянного зодчества в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения и **учатся различать** по внешнему виду, к какому типу («брус», «кошель») относятся эти постройки. На этом этапе урока представляется целесообразным продемонстрировать схематические изображения деревянных построек (в форме художественно-дидактических таблиц или презентации слайдов) с целью развития пространственного мышления пятиклассников и умения видеть предмет в целом.

Например, на одном из слайдов (или на схеме таблицы) может быть изображён план жилого этажа избы типа «брус» из Вологодской области (или дом-«брус», вид спереди). Пятиклассникам предлагается определить по плану, каков тип этого северного дома, и нарисовать (схематично) его вид сбоку (или план избы в целом).

В ходе совместного обсуждения представленного изобразительного ряда учащиеся **высказывают** свои впечатления о красоте памятников древнерусского зодчества. **Сравнивают** конструктивные и художественные особенности крестьянских домов, храмов и других построек. **Различают** их типы, индивидуальные черты, назначение. **Осознают**, что архитектура и декоративно-прикладное искусство во все времена украшали повседневную жизнь человека. **Называют** ведущие художественные музеи деревянного зодчества России.

Пятиклассники до начала творческой работы проводят исследование некоторых особенностей линейной перспективы (стремление параллельных линий к единой точке схода); определяют значение выбора точки зрения и расположения линии горизонта. Творческое задание к уроку 18 предваряет их последующую работу по конструированию деревянных построек (уроки 19—20).

В этой связи учитель обращает внимание на графические работы художников Б. Непомнящего («Церковь Успения из села Курицыно») и А. Бородина («Север». Линогравюра). Художники-графики в своих пейзажах, посвящённых русскому деревянному зодчеству, не просто передают внешний облик увиденных памятников архитектуры, а отражают тонко подмеченные особенности деревянных строений (храмов и домов). В них они воплотили суть увиденного, активизируя способность зрителя к сопереживанию, умение проникаться настроением природы, ассоциативно мыслить и чувствовать. Ученики должны почувствовать разницу в применении элементов линейной перспективы в схеме и художественном произведении и в своих зарисовках уметь **выражать** собственное отношение к натуре.

Урок 18 завершается обменом мнений, **обсуждением** зарисовок жилых построек своего города (посёлка, села),

выполненных пятиклассниками, а также подведением итогов о том, что нового узнали.

В качестве самостоятельной работы учащимся предлагается собрать иллюстративный материал (на бумажных или электронных носителях) на тему «Памятники деревянного русского зодчества в музеях под открытым небом» с использованием интернет-ресурсов и подготовить материалы к предстоящему конструированию на следующих уроках.

19—20. ИЗБА — ТВОРЕНИЕ РУССКИХ МАСТЕРОВ-ДРЕВОДЕЛОВ

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в архитектуре. Архитектурный образ.

Продолжение работы по теме. Восприятие произведения живописи (А. П. Бубнов) и фотографий, воспроизводящих деревянные постройки Русского Севера, расширяет представление пятиклассников о памятниках древнерусского зодчества.

В диалоге об искусстве на уроке 19 пятиклассники обсуждают вопрос о том, в чём проявилось искусство и в чём заключается научное открытие русских мастеров-дереводелов. В учебнике представлен наглядный материал (художественно-дидактические таблицы «Инструменты дереводела» и «Конструктивные особенности избы и самцовой крыши»).

Пятиклассники проводят совместное исследование конструкции безгвоздевой (самцовой) крыши и составляют словарь её элементов. В ходе этой работы школьники **узнают** о значении основных архитектурных терминов.

Сруб — конструктивно связанные ряды брёвен, образующие стены построек.

Слеги — горизонтальные брёвна, образующие подкровельную конструкцию.

«Курицы» («кокоры») — деталь безгвоздевой кровли, представляющая собой ствол дерева, срубленного с одним из ответвлений корня — «кокоры», и предназначенная для поддержания потока.

«Поток» — деталь безгвоздевой тесовой кровли — брус или лоток, в который упираются нижние концы кровельного теса.

«Охлупень» («шелом») — выдолбленное бревно, закрывающее верхний стык двух скатов кровли.

«Самцы» — концы продольных слег, врубленные в поперечные стены сруба.

Пятиклассники **сравнивают** конструктивные и художественные особенности крестьянских домов и других

дворовых построек, **учатся различать** типы и назначение жилых и хозяйственных помещений и **понимать** конструктивно-техническую основу избы.

Особого внимания со стороны учителя заслуживает работа на уроке 20 по объединению учащихся в творческие группы, которые именуются «плотницкие артели», и ориентация их на создание архитектурных объёмов деревянного зодчества в технике бумажного моделирования. Этот элемент игрового начала связан с опытом работы учительницы О. П. Поповой (школа № 50 г. Архангельска). Она разработала технологические таблицы на основе изучения памятников деревянного зодчества в Малых Корелах, уникального музея под открытым небом, и уверена, что «если мы научим детей любить и знать свой край, с душой трудиться на благо своего дома, то они впоследствии будут уважать и другие народы и чтить их традиции, потому что, приобщаясь к народной культуре, они почувствуют и увидят, что корень у всех народов единый и идёт он от Земли-матушки и Солнца-батюшки».

Творческую работу по конструированию и постройке из бумаги крестьянского подворья силами «плотницких артелей» предваряет анализ трёх технологических карт, на которых представлены: этапы конструирования построек из бумаги, приёмы крепления «брёвен» («в лапу» и «в обло»), этапы завершения конструирования. Пятиклассники **читают** чертежи конструктивных деталей постройки и отмечают последовательность их сборки.

В ходе творческой работы ученики **анализируют** и **планируют** предстоящую работу по технологическим картам, применяют навыки бумагопластики, **выражают** в творческой работе своё отношение к традиционному крестьянскому жилищу.

При подведении итогов творческой работы **обсуждаются** творческие работы одноклассников и оцениваются совместно результаты своей и их художественно-конструкторской деятельности.

21. ИЗБА — МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Архитектурный образ. Семантика образа в народном искусстве. Стилизация и знаковый характер декоративного образа.

Продолжение работы по теме. Ведущая цель урока 21 — создание условий для осмысления пятиклассниками того, что дом крестьянина отражает его представления

о мире и в конструкции, и в декоре. Выполнение композиции с архитектурным декором избы поможет пятиклассникам постичь тайны красоты народного узорочья.

Восприятие элементов декоративного убранства (наличник светёлки, фрагмент лобовой доски, балкон, причелина и т. п.) в облике деревянных домов разных регионов России, представленных в произведениях графики в учебнике.

В ходе **диалога об искусстве** ученики **учатся понимать** смысл поэтического отображения образа вселенной в знаках-символах домового резьбы и условность художественного образа. **Сравнивают образцы декоративного убранства** крестьянских домов разных регионов и **различают** их художественные особенности (не только технику исполнения (пропильная и глухая, рельефная), но и образный строй (символы-образы геометризованные и мифологизированные).

Желательно в диалог о произведениях резного декора (фасад избы и предметы быта) включить сведения академика Б. А. Рыбакова.

Заметки историка: орнамент сквозь века. Рассмотрите повнимательнее городецкий наличник прошлого века. Наверху, над полукругом «небосвода», показаны три солнца: утреннее, полуденное и вечернее. Ниже солнечного хода, над самым оконным проёмом, изображены «рощения» с сидящими на ветвях птицами. Внизу, под окном, — русалка-берегиня (от слова «беречь», «оберегать») и ящерицеобразные львы. Человек, смотревший из своего дома в такие окна, оказывался как бы в центре мироздания. Над ним были птицы, кроны деревьев и солнце, идущее по небосводу, а под ним — фантастические существа, олицетворение водной, глубинной стихии.

Очень полно средневековое восприятие мира отразилось в убранстве русской прялки. С глубокой древности с прялкой и нитью человечество связывало представления о жизни. Первое, что обращает внимание на прялке, — это обилие солярных (солнечных) знаков. Простейшая схема узора такова: в верхней половине лопасти изображается огромное солнце. Под ним, в нижней половине, — прямоугольник земли, пашни (иногда представленной древней идеограммой: косо поставленный квадрат разделён на четыре части, внутри каждого деления — точка). А ещё ниже, на шейке прялки, — опять солнце, теперь уже «подземное».

В простейшем виде здесь представлена геоцентрическая гипотеза, согласно которой Земля неподвижно покоится в центре мира, а небесные светила движутся вокруг неё.

Обилие солярных знаков нельзя расценивать только как излюбленный декоративный приём. Система их расположения говорит о более глубоком значении этих образов, выражающих идею Вселенной в целом. Дневной и ночной бег солнца по краям прялки, вокруг кудели, из которой прядётся «нить жизни», составляет неотъемлемую часть того комплекса представлений, которые уже в незапамятные времена сделали прялку средоточием размышлений о круговороте мира и о человеческой жизни. (Юный художник. — 1980. — № 2. — С. 17—22.)

* * *

*Лев, с листом узорным схожий,
примостился у окна.
Птица Сири́н в травах тоже
рядом изображена.
Вьются стройные колонки,
и изящны и легки,
и на стебле розан тонкий
распускает лепестки.
Над колонками витыми
львы другие, словно псы,
дом хранят, а перед ними
шумно зыблются овсы.*

В. Василенко, 1976

Учащиеся обсуждают синтетический характер народной культуры на примере украшения жилища и отражения в нём мировосприятия людей в облике дома и его декоративном убранстве, в знаках-символах, разнообразии форм в природе как основы декоративных форм в резном убранстве фасада крестьянского дома, художественных особенностей домовой резьбы; значения знаков-символов в декоре дома.

Рубрика учебника «Творческое задание» нацеливает на **выполнение** графических зарисовок знаков-символов в резном убранстве фасада крестьянского дома, в котором отражена идея мироздания.

Индивидуально ученики делают зарисовки в быстром темпе элементов резного декора и эскиз. Большая часть времени самостоятельной творческой деятельности отводится на коллективную работу в творческих группах.

При участии учителя пятиклассники объединяются в творческие группы, которые будут работать не только на этом уроке. Они образуют «плотницкие артели», которым предстоит возвести на последующих трёх уроках III четверти целое крестьянское подворье.

На этом уроке «плотницкие артели» рисуют и вырезают из бумаги фронтон и сруб крестьянского дома, причелины, наличники, полотенце, фигурный конец охлупня (конёк). Узоры наносятся графическими материалами (фломастеры, карандаши, мелки, пастель — по выбору учащихся).

В конце урока на доске выстраивается целая улица домов, обращённых главным фасадом к зрителям. Знатоки резного узора дают оценку украсам, выделяют в процессе дискуссии те дома, которые особенно хорошо охраняют знаки-обереги или мифологизированные образы.

Пятиклассники **участвуют** в подведении итогов урока, **рассказывают**, что нового они узнали.

22. ЛАД НАРОДНОЙ ЖИЗНИ И ОБРАЗЫ ЕГО В ИСКУССТВЕ. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Традиционный и современный уклад жизни, отражённый в искусстве. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. Архитектурный образ.

Завершение работы по теме. Цель урока 22 — раскрыть учащимся особенности уклада семейной жизни далёкого прошлого, настоящего на примерах художественных произведений, а также рассмотреть декоративное убранство деревянных построек (на примере архитектурного декора Томска), представленных на фотографиях, включённых в учебник.

На уроке создаются условия для **восприятия** произведений живописи, графики, народного искусства (Палех), запечатлевших сцены традиционного и современного уклада семейной жизни, а также декоративного убранства зданий Томска, представленных на фотографиях, включённых в учебник.

В процессе **диалога** об искусстве учащиеся **рассматривают и сопоставляют** произведения художников, посвящённые теме согласия в семье, взаимоотношениям между людьми разных поколений, и **определяют** сходство и различия в их содержании, композиции и средствах художественной выразительности, помогающих передавать идею связи поколений. **Выявляют** художественные приёмы передачи красоты и гармонии фасада избы в декоративном убранстве деревянных крестьянских построек.

Обсуждение архитектурного декора в технике пропиленной резьбы (имитации) проводится на материале резного убранства домов г. Томска. Школьники **узнают** о традициях национальной орнаментики в оформлении фасадов.

В резном убранстве томских домов и теремов используются самые разнообразные виды обработки дерева и мотивы. Плоскорельефная резьба использовалась чаще всего в обработке углов и сочленений брёвен на фасадной плоскости стены. Наряду с плоскорельефной применяется и прорезная (пропиленная) резьба. Ею украшаются междуэтажные пояса, она же заполняет подкарнизное пространство в виде своеобразного фриза.

Ни одно архитектурное течение не прошло мимо Томска. (См. подробнее: Деревянное кружево Томска // Деревянная архитектура Томска. — М., 1987.)

При проведении диалога об искусстве и при рассмотрении архитектуры Томска, при обобщении разных суждений пятиклассников следует выявить, в чём про-

явилось обращение архитекторов и мастеров к традициям национального орнамента в декоре домов Томска.

Творческая работа — моделирование из бумаги крестьянского подворья в творческих группах — на этом уроке завершается. Учитель акцентирует внимание участников «плотницкой артели» на качестве возводимых построек, объёме выполненной работы, на том, чтобы завершить декоративно-архитектурное оформление созданных построек. Пятиклассники **выполняют** элементы декора крестьянской избы из бумаги в постройке крестьянского подворья. **Участвуют** в завершении комплексной работы над проектом макета из бумаги «Деревенская улица».

Желательно напомнить пятиклассникам некоторые особенности технологии вырезания узоров из бумаги способом многослойного симметричного вырезания. (См. подробнее: *Дайн Г. Л.* Детский народный календарь. Приметы, поверья, игры, рецепты, рукоделие / Г. Л. Дайн. — М., 2001. — С. 37—38.)

Результат столь напряжённой коллективной творческой работы на уроках 18—22 — созданная пятиклассниками панорама русского села. Макет — гордость «плотницких артелей» — может найти различное применение в школьной жизни: стать архитектурной средой, в которой могут происходить театрализованные представления кукольного настольного театра для младших школьников, или экспонатом школьного краеведческого музея и т. д.

Учащиеся **участвуют** в подведении итогов творческой работы, **обсуждают** работы одноклассников и **дают** оценку результатам своей и их художественно-конструкторской деятельности, рассказывают о своих чувствах, которые вызвала эта длительная работа над проектом, о том, что они нового узнали и чему научились. Учителю следует отметить, какой эмоциональный подъём, радостное настроение царит в классе. Учащиеся подводят итоги урока.

ТЕМА 8. ОБРАЗ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ОПЕРЕ-СКАЗКЕ «СНЕГУРОЧКА». СИНТЕЗ ИСКУССТВ (УРОКИ 23—25)

23. ХУДОЖНИК И ТЕАТР. ДЕКОРАЦИИ К ОПЕРЕ-СКАЗКЕ «СНЕГУРОЧКА»

Основные содержательные линии. Изображения в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Исторические, мифологические, библейские темы в изобразительном искусстве.

Начало работы по теме. Основная цель цикла из двух уроков — раскрыть синтез искусств на примере художе-

ственно-творческого объединения мастеров отечественной культуры при создании оперы-сказки «Снегурочка». На уроках 22—23 в центре внимания пятиклассников выдающиеся деятели русской культуры А. Н. Островский, Н. А. Римский-Корсаков, В. М. Васнецов, работавшие над оперой-сказкой «Снегурочка».

Учитель организует **восприятие** эскизов декорации и костюмов к опере-сказке «Снегурочка», выполненных В. М. Васнецовым, К. А. Коровиным, И. Я. Билибиным.

Заметки искусствоведа:

Пьеса «Снегурочка» была задумана А. Н. Островским в жанре праздничного представления, сказочной феерии. «Весенняя сказка» окончена в марте 1873 г. К. С. Станиславский писал: «„Снегурочка“ — сказка, мечта, национальное предание, написанное, рассказанное в великолепных, звучных стихах Островского». Традицией этого жанра было использование разнородных мотивов: фольклорных, мифологических, социальных, интермедий и намёков на современность, элементов оперы и балета.

В пьесе А. Н. Островского использованы народные сказки, песни, игрища, предания, которые он мог слышать, в частности, в окрестностях Щелькова Костромской губернии. Берендеево царство не было чистым вымыслом. О берендеях, кочевом народе тюркского происхождения, выступавшем не однажды в союзе с киевскими князьями, первое упоминание в летописях встречается в 1097 г. В окрестностях Переславля-Залесского сохранилось Берендеево болото и село Берендеево. По преданию, здесь когда-то стоял город, где жил царь Берендей. В XIX в. ценилось искусство местных резчиков по дереву, украшавших дома затейливыми наличниками и делавших на продажу фигурки людей и зверей, называвшиеся «берендейками». А. Н. Островский был знаком с мотивами народной сказки о Снегурочке. Однако он развил этот сюжет по-своему, используя обряды и лирические песни разных местностей России. Некоторые песни, нашедшие место в «Снегурочке» А. Н. Островского, широко известны и зафиксированы в записях фольклористов. Таковы «Ай, во поле липонька...», «А мы просо сеяли...», «Купался бобёр...».

С самого начала А. Н. Островский предполагал, что его пьеса станет не только драматическим, но и музыкальным произведением.

Читатель, впервые взяв в руки пьесу «Снегурочка», сразу догадывается по её названию, что это сказка. Чтение лёгкое, фантастическое, игровое и предназначено для развлечения. Однако развлечение это подчинено в итоге тому, чего «хочет» сама сказка. Человек, вошедший в мир сказки, отдаётся «воле» её активного эстетического начала, которое приводит к победе над любым злом, а в конце концов — к прекрасному.

В образе царя Берендея воплотились идеалы автора о мудром правителе, для которого любовь — ценнейший дар жизни. Мудрость Берендея проявляется и в справедливых и даже суровых указах, и в нежелании навязывать окружающим свои понятия, и в том, что в сложных

вопросах царь советуется с близкими ему людьми. Более подробно ознакомиться с образами героев пьесы можно в книге «А. Н. Островский» (М., 2001. — С. 74—80), в статьях И. А. Овчиной «А. Н. Островский. Этапы творчества» и Е. И. Дудиной «Язык и стих весенней сказки А. Н. Островского „Снегурочка“ (Образ царя Берендея)» из книги «Традиции и новаторство в русской литературе» (М., 1973. — С. 86).

Для понимания замысла Островского важно обратить внимание пятиклассников на изображение писателем в пьесе берендеев и царя Берендея.

В ходе диалога об искусстве учащиеся рассматривают произведения различных художников и выявляют, как отображена картина мира в росписи палат Берендея, обосновывают свои впечатления от увиденных произведений, называют особенности национального русского орнамента в росписи дворца, в облике слободки Берендеевки, в театральном костюме героев.

Школьники участвуют в обсуждении особенностей творчества театрального художника, влияния сказочных образов, народной культуры и декоративно-прикладного искусства на творчество театрального художника, раскрывают синтетический характер народной культуры (украшения жилища, костюма, сказок, музыки), выявляют художественные достоинства эскизов театральных декораций и костюмов, художественных особенностей театрально-декорационного искусства.

Заметки искусствоведа: русская музыкальная сказка в творчестве Н. А. Римского-Корсакова. Сказка и песня всегда были душой народа. Именно в сказке народ высказывал светлую мечту о лучшей доле, о торжестве правды и победе добра над злом, усилием и несправедливостью. Многие оперы Н. А. Римского-Корсакова навеяны народными сказками и преданиями. Он любил сопоставлять реальную действительность с миром фантастики. Музыка композитора раскрывает чистоту и поэтичность сказочных образов, рождённых народным воображением. Ярко обрисованы в музыке и «земные» герои. Н. А. Римский-Корсаков высоко ценил русские народные песни, собирал и обрабатывал их, развивал в своём творчестве, использовал также звуки живой природы. В пролог «Снегурочки» композитор включил записанные им подлинными напевами птиц.

Заметки искусствоведа: В. М. Васнецов — художник-сказочник. Цикл акварелей к «Снегурочке» полон нежного аромата ландышей, фиалок, ромашек и веснянок, аромата последних лёгких заморозков северной весны, полон предчувствия весеннего возрождения природы. Фантазия художника расцвела на почве народного творчества, впитала его ритмы, его мелодичность, его скромную, целомудренную любовь к природе.

Эскизы декораций следуют за ремарками А. Н. Островского и последовательно «ведут» действие к завершающей, финальной сцене пьесы.

Основываясь на том, что главное действующее лицо в пьесе — Снегурочка, героиня русской сказки, и что её подружки, друзья, берендеи — сказочные персонажи, созданные русским народом, В. М. Васнецов с большим художественным чутьём и тактом облёк декорации в поэтические, полные ритма, музыкальной напевности и живописной гармонии формы народного сценического зрелища, пронизанного настроением и очарованием переживаний родного далёкого детства.

*Конец зиме пропели петухи,
Весна-красна спускается на землю.*

Работа Васнецова «Слободка берендеев» — это наяву воплощённая наивная грёза о светлой, радостной жизни. Воображаемый сказочный пейзаж Берендеевки полон наивной прелести и в то же время подлинно реален в своей основе. С ним слились национальные формы русского деревянного зодчества с его своеобразием, узорчатой красотой, уютной домовитостью, слаженностью...

В этой акварели Васнецов показал себя чутким мастером пейзажа, увидевшим красоту среднерусской природы: дали полей, мягкие холмы, нежную синеву уходящего горизонта, милое просветлённое небо с наблюдаемыми в природе оттенками.

«Берендеевы палаты» — это игрушечный дворец, расписанный древними изографами со всею непосредственностью их радостного восприятия мира, их творческого воображения. Формы, краски и соотношения росписей навеяны красотой цветущих лугов и животного мира. С удивительной непосредственностью, певуче и мажорно, так, как бы это сделали воображаемые декораторы-берендеи, так, как это в реальности делали народные мастера росписей, украшает палату В. М. Васнецов в своих эскизах декораций. Он создаёт нечто радостное, светлое, возвышенное!

Подробнее узнать о работе В. М. Васнецова над эскизами декораций и костюмов персонажей к опере «Снегурочка» можно в книге Н. Моргунова, Н. Моргуновой-Рудницкой «В. М. Васнецов. Жизнь и творчество» (М., 1962).

Творческая работа пятиклассников связана с выполнением эскиза декорации к театральной постановке сказки А. Н. Островского «Снегурочка».

Рубрики «До начала творческой работы» и «Советы мастера» нацеливают учащихся вновь рассмотреть эскизы декораций В. М. Васнецова и выбрать сюжет для собственной композиции декорации, призывают активизировать ассоциативное мышление, воображение и представление.

При выполнении творческого задания порекомендуйте учащимся использовать их знания о памятниках деревянного зодчества, о резном декоре в разработке эскиза сказочного сюжета декорации. Настройте пятиклассников на **создание** средствами живописи эмоционально-выразительных образов природы, сказочных героев, характерных черт внешнего облика, одежды, украшений персонажей спекта-

кля, на **выражение** в творческой работе своего отношения к персонажам спектакля.

В такой работе важен эмоциональный настрой, поэтому на уроке должна звучать музыка Римского-Корсакова к опере-сказке «Снегурочка».

В конце урока учащиеся принимают участие в подведении итогов творческой работы. **Обсуждают** работы одноклассников и **дают** оценку результатам своей и их художественной деятельности, высказывают свои суждения и впечатления от того, что узнали нового на уроке и чему научились.

24—25. ХУДОЖНИК И ТЕАТР. ОБРАЗЫ ПЕРСОНАЖЕЙ.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В СЦЕНИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ К ОПЕРЕ-СКАЗКЕ «СНЕГУРОЧКА»

Основные содержательные линии. Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре.

Цель урока 24 — раскрыть роль орнамента и цветового решения в разработке образа театрального костюма.

Учащиеся **рассматривают** эскизы костюмов персонажей к опере-сказке Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», выполненные В. М. Васнецовым, Н. К. Рерихом и К. А. Коровиным, и к опере-сказке Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», выполненные И. Я. Билибиным. Они **отмечают** художественные особенности театрального костюма в трактовке каждого из художников.

В центре **диалога об искусстве** — своеобразие образной характеристики сказочных персонажей в эскизах театральных костюмов. Пятиклассники обсуждают особенности работы художника по созданию театральных костюмов, **выявляют** синтетический характер театрального искусства (художник-оформитель, драматург, композитор), **обосновывают** выбор художественных материалов и средств для создания выразительных образов театрально-декорационного искусства.

Заметки искусствоведа: Н. А. Римский-Корсаков был любимым композитором И. Я. Билибина. Ему он посвятил серию своих иллюстраций к «Сказке о царе Салтане», с декораций к «Снегурочке» началась работа художника для театра. Впоследствии Билибин окажется талантливым интерпретатором «Садко», «Сказки о царе Салтане», «Сказания о невидимом граде Китеже», «Царской невесты».

В учебнике представлены эскизы театральных костюмов к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Впоследствии на основе тех эскизов, которые особенно увлекли мастера, он выполнял законченные произведения искусства, отрабатывая их так же, как все свои графические листы. Эти листы предназначались для выставок и для полиграфического воспроизведения. Памятью о многих спектаклях, оформленных Билибиным, остались специальные издания: программы, праздничные пригласительные билеты, серии открыток. Так, в 1909 г. Община святой Евгении, учреждённая Красным Крестом, выпустила восемь открыток с костюмами к «Борису Годунову».

Билибин не индивидуализирует действующих лиц оперы, а создаёт подчёркнуто-обобщённые типы, о чём говорят сами названия открыток: «Царевич», «Боярин», «Боярыня», «Дворянин», «Рында». У графика сложилась определённая композиция открытки: фигуру он заключает в прямоугольную рамку, выбирает крайне низкую линию горизонта, фон оставляет нейтральным, лишь несколькими лубочными деталями обозначив пейзаж и нарисовав небольшой картуш с названием. В безмолвном величии, демонстрируя свои дорогие, богато орнаментированные шубы и кафтаны, возвышаются над равнинным русским ландшафтом персонажи «Бориса Годунова». Эти рисунки стали одним из характерных примеров билибинского стиля. Сам художник относил их к числу лучших своих произведений.

При ознакомлении с этими произведениями И. Я. Билибина невольно вспоминаются слова из статьи «Несколько слов о русской одежде XVI—XVII вв.», написанной художником в 1909 г., в период наибольшего увлечения работой для сцены: «Был ли красив этот костюм? Он был великолепен. Бывает красота движения и красота покоя. Русский костюм — костюм покоя. Взять хотя бы наш русский танец. Мужчина пляшет, как бес, отхватывая головокружительные по быстроте коленца, лишь бы сломить величавое спокойствие центра танца — женщины, а она почти стоит на месте в своём красивом наряде покоя, лишь слегка поводя плечами». Более подробные сведения и глубокий анализ творчества И. Я. Билибина учитель может почерпнуть в книге Г. В. Голынец, С. В. Голынец «И. Я. Билибин» (М., 1972); *Голынец Г. В.* Иван Билибин. — Л., 1988; Иван Яковлевич Билибин, 1876—1942: Альбом / авт.-сост. Т. Ф. Верижникова. — СПб., 2002.

Творческая работа пятиклассников на уроке 24 связана с выполнением ими эскиза театрального костюма. Советы мастера в учебнике помогают ученикам составить план своей деятельности. Для активизации творческого поиска учеников в учебнике приведены примеры решения театрального костюма силами школьников. Пятиклассники учатся **создавать** с помощью графических средств цвета эмоционально-выразительные эскизы костюмов сказочных героев, **передать** характер и эмоциональное состояние персонажей оперы-сказки; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений персонажей спектакля; **выражать** в творческой работе своё отношение к персонажам спектакля.

В конце урока предлагается организовать защиту созданных учащимися эскизов, в которых каждый автор

обосновывает выбор средств выразительности, конструкции разработанного им костюма, колористической гаммы, декора.

На уроке 25 завершается работа над коллективным панно «Театральное представление сказки „Снегурочка“» в технике коллажа.

До начала творческой работы формируются группы и согласуются сюжет и персонажи для изображения. Созданные образы сценических героев размещаются на фоне декораций, которые были подготовлены на уроке 23. Каждая группа готовит презентацию своего панно.

При совместном обсуждении зрители-ученики решают, кому наиболее точно удалось выразить суть художественного образа в эскизах театрального костюма и декорации, высказывают свои суждения и впечатления от того, что узнали нового на уроке и чему научились.

Заканчиваем весь цикл уроков III четверти обращением к мудрым и вечно современным мыслям В. М. Васнецова: «Мы только тогда внесём свою лепту в сокровищницу всемирного искусства, когда все силы свои устремим к развитию своего родного, русского искусства, т. е. когда с возможным для нас совершенством и полнотой изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших родных образов — нашей русской природы и человека, нашей настоящей жизни, нашего прошлого, наши грёзы, мечты, нашу веру — и сумеем в своём истинно национальном отразить вечное, непреходящее».

ТЕМА 9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ КАК ЧАСТЬ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ (УРОКИ 26—28)

В годовом цикле народных праздников и обрядов Масленица прочно занимала своё определённое место. На Масленной неделе проявлялись разные составляющие народной культуры: игры, подготовка празднично украшенных саней и нарядной упряжи, пение масленичных песен, изготовление чучела Масленицы, драматизированный обряд проводов — похорон Масленицы, семейные обряды — укрепление молодой семьи. Не случайно такое самобытное явление народной культуры привлекало художников, писателей, композиторов, видевших отражение лада народной жизни в праздновании проводов зимы и встречи весны.

Поэтому ведущая цель данного цикла из трёх уроков, посвящённых образу Масленицы в искусстве, — формирование уважительного отношения к художественным традициям своего народа.

26. ГУЛЯНЬЕ НА ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ И ОБРАЗЫ ЕГО В ИСКУССТВЕ

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве.

Начало работы по теме. Цель урока 26 — формирование умения отразить в своём творчестве различные традиционные масленичные действия.

Восприятие пятиклассниками живописных произведений отечественных художников XIX—XX вв., в которых отражены традиции масленичных гуляний. В ходе диалога об искусстве учащиеся рассматривают живописные произведения на тему масленичных гуляний, выявляют особенности передачи праздничного ощущения мира в творчестве художников-живописцев. Особое внимание учащихся обращаем на изображение человека и окружающей праздничной среды в момент масленичных гуляний, на способы передачи праздничного ощущения мира в творчестве художников-живописцев.

Пятиклассники участвуют в совместном обсуждении роли природных условий в передаче характера традиционных праздников, образа человека в традиционной культуре, художественных материалов и средств для создания выразительных образов народного праздника Масленицы.

Центральное место в диалоге об искусстве занимают картины В. И. Сурикова «Взятие снежного городка» и Б. М. Кустодиева «Масленица». Материал для них художники черпали из воспоминаний детства и впечатлений от провинциального быта сибирского города и Заволжья.

Заметки искусствоведа: певец русской провинции — хранительницы традиций. В историю искусства Б. М. Кустодиев вошёл как яркий представитель национального направления в живописи. На протяжении всего творческого пути он был сосредоточен на образе русской провинции. На его полотнах возникают красивые русские пейзажи, волжские просторы, неотделимые от весёлых картин народных гуляний на Масленицу, на ярмарке.

Мажорное, жизнеутверждающее начало находит отражение и в образе женщины, красота которой воплощает народный идеал («Красавица», «Купчихи», «Русская Венера», «Девушка на Волге») (См. подробнее: Б. М. Кустодиев: Альбом. — М., 1970; Лебедева В. Е. Кустодиев. Время. Жизнь. Творчество / В. Е. Лебедева. — Л., 1984; Турков А. М. Борис Михайлович Кустодиев / А. М. Турков. — М., 1986.)

Из всего разнообразного творчества Б. М. Кустодиева, художника-живописца, графика, сценографа, для

обсуждения в диалогах об искусстве выбрана лишь серия картин, посвящённых Масленице, деревенскому празднику. Его произведения по задору сродни хоровым картинам В. И. Сурикова. Оба художника передали яркую многоцветность, жизненную достоверность деталей, что позволяет ощутить праздничную атмосферу народного праздника.

Диалоги об искусстве выстраиваются так, чтобы учащиеся почувствовали глубину замысла произведений обоих художников — отражение нравственных идеалов народа, своеобразного колорита русской жизни, самобытности национального характера.

Об этих идеях уже говорилось в диалогах о творчестве выдающихся мастеров слова, музыки и живописи (А. Н. Островского, Н. А. Римского-Корсакова, В. М. Васнецова). Речь шла об их работе над оперой-сказкой «Снегурочка».

Живопись В. И. Сурикова и Б. М. Кустодиева даёт учителю и ученикам новые возможности полюбоваться русским пейзажем, почувствовать соборность как отличительное качество нашей культуры, убедиться в том, что тройка коней — символ народного праздника, русского веселья, широкой народной души. Невольно вспоминается, что конь в народном искусстве — слуга солнца, он олицетворял воина-победителя, был надёжным помощником земледельца. Поэтому, после того как пятиклассники поделятся своими впечатлениями от живописных полотен художников и выяснят, почему в праздничных торжествах выезд коней был главным событием, обращаем их внимание на воспоминание А. Е. Коновалова о красоте лошадей на Масленицу. А. Е. Коновалов — крупнейший мастер городецкой росписи второй половины XX в. Он один из создателей современного предприятия народных промыслов. В центре его внимания были любимые им образы городецкого коня и городецких всадников, которых он писал на настенных панно. С его работами учащиеся знакомились в начальной школе. Они учились у народного мастера городецкой росписи коня: коня не простого, а сказочно прекрасного.

Пятиклассники узнают на уроке 26 о том, что обозначает каждый день Масленицы. Выделение главных сюжетов праздничной недели поможет им активизировать свои поиски индивидуальных вариантов композиции «Широкая Масленица» (композиция может выполняться дома).

Заметки фольклориста: народный дневник Масленицы. Понедельник — встреча. На первый день Масленицы наш народ справляет встречу честной Масленицы, широкой боярыни. Дети с утра выходят на

улицу строить снежные горы. К первому дню Масленицы устраиваются общественные горы, качели, вислые и круглые, балаганы для скоморохов, столы со сладкими яствами: здесь народ торговый собирает дань с праздности и лени. Не ходить на горы, не качаться на качелях, не потешаться над скоморохами, не отвесть сладких яств — значило в старину: жить в горькой беде.

Вторник — заигрыши. На заигрыши с утра приглашаются девицы и молодцы покататься на горах, поесть блинов.

Среда — лакомка. На лакомки тётчи приглашали своих зятьёв к блинам, а для забавы любимого зятя сзывали всех своих родных. Насмешливый русский народ составил несколько песен о заботливости тётчи при угощении зятя. Эти песни поют холостые, с разными олицетворениями. Здесь наряженный медведь играет разные фарсы: «Как тётца про зятя блины пекла — как у тётчи головушка болит — как зять-то удал тётце спасибо сказал».

Четверг — разгул, перелом. В широкий четверг начинается масленичный разгул: катанье по улицам (выезд), разные обряды и кулачные бои.

Пятница — тётчины вечёрки. Зятя угощают своих тётч блинами. Приглашения бывают почётные, со всею роднёю, к обеду, или запросто, на один ужин.

Суббота — золовкины посиделки. Молодая невестка приглашает своих родных к себе. Новобрачная невестка обязана была одарить своих золовок подарками.

В Тульской, Симбирской и других губерниях в субботу дети строят на реках, прудах и полях снежный городок с башнями и воротами. После своей работы они разделяются на две стороны, одна принимает на себя охранять городок, другая должна отбоем занять его. Охранители вооружаются мётлами и помелами, а храбрецы — палками. Когда порядятся взять городок, тогда вдруг нападают на охранителей и после битвы врываются в ворота и разрушают городок. В этой игре принимают участие и взрослые. Тогда храбрецы садятся на лошадей, и конные нападают на городок. После взятия городка взрослые воеводу купают в проруби. После сего начинается всеобщее угощение, и с песнями все возвращаются по домам.

Воскресенье — проводы Масленицы и Прощёный день — отправляются на Руси с разными обрядами.

Прощение между родными и знакомыми происходит вечером. Прощаться приходят родные к старшему в роде. В старые годы на прощание приносили пряники. Все по обыкновению говорили друг другу: «Прости меня, пожалуй, буде в чём виноват пред тобою». Прощение заключалось поцелуем и низким поклоном. Прощение между домашними бывало после ужина, перед сном. Здесь дети кланялись в ноги своим родителям и просили прощания.

О русской Масленице между народом сохранились поговорки: «Не житьё, а Масленица»; «Не всё коту Масленица», «Масленица семь дней гуляет». (Подробнее см.: Народный дневник. Народные праздники и обычаи // Сказания русского народа, собранные И. П. Са-

харовым. — М., 1991. — С. 151—159; тексты обрядовой поэзии на Масленицу см. в кн.: Шангина И. Русские традиционные праздники. Путеводитель по залам Российского этнографического музея / И. Шангина. — СПб., 1997.)

В рубрике учебника «Творческое задание» внимание обращается на приёмы графических набросков и набросков кистью, на особенности пропорций фигуры взрослого человека и ребёнка, фигуры человека в народном костюме в движении (что было подробно рассмотрено на уроке 16). Можно предложить выполнить набросок фигуры человека боковой поверхностью кисти и нанести цветное пятно одним движением. Выполняя торс фигуры, важно придать ему массивность, ноги расположить таким образом, чтобы они приняли вес торса на себя, а голову поместить так, как подсказывает форма начального пятна.

Пятиклассники **создают** средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы, людей в момент масленичных гуляний, **выполняют** зарисовки с натуры или по памяти и представлению фигуры человека в народном костюме в движении на заданную тему. **Передают** праздничное ощущение в многофигурной композиции в коллективном панно, **выражают** в творческой работе своё отношение к теме праздников русского народа.

В конце урока школьники **участвуют** в подведении итогов творческой работы, **обсуждают** творческие работы одноклассников и **дают** оценку результатам своей и их художественной деятельности. Подводя итоги урока, учащиеся высказывают суждения о том, что нового они узнали.

27—28. ТРАДИЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ СРЕДЫ

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека. Народные праздники, обряды в искусстве и современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и искусстве. Исторические, мифологические, библейские темы в изобразительном искусстве.

Завершение работы по теме. Цель уроков 27—28 — создание коллективной композиции, посвящённой теме Масленицы. Формы организации совместной художественно-творческой деятельности могут быть разнообразными. Одна из них — работа в творческих группах — приведена в учебнике (с. 139—140). Для работы над декоративным панно можно выбрать и комбинированную форму: совместно-индивидуальную, совместно-последовательную. (См.: Колякина В. И. Методика организации уроков коллективного творчества: планы и сценарии уро-

ков изобразительного искусства / В. Н. Колякина. — М., 2002. — С. 95—136.)

В начале урока организуется **восприятие** произведений народных мастеров росписи по дереву и папье-маше из Федоскина, Мстёры, Городца, Палеха, в которых отразились традиции масленичных гуляний.

В ходе **диалога об искусстве** учащиеся **рассматривают** произведения народных мастеров, **рассказывают**, как соединяется реальное и сказочное в сюжетах лаковой миниатюры, **обсуждают** темы праздничных действий, изображение людей в момент празднеств, **выявляют** роль цвета в передаче праздничного настроения, определяют значение символики масленичного праздника.

Создавая условия для творческой атмосферы в работе над декоративным панно, познакомим учащихся с панно мастера из Городца Н. С. Приваловской «Масленица».

Заметки искусствоведа: своеобразие городецкого стиля. К числу характерных черт городецкого стиля следует отнести своеобразную монументальность композиций, сохранение приёмов условной орнаментальной трактовки мотивов, красочность, даже своеобразную цветовую темпераментность росписи, не исчезнувшую благодаря искусной раскладке красочных пятен, и артистизм разживки штрихом и мазком. В городецкой росписи было прочным и чувство декоративного ритма, помогавшее сберечь традиционную праздничность этого вида творчества.

Эта ёмкая характеристика городецкого стиля принадлежит одному из замечательных исследователей и заступников народных художественных традиций В. М. Вишневской. (См. подробнее: *Коновалов Л. Е.* Городецкая роспись: Рассказы о народном искусстве / А. Е. Коновалов. — Волго-Вятское книжное изд-во, 1988. — С. 8.)

До начала творческой работы следует решить с учащимися некоторые организационные вопросы. На что следует обратить внимание:

- в композиции декоративного панно «Широкая Масленица» наиболее доступным для учащихся является фризовое расположение сцен праздника, при котором все они выстраиваются рядами, развёрнутыми параллельно нижнему краю панно;
- для исполнения каждого из рядов фриза учащиеся объединяются в творческие группы: группа пейзажистов; группа архитекторов; группа дизайнеров, изображающая торговые ряды, различные ларьки, ярмарочные балаганчики; группа, изображающая участников праздника; группа специалистов по изображению праздничного выезда, катания на лошадях и т. п.;

- количество творческих групп зависит от результатов предварительного обсуждения эскизов, индивидуально выполненных учащимися к данному уроку.

Рубрика учебника «Творческое задание» ориентирует пятиклассников на выполнение эскиза многофигурной композиции на тему празднования Масленицы на уроке 27.

На уроке 28 завершается работа над композицией панно «Широкая Масленица». До начала творческой работы учащиеся знакомятся с особенностями предстоящей работы. Работу учащиеся ведут по тематическим блокам, сообща разрабатывая основные композиционные планы коллективного панно:

- на общий большой лист прикрепляют свои заготовки поочерёдно участники всех групп, выстраивают (прикрепляют) фризовую композицию со своими сюжетами, изображающими зимне-весенние пейзажи, деревянные или каменные постройки (дома, киоски, ярмарочные ряды и т. д.);

- фигуры людей прикрепляются в зависимости от замысла этого композиционного блока (веселящиеся, спешащие к торговым рядам или к ярмарочным балаганам, любующиеся выездом и т. д.);

- заключительный этап составления панно — определение места главных героев в композиции «Широкая Масленица». Они на первом плане.

В процессе творческой работы школьники учатся **выполнять** сюжетно-декоративную многофигурную композицию в виде коллективного панно, **передавать** радостное настроение народного праздника **Масленицы**, **объединять** отдельные сюжеты панно, выполненные одноклассниками, в единое большое панно, **выражать** в творческой работе своё отношение к теме народных праздников в культуре русского народа.

Как показывает практика, пятиклассники с увлечением выполняют коллективную композицию. Подчас выбор техники исполнения панно помогает в решении декоративных задач. Так, в учебнике приведён пример коллективной работы «Проводы Масленицы» в технике коллажа. Отметьте, как выразителен ритм цветowych пятен, передающих движение участников хоровода.

В конце урока «главный художник» из творческой группы защищает своё коллективное панно, отвечает на вопросы зрителей, другие члены группы также **участвуют** в подведении итогов творческой работы — **обсуждают** творческие работы других групп одноклассников, **дают** оценку результатам своей и их художественной деятельности. Подводят итог тому, **что нового узнали**.

IV ЧЕТВЕРТЬ

Образ единения человека с природой в искусстве

ТЕМА 10. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ ЖИВОТНОГО КАК ОБЪЕКТА ПОКЛОНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ И ОПОЭТИЗИРОВАННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА (УРОКИ 29—30)

В этом цикле из двух уроков учитель раскрывает становление и развитие анималистического жанра с древнейших времён на примерах многообразных археологических находок, которые были найдены в разных районах мира, и произведений современных художников-анималистов.

Как всегда, эта работа начинается с обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального восприятия школьников, их зрительным впечатлениям от рисунков животных и нацеливает учеников на исследовательскую работу в области анималистического жанра.

29. ЖИВОТНЫЕ — БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Специфика художественного изображения. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Анималистический жанр. Рисунок с натуры, по представлению.

Начало работы по теме. Урок 29 начинается с восприятия изображений животных в произведениях скульптуры и живописи, декоративно-прикладного искусства. Воображаемое путешествие в глубь веков даст возможность пятиклассникам составить своё представление об особенностях изображения животных в эпоху Возрождения и последующие века, включая работы современных художников-анималистов. На этом уроке уместны рассказы о том, как были найдены некоторые произведения первобытного анималистического искусства, позволившие заглянуть в совершенно иной мир древней культуры.

Заметки участника приключения: красота под землёй — росписи каменного века. На месте вырванного бурей дерева осталась таинственная яма с дырой посередине. Мальчишки раскопали яму и спустились вниз. Луч лампы вдруг выхватил из темноты изображения животных, нарисованных кем-то на стене и потолке пещеры. Вот медленно ступает чёрный грузный бык. Поджимая ноги, прыгает через пропасть корова, а рядом летит в бездну коричневато-зеленоватая лошадь.

Тянутся по стене рогатые олени головы... У ребят захватило дух: ну и приключение! Ну и находка!

Так была открыта возле французского городка Монтеньяка пещера Ласко, расписанная художниками каменного века. Но впервые такие росписи были найдены на севере Испании, в пещере Альтамира. И заметила их пятилетняя дочка археолога, работавшего в пещере. (См. подробнее: *Рогинский Я. Я. Об истоках возникновения искусства / Я. Я. Рогинский. — М., 1982. — С. 55—56.*)

Приведённые в учебнике иллюстрации знакомят пятиклассников с изображениями животных в разные эпохи, характер которых уточняется в диалоге об искусстве, организуемом на основе вопросов учебника.

От пещерного рисунка пятиклассники в своём исследовании переходят к зооморфным образам скифского декоративно-прикладного искусства. Это яркий пример изображения животных в декоративно-прикладном искусстве в виде оберегов. С одной стороны, такой переход даёт возможность включить в урок познавательный материал о культуре предков славян, с другой — наметить в процессе беседы связь народного искусства с образами языческой символики.

Например, можно рассказать, что искусство скифов, возникшее в VII в. до н. э., было обусловлено условиями военно-кочевого быта и верой в магическую силу зооморфных образов.

Заметки искусствоведа: образная символика золотых изделий Скифии. Любая вещь, украшенная в зверином стиле, считалась амулетом и оберегом, защищавшим владельца от зла. Орнаментируя вещи фигурами зверей, обладавших мощным ударом, зорким глазом, быстрым бегом или тонким обонянием, скифы приписывали этим изображениям способность передавать эти качества животных воину, его оружию и коню. Причём перечень животных, которых изображали скифские мастера, включал фигуры кошачьих хищников (барсов, пантер), травоядных (козлов, оленей, лосей), хищных птиц. Их образы слагались из реального наблюдения и были очень разнообразны.

Интересно, что животные всегда показывались в действии: хищники изображались вынюхивающими добычу, свернувшимися кольцом или борющимся. Олени и лоси — с подогнутыми ногами, как бы в процессе очень быстрого бега, хищные птицы — в полёте. Часто воспроизводилась только часть тела животного, служившая как бы его символом.

Среди сверхъестественных чудовищ предпочтение отдавалось грифону — крылатому льву с орлиной головой и звериными ушами, заимствованному у древних восточных народов. Сохраняя жизненное правдоподобие, мастер стилизовал образ в соответствии с формой украшаемого предмета. (*Дмитриева Н. А. Краткая история искусства / Н. А. Дмитриева. — М., 1985. — С. 15.*)

В диалоге об искусстве с пятиклассниками необходимо уточнить, что анималистический жанр зародился ещё на за-

ре развития искусства и самого человека и интенсивно развивался во все последующие эпохи. Так, например, первобытный человек использовал естественный рельеф в пещерах: выступы и впадины на стенах пещер путём небольшой поправки он превращал в фигуры животных. Современные исследования искусствоведов помогут учителю ввести детей в мир анималистического жанра на примерах изображения разных животных и птиц. (См. подробнее: *Потокина О. Орёл // Юный художник. — 2010. — № 11. — С. 16—18; Заяц. — 2011. — № 2. — С. 30—31.*)

В ходе воображаемого путешествия и рассказа учителя о найденных в разных странах многочисленных изображениях животных важна оценка художественных качеств образов животных в этих памятниках культуры.

Ещё большее значение имеет приобщение детей к интересному и тяжёлому труду исследователей древнего искусства изображения животных. Вопросы в учебнике этому способствуют. Учитель отмечает, что до сих пор учёные спорят: зачем первобытные люди в глубине тёмных пещер изображали огромных животных? Почему животные проткнуты нарисованными копьями и стрелами и на них видны следы ударов настоящих стрел и копий? Вероятно, многие тысячелетия назад в этих пещерах готовились к охоте: стреляли в цель, совершали таинственные обряды, молились богам о победе над зверем.

Затем, уже целенаправленно развивая интерес учащихся к анималистическому жанру, учитель сосредоточивает их внимание при рассмотрении иллюстраций в учебнике на художественном своеобразии изображения животных и отмечает признаки, характерные для рисунков разных стран мира.

В учебник включены не только наиболее значительные памятники древнего анималистического искусства, но и современные изображения животных в различных видах и жанрах изобразительного искусства. Это поможет учителю вовлечь учащихся в диалог об искусстве в пространстве культуры, заставить их задуматься об эволюции анималистического жанра и роли его в жизни человека, отметить особенности изображения животных в разных странах, подключив ранее полученные знания по истории.

Эстетическое восприятие изображений животных Древнего Египта даёт учителю возможность пояснить, что в задачу художника этого государства не входило реальное изображение жизни, такое, как это понимается теперь. Реальную жизнь на земле древние египтяне воспринимали как временное явление, основное существование начиналось после смерти. Поэтому фараон уже при жизни на-

чинал строить себе гробницу, рассматривая её как вечное жилище, которое художник должен украсить по достоинству, в соответствии с его саном. Таким образом, рисунок, стенная роспись, рельеф являлись для зрителя не картиной жизни, а своеобразной книгой, которая рассказывала о деятельности фараона, его окружении, знаменательных событиях в стране во время его царствования. В связи с этим перед художниками стояла задача — сохранить в изображении композиционное единство всей плоскости стены, не допускать иллюзорности.

Профессор В. В. Павлов пишет: «В этом сказываются законы изобразительного искусства Древнего Египта, его тесная связь с архитектурой». Примером может служить роспись из гробницы в Фивах «Охота фараона на водяных птиц», в которой художник совмещает разные точки зрения на предмет. Так, некоторые части фигуры фараона изображены в профиль, в то время как другие — глаз, плечи, нижняя часть туловища — в фас.

Рассказ о поклонении животным в Древнем Египте облегчает понимание их роли в жизни человека, культуре и искусстве. В Древнем Египте растения и животных обожествляли. Так, например, в образе шакала или дикой собаки почитался бог Анубис, покровитель умерших и судья богов. Богиня города Бубастиса изображалась в виде кошки, бог Мемфиса — быка и т. д. Позже появились изображения богов с человеческими телами и фантастическими головами, которые тоже выполнялись по определённым канонам.

Заметки искусствоведа: художественное своеобразие изображения животных в разных странах мира. В Древней Греции изображения животных в основном встречаются в керамике, в греческих расписных вазах. И хотя вазы создавались как предметы обихода, лучшие из них являются произведениями высокого искусства. Особенно высокого расцвета достиг в IV в. до н. э. так называемый чернофигурный стиль, для которого характерна роспись чёрной краской по красноватому фону глины. Главным центром производства чернофигурных ваз была Атика. Особенно знамениты были гончары из селения Керамик, давшего название всему производству изделий из обожжённой глины.

Изображение животных в композициях росписи зависело от их сюжетов, но всегда отражало основной замысел автора и было взаимосвязано с формой сосудов. (См. подробнее: *Дмитриева Н. А. Краткая история искусства / Н. А. Дмитриева. — М., 1985.*)

Рассматривание иллюстраций в учебнике и сравнение различных изображений животных, выполненных в разных странах и в разное время, даёт возможность учителю показать пятиклассникам всё многообразие анималисти-

ческого жанра. Особенно интересны произведения изобразительного искусства эпохи Возрождения, периода, в который нашла своё яркое воплощение анималистическая тема.

Многие фрески, иконы, живописные полотна, рисунки, иллюстрации к литературным произведениям, скульптуры эпохи Возрождения содержат в качестве важных элементов изображения животных. Обратившись к этим произведениям, можно увидеть не только характерность творческого почерка мастера, но и особый смысл включения изображения животного в сюжет картины. Есть немало примеров из истории искусства, когда художники — выдающиеся мастера портрета, пейзажа, натюрморта, тематической картины — удачно использовали анималистическую тематику в своих живописных произведениях и рисунках. Среди них А. Дюрер, Леонардо да Винчи, Х. ван Рембрандт, П. П. Рубенс и многие другие.

Вопросы в учебнике помогают провести диалог об искусстве с учащимися и проникнуть в средства художественной выразительности каждого автора произведения, отметить, как художник достигает целостности, поэтичности и одухотворённости образа животного. Центральное место занимает работа скульптора П. П. Клодта «Укротители коней» и рисунки В. А. Серова к басням И. А. Крылова.

В ходе творческой работы пятиклассники выполняют наброски и зарисовки животных по памяти и представлению. Основная задача — передача характерного облика животного. Поскольку работа выполняется графическими материалами, учителю следует напомнить, что главное в наброске — движение и энергия линии. (См. подробнее: *Ростовцев Н. Н.* Очерки по истории методов преподавания рисунка / Н. Н. Ростовцев. — М., 1983.) При подведении итогов урока обращаем внимание детей на передачу общих очертаний тела животного, его главные пропорции и движение.

30. ЖИВОТНОЕ И ЕГО ПОВАДКИ В ТВОРЧЕСТВЕ СКУЛЬПТОРОВ-АНИМАЛИСТОВ

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Анималистический жанр. Объём и форма, передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Взаимоотношения формы и характера.

Завершение работы по теме. Обращение к творчеству русских художников-анималистов даёт возможность провести небольшое исследование на уроке 30, входящем в цикл уроков по анималистике и изучению приёмов и методов изображения животных в разных материалах и техниках.

Многие русские художники обращались к анималистической теме в своём творчестве: А. С. Степанов, Г. К. Савицкий, А. А. Лаптев, М. М. Кукунов и др. Среди них особенно ярко выделяется творчество известного русского художника В. А. Серова, художника-анималиста В. А. Ватагина. **Восприятие** произведений отечественных художников-анималистов В. А. Ватагина, А. М. Белашова, А. Г. Сотникова, И. С. Ефимова и др., создавших образные характеристики представителей животного мира в различных материалах и техниках, направлено на художественное саморазвитие учащихся в процессе познания многообразия произведений анималистического жанра.

Так, рассматривая произведения В. А. Ватагина, ученики определяют используемые художником живописные, графические, скульптурные материалы.

Кроме того, одной из задач сравнения изображений животных, выполненных художниками в разных материалах и техниках, является осмысление закономерностей применения средств художественной выразительности в передаче образа животного. Для такого занятия особую ценность представляют знакомство с творческим путём художника, его становлением в искусстве анималистического жанра. Рассказ учителя о жизни и творчестве В. А. Ватагина поможет детям представить художника, посвятившего всю свою жизнь изображению животных.

Заметки искусствоведа: научная иллюстрация и художественное изображение животных. В. А. Ватагин (1883—1969) — замечательный скульптор, крупнейший мастер-анималист, написавший книгу о своей работе. Трудно найти ещё в истории изобразительного искусства художника, который бы столько сделал в анималистическом жанре.

Можно сказать, что художник объехал весь мир, рисуя животных разных стран. Он много путешествовал по Западной Европе и Дальнему Востоку, Индии, Кавказу, делая зарисовки животных. В музеях и библиотеках изучал искусство прошлого, знакомился с самыми разными животными в зоологических садах Амстердама, Берлина, Антверпена и Лондона.

Во время поездок Ватагина пленило египетское искусство, с которым он познакомился в музеях Афин, Флоренции, Рима и особенно в богатых собраниях Берлина, Лувра и Британского музея. Его привлекли образы животных, глубоко обобщённые и полные значимости.

По возвращении из поездки В. А. Ватагин начал работу в деревянной скульптуре, набрав достаточно наблюдений, рисуя животных в берлинском зоопарке. Поездки в Азию, а затем на остров Цейлон и Индию отразились на выполнении им иллюстраций к «Маугли».

Вернувшись на родину, В. А. Ватагин выполнял графические работы для Дарвиновского музея, Музея народоведения, Зоологического музея при Московском государственном университете, для Государственного издательства, Учебно-педагогического издательства, иллюстрировал детские, учебные, научные книги, в частности Большую и Малую советские энциклопедии.

Сорок лет Василий Алексеевич работал сотрудником Дарвиновского музея и более двадцати — сотрудником Зоологического музея при Московском государственном университете. Очень много путешествовал с экспедициями как художник. В 20-х гг. XX в. — на Ледовитый океан, Баренцево и Карское моря. От Музея народоведения путешествовал в Грузию, Туркестане, Осетии и на Дальнем Востоке, делая многочисленные зарисовки животных. Результатом его путешествий явились сотни рисунков, выполненных в самых разнообразных техниках. Они дают представление прежде всего о мастерстве Ватагина, прекрасно владевшего самыми разными материалами и техниками, среди которых карандаш, акварель, тушь, литография, гуашь.

Один из приёмов, характерных для творческого метода художника, — *изображение животного на одном листе в разных ракурсах*. Великолепное чувство композиции листа делает эти рисунки очень ценными. Василий Алексеевич много занимался скульптурой, в частности деревянной скульптурой. Он оставил после себя рекомендации для юных художников по выполнению рисунков и скульптур на анималистическую тематику. (См. подробнее: *Ватагин В. А. Рассказы о животных* / В. А. Ватагин. — М., 1955.)

Восприятие пятиклассниками произведений В. А. Ватагина и работа по учебнику дают им возможность осознать остроту образов животных в его рисунках, точность их характеристики. Зоркий глаз мастера выделяет самое главное, подчиняя ему детали. Огромное разнообразие животного мира требует от художника передачи самых различных пропорций, форм, фактур. Разнообразие приёмов, используемых В. А. Ватагиным, превращает его рисунки в «портреты» животных.

В то же время постоянно ощущается отношение автора к изображаемому. Скульптурная чёткость в передаче большой формы сочетается в рисунках с точной и выразительной характеристикой движения. Животные в изображении В. А. Ватагина всегда пластичны. С одинаковой остротой и убедительностью художник передаёт мягкую поступь хищного тигра, мощное движение могучего медведя и грацию прыгающего козлёнка.

Замечательный скульптор и художник В. А. Ватагин вошёл в отечественное искусство как один из основопо-

ложников анималистического жанра. За долгие годы своей творческой деятельности выдающийся мастер создал сотни произведений графики и скульптуры, проникновенно изображающих мир животных. Работы В. А. Ватагина привлекают не только исчерпывающим знанием изображаемого, но и удивительной глубиной проникновения в природу, способностью увидеть её глазами мудрого и доброго художника. (См. подробнее: *Востриков О.* Мастер мгновения // Юный художник. — 2009. — № 5. — С. 7—9.)

О художественно-образной характеристике животного, его повадок, среды обитания в творчестве художников-анималистов дают представление работы художников-скульпторов И. С. Ефимова, А. Г. Сотникова и др.

Заметки искусствоведа: скульпторы-анималисты — доверие к живому миру. Скульптор И. С. Ефимов — изобретатель новых направлений в скульптуре: это скульптурная графика — рисунок животных, выполненный в литом металле, сочетание стекла и металла. Каждая работа И. С. Ефимова — это пластическая находка, творческая мысль. Некоторые его работы стоят в парке у Детского музыкального театра Наталии Сац и у здания Речного вокзала (дельфины на стеклянных свещающихся шарах в скульптурной композиции у фонтана) в Москве.

И. С. Ефимов был особенным художником большой творческой силы, сумевшим откристаллизовать, по выражению В. А. Фаворского, «ритмические мысли» своего времени. И он был народным художником — по складу своего декоративно-образного и конструктивного мышления, охвату различного рода работ, выполняемых всегда с радостным увлечением. Ефимов умел делать всё, как в старину умели, — от ложки и до дома. Он создавал в материале скульптуры зверей, птиц, людей, мифических фавнов и русалок, посуду и игрушки, был иллюстратором и оформителем книг, петрушечником и руководителем народных гуляний, и был случай, когда тверской булочник печатал с его доски медовые пряники. Скульптору были подвластны дуб, железо, медь, стекло, фаянс, и даже стальные рельсы он с любовью приглядывал для своих замыслов. Он мог единым махом отколоть от дубового кряжа две щеки своего свирепого вепря и извлечь из него прекрасную скульптурную форму. Но он же мог и «месить» скульптуру из теста, «вырезать» её из бумаги, превращать её в сквозную железную ограду для парка, на каждом шагу порождая всё новые ответвления от принятого жанра, расширяя само понятие декоративного творчества.

В 1932 г. И. С. Ефимов создаёт одну из лучших своих работ — «Утро». Прообразом для неё послужил железный флюгер в виде петуха, из воспоминаний далёкого детства. «Петух» Ефимова, как жбан, полый внутри, выкован из меди. С гордо поднятой грудью и огненным гребешком, он победно кричит, наполняя гулом своё существо. Победность ему придают и главный объём, и орнаментально выгнутые крылья, и хвост, и острые шпоры, вонзающиеся в дерево, и сам он, весь словно закованный в латы.

Таковы повторения и нагнетания в конструкции скульптуры, и тут ключ к пониманию ефимовского приёма — сгущать и подчёркивать самое характерное в изображаемом предмете, приводить всё к какой-то единой орнаментальной «схеме», но так, чтобы в ней не исчезло реальное, живое. Звонкая, задорная сила «Петуха» приобретает, благодаря такому подчёркиванию и сгущению, метафорический смысл, вырастающий до символического звучания, это — образ пробуждающегося утра. Творчество Ефимова всегда отличалось страстностью, подлинно дионисийской силой.

А. Г. Сотников — один из самых самобытных наших скульпторов-анималистов, работающих в фарфоре. Он мастерски создаёт домашних животных — собаку, курицу, гусыню, защищающую гусят, и всякий раз удивляешься, как при совершенном лаконизме формы ему удаётся одновременно передать и сам воздух его родного Кубанского края. В своих замыслах он всегда шёл от ощущения родной природы, что сохранилось на всю жизнь.

Творчество А. Г. Сотникова гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это относится к его работе над новой скульптурной формой, и в частности фигурами птиц. В самом приёме их построения угадывалось уже нечто большее, чем простые впечатления природы. Появляются детали, напоминающие формы и конструкции технического века. Конструкция «Сокола» очень напряжённая, мощная грудь птицы стремительным ядром вознеслась ввысь. Скульптуры «Сокола» и «Иволги» тяготеют уже к декоративно-монументальному жанру. В работах Сотникова можно найти ещё одну возможность для новых, не менее удивительных сопоставлений. Конструкцию его «Льва» можно сравнивать с системой построения древних резных архитектурных деталей (тех же львов с Дмитриевского собора во Владимире) и даже вышивок: они строятся строго по вертикали, горизонтали и диагонали. В фигуре «Льва» проглядывает древний прототип.

Что бы ни создавал А. Г. Сотников в анималистической пластике, в подтексте его произведений всегда сокрыт глубокий и возвышенный человеческий смысл.

С 1934 г. А. Г. Сотников — на Дулёвском заводе. В 1938 г. на завод приходит и П. Кожин, работавший до того в Вербилках, также внёсший немалый вклад в искусство фарфоровой анималистической пластики. Работали они над формой весьма обобщённо, лаконично, идя к условности от глубоко воспринятой традиции народного искусства, гжельского лубка.

А. М. Белашов не только страстный любитель путешествий в поисках впечатлений и созданий рисунков животных в естественной среде обитания, но и мастер рассказов о животных. (Подробнее см.: Макаров К. А. Советское декоративное искусство / К. А. Макаров. — М., 1974. — С. 110, 114, 118, 121; Как рисовать животных // Юный художник. — 2002. — № 2; Земскова К. А. А. М. Белашов: из династии скульпторов / К. А. Земскова. — 2008. — № 5. — С. 12—15.)

Эти небольшие рассказы дают представление о том, как художник терпеливо ждёт, выбирает и рисует животных.

Для того чтобы ученики от восприятия довольно большого объёма художественного материала смогли перейти к своей практической работе, необходимо «включить» их чувства по отношению к животным, которые им нравятся или есть у них дома.

Предлагаемая вопросно-ответная беседа на тему домашних животных позволила бы выяснить предпочтения детей и выслушать краткие характеристики их любимцев. Вопросы могут быть такими:

- Каких животных вы любите?
- У кого из вас дома есть животные?
- Каковы их характеры?
- Пробовали ли вы хотя бы раз изобразить ваших любимцев?
- Какие трудности возникали у вас при рисовании любимых животных?

Для обобщения ответов детей учитель может использовать материалы об истории развития анималистического жанра на примере изображения кошек. (См. подробнее: *Васильева-Шляпина Г.* Художники рисуют кошек // Юный художник. — 2010. — № 1. — С. 28—31; № 3. — С. 17—19.). О работе скульпторов-анималистов см. подробнее: *Малолетков В.* Анималистика в отечественной керамике // Юный художник. — 2009. — № 1. — С. 13—15; о выставке московских художников-анималистов: *Лубина В.* Бестиарий-2008 // Юный художник. — 2008. — № 12. — С. 30—32.

В рубрике учебника «Творческое задание» приводятся рекомендации профессионального художника, как рисовать животных с натуры и как их лепить. Но для первого опыта рисования животных можно обратиться к уже готовым рисункам, показав, на что опирается художник при выполнении набросков.

Очень важно рассмотреть поэтапность выполнения рисунков животных.

Если для опытного художника при рисовании животных методическая последовательность в рисунке не играет существенной роли, то для учащегося она имеет большое значение.

Здесь поможет педагогический рисунок учителя на доске.

Определённой подсказкой для ученика служат изображения животных, выполненные разными авторами. Однако приведённый в учебнике зрительный ряд не должен ограничивать выбор детьми своего объекта для рисования. Наоборот, если ученик захочет нарисовать нескольких животных, то нужно его поощрить, но лучше, если это будет одно и то же животное в разных по-

зах. Из нескольких набросков всегда один будет удачнее других как результат более длительного процесса вспоминания и продумывания характерных особенностей животных.

Затем следует предложить пятиклассникам понаблюдать за этим животным в натуре и выполнить его наброски ещё раз.

Эта подготовительная работа поможет детям и в лепке животного.

Здесь могут быть использованы самые разнообразные приёмы лепки. Сведения о глине как художественном материале и практические умения лепки на основе знакомства с глиняной игрушкой ученики уже получили в начальной школе. Поэтому им хорошо знакома последовательность работы: заготовка куска глины (колбаска цилиндрической формы); сгибание и вытягивание заготовки для получения основных частей игрушечной фигурки собачки, лошадки; завершение лепки фигурки путём примазывания отдельных частей (ушки, хвостик).

Теперь же ставится новая задача: развитие умений наблюдать и создание в глине образа увиденного и понравившегося животного. Включение школьника в разнообразную деятельность организуется как целенаправленное движение: от образа в искусстве — к образу в собственном творчестве.

При этом для создания у учащихся творческого настроения можно напомнить им о памятниках животным. Не только знаменитых людей увековечивают скульпторы, памятники сооружаются и животным в благодарность за их помощь и преданность.

Вопросы к детям об известных им памятниках животным позволят выяснить, что они знают об этом виде анималистического искусства. Есть памятники собакам (так называемая собака И. И. Павлова в Санкт-Петербурге, сенбернар-спасатель в Альпах) и многим другим животным, с каждым из которых связана своя история.

Есть даже памятник зайцу, установленный в немецком городе Кааль-на-Майне в 1952 г., на центральной площади, поставленный в память спасения голодающих переселенцев. Кстати, заяц изображён и на гербе этого города.

Напоминаем, что знакомство с изображениями животных в искусстве даёт возможность задуматься и о различных средствах художественной выразительности, используемых художниками для передачи облика животного. В одних случаях это подчёркивание забавности, беззащитности, осторожности животных, в других — передача стремительного движения и т. д.

В лепном изображении можно попробовать придать животному и человеческие качества какого-нибудь персонажа из сказки. Это может быть шуточное изображение животного. Например, как в стихотворении Н. М. Рубцова «Про зайца».

СТРАНИЦА ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ. ПАМЯТНИКИ ЖИВОТНЫМ

Она посвящена памятникам животным. Учащимся предлагаются задания творческого и поискового характера по сбору материалов о животных, которым, как людям, ставили памятники за то, что они спасали чужие жизни или рисковали своими ради того чтобы помочь человеку. Для того чтобы настроить учащихся на исследовательскую работу с использованием ресурсов Интернета, покажите на уроке несколько фотографий памятников животным, предложив выяснить, чем они знамениты. Так, например, материал о памятниках животным-героям, который можно обсудить вместе с учащимися, есть в Интернете: <http://whoyougle.ru/texts/animals-heroes/>. Анализируя материалы о животных, подготовленные учащимися самостоятельно, обратите внимание на выражение в образах искусства духовно-нравственного мира человека. Предложите пятиклассникам сделать собственный эскиз памятника знаменитому животному.

ТЕМА 11. ТЕМА ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ (УРОК 31)

31. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА В ПЛАКАТЕ

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Искусство в современном мире. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности.

Работа по теме. На предыдущих уроках ребята уже погрузились в экологическую тему, рассказывая о любимых животных, выполняя наброски животных с натуры, по памяти и представлению, выражая в художественно-творческой деятельности своё эмоциональное отношение к образу животного.

Цель урока 31 — формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к проблемам сохранения природной среды в своём городе (посёлке, селе) в процессе выполнения плакатов на экологическую тему.

Заметки эколога: экология — это наука о взаимоотношениях живых существ и их среды обитания. Вся планета Земля — это единая экологическая система. Если изменяется экологическое равновесие в любой экосистеме, изменяется и численность организмов. Вплоть до того, что некоторые биологические виды исчезают. Сбережение природы — задача для каждого человека. Для её решения можно сделать очень многое. Нужна каждодневная, продуманная, очень большая работа, в которой первое условие — осознание человеком последствий дальнейшего разрушения природы. Второе условие её спасения и сбережения — нравственное отношение к природе. Надо всегда чувствовать и знать, что можно делать в отношении животных, растений, всей природы. И чего делать нельзя, недопустимо.

В организации **восприятия** плакатов, посвящённых экологической теме, большое значение имеет сравнение их по содержанию, целям воздействия на человека и закономерностям применения средств художественной выразительности. В ходе **диалога об искусстве**, участвуя в обсуждениях роли плаката в сбережении памятников культуры и природы, художественных выразительных средств, применяемых в плакатах разных по содержанию, дети учатся понимать роль композиционного единства всех элементов изображения плаката в его эмоциональном воздействии на зрителя.

Содержание урока посвящено ознакомлению с произведениями печатной графики (плакатом) и выполнению учащимися эскиза плаката.

Плакат (от *фр.* «placard» — «объявление», «афиша») — вид изобразительного искусства, разновидность графики, лаконичное, броское изображение на листе бумаги, сопровождаемое текстом, рассчитанное на всеобщее внимание, выполненное в агитационных, рекламных или учебных целях. Этот самый массовый и общедоступный вид изобразительного искусства известен каждому.

Заметки искусствоведа: плакат «свидетельствует» не словами, но изображениями. Текст в плакате может быть, но может и не быть, если образ красноречив без дополнительных пояснений.

Через изображение плакат действительно доводит до всеобщего сведения смысл какого-то определённого события, факта, значительного или не очень. Если бы произведения изобразительного искусства могли превращаться в людей, плакат непременно был бы кем-то вроде старинного герольда (*нем., лат.*): вестником, глашатаем ... «объявителем». В старину герольды объявляли о войне, мире, обращаясь ко всем жителям города.

Старинные города были невелики, народу было в общем столько, что герольду хватало его живого голоса на всех, когда он, одетый ярко, видный издали, что-то объявлял, свидетельствовал, двигаясь в толпе и повторяя сказанное. Подобное трудно себе представить в современных

городах, нередко грандиозных. Но людей по-прежнему надобно оповещать о событиях, о делах... Нас оповещают разными средствами, и среди них каждому знаком «живой голос» плаката; живой сиюминутным смыслом сегодняшнего дня. Чаще всего яркий, видный издали. Размноженный на типографских машинах, плакат разлетается по всему городу, стране и даже миру. Разлетается, чтобы разнести через «говорящее изображение» заложенные в него вести.

Плакат тогда плакат, когда он становится многократным «зрительным эхом», т. е. когда он (многократно повторённый) много раз повторяет людям всем своим зримым образом заложенный в него смысл, идею. Это зависит не просто от типографских машин, но именно от таких, которые дают самые большие тиражи и в чёрно-белой, и в цветной печати. Чаще всего — это плоская печать (офсет), нуждающаяся (как и другие техники печати) в оригинале для подготовки качественной печатной формы, с которой или с которых идёт массовый тираж. И художник творит свой первооригинал специально для типографии.

Оригинал плаката создаётся в мастерской художника в разнообразных живописных и графических техниках. Он работает в размер будущего типографского оттиска. А то и чуть больше (уменьшение улучшает полиграфическое качество отпечатка).

Плакат рождается по законам массовой графики, и тем не менее близок он монументальному искусству. Ведь «говорит-то» он со всеми, он постоянно напоминает людям о чём-то, нередко очень важном. Порой — самом важном в жизни. Приглядишься: плакат — истинный оратор.

Художественный строй афиш и плаката возникает в расчёте на «быстросмотрящий» взгляд. Художественный строй афиш и плаката — «броский», словно содержание их совершает «бросок-рывок» к сознанию зрителя, быстро овладевая его вниманием. Они стремительно вступают в контакт с людьми, оповещая их о том или ином событии. Но каково оно? Событие мирно текущей жизни с её концертами, выставками, вечерними развлечениями? Или события, обрушивающиеся шквалом народной беды? Афиша «объявляет», плакат же «свидетельствует». Афиша перечисляет «новинки», плакат же объявляет «новости» и радостные, и торжественные, и тревожные.

«Голос» изображения — это его художественный строй, т. е. особое поведение линии, цвета. В плакате и афише резкое, почти контрастное столкновение цветов и создаёт «громкость», а обозримые силуэты позволяют издали привлекать к себе внимание. (Подробнее см.: Алексеева В. В. Что такое искусство? / В. В. Алексеева. — М., 1979. — С. 105; 272—273.)

Направленность диалога об искусстве плаката определяется раскрытием его специфических выразительных средств. В плакате широко используются общепонятные символы, образительные метафоры, эффектные сопоставления образов, масштабов, точек зрения, степеней

условности, а также обобщённые, экспрессивные формы, контур, силуэт и фотографический материал (в сочетании с рисунком и живописью или самостоятельно). Художественные выразительные средства плаката соответствуют функции этого вида печатной графики — воздействовать ярким, условным, лаконичным графическим и цветовым строем, броской декоративной выразительностью.

В истории развития отечественного плаката незабываем плакат времён Великой Отечественной войны. Известные художники Б. И. Пророков, Д. А. Шмаринов, А. А. Кокорекин, В. С. Иванов, Б. В. Корецкий, И. М. Тоидзе и др. посвятили плакаты защите Отечества. Самый популярный и оперативный вид политического плаката — «Окна РОСТА» в годы Гражданской войны и «Окна ТАСС» в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Большого разнообразия и образной выразительности достигли мастера сатирического, кинорекламного, театрального, выставочного, торгового плаката (А. М. Родченко. Кукрыниксы, Ю. Пименов и др.). Тема защиты Отечества тесно взаимосвязана с темой защиты природной среды, своего родного края.

На уроке 31 после ознакомления с разными видами плаката по учебнику, подготавливая учащихся к **творческой работе**, стоит обсудить с ними её этапы. Пятиклассникам предстоит:

- выполнить несколько эскизов, в которых нужно попробовать выразить свой замысел (например, реализовать идею защиты природы);
- найти в эскизе в поисках изобразительного мотива выразительное решение композиции, её смысловой или сюжетный центр;
- определить в эскизе место для шрифтовой надписи (призыва), связав её со всей композицией;
- продумать, какими средствами графики будет выполнена работа;
- выбрать цветовую палитру, которая имеет немало важное значение, хотя и ограничена.

Чтобы решить задачу повышения художественного качества плаката, от учителя требуется найти такие методы ведения урока, которые способствовали бы формированию у детей творческой активности. И здесь надо не забывать о том, насколько умение владеть материалами и техниками, полученное учениками на уроках изобразительного искусства, пригодится им в жизни, например во внеклассной работе.

Умение красочно оформить классный уголок, тематический альбом, свой реферат, пригласительный билет,

стенгазету, помочь в организации выставок к различным праздничным датам календаря и т. п. пригодится каждому ученику.

В таких художественно-оформительских работах важное значение имеет грамотно выполненная шрифтовая надпись. Кстати, компьютерные шрифтовые вставки не всегда согласуются с общим оформлением работы. Для того чтобы пятиклассники успешно использовали шрифт в оформительских композициях, нужно, чтобы они поняли принципы построения букв и практически выполнили их начертания.

Однако практика показывает, что, как бы хорошо ни было организовано на уроке знакомство со шрифтом, при написании текста ученики всё равно испытывают определённые трудности. Им сложно сделать разметку букв текста, т. е. разместить текст на листе, определить расстояния между буквами и словами. Даже если в эскизе им и удаётся найти соответствие текста изобразительному материалу, то при переносе на альбомный лист они теряют это соответствие, и композиционное решение плаката от этого проигрывает.

Кроме того, при выполнении работы в цвете пятиклассники неоднородно закрашивают буквы текста, отчего нарушается декоративная цельность шрифта. Видя это, они иногда принимают решение закрасить каждую букву разным цветом, что приводит к потере цельности лозунга и к появлению излишней пестроты. Теряется эмоциональный настрой, появившийся в начале урока. Ученики, с увлечением взявшиеся за работу, постепенно, не видя ожидаемого результата, остывают и заканчивают плакат без интереса. После таких уроков большинство пятиклассников не желают применять шрифт в декоративно-оформительских работах, считая это занятие трудоёмким и непосильным.

Опыт показывает, что перечисленные трудности можно преодолеть, если вместо рисования букв в тексте иногда применять аппликацию. Использование аппликационных букв в декоративно-оформительской работе не ново. Однако в методической литературе обычно предлагается сначала нарисовать буквы на отдельном листе бумаги, аккуратно вырезать, а затем наклеить. Мы же предлагаем опираться на умение учащихся вырезать из бумаги ножницами без предварительного рисунка карандашом нужную форму (снежинки, цветы, грибы и т. п.), которым они овладели в начальных классах.

Для работы берётся обычный брусковый шрифт, так как он прост в написании, хорошо читается на расстоянии. Особенностью его является то, что вертикальные и гори-

горизонтальные элементы, образующие буквы, одинаковой ширины, как бы сложенные из одинаковых дощечек, брусков, отсюда и название шрифта — брусковый. Следовательно, при написании текста этим шрифтом нужно выполнить три условия:

- все буквы должны быть одинаковой высоты;
- все буквы должны иметь одинаковую ширину, кроме Д, Ж, М, Ф, Ш, Щ, Ю;
- все элементы буквы должны быть одинаковой ширины.

При оформлении плаката предложите пятиклассникам необходимые для лозунга буквы вырезать ножницами из бумаги, а не рисовать. Для этого порекомендуйте им определить высоту и ширину букв в надписи и объясните, как они высчитываются. Например, в лозунге «Береги природу» 13 букв. Пусть высота одной буквы равна 4 см, а ширина 3 см (эти размеры наиболее оптимальны для альбомного листа).

Следовательно, нетрудно подсчитать общую длину всех букв лозунга, помня при этом, что ширина буквы Д должна быть равна её высоте. Отрезаем полоску цветной бумаги высотой 4 см и длиной 2 раза по 18 (36) см. Приёмы разметки деталей с применением линейки ученикам известны. Полоска разрезается по указанным линиям сгиба. Таким образом, получаются прямоугольники нужного размера — заготовки для букв. А теперь самое главное — из каждого прямоугольника вырезаем нужную букву, выдерживая одинаковую ширину элементов, «рисуем ножницами».

Пятиклассникам уже знакомо конструирование симметричных фигур из бумаги и известно, что для этого нужно сложить заготовку пополам. Заготовки для букв, симметричных по вертикали, складываются вдоль (П, О), а для симметричных по горизонтали (Е) — поперёк. Начинаем вырезать из прямоугольника букву сначала с внешнего контура. Затем вырезаем внутренние контуры. Можно прорезать букву, разрез при заклеивании заметен не будет. Для вырезания остальных букв заготовки складывать пополам не нужно, но в таких буквах, как Б, Р, можно сложить часть буквы, чтобы вырезать отверстие, как показано на рисунке в учебнике.

Учитель может познакомить пятиклассников с порядком изготовления нескольких букв. Лучше это делать на больших листах бумаги прямоугольной формы. Ученики вполне справятся с этой работой. Тем более что наличие цветных аппликационных букв помогает и в поиске предварительного композиционного размещения на листе плаката, что значительно повышает качество работы.

Выполнить надпись можно и по шаблону (картонной полоске). Пользоваться им очень просто. Определив высоту и ширину буквы, шаблон накладывают на цветную бумагу и обводят карандашом вначале вертикальные (основные) штрихи, затем горизонтальные — «соединительные». Скругление букв делают от руки. Нарисованные буквы вырезают и наклеивают на подготовленный фон плаката.

Для выполнения всей композиции по эскизу можно тоже использовать технику аппликации. (См. подробнее: В технике аппликации // Юный художник. — 2010. — № 1. — С. 44—45.)

Одного урока для такой работы недостаточно. Учитель, планируя работу, может сам определить необходимое для изучения темы время, начав работу над плакатом уже на уроке 30 или продолжив её на дополнительном уроке, используя для него резерв времени. Это позволит уделить большее внимание качеству шрифтовой надписи, средствам художественной выразительности, включить в плакат фотографии, работать на листе формата А3 или больше, что существенно повысит результаты художественно-творческой деятельности учащихся и даст возможность участвовать в конкурсе экологического плаката.

ТЕМА 12. НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК ТРОИЦЫНОЙ НЕДЕЛИ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ (УРОКИ 32—34)

Этот цикл из трёх уроков изобразительного и народного творчества с элементами конструирования связан с празднованием христианского праздника Троицы. На этих уроках рассматривается взаимосвязь искусства и традиционных образов в развитии культуры.

32—33. ТРОИЦЫНА НЕДЕЛЯ И ОБРАЗЫ ЕЁ В ИСКУССТВЕ

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные праздники, обряды в искусстве и современной жизни. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Специфика художественного изображения. Средства художественной выразительности.

Начало работы по теме. Урок 32 начинается с **восприятия** произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, посвящённых народным праздникам и возрождению природы.

Заметки искусствоведа: Троицын день в произведениях русских художников. В картине Б. М. Кустодиева «Троицын день», написанной в 1920 г., в присущей ему манере показана праздничность и множество нарядных людей в яркий солнечный день около храма. Ощущение движения, праздничного настроения подчёркнуто художником с помощью фона — прекрасного летнего пейзажа.

На картине неизвестного художника середины XIX в. «Троицын день в Красном Селе» праздничное настроение уже имеет более спокойный характер. Да и судя по состоянию, переданному в пейзаже, праздник уже завершается. Однако можно видеть всё ещё веселящихся нарядных людей.

Пожалуй, наиболее ярко и декоративно изображаются праздники в лаковой миниатюре Палеха. Здесь уже не простая передача праздничного действия, а создание целостного образа всенародного праздника проводов весны и встречи лета.

Рассказ учителя и **диалог об искусстве**, дополняющие эстетическое восприятие пятиклассниками произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в учебнике и на вернисаже в классе, предваряют их практическую изобразительную деятельность и настраивают на творчество.

Прощай, весна! Здравствуй, лето красное! — под таким девизом проводится занятие-праздник, завершающее учебный год, в течение которого вы день за днём «жили по солнышку», отмечали важнейшие события в общей жизни природы и людей. Поэтому цель такого весеннего праздника двоякая и сложная. С одной стороны, это «проживание»-«проигрывание» весенне-летних обрядов и обычаев, т. е. завершение освоения конкретной, одной из многих календарных тем года. С другой — подведение итогов занятий всего школьного года, с сентября по май.

Важно создать общую атмосферу праздника, определив его эмоциональную, тематическую, образную доминанту. Она выражена и в иллюстративном ряде учебника, и во фрагменте стихотворения Н. А. Некрасова «Зелёный шум». Распределите обязанности, приготовьте костюмы, нарядите Семика и Семичиху, берёзку, по возможности завершите оформление народных костюмов для всех учеников, чтобы праздник засиял многоцветьем сарафанов, головных повязок, венков, шалей, платков, лент и бус — всей прихотливой девичьей радостью.

Заметки журналиста: поклонись берёзке.

*Берёза моя, берёзонька,
Берёза моя белая,
Берёза моя кудреватая!
Стоишь ты, берёзонька,
Осередь долинушки.
На тебе, берёзонька,
Листья бумажные,
Под тобой, берёзонька,
Трава шелковая.
Близ тебя, берёзонька,
Красны девушки
В семик поют,
Под тобой, берёзонька,
Красны девушки
Венок плетут.*

Так бы сидел на лавке и слушал быстрый говорок Анны Андреевны Сазановой, крешневской старушки, заводилы всей деревни. Всё она знает, всё она помнит. И вот теперь чинно сидит на лавке, рассказывает. Ладно это у неё получается, вся деревенская жизнь со всеми привычками, со всеми новшествами в её словах раскрывается.

«В Троицу яйца варили, как в Пасху, с красным яйцом в рощу идёшь, там его съешь, берёзку разовьёшь и в реку ветки кидаешь. Каждую веточку в отдельности. Уплывёт — другую кидаешь. Если плывут — значит жить будет — за кого завивали, а если потонет — до другой весны не доживёт. Да не выходило всё равно так, как они предсказывали, а надо было загадывать, вот и загадывали.

А ещё накануне Троицы все из леса берёзки несут — штук по пять-шесть поставят возле дома. Войдёшь в деревню — красиво, везде берёзки! Зелени-то никакой не было, не сажали ничего — только изба стоит, да заулочек вот, до избы. Вот и носили берёзки, обязательно по всей деревне ставили. А отдельные веточки ломали и в ворота втыкали, в крыльцо. И в избе, и под крышей — везде зелень, берёзки всё.

Да, гуляли весело; бывало, попадало от батьки с маткой. Уж когда отгуляют, хороводы пройдут, на следующий день эти берёзки стаскивают куда-нибудь в грудку одну. А кто берёзки собирает — в амбар кладёт под сено, чтобы его мыши не приедали.

Троица-то — последний весенний праздник».

Рассказывает Анна Андреевна про старинный обряд завивания берёзки, про песни да хороводы... которыми русский народ испокон веков провожал весну и встречал лето. Вот уже и подружки все собрались и вопросительно смотрят на неё — не пора ли? Анна Андреевна чинно встаёт, расправляет подол, повязывает платок — и пошёл по деревне нарядный хоровод (по-древнему «коло», круг, колесо, языческий символ солнца), полилась его песня.

Чтобы понять суть любого народного праздника, нужно доискаться до глубочайших его корней, которые, как это почти всегда случается, закрыты от взора более поздними наслоениями. Так и с последним

весенним русским праздником, в котором осталась жить берёзка и связанные с нею обряды и игрища, живут отголоски древних представлений и верований.

«Празднование Семика, — отмечал Николай Михайлович Карамзин, — и народный обычай завивать в сей день венки в рощах, также остаток древнего суеверия». «Венок почитается залогом бессмертия. Семицкий венок служит к загадыванию о будущей судьбе, о брачном союзе, о жизни и смерти, о счастье и несчастье. Без сомнения, гадание на воде есть остаток от древнего языческого обряда славяно-русов», — считает другой знаток отечественной старины И. М. Снегирёв.

Связанные с берёзкой древние обряды, став весёлым праздником, дошли до нашего века. Яйца, пироги, особый, украшенный зеленью каравай приносили берёзкам в Семик почти повсеместно. Часть этой собранной по всей деревне пицци съедали, заломив на берёзе ветки, а часть оставляли под деревом. В Новгороде-Северском принято было оставлять под деревом хлеб и сало, в Переславле-Залесском — скорлупу от яиц. В Тюмени наряженную в женское платье берёзу носили по домам, ставили в красный угол, где её «потчевали» блюдами, приготовленными для гостей.

А вот как выглядела в Семик, по описаниям начала прошлого века, Москва: весь город представлял собой праздник, почти на каждом дворе стол с яичницей и крупяной запеканкой-драчёной, он обставлялся берёзками в виде кущи; везде раздавались песни, с которыми носили по улицам изукрашенную лентами и лоскутами берёзку толпы народа.

Все эти обряды отразились и в песнях, которые пели тогда и которые поют сегодня крещневские хороводницы:

*Завивайся, берёзка,
Завивайся, кудрявая!
Мы пришли к тебе, приехали
С варенцами, со яшницами,
С пирогами со пшеничными.*

Идёт Анна Андреевна с подругами, вспоминая молодость, к роще на берегу Косьмы. Здесь облюбовали они одиноко стоящую на поляне берёзку.

*Придите вы, девушки,
Придите, вы, красные,
Ой, лялё-лялё,
Придите, красные!
Сама я, берёзонька,
Сама я оденуся,
Ой, лялё-лялё,
Сама оденуся!
Надену платьице
Всё зелёное.
Ой, лялё-лялё,
Всё зелёное!*

Подошли, обступили берёзу со всех сторон и стали завивать — привязывать к веткам цветные ленты и узкие лоскуты материи. И затем завели рядом с ней хоровод с песнями...

На следующее утро крешневские крестьянки вернулись к завитой берёзке, каждая обломив ветви со своими метками, и все вместе они направились с песней к плёсу на краю села. По очереди подходили к пологому песчаному берегу, кидали в воду венки и, невольно посуровев, хотя и пытались отшутиться друг перед дружкой, внимательно наблюдали за ними.

Заключительный аккорд древнего обряда, несмотря на благополучный исход, напомнил его участницам, в большинстве давно уже имеющим внуков и правнуков, о том далёком, давно ушедшем времени, когда они прибегали на этот берег, чтобы узнать у реки свою девичью судьбу.

Уплыли венки по Косьме к Мологе, живы и здоровы будут дочери и сыновья, внуки и внучки. Посидели молча на пригорке и, прежде чем разойтись, тихо запели так прочувствованную, а оттого лучшую свою песню:

*Как на той-то сторонushке
Слободка стоит.
Что не малая ой да слободушка —
Четыре двора.
Как во каждом-то дворике
По кумушке есть.
Ой, вы, кумушки да голубушки,
Подружки мои.
Подружки мои всё вьюночки плели,
Вьюночки плели,
Все плывут по реке,
А мой утонул...*

Весь праздник по настроению должен стать радостным гимном в честь цветущей матери-природы, всего живущего на Земле: людей, животных, растений.

Кроме того, надо постараться соединить в сознании пятиклассников все отдельные праздники — события текущего (пусть астрономически неполного) года — в единый общий круг, круг вечной жизни природы и людей, совместно переживающих все изменения, повороты, перемены в своей деятельности-жизнетворении. Очевидно, тут можно изобрести много способов образного воплощения такого круга.

В рубрике учебника «Творческое задание» предлагается выполнить многофигурную композицию на тему (по выбору) «Хоровод», «Тихая песня», «Весёлый перепляс». Работа в творческих группах или создание коллективного панно поможет ученикам воплотить в изобразительном творчестве образ весеннего праздника, используя

графические, живописные или декоративные средства художественной выразительности, передать идею праздничности, массовости события, единения человека с природой.

В качестве другого примера можно предложить одно из решений, появившихся в практической работе с детьми, когда среди настоящих народных весенних хороводов найдётся место одному «искусственному» — хороводу годовых календарных праздников. Для такого игрового действия кто-то из учеников (лучше несколько) становится олицетворением одного из событий года, подчёркивая такое своё представительство с помощью либо отдельного характерного знака-символа, либо (по желанию) полного костюмированного перевоплощения.

Такой ученик-«праздник» входит в хоровод, показывает себя всем, стараясь драматически, пластически, зрительно выразить свою сущность; затем низко всем кланяется и, расцепив руки детей, вливается в общий круг. И так от одного праздника к другому, к третьему... до центрального в нынешнем, последнем событии — до берёзки, которая завершает этот драматизированный ретроспективный обзор событий годового круговорота.

Все остальные участники хоровода встречают каждого ученика, олицетворяющего конкретный праздник, цитатой из песни, приговора, присловья из уже выученного обрядового репертуара, показывая тем самым, что узнают, кто именно к ним вышел. Чтобы проверить, правильно ли дети помнят последовательность праздников, можно намеренно «перепутать» очерёдность и проследить за их реакцией. В зависимости от ваших замыслов проведения праздника (время, место, конкретный сценарий) такой символический круг может возникнуть на любом этапе: в начале, в середине, в конце занятия, после которого вы расстанетесь с пятиклассниками на летние каникулы.

Но вечное круговращение вновь соединит вас с вашими воспитанниками в начале следующего года. Перед вами и детьми возникнут другие вопросы — об этапах жизни человека от рождения до кончины, о месте каждого в семье и в роде человеческом... Эти и многие другие столь же важные, необходимые и в современной жизни задачи вы будете решать с детьми в следующем году. Но всё равно вновь вернётесь — уже на новом уровне — к проблеме «Человек и природа в народной культуре», сопрягая её с проблемой «Человек и семья».

Так постепенно, восходя по ступеням, пойдёте вы дальше путём освоения культуры. Ведь, как говорил Н. К. Ре-

рих, «новое утверждение жизни будет воздвигнуто лишь по этим иероглифам мудрости, ибо прошлое — лишь окно к будущему».

Путь долгий и сложный. Но вступить на него необходимо. И пусть вашей духовной опорой вновь будут простые слова мудрого художника.

34. ОБРЯДОВЫЕ КУКЛЫ ТРОИЦЫНОЙ НЕДЕЛИ. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные праздники, обряды в искусстве и современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Семантика образов в народном искусстве.

Завершение работы по теме. Материал, представленный в учебнике, не вызывает трудностей в освоении у пятиклассников. Но для выполнения ими творческой работы необходимы сведения о троицких праздниках и обрядовой кукле, поскольку характер празднования в XXI в. Троицыной недели претерпел изменения.

Заметки искусствоведа: Троицына неделя. С началом весны, когда солнце светит всё ярче, а земля покрывается пышной растительностью, в четверг, на седьмой неделе после Пасхи, отмечался праздник Семик (отсюда и происхождение его названия). Семицкие обряды берут своё начало в языческих верованиях древних славян, почитавших природу и духов растительности. Сохранилось и другое название Семика — Зелёные святки. Они справлялись в рощах, лесах, на берегах рек, где молодёжь до глубокой ночи пела, плясала, плела венки, завивала берёзки. Именно семицкий четверг был тем днём, когда предсказывали, чему быть. Русские люди величают Семик честным, подобно Масленице, почитая его одним из трёх главных летних праздников, что подтверждают слова старинной «троицыной» песни:

*Как у нас в году три праздника:
Первый праздник — Семик честной,
Другой праздник — Троицын день,
А третий праздник — Купальница.*

За три дня до Троицы, в Семик, надев лучшие свои наряды, девушки отправлялись в берёзовую рощу за молодыми веточками и пели там мелодичные обрядовые песни. Свив из ветвей плакучей берёзы венки, девушки обменивались сквозь них поцелуем и пели:

*Покумимся, кума,
Покумимся.
Нам с тобою не браниться,
Вечно дружить.*

Этот древний обряд называется «кумение». Кумушки-подружки обменивались кольцами и серёжками. Кумовство заканчивалось угощением, обязательно с яичницей и обрядовыми печеньями в форме венка.

В воскресный день после Семика в России повсеместно отмечалась Троица, или Пятидесятница (т. е. на пятидесятый день после Пасхи, отсюда её второе название). Этот день, который Церковь посвящает чествованию Святой Троицы, в народе называется Троицын день. Последующий день, понедельник, посвящается Духу Святому, отчего он называется Духов день. В эти дни в храмах совершаются торжественные богослужения.

В праздник Троицы принято украшать храмы и жилища ветвями и цветами и самим стоять на службе с цветами. В России Троица впитала в себя те обычаи и обряды, которые характерны для праздника Семик. Издревле Троице сопутствовали завивание венков, гадания, катания на подках и т. д. Символом праздника стала русская берёзка.

Праздник Троицы отмечает весь христианский мир. И почти везде это не только церковный, а общенародный праздник. (См. подробнее: Народная художественная культура / под ред. Т. И. Баклановой. — М., 2002; Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Конец XIX — начало XX в. Весенние праздники. — М., 1977.)

Перед **творческой работой** в рубрике учебника «**Творческое задание**» пятиклассники, как бы принимая участие в праздновании Троицыной недели, рассказывают о тех характерных приметах перехода весны в лето, которые затем они используют в графических или живописных работах, создавая образ весны. Эскиз «портрета» весны не только позволит настроиться на творческий поиск выразительных средств создания образа природы, но и даст возможность обратиться к основным пропорциям, которые необходимо соблюдать при рисовании лица человека.

Основной же частью этого цикла уроков является изготовление троичной куклы.

И здесь главная опора в изготовлении этого персонажа праздника — на опыт учащихся, полученный ими в начальных классах. Учителю только нужно напомнить народные традиции, связанные со сменой времён года и сельскохозяйственных сезонов: закликание весны, участие детей в зимних празднествах и т. д.

Пригодятся здесь и народные традиции изготовления кукол, о которых тоже следует напомнить пятиклассникам. Троицкая кукла изготовлялась для конкретного действия, на очень короткое время. Возможно, что в её

создании принимали участие самые умелые мастера. Однако в образе троичной куклы очень многое напоминает изображение зимы в праздник Масленицы. Поэтому кукла должна быть выполнена из простых материалов, которые готовятся к уроку заранее.

Заметки искусствоведа: образы кукол у северных народных мастеров. Несколько метких ударов топора, и на глазах деревянная чурка обращалась в коня или в куклу-«панку». А ловкие, быстрые срезы ножом придавали их простым формам выразительность и красоту пластики. При этом не делали никаких сложных украшений, узора или росписи, а лица кукол едва намечали, игрушки были лишены обыденности, повседневности и потому праздничны. (См. подробнее: Новицкая М. Ю. Хрестоматия по проведению народных праздников / М. Ю. Новицкая. — М., 1999; а также: Дайн Г. Л. Русская игрушка / Г. Л. Дайн. — М., 1987.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Основная концептуальная идея курса, его особенности и соответствие целям и задачам современного образования	—
Соответствие содержания курса требованиям ФГОС ..	5
Краткая характеристика УМК «Изобразительное искусство. 5—8 классы»	23
Методические задачи при работе над проектом и формирование УУД средствами этой рубрики.....	24
Отличительные особенности УМК «Изобразительное искусство. 5—8 классы»	25
Изобразительное искусство. Поурочные разработки. 5 класс	27
I четверть. ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ	
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (5 ч)	—
ТЕМА 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве (уроки 1—5).....	—
1—2. Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта	—
Страница для любознательных. Из истории становления жанра. Натюрморт выдающихся мастеров стран Западной Европы	33
3—4. Осенние плоды в твоём натюрморте.....	—
5. Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных видах искусства	36
ТЕМА 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (уроки 6—9)	40
6—7. Красота осеннего пейзажа в живописи и графике.....	—
Страница для любознательных. Из истории становления жанра пейзажа. Образ родной природы	48
8—9. «Осенних дней очарованье» в книжной графике	49

II четверть. ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ (8 ч)	53
ТЕМА 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность (уроки 10—11)	—
10. Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и природного цикла	—
Страница для любознательных. Из истории бытового жанра. Сцены сельской и городской жизни в живописи	60
11. Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-промышленными товарами и форма общения между людьми	—
ТЕМА 4. Образ времени года в искусстве (уроки 12—13)	63
12—13. Зимняя пора в живописи и графике	—
ТЕМА 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества (уроки 14—15)	69
14—15. Делу время, потехе час. Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера	—
ТЕМА 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (уроки 16—17)	74
16—17. Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства	—
III четверть. МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ (8 ч)	78
ТЕМА 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (уроки 18—22)	—
18. Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом	—
19—20. Изба — творение русских мастеров-древоделов	81
21. Изба — модель мироздания	82
22. Лад народной жизни и образы его в искусстве. Традиции и современность	85

ТЕМА 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (уроки 23—25).....	86
23. Художник и театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка»	—
24—25. Художник и театр. Образы персонажей. Народные традиции в сценическом костюме к опере-сказке «Снегурочка».....	90
ТЕМА 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной культуры и современной жизни (уроки 26—28)	92
26. Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве.....	93
27—28. Традиции оформления праздничной среды...	96
IV четверть. ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ.....	99
ТЕМА 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизирован- ного художественного образа (уроки 29—30)	—
29. Животные — братья наши меньшие.....	—
30. Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов.....	103
Страница для любознательных. Памятники животным.....	110
ТЕМА 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (урок 31)	—
31. Экологическая тема в плакате	—
ТЕМА 12. Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и искусстве (уроки 32—34).....	116
32—33. Троицына неделя и образы её в искусстве ...	—
34. Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и современность.....	122

Учебное издание

Шпикалова Тамара Яковлевна
Ершова Людмила Викторовна
Поровская Галина Алексеевна

УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Поурочные разработки
5 класс

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений

Руководитель центра «Стандарты» *Л. И. Лыняная*
Редактор *Н. В. Евстигнеева*
Младший редактор *Л. С. Дмитриева*
Художественный редактор *А. Г. Иванов*
Технический редактор и верстальщик *Н. К. Румянцева*
Корректоры *М. А. Терентьева, Е. Д. Светозарова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01.
Подписано в печать с оригинал-макета 29.10.12. Формат 60 × 90¹/₁₆.
Бумага газетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 8,26. Тираж 3000 экз. Заказ № .

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

ОАО ордена «Знак Почёта» «Смоленская областная типография
им. В. И. Смирнова». 214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, 2.