

Школа Неменского

Н. А. Горяева

Уроки
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

**Декоративно-
прикладное
искусство в жизни
человека**

*Попурочные
разработки*

5

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н.А. Горяева

Уроки
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Школа Неменского

**Декоративно-
прикладное
искусство в жизни
человека**

Поурочные разработки

5 класс

Под редакцией Б. М. Неменского

Москва
«Просвещение»
2012

УДК 372.8:745/749
ББК 74.268.51
Г71

Руководитель проекта — народный художник России,
академик РАО и РАХ **Б. М. Неменский**

Горяева Н. А.
Г71 Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. — М. : Просвещение, 2012. — 143 с. : ил. — ISBN 978-5-09-028327-4.

Книга создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и рабочей программой «Изобразительное искусство. 5—9 классы», которая разработана под руководством Б. М. Неменского.

Данная книга вместе с учебником (Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс») и рабочей тетрадью (Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс») составляет единый учебно-методический комплект.

Книга содержит конкретные поурочные разработки и рассматривает подробно тему каждого урока. Особое внимание уделено развитию универсальных учебных действий средствами изобразительного искусства, достижению личностных и метапредметных результатов на уроках, проектной деятельности учащихся.

Читатель-педагог узнает, как работать с учебным комплектом — учебником и рабочей тетрадью, как правильно выстроить драматургию уроков искусства.

В книгу включены словарь терминов, литературный материал к урокам, поясняющие рисунки.

УДК 372.8:745/749
ББК 74.268.51

ISBN 978-5-09-028327-4

© Издательство «Просвещение», 2012
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2012
Все права защищены

Новые подходы к обучению изобразительному искусству

Эта книга входит в учебно-методический комплект, включающий в себя также учебник для V класса «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (авторы Н. А. Горяева, О. В. Островская. — М., «Просвещение», 2012) и рабочую тетрадь «Изобразительное искусство. Твоя мастерская» (автор Н. А. Горяева. — М., «Просвещение», 2012). Адресована книга учителям, работающим по программе «Изобразительное искусство. 5—9 классы», которая разработана под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.

Приобщение к искусству *в основной школе* — это *новый этап обучения*, закладывающий **основы художественного мышления**. Программой «Изобразительное искусство. 5—9 классы» предусмотрены целостные годовые блоки искусств (декоративные, изобразительные, конструктивные). Начальный этап обучения в основной школе *начинается* с декоративно-прикладного искусства, так как оно по своему образному языку ближе всего детскому мышлению.

Как сделать УРОКИ изобразительного искусства интересными и содержательными, одновременно доставляющими учащимся радость общения с искусством, пробуждающими творческую и познавательную активность ребёнка, формирующими духовно-нравственные качества личности, понимание красоты предметного мира как ценности? Как научить младшего подростка воспринимать предмет-образ в единстве формы и содержания, а в собственном декоративном творчестве «высказываться», используя образный язык данного вида творчества? Как сделать каждый урок настоящим открытием для ученика, ведя его по художественно-образному пути познания, приобщая его к памяти, к духовной культуре человечества, которая запечатлена в произведениях декоративно-прикладного искусства разных времён и народов? Вот основной круг вопросов, на которые автор стремился ответить.

Учебный комплект для V класса строится с опорой на идеи и положения Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования (ФГОС) и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. В основе построения содержания ФГОС — **системно-деятельностный подход** как важнейшая базовая теория российской психолого-педагогической науки, предполагающий деятельное освоение учащимися области «Искусство» и ориентацию на новые образовательные результаты обучения и воспитания. Реализация Стандарта обеспечивает более углублённое изучение изобразительного искусства, поэтапное, поэлементное накопление умений и навыков в собственном творчестве, а также возможность осознания специфики художественного языка данного искусства и умения им пользоваться при осуществлении творческих замыслов даже за пределами школьных уроков.

ФГОС чётко устанавливает требования к результатам освоения образовательной программы — личностным, метапредметным и предметным, формированию универсальных учебных действий (УУД), которые находят отражение в планируемых результатах освоения программы учебного предмета «Изобразительное искусство».

Согласно положению ФГОС процесс учения (обучения) не может ограничиваться только лишь усвоением системы знаний, умений и навыков. Отныне он становится **процессом развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта**.

Изучение изобразительного искусства в V классе направлено на то, чтобы были достигнуты следующие **цели**:

— формирование художественной культуры учащихся через восприятие и деятельностное освоение образно-выразительного языка искусства;

— воспитание эмоционально-ценностного отношения к декоративно-прикладному искусству (уникальному народному, классическому и современному), эстетических чувств, уважения к традициям, культуре народов многонациональной России и других стран;

— овладение основами языка декоративно-прикладного искусства, опытом практической творческой деятельности.

Данные цели реализуются через систему актуальных задач личностного, познавательного и социального развития, которые определяются характером художественно-творческой деятельности учащихся.

Организация целенаправленной учебно-творческой деятельности по освоению изобразительного искусства способствует личностному развитию учащихся: формированию

эмоционально-ценностного отношения к искусству, окружающему миру, человеку-творцу, участникам образовательного процесса, развитию и реализации творческого потенциала личности ребенка в предметно-продуктивной деятельности, формированию навыков делового сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе выполнения совместных общественно значимых проектов, развитие нравственных чувств, уважения к великой культуре многонациональной России и других стран.

Приобщение учащихся к народному, классическому и современному декоративно-прикладному искусству направлено на формирование у учащихся целостной картины мира, художественно-образного мышления, продуктивного воображения, приобретение опыта декоративно-творческой деятельности, на воспитание гражданственности и патриотизма, что способствует познавательному и социальному развитию школьников.

Книга состоит из нескольких глав.

Первая глава раскрывает специфику преподавания декоративно-прикладного искусства в *основной школе*, в которой закладываются основы художественного мышления.

Приобщение учащихся к декоративно-прикладному искусству в основной школе носит *более* углублённый и целенаправленный характер в отличие от знакомства с декоративно-прикладным искусством учащихся начальной школы. В V классе учащиеся осваивают ***социальную роль и специфику образно-выразительного языка данного вида искусства.***

Вторая глава говорит о том, как использовать учебник и рабочую тетрадь в учебно-воспитательном процессе на *уроке и при подготовке к нему*, каковы функции учебника по искусству, а также раскрывает урок искусства как особый тип урока и его драматургию.

Следующие главы имеют конкретную методическую направленность. Они раскрывают особенности организации образовательно-воспитательного процесса на уроке, предлагают поурочные разработки по каждой из четырёх четвертей учебного года в соответствии с рабочей программой.

Каждая четверть представлена системой задач художественного развития, кратким литературным материалом, который поможет учителю почувствовать и донести до учащихся основной содержательный нерв рассматриваемой проблематики *в увлекательной и доступной форме.*

Значительное место в книге занимают конкретные методические рекомендации к проведению уроков каждой

четверти, высвечивающие такие важные проблемы, как драматургическое построение урока изобразительного искусства, организация процесса *эстетического восприятия*, руководство *художественно-творческой деятельностью учащихся* и т. д.

Книга включает в себя также словарь терминов, необходимых для широкого использования учителем на уроке в процессе беседы и для запоминания учащимися. В книге имеются иллюстрации в виде графических рисунков. Они могут послужить основой для создания дидактических таблиц. Их может самостоятельно выполнить любой учитель и использовать на уроках декоративно-прикладного искусства.

Книга представляет один из вариантов реализации принципов и методов художественной педагогики. Надеемся, что книга поможет рождению на уроке плодотворного совместного творчества учителя и ученика.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В V КЛАССЕ

Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству осуществляется с учётом **системно-деятельностного подхода**, который предполагает учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей детей на разных этапах их художественного развития.

Если художественно-творческая деятельность детей на уроках в начальной школе (первый этап художественного развития) протекает на эмоционально-чувственной основе, то начиная с V класса (новый этап художественного развития) она строится больше на познавательном-аналитическом уровне, обязательно с сохранением в ней эмоционально-образного, творческого начала. Это обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками в творческой познавательной деятельности, т. е. в процессе выполнения как индивидуальных, так и коллективных практических творческих работ.

Связи искусства с жизнью — главный смысловой стержень организации учебного художественно-познавательного материала, имеющего отношение к предметному миру, к организованной человеком среде бытования.

В I—IV классах дети входят в увлекательный мир искусства, осваивая его целостно (здесь исключено деление на отдельные виды искусства) и во взаимосвязи с окружающей жизнью.

Программное содержание выстраивается вокруг трёх сфер художественной деятельности: изобразительной, конструктивной и декоративной, которые выступают в адаптированном к восприятию детей младшего школьного возраста виде как Изображение, Постройка и Украшение. Дети учатся видеть, различать в процессе восприятия *совершенно разных* произведений искусства работу Мастеров Изображения, Постройки и Украшения, элементы изобразительности, конструктивности и декоративности.

На первом этапе обучения — в начальной школе — декоративно-прикладное искусство выступает наравне с другими видами искусства как один из способов художественного освоения человеком мира. Дети встречаются с произведениями крестьянского искусства и народных художественных промыслов России, классического и современного декоративного

искусства. Так, например, в процессе изучения темы «Изображение и фантазия» второклассники осваивают механизм создания фантастических образов на материале народного (крестьянского) прикладного искусства. Образы русалки-берегини, единорога, птицы Сирина, двуглавого коня и т. д. становятся яркими наглядными примерами проявления щедрой фантазии народных мастеров, дающей ключ к созданию собственных фантазий детей.

При изучении отдельных тем («Украшение и реальность», «Украшение и фантазия») в сознании детей устанавливаются *прочные связи* между образным строем произведений декоративно-прикладного искусства и богатейшим миром природы. Используя разнообразные материалы и техники, дети украшают декоративными элементами кокошники русских красавиц, шлемы и щиты богатырей, стремятся выразить через украшение характер человека; конструируют добрые и злые символы и украшают ими корабли и паруса; создают и украшают здания в соответствии с их назначением. Художественно-декоративная деятельность учащихся I–IV классов носит *не репродуктивный, а творческий характер*.

В III классе дети знакомятся с разнообразными произведениями декоративно-прикладного искусства, окружающими их в повседневной жизни, а также сами изображают, мастерят и украшают посуду, игрушки, платки, обои, кованые ограды, фонари, витрины, маски, театральные костюмы. Дети учатся создавать пластически выразительные формы, украшать их, ритмично выстраивая в единую композицию изобразительные элементы и цветовые пятна, осваивают разнообразные техники и материалы.

В IV классе, когда у детей формируются представления о многообразии художественного творчества разных народов, знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства происходит в контексте изучения разных художественных культур. Четвероклассники в процессе приобщения к искусству своего и других народов более детально знакомятся с конструкцией, декоративным убранством традиционного жилища (изба, юрта, чум), праздничного костюма царя, знатных бояр, простолюдинов. Античный костюм, краснофигурная и чернофигурная керамика, образцы средневекового литейного искусства, японские фонарики, кимоно — всё это становится объектом восприятия школьников.

Такое «растекание вширь» при изучении программного материала на первом этапе обучения позволяет сформировать широкий спектр представлений школьников о декоративно-

прикладном искусстве как особой деятельности художника в союзе с Мастерами, обогатить их восприятие, расширить **художественно-познавательный кругозор**.

V класс — это новый шаг в изучении декоративно-прикладного искусства с позиций его жизненных функций и вытекающих отсюда особенностей его образного языка. Осваивается язык, образный строй произведений народного и профессионального (классического и современного) декоративно-прикладного искусства. **Метод перспективы и ретроспективы**, используемый на занятиях изобразительным искусством, позволяет забегать вперёд и неоднократно возвращаться к уже знакомым образам, мотивам, темам, произведениям, но уже на ином содержательном уровне. На каждой новой ступени познания учащимся предлагается новый взгляд на предмет восприятия, адекватный их возрастным особенностям. Проиллюстрируем эту мысль на конкретном примере.

Изучая, например, в III классе тему «Памятники архитектуры», дети рассматривают образ крестьянского дома как мудро сработанную конструкцию, как образ силы и мощи в едином ансамбле деревянных строений.

В IV классе дети более подробно знакомятся с деревянным миром русской деревни, с общей конструкцией крестьянского жилища, нарядным резным узорочьем в его наружном убранстве, делают первые попытки расшифровать смысл символических элементов в декоре избы. В практической деятельности закрепляются навыки восприятия (учащиеся украшают, например, узорчатыми деталями вырезанные из цветной бумаги силуэты изб, которые затем ритмически располагают на декоративном панно).

В V классе учащиеся снова встречаются с обликом крестьянского дома, но теперь он рассматривается как живая предметно-пространственная среда, организованная по законам природы, *как мир, обжитый человеком, состоящий из рукотворных вещей*. В образном строе *трёхчастной структуры* избы отражена вся Вселенная (картина мира представлена в единстве трёх сфер — небесной, земной и подземно-подводной). Дом — это микрокосм в макрокосме. Ребятам предстоит более подробно познакомиться с символическими образами в декоре избы, с их смысловым значением.

Таким образом, только на этом примере можно проследить поступательное движение: от целостного эмоционально-образного восприятия к углублённому **познанию в единстве эмоционального и логического**.

Год декоративно-прикладного искусства закономерно подготовлен всем предшествующим ходом обучения, а также особенностями раннего подросткового возраста. К этому времени у учащихся сформированы определённые **компетенции**, которые помогают в освоении языка и образного строя декоративно-прикладного искусства. Вместе с этим пятиклассникам свойственны начала аналитического мышления, новые, более широкие интересы (в том числе интерес к своему собственному «Я»), живая любознательность, потребность рассуждать, выходить на уровень обобщения, наблюдательность, активность, стремление к деятельности. Младший подростковый возраст ещё несет в себе следы детства, игры, однако в нём уже имеет место направленность на серьёзную, ответственную деятельность (у младшего подростка есть огромная потребность в признании его взрослости окружающими). Это благоприятный возраст для приобщения детей к народному искусству, для формирования у них особого «родственного внимания» (М. М. Пришвин) к уникальным рукотворным памятникам народной культуры, созданным по высоким законам искусства.

Именно поэтому приобщение учащихся в деятельностной форме к мудрому народному прикладному искусству, воплотившему духовную энергию своих создателей-творцов, представляется чрезвычайно важным для воспитания чувства гордости за свою Родину, народ, уважения и интереса к культурному наследию других народов.

*Воспитание гражданственности, патриотизма, чувства Родины на занятиях по декоративно-прикладному искусству обусловлено самой структурой освоения программного материала, который выстраивается в опоре на основной принцип программы — **от родного порога в мир общечеловеческой культуры**.*

На территории России, в каждом её регионе, народное искусство предстаёт в неповторимом национальном облике, в исконно национальной художественной плоти, напрямую связанной с корневой системой местной культуры, осваивая которую учащиеся «обретают силу и радость понимания мира и себя в этом мире, обретают созидательные творческие силы» (Б. М. Неменский). Это позволяет учителю вместе с детьми двигаться по заветной меже соединения национального и общечеловеческого, воспитывать каждого в духе высокого гуманизма.

Эта задача, на наш взгляд, сложнее решается в старшем подростковом возрасте, когда под влиянием многих факторов

(телереклама, разнообразная массовая печатная продукция не лучшего качества, наводнившая потребительский рынок) у школьников складывается понимание красоты, идущее вразрез с выверенными временем народными представлениями.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО — это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает определённое место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его духовном мире.

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное *крестьянское искусство*, уходящее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» — традиционные *художественные промыслы*, которые тесно связаны общим понятием — «народное искусство», и классика — *памятники мирового декоративного искусства*, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого *художественного образца*, и *современное декоративное искусство*, представленное в широком диапазоне его проявлений — от малых, камерных форм до значительных и масштабных, от единичных предметов до многопредметных ансамблей, вступающих в синтез с другими предметами, архитектурно-пространственной средой, иными видами пластических искусств.

Целостный курс декоративно-прикладного искусства в V классе не случайно начинается с **народного — крестьянского — прикладного искусства**. Впитавшее в себя исторический, нравственный, эстетический, духовный опыт народа, это искусство обладает огромной плодотворной силой воздействия на человека.

В искусстве, созданном народом, переплелись воедино *верность традиции* (правила, навыки, приёмы, образы, мотивы, темы, добытые опытом многих поколений и отражающие народные мироощущения), *коллективный опыт* (это искусство складывалось под воздействием творческих сил отдельных индивидуальностей и оформлялось в проверенные временем формы), *природное начало* (оно хранит дыхание природы, очеловеченную теплоту естественных материалов, мотивы и образы, взятые из природного окружения). Приобщение к замечательным памятникам народного искусства

(«память в образах») позволяет детям соприкоснуться с особым складом мышления наших предков, которое во многом отличается от нашего, с особым складом познания и освоения окружающего мира через созидательно-творческую деятельность, связанную с созданием жизненно необходимых предметов.

Очень важно раскрывать природу народного искусства через отношения человека с миром в живых, значимых для ребят взаимосвязях. «Лишь личностно значимые знания остаются в долговечном запасе личности и образуют тот фундамент, на основе которого протекает последующее совершенствование в различных сферах...» (Э. Н. Фаустова).

В V классе произведения декоративно-прикладного искусства следует рассматривать с точки зрения единства формы (материальная вещественность созданного продукта, способ существования содержания) и содержания.

При знакомстве с предметами крестьянского бытового искусства необходимо подвести учащихся к пониманию их главного содержания. Это утилитарно-бытовая функция, которая проявляется непосредственно через конструкцию, пластику формы, соотношение частей и целого. В зависимости от назначения каждый предмет имеет определённую конструкцию, пластическую форму. Крестьянская вещь, выходящая за рамки простой функциональности и обладающая художественными признаками, будь то прялка, деревянная посуда или народный праздничный костюм, несёт в себе двойственность содержания (функция и идея, воплощённая в образной форме предмета). Задача педагога — в доступной форме донести до сознания учащихся мысль о том, что обыденный предмет становится *художественным* именно благодаря своей причастности высшим идеям, выраженным всем богатством образного строя вещи (пластикой формы, объёма и линий, энергией цвета, своеобразием фактуры, ритмами орнаментов, магией трёхчастности — всеми тайнами пластических построений, всем богатством формального строя вещи — плоскостной, объёмной или объёмно-пространственной).

Несправедливо и ошибочно считать декор просто нарядной декорацией, внешним украшательством, лишённым всякого смысла. Декоративность — итоговое качество предмета, она как бы «разливается» по всему материальному телу вещи, пронизывая всю её структуру, образный строй. Именно **декор** становится носителем содержания: выражает мироощущение народа, выявляет, подчёркивает социальное положение конкретного человека. Так, например, на уроке дети узнают, что

богатство декора в народном праздничном костюме было особым знаком смысла, означало высокую репродуктивную силу одетой в него женщины, плодородие матушки-земли.

Каждый художественно оформленный предмет был включён в систему человеческих отношений, помогал строить общение между людьми на духовном уровне — это коммуникативная функция декоративно-прикладного искусства. Взгляд на художественную вещь именно с такой точки зрения приобретает исключительное значение для формирования ценностных ориентаций подростков.

В практике преподавания декоративно-прикладного искусства не всегда уделяется должное внимание *духовно-содержательным и образно-языковым проблемам*, что, несомненно, обедняет познавательный процесс, придаёт ему формально-поверхностный характер, уводит от понимания специфики данного вида искусства.

УРОК ИСКУССТВА должен в первую очередь вести учащихся к духовным ценностям и идеалам, становясь средством общения с искусством. В условиях урока приоритет должен быть отдан духовно-содержательным аспектам, которые осваиваются в процессе восприятия произведений декоративно-прикладного искусства и закрепляются в собственной практической деятельности.

В совершенных образцах народного прикладного искусства за предметно-чувственной оболочкой всегда скрыты содержательные смыслы. Символические образы **народного искусства** обладают большой смысловой ёмкостью. В многослойном и многосложном прочтении памятников народного искусства заключено единство материального и духовного, зримого и незримого, конечного и бесконечного. На всём историческом пути развития народной культуры достаточно чётко проявлялась *планетарность народного мышления*. Воззрения наших древних предков на устройство Вселенной нашли наиболее полное выражение в художественно-образной модели **мирового древа**, в котором воплощена идея целостности мира (единство небесного, земного и подземно-подводного). Своими образами народное искусство выявляет космос, повествуя «о вечном порядке и гармонии мироздания, о незыблемости жизнедающих сил природы» (Г. К. Вагнер).

«Человек — вообще срединное существо между небом и землёй. Поэтому он всегда себя моделирует между ними. У равнинного народа таким архетипом — братом человека по срединности — является дерево», — размышляет писатель и культуролог Г. Д. Гачев. Единство небесного, земного

и подземно-подводного миров, выраженное в трёхчастной *символической* структуре **древа жизни** (модификации мирового древа), чётко просматривается в трёхчастности народного жилища. Эта трёхчастность выявляется во всём богатстве декора избы, в трёхчастной, например, форме наличника светличного окна-ока в избах Поволжья, в образном строе женского праздничного костюма, прялки и многих других предметов бытового крестьянского искусства, одним словом — в народном изобразительном мифотворчестве. Без осознания подростками этого духовного опыта народа вряд ли возможно полноценное восприятие произведений народного творчества и формирование художественной культуры.

Начав свой путь с обращения к истокам народного искусства, учащиеся под руководством учителя постепенно овладевают опытом мирочувствования, мировосприятия предков-славян. Здесь точкой отсчёта становится знакомство с архаическими памятниками старины, изобразительно-символические элементы которых выражают поэтические воззрения людей на мир.

Народное искусство предлагает учащимся доступный для освоения образный язык, отличающийся предельной обобщённостью, лаконизмом, выразительной условностью. Знаток крестьянского искусства В. С. Воронов очень точно подметил: «На бытовых памятниках крестьянского искусства можно учить законам декоративного творчества».

Пятиклассники, *осваивая на занятиях русское крестьянское искусство*, овладевают *принципами декоративного обобщения* (преобразуя индивидуальную конкретность реальных форм в символические знаки, уходя от изображения к его обозначению), а также закономерностями построения орнамента, основами декоративного творчества.

Следующий шаг — освоение современных форм бытования народного искусства — **традиционных народных художественных промыслов России**.

Знакомство с самобытным искусством разных народных промыслов (народная глиняная игрушка, Гжель, Хохлома, Городец, Жостово и др.) помогает детям увидеть общность и различие между ними, понять специфику творчества народного мастера (часто профессионального художника) как выразителя народной традиции, встать на его место, осваивая основные приёмы росписи, особенности формы, колорита, характерные для того или иного промысла; содействует формированию чувства гордости за великую культуру России.

Следующий шаг после изучения русского народного искусства — знакомство с **декоративно-прикладным искусством других народов, стран и времён**. Приобщение младших подростков к классическому декоративному искусству (Древний Египет, Китай, Западная Европа эпохи Средневековья, барокко) поможет увидеть в нём черты неповторимого своеобразия, осмыслить его связь с жизнью общества, влияние мировоззрения людей на образный строй произведений, понять саму суть существования данного вида искусства в человеческом обществе. В разные времена, у разных народов суть декора одна и та же — *выявлять, подчёркивать социальное положение человека, его роль в обществе*.

Эта линия лучше всего просматривается на примере платья, имеющего, с одной стороны, практическую функцию (здесь больше всего подходит термин «одежда»), а с другой — обладающего образно-смысловым содержанием (в этом случае лучше употребить термин «костюм»).

Учащимся необходимо дать понимание смыслового значения терминов «одежда» и «костюм»: *одежда* защищает тело, являясь предметом носки, бытовой, необходимой человеку принадлежностью; *костюм* — знак смысла, социальный знак, выделяющий отдельного человека из общей массы и внешне дифференцирующий общественные слои. Костюм с момента своего зарождения является *социальным знаком отличия* одного класса общества (сословия, группы людей) от другого, одной профессии от другой, а также *знаком социального сближения*.

Учащихся необходимо учить видеть, распознавать социальную окрашенность костюма, обращать внимание на его конструкцию, форму, материал, цвет, декор. Декор должен раскрываться прежде всего как знак, символизирующий определённые отношения между людьми в обществе, что отвечает задаче формирования общей художественной культуры учащихся.

Включение в канву урока мифов, в которых отразились поэтические представления людей древних цивилизаций о рождении и умирании природы, о смене дня и ночи и т. д., значительно обогащает восприятие учащихся, даёт возможность для развития образного мышления, фантазии. Общее в воззрениях людей разных стран и времён способствует установлению в сознании школьников своеобразных содержательных мостиков, казалось бы, между совершенно несхожими культурами.

Так, легенды о боге солнца Ра — царе богов у древних египтян, о боге Гелиосе у древних греков, о молодом солнце, выезжающем на колеснице, запряжённой златогривыми конями, у древних славян раскрывают поэтические представления о смене дня и ночи, о незыблемости вечного круговорота в природе. Такие сравнения помогают найти точки соприкосновения, единые начала в мировосприятии разных народов. Обращение к мифологии — ключ к «прочтению» таинственных знаков-символов в декоративно-прикладном искусстве древних обществ.

Завершается общий курс вполне закономерно — знакомством с **современным декоративным искусством** и работой в конкретном материале. Дети работают с самыми разными художественными материалами и в разных техниках, что даёт им возможность создания достаточно интересных индивидуальных творческих работ и проектов.

Народные, классические и современные формы декоративно-прикладного искусства — всё это единые проявления человечества, оставляемые на пути его исторического, культурного, духовного развития. И лишь движение по этому пути в *единстве мысли и чувства* может дать детям широкий спектр понимания различных проявлений декоративно-прикладного искусства как части духовной культуры человечества.

Дети знакомятся с многообразием форм современного выставочного искусства, с пластическим языком керамики, стекла, гобелена, металла и т. д., с творческой интерпретацией древних образов в искусстве современных профессиональных художников.

Знакомство с произведениями современного декоративного искусства даёт учащимся возможность сопоставить два склада мышления — *народный*, основанный на традиции, и *профессиональный*, связанный с максимальным проявлением творческой индивидуальности художника, с поиском новых форм, пластического языка, созвучного времени, с широкими возможностями экспериментирования в том или ином материале.

Содержание учебника направлено на формирование способности и готовности учащихся к реализации социальных проектов, к использованию приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. В главу учебника «Ты сам мастер» включены задания, направленные на преобразование и украшение школьной среды. Учащимся предоставлена возможность выбора декоративной работы в разном материале,

выстраивания её в цепочке: целеполагание, планирование, контроль, оценка своей деятельности.

Декоративную работу в материале (батик, витраж, коллаж, керамические рельефы, поделки из мочала, шпагата и т. п.) целесообразно осуществлять в *совместных формах деятельности*: групповых и коллективных, направленных на развитие чувства композиции, чувства цвета, материала и его декоративно-пластических возможностей для создания выразительного образа.

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроке, будет поддерживать интересы и потребности учащихся к художественному декоративному творчеству.

В совместной декоративной деятельности, которую можно назвать *учебным творческим сотрудничеством детей и учителя*, решаются задачи определения общей творческой цели, выбора наиболее эффективных способов решения творческих задач, распределения сил, ролей, формирования коммуникативных действий, обеспечивающих умение договариваться, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со сверстниками и учителем, разрешать конфликты.

В процессе создания плоскостных и объёмных декоративных композиций в конкретном материале школьники *учатся планировать и организовывать свою работу, работать, как настоящие художники, поэтапно* — от разработки обобщённо-лаконичных композиционных эскизов до завершающего этапа, осознанно используя знание языка данного вида искусства.

Все четыре тематических блока (четыре четверти) в содержании учебного курса одинаково важны для знакомства учащихся с многообразным миром декоративно-прикладных искусств. Однако при этом следует отметить особую значимость первого и третьего блоков. Именно здесь закладываются основы понимания особенностей художественного языка декоративно-прикладного искусства, овладения принципами декоративного обобщения (преобразование индивидуальной конкретности реальных форм в символические знаки, уход от изображения к его обозначению), закономерностями построения традиционного народного орнамента, основами декоративного творчества и осознания самой сути существования данного искусства в человеческом обществе.

Учащимся, овладевшим основами декоративного творчества на материале народного, затем классического и современ-

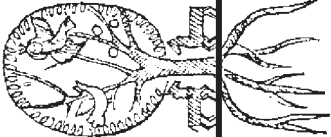
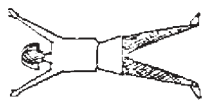

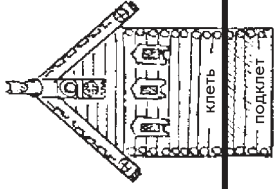
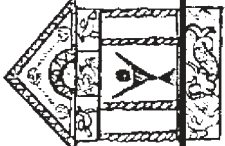

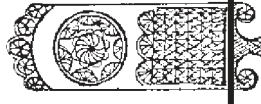
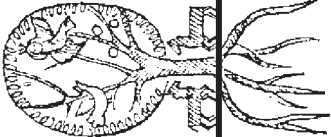
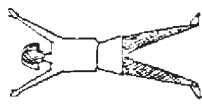

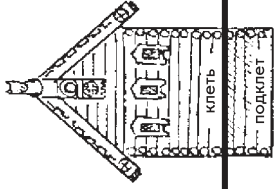
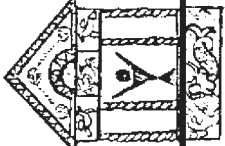

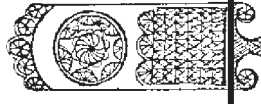
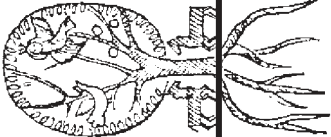
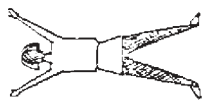

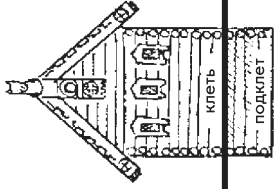
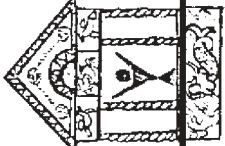

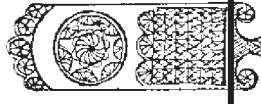
ного декоративно-прикладного искусства, легче сделать следующий шаг в освоении специфики образного языка других видов пластических искусств. Совершенно очевидно, что от декоративности цвета (локальность, плоскостность цветового пятна) легче перейти к его живописности (игра тонов и оттенков; живой, свободный мазок как цветосмещение), от условного, обобщённого изображения-обозначения — к живописному изображению с присущей ему светотеневой моделировкой формы в пространстве.

В процессе освоения декоративно-прикладного искусства должны быть поставлены и разрешены вопросы: «что?», «как?» и «зачем?».

Восприятие произведения декоративно-прикладного искусства начинается с вопроса *что?* Он связан с наиболее сильными зрительными впечатлениями (внешний облик предмета, материал, цвет, фактура, функция), первыми эстетическими переживаниями.

Вопрос *как?* предполагает более пристальное всматривание в образный строй вещи, внимание к технике, в которой она выполнена (роспись, резьба по дереву, вышивка, ткачество, ковка и т. д.), к средствам данного искусства. Восприятие вещи (имеется в виду вопрос «как?») помогает полнее осознать особенности образного языка декоративно-прикладного искусства. Чтобы учащиеся могли увидеть, почувствовать разницу между языком декоративно-прикладного искусства и живописи, можно сопоставить, например, образец трёхчастной композиции в народной вышивке (изображение женской фигуры с предстоящими всадниками, с подчёркнуто геометрическим решением образов) и картину А. Г. Венецианова «На пашне. Весна», похожую по сюжету; знак солнца на резной прялке в виде круглой розетки и образ солнца в картине-пейзаже.

Вопрос *зачем?* и ответ на него помогают установить незримую смысловую связь образного строя вещи с её социальной функцией, с мировосприятием человека, а также предполагают раскрытие некоей тайны, проливающей свет на смысловое значение образов. Вопрос «зачем?», включающий в себя вопросы «что?» и «как?», как бы раздвигает содержательно-смысловые границы воспринимаемого предмета-образа, делая его ценностно-значимым для ученика. Невозможно сформировать художественное мышление ученика без ответа на этот вопрос, без осознания продукта творческого труда в системе связи человека с миром на разных ступенях исторического развития.

<p>Основные зоны вселенной</p>	<p>Древо жизни – образная модель целостности мира</p>	<p>Человек – среднее существо между небом и землей</p>	<p>Символы небесного, земного, подводного миров</p>	<p>Изба – символ понятий и отношений к миру</p>	<p>Наличник окна светелки крестьянской избы</p>	<p>Праздничная народная одежда – модель вселенского мира</p>	<p>Прялка – средоточие размышлений о круговороте мира и вечности жизни</p>
<p>Верхняя (небесная)</p>							
<p>Средняя (земля)</p>							
<p>Нижняя (подземно-подводный мир)</p>							

Образ мироздания в народном искусстве. Народ-творец моделировал мир Вселенной в единстве небесной, земной и подземной сфер

В V классе большое значение имеет дальнейшее развитие у учащихся «навыка распознавания» **конструктивного, изобразительного и декоративного** элементов языка в процессе восприятия произведений декоративно-прикладного искусства, начатое ещё в начальной школе. *«Это как бы три сердца, бьющиеся в каждом произведении. Какое сердце бьётся сильнее, то и определяет вид искусства, к которому можно отнести данное произведение» (Б. М. Неменский).* Осваивая художественно-познавательный материал учебника, пятиклассники осознают, что элементы декоративности в данном виде искусства «играют первенствующую роль — как в области форм и конструкций, так и в области внешнего убранства предмета» (В. С. Воронов), т. е. выступают доминантой, определяющей данный вид искусства.

В процессе приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству особо важное значение приобретает включение в **драматургию урока активных средств эмоционально-образного воздействия** — слов, музыки, зрительных образов. Так, на уроках, посвящённых народному искусству, комплексное использование разных видов фольклора — устно-поэтического (сказки, пословицы, поговорки, образцовые тексты и др.), названного М. Горьким «великолепно огранёнными драгоценностями», а также музыкального и изобразительного — помогает учащимся осознать нерасторжимую целостность народной культуры. При восприятии памятников народного творчества также следует раскрывать поэтические связи народного искусства с природой — его колыбелью.

Согласно ФГОС знания перестают быть главной целью образовательного процесса, а выполняют роль средства организации учебной деятельности. Тем не менее в задачу учителя входит содействовать формированию у учащихся умений аргументированно отвечать на поставленные вопросы, пользоваться при ответе специальной терминологией.

Эта задача решается более успешно, когда каждый ученик ведёт «Словарь терминов». Необходимо избегать специально заучивания терминов. Запоминание должно происходить естественным путём, в процессе живого диалога учителя с учащимися. Если педагог стремится включить в свою речь новые слова, термины, при этом неоднократно повторяя их, то они усваиваются учащимися, входя в их речевой обиход, постепенно расширяя их словарный запас.

Для лучшего запоминания новые слова-термины записываются на доске или на отдельном листе бумаги, а затем переносятся детьми в тетрадь.

С целью разъяснения смысла основных терминов в конце книги помещён **словарь**, которым может воспользоваться учитель.

В учебнике в конце каждой темы даны **творческие задания**. Учитель должен иметь в виду, что их выполнение предполагает широкий ряд *вариативных решений*, в которых должна проявляться индивидуальность ученика. Это отвечает как специфике художественного творчества, так и ориентации на соблюдение принципа вариативного образования, отмеченного в Стандартах второго поколения.

Учитель должен иметь в виду, что демонстрируемые в учебнике в конце каждой темы **детские работы** также не являются материалом для копирования. Они лишь дают представление о возможных *вариантах выполнения* творческого задания, о содержательности детского творчества, о необходимости реализации в практической работе знаний и умений, полученных на уроках, одним словом, служат примерами творческого осмысления учебных заданий, *выполняемых индивидуально и коллективно*.

Учебник также даёт возможность выбора задания, в зависимости от его сложности и интересов детей предлагается **система проектных заданий**.

Важным компонентом на завершающей стадии урока является *обсуждение и оценивание детских работ*. При обсуждении и оценке работ необходимо в первую очередь выявлять их сильные стороны и учитывать следующие критерии:

— декоративность: выход на уровень лаконично-обобщённого, условно-выразительного пластического решения (композиция, форма, цвет, изобразительные элементы и т. д.);

— содержательность: полнота реализации в учебно-творческом задании полученных знаний, поиск содержательной формы;

— оригинальность: работа фантазии, воображения, приношение элементов новизны, личностное прочтение задания.

Определяющее значение в художественном развитии учащихся имеют итоговые, **обобщающие уроки** четвертей, года, которые можно драматургически выстраивать как праздники. Важной задачей итоговых уроков является организация живого общения между школьниками и приглашёнными гостями. Уроки-обобщения могут включать в себя импровизированные диалоги, игры (в форме викторин, состязания команд), участие фольклорных коллективов, воссоздающих аромат народной культуры, интеллектуальные задания по систематизации зрительного материала на основе стилевых при-

знаков, организацию выставок детских творческих работ, различные виды презентаций детского творчества и т. п.

Приобщение учащихся младшего подросткового возраста к декоративно-прикладному искусству осуществляется в разных формах: это уроки, факультативные и кружковые занятия, посещение музеев и выставочных залов, поисковая деятельность школьников

Поисковая деятельность включает ознакомление с литературой по декоративно-прикладному искусству, собирание репродукций и открыток по отдельным разделам программы, подлинных вещей, которые могут стать основой создания школьного музея искусства, презентаций. Особенно эффективной она становится, когда в этом принимают участие взрослые — учителя, родители, старшеклассники, объединяющиеся в детско-взрослые сообщества.

Уроки декоративно-прикладного искусства — это педагогически организованное общение с учащимися, в ходе которого они вовлекаются в процесс совместного мышления, совместной деятельности, это сотворчество, создающее наиболее благоприятные условия для формирования художественной культуры ребёнка. В этом плане мудрое высказывание М. М. Пришвина — «хочу не учить, а душевно беседовать, размышлять сообща и догадываться» — представляется бесценной формулой *педагогики сотрудничества*, когда обе стороны, глубоко заинтересованные в наилучшем результате, совместно решают насущные проблемы.

Общение должно осуществляться на каждом уроке. Каждый ученик должен быть уверен, что его мнение будет услышано и даже маленькие творческие победы не останутся незамеченными.

В процессе приобщения к искусству важная роль отводится учебнику. **Учебники** по программе «Изобразительное искусство. 5–9 классы» входят в воспитательно-образовательное пространство школы, становятся важнейшим элементом целостного художественно-педагогического процесса.

Учебник по искусству в первую очередь предназначен для детей. Очень важно, чтобы он вызвал у детей живой интерес, стал для них любимой книгой, которую можно с удовольствием рассматривать, читать, открывая для себя на её страницах новое, увлекательное.

Текст учебника написан в доступной, доверительной форме. Зрительный материал, сопровождающий его, даёт широкий диапазон восприятия, формируя насмотренность, визуальную культуру ученика.

Зрительный ряд (образный, контрастный, разноплановый, вариативный) включает в себя:

- фотографии произведений декоративно-прикладного и народного искусства (внешний облик и внутреннее пространство традиционного народного жилища, древних архитектурных строений, парадных дворцовых интерьеров);

- фотографии фрагментов природы;

- репродукции произведений декоративно-прикладного и изобразительного искусства;

- методические (поясняющие) рисунки;

- детские работы как вариант выполнения практического творческого задания.

Каждая тема завершается творческими заданиями и вопросами, в которых реализуются полученные на уроках знания и умения детей.

Учебник по искусству должен стать для детей надёжным другом, собеседником, помощником, призванным сделать процесс приобщения к миру искусства более увлекательным, радостным, плодотворным.

У каждого ребёнка должен быть свой собственный учебник по искусству, с которым он может общаться не только на уроке, но и дома, — у некоторых детей это единственный источник для получения художественно-познавательной информации.

Для самого учителя изобразительного искусства учебник имеет стратегическое и тактическое значение. Он как бы очерчивает траекторию системного, поэтапного освоения школьниками программного материала по декоративно-прикладно-

му искусству. Это накладывает определённую ответственность на учителя, который становится проводником системных знаний, что полностью исключает всякую *неоправданную* самостоятельность с его стороны в выборе тем уроков и видов деятельности.

Учителю изобразительного искусства очень важно понимать, каковы **функции учебника по искусству**.

1. *Информационная функция*. С помощью текста и изображения учебник сообщает информацию о социальной роли и формах существования декоративно-прикладного искусства, разнообразных художественных материалах и техниках, специфике образного строя и языка произведений традиционного и профессионального декоративно-прикладного искусства.

2. *Систематизирующая функция*. Учебник предлагает путь системного освоения содержания программы с учётом логики развития тем четвертей, когда каждая тема урока становится важным звеном в единой цепи познания. В этой связи совершенно недопустимо выведение отдельных тем из целостного учебного курса и замена их на другие.

3. *Функция закрепления и контроля*. По каждой теме учащимся предлагается система творческих заданий и вопросов, связанных с закреплением программного материала, с формированием композиционно-декоративных навыков и умения осознанно использовать знание образного языка в процессе воплощения собственного замысла. Закрепление в памяти зрительных образов и формирование определённого уровня насмотренности требует от ребёнка постоянного, многократного возвращения к зрительному материалу.

4. *Воспитательно-развивающая функция* реализуется через внутреннюю духовную работу, связанную с воспитанием и развитием у учащихся способности восприятия произведений декоративно-прикладного искусства *в единстве формы и содержания*, с развитием *познавательных интересов*, творческих способностей, с формированием эмоционально-ценностного отношения к предметам материальной культуры, *к своему народу-творцу, к Отечеству, к малой Родине*.

5. *Функция стимулирования самостоятельного декоративного детского творчества*. Иллюстративный материал (произведения традиционного народного и профессионального декоративно-прикладного искусства), возможность вариативного решения творческих заданий учащимся по каждой теме, развёрнутая практическая глава «Ты сам мастер», связанная с выполнением проектных заданий, направ-

ленных на преобразование и украшение окружающей детей среды, помогают учащимся определиться в характере задания, в поиске самостоятельных образных решений, в выборе материала и художественно-выразительных средств, т. е. наиболее эффективных способов решения творческих задач.

6. *Самообразовательная функция* реализуется через самостоятельную образовательную деятельность детей. Эта деятельность связана с освоением текстового и зрительного материала, с поиском ответов на поставленные в тексте учебника вопросы, касающиеся единства формальной и содержательной сторон рассматриваемых произведений декоративно-прикладного искусства, а также с поисковой деятельностью (сбор репродукций по конкретной теме, чтение дополнительной литературы, посещение музеев, выставок и т. д.).

В работе с учебником на уроках изобразительного искусства существует *особая специфика*.

Используя учебник, учитель должен: 1) постоянно, на каждом занятии развивать *способность восприятия образного строя* произведений декоративно-прикладного искусства, способствуя закреплению у учащихся умения видеть и понимать, что делает вещи, предметы быта именно художественными; 2) *учить строить замысел и воплощать его*, т. е. переводить замысел «во плоть», в зримую художественную форму, осознанно пользуясь языком данного вида искусства. Одним словом, *добиваться результативного завершения работы*.

Необходимо понимать разницу драматургических ходов в раскрытии тем учебника непосредственно на уроке и не допускать их дублирования.

Урок искусства — это особый тип урока, не укладывающийся ни в какие догматические схемы, имеющий подвижную структуру, элементы которой строятся по законам искусства. Это живой творческий процесс взаимодействия педагога с детьми, в котором в полной мере реализуется художественно-педагогическое *мастерство учителя и неповторимая индивидуальность ученика*.

Если учебник предлагает учащимся уже выстроенную драматургию раскрытия темы, то на уроке учителю приходится заново её создавать, выстраивать, развивая те основополагающие идеи, которые заложены в программе и учебнике, используя необходимый арсенал эмоционально-образных средств воздействия (зрительный, поэтический, музыкальный материал; фрагменты литературных произведений).

Драматургия урока призвана обеспечить целостность *восприятия* и создание благоприятных условий для *полно-*

ценной художественно-декоративной *деятельности* (создание эскизных проектов или работа в конкретном материале).

Каждый **разворот учебника** строится по принципу содержательной целостности, имеет свою мини-драматургию. Это проявляется в соответствии текста и изображений, в *целостном* композиционно-пластическом решении разворотов, на которых зрительные образы несут развёрнутую наглядную информацию, помогают выстраивать в сознании школьников содержательные связи между отдельными изображениями, высвечивая наиболее актуальные проблемы. Так, например, в первой главе учебника «Древние корни народного искусства» в процессе восприятия иллюстративного материала становится возможным затронуть следующие проблемы:

— разнообразие форм, материалов и декоративных элементов в крестьянском прикладном искусстве;

— единство конструкции и декора в предметах крестьянского быта;

— связь образного строя крестьянских вещей с природой, мироощущением, мировоззрением народа;

— ограниченность числа образов, мотивов, тем и богатство их вариаций в традиционном декоре;

— особенность пластических решений традиционного образа, мотива в разных видах крестьянского бытового искусства;

— общность и различие образного строя предметов крестьянского быта (деревянная посуда, прялки, костюмы и т. д.) на страницах учебника в сопоставлении с аналогичными предметами других регионов России;

— картина мироздания в образном строе крестьянских вещей;

— специфика образного языка народного прикладного искусства;

— личность народного мастера-творца, создателя произведений крестьянского искусства.

Готовясь к уроку, учитель должен заранее продумать **систему вопросов и заданий** по использованию иллюстративного материала разворотов учебника (актуализируя главные проблемы), а также включённость учебника в структуру урока: в какие моменты его использовать — до или после показа визуальных материалов, таблиц, репродукций (с помощью ИКТ), подлинных вещей, а возможно, одновременно с ними и в какой «дозировке».

В процессе восприятия очень важен момент любования, эстетического переживания, сопровождаемый живой эмоцио-

нальной реакцией учащихся на увиденное. По мере дальнейшего рассмотрения произведений декоративного искусства усиливается смысловой компонент восприятия, главными становятся вопросы «как?» и «зачем?». Так, например, при восприятии женской фигуры в орнаменте русской вышивки и в глиняной народной игрушке (учебник, с. 15) метод сравнительного анализа помогает учащимся увидеть общность и различие между изображениями. Общее — в пластике перетекания рук в изображения птиц, их взметённости вверх; в обобщённости, выразительной условности изображаемых фигур, их симметричности и декоративности; различие — в материалах, пластике формы, технике исполнения и, соответственно, в специфике образного строя и языка рассматриваемых произведений.

Сравнивая одну фигуру с другой, младшие подростки смогут отметить в одном случае мягкую пластику глиняной формы, а в другом — геометрическую жёсткость, графическую чёткость, более выраженную орнаментальность.

Соотнесение фрагмента вышивки на полотенце с таблицей (учебник, с. 14), на которой представлены знаки-символы (плодородия земли, воды), даёт ключ к расшифровке женского образа, помогает учащимся понять заключённый в нём смысл.

Зрительный материал учебника даёт возможность всматриваться, переключать внимание с одного изображения на другое, держать в поле зрения одновременно всё разнообразие представленных визуальных образов на разворотах.

Учитель должен стремиться выстраивать содержание уроков по народному искусству (I—II четверти) с учётом специфики *своего региона, области, края*, перенося основной акцент на местное народное творчество (жилище, орнаменты вышивок, крестьянская утварь, костюм, традиционные народные промыслы).

На учителей в разных регионах России ложится ответственная задача — научить ученика видеть *ценность произведений местного традиционного народного искусства*, видеть в нём черты общности и различия в сравнении с представленными на разворотах учебника образцами, формируя широту представлений о многообразии проявлений народного декоративного творчества, о богатстве и целостности народной культуры.

Для учителя всегда открыта возможность расширять, обогащать материал учебника, включать в процесс восприятия такие образы, которых в учебнике нет, но которые играют

важную роль в формировании у учащихся познавательных компетенций.

Текст учебника предназначен в большей степени для самостоятельного чтения детьми дома, и желательно, чтобы в этом принимали участие заинтересованные родители. Учителю необходимо увлечь родителей, убедить их в исключительной важности такого начинания, как совместное чтение книг по искусству, освоение вместе с ребёнком образного строя произведений искусства, совместная поисковая деятельность, связанная с собиранием, систематизацией содержательного иллюстративного материала, оформлением его в альбомы, а также посещение музеев и выставок профессиональных художников и детского творчества.

Включённость родителей в совместную с детьми художественно-познавательную, творческую поисковую деятельность будет способствовать совместным размышлениям-диалогам по поводу декоративно-прикладного искусства, плодотворному осуществлению творческих проектов, будет наполнять художественную деятельность ребёнка социально-общественным смыслом. Для многих родителей такая совместная деятельность может стать своеобразной «школой просвещения».

В учебнике в конце каждой темы предложены *творческие задания*. Учитель должен иметь в виду, что их выполнение предполагает широкий ряд вариативных решений, в которых должна проявляться индивидуальность ученика. Это отвечает как специфике художественного творчества, так и ориентации на соблюдение принципа вариативного образования, отмеченного в Стандартах второго поколения.

Учебник даёт возможность выбора заданий в зависимости от их сложности и интереса детей.

Вместе с учебником младший подросток получает в своё пользование рабочую (творческую) тетрадь «**Изобразительное искусство. Твоя мастерская**», предназначенную для индивидуального выполнения практических учебно-творческих заданий. Творческая тетрадь может быть использована как для индивидуальной работы на уроке, так и для самостоятельной работы дома. Тетрадь содержит широкий спектр творческих заданий разного типа, которые помогут закрепить знания и умения учащихся по основным темам учебной программы.

В рабочую тетрадь входят различные задания: на поиск образного решения формы (с. 4—5, 26, 36—37, 38), на декоративное обобщение реальных форм и их декорирование (с. 8—9), на освоение приёмов традиционной росписи и решение композиционных задач (с. 14—15, 16—17), на выявление

ансамблевого и стилистического единства между предметами (с. 24—25, 32—33, 34—35), на построение изобразительно-декоративной композиции (с. 31, 36—37). Есть также задания, сопряжённые с аналитическими действиями, задания на узнавание по представленным фрагментам традиционных художественных промыслов (с. 19), на развитие чувства стиля, где внимание акцентируется на поиске общих стилистических признаков в произведениях искусства, принадлежащих разным эпохам, художественным культурам (с. 28—29).

Ещё один тип заданий — работа по образцу с последующей его интерпретацией из бумаги в технике аппликации, конструирования (с. 10—11, 18).

В рабочую тетрадь включены также задания по закреплению и проверке программного материала — это игры-кроссворды, которые можно разгадывать на итоговом занятии в конце четверти, проводя соревнования в форме занимательной игры на лучшую команду-знатока или предоставив детям возможность ответить на вопросы самостоятельно дома. Это будет своеобразной диагностикой уровня знаний по конкретному разделу (с. 12—13, 20—21, 27).

Рабочая тетрадь играет важную роль в процессе приобщения учащихся к искусству — она не только способствует закреплению практических умений, но и помогает выявить познавательную компетентность ученика, степень проявленности его художественно-творческих способностей, вкуса, ответственного отношения к работе.

Ученик выполняет задание в тетради только после соответствующей установки учителя. Причём на уроке он может выполнить не всё задание целиком, а только его определённую часть в соответствии с поставленными задачами, сохраняя за собой возможность закончить его самостоятельно дома.

Контролируемый на уроке учителем процесс выполнения учебного задания обеспечивает *соответствие практической работы учебным задачам урока* и желаемое качество его исполнения.

Учителю следует найти *разумный баланс* между выполнением задания в рабочей тетради и на отдельных листах бумаги. Это необходимо для того, чтобы сохранялось ощущение полноценного декоративного творчества, т. е. была возможность экспериментирования с формой, цветом, фактурой, материалом, различными техниками. Так, например, творческие задания на преобразования реальных форм в декоративно-обобщённые, на декорирование поля фигуры символическим орнаментальным узором (с. 6—7) или на построение

орнаментов с использованием символических знаков и образов (с. 8—9) целесообразно выполнять на уроке. Задание же, например, на украшение блюда в стиле хохломской и городецкой росписи (с. 14—15) лучше выполнить дома, а на уроке больше внимания уделить упражнениям на освоение основных элементов и приёмов традиционной росписи.

Выполнение практических заданий в тетради требует особого зрительного обеспечения. С этой целью на поля тетради вынесены отдельные фрагменты резного декора, вышивок, элементы символических образов, традиционной росписи, современных декоративных композиций и т. д., которые являются прежде всего зрительными опорами для учащихся. Копировать их не следует, они лишь напоминание-повод для движения творческой *фантазии* индивидуальности ученика к намеченной цели.

Учителю следует помнить, что результат выполнения заданий в рабочей тетради и в учебнике, приобретённые учеником познавательные компетенции, устойчивый интерес к декоративному творчеству во многом будут зависеть от уровня его художественной культуры, профессионального мастерства, художественного вкуса, а также умения включать детей в деятельностные процессы, связанные с восприятием, созданием выразительного декоративного образа, анализом и оценкой собственных работ и работ своих сверстников. От того, насколько успешно владеет учитель этим организационно-педагогическим инструментарием, напрямую зависит *результативное завершение работы, которая становится объектом обсуждения и оценивания с самых разных позиций — эстетических, смысловых, образно-выразительных, творческих.*

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями к результатам общего образования изучение содержания курса «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» направлено на освоение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации, личностные и гражданские позиции, которые должны быть сформированы в процессе освоения содержания курса:

- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России — создателя уникальных художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к поликультурному художественному наследию России, к художественным традициям;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и познавательной деятельности, открытие лично значимого смысла содержания обучения, в том числе художественно-практической деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих интересы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а также художественных материалов, наиболее подходящих для решения творческих задач);

- формирование целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения средствами декоративно-прикладного искусства через освоение произведений уникального народного прикладного искусства, современных художественных промыслов, классического и современного декоративно-прикладного искусства; осознание включённости произведений крестьянского искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса, выраженный символической трёхчастностью (небо, земля, недра) через восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке познания (Природа — Человек — Культура);

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его культуре; воспитание способности находить взаимопонимание в процессе обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с декоративно-прикладным искусством;

- формирование коммуникативной компетентности в процессе художественно-познавательной и художественно-практической деятельности, умения применять в общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых занятиях, в процессе организации выставок детских работ, в совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки сотрудничества, создавать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного взаимодействия, преодолевая ситуации возможных напряжений и конфликтов;

- формирование эстетического сознания (эстетические потребности, художественный вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение художественного наследия народов России и мира (декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII в. и т. д.).

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой деятельности:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца;

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы художника в цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел — вариативный поиск образа в эскизах — выбор материала, техники исполнения — выполнение работы в материале, освоенные ранее на уроках), осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией);

- умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. п.);

- умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ);

- умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;

- умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной работы в материале);

- умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками (например, при создании общественно значимой декоративной работы в материале), умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы, аргументированно отстаивать своё мнение.

I четверть. ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Темы уроков

- «Древние образы в народном искусстве»
- «Убранство русской избы»
- «Внутренний мир русской избы»
- «Конструкция и декор предметов народного быта»
- «Русская народная вышивка»
- «Народный праздничный костюм»
- «Народные праздничные обряды» (обобщение темы)

Обучение в I четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает содержание данной четверти.

Личностные результаты:

- воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение культурных ценностей;
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов;
- формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;
- развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности.

Метапредметные результаты:

- умение осознать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представ-

ления о красоте, мироздании, которые «были и мироощущением и самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.;

- умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных регионов России;

- умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика: «Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными областями (литература, история, география);

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания декоративного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода);

- умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников.

Предметные результаты:

- осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально связанных между собой;

- знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического

значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, соляные знаки);

- умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической деятельности;

- освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные традиции;

- приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках;

- приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного искусства.

В течение I четверти учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы выражения в других видах искусства.

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке народного искусства.

Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству желательно осуществлять в системе Природа — Человек — Культура (Искусство), исходя из того, что народное искусство — это и сама природа, и историческая память народа, его отношение к миру. Такой подход даёт возможность рассматривать произведения крестьянского искусства с точки зрения отражения в них поэтических представлений человека о мире родной природы и большом мире Вселенной, существенных сил мастера-земледельца, всей полноты его художе-

ственного дарования, а также во взаимосвязи с памятниками устно-поэтического, музыкального народного творчества.

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — Человек — Культура помогает увидеть и понять общность и различие между аналогичными предметами искусства своего родного края и других регионов.

Исключительно важное значение для понимания учащимися содержательной глубины крестьянского прикладного искусства имеет раскрытие идеи целостности мира, выраженной через символическую *трёхчастность* (космос — небо, земля, подземно-подводный мир). На уроках школьники осознают, что каждый художественно оформленный предмет включён в высокий порядок мира природы и космоса и тоже отмечен или трёхчастной структурой (костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), или символическими знаками трёхчастности.

Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть глубоко прочувствовано, понято учащимися при формальном подходе к раскрытию его специфики, не учитывающем духовно-ценностное содержание, выраженное всем богатством строя вещи-образа.

Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит через рассматривание изображений резного декора деревенского дома, деревянной фигурной посуды, пряничных досок, прялок, вальков, рубелей, орнаментов народной вышивки, народного праздничного костюма, а также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом единстве конструкции и декора, о богатстве художественных трактовок традиционных образов и мотивов, их «природности», изобразительной условности, символизации. Одновременно зрительный материал формирует насмотренность учащихся.

В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения учащихся к крестьянскому искусству огромное значение имеет **слово учителя**. Оно становится не только носителем художественной информации, но, организованное по законам искусства, может быть столь же эффективным, что и зрительный образ. Более того, комплексное воздействие слова (образного, ёмкого, содержательного) и зрительного образа даст возможность раскрыть глубину и многоплановость произведений народного искусства, развивая от урока к уроку у учащихся потребность *видеть высшее в повседневном и привычном*, воспитывая чувство сопричастности к материально-духовному наследию наших предков.

Для подготовки к занятиям учителю предлагается следующий **литературный материал**, который поможет донести до сознания учащихся очень важные черты народного прикладного искусства.

На уроках I четверти целесообразно использовать высказывание академика Д. С. Лихачёва о народных представлениях о красоте, о народной культуре как надёжной «системе» памяти: Лихачёв Д. С. Память культуры и культура памяти / Юный художник. — 1983. — № 8. — С. 1—3.

«Культура — это память. Одно из самых сильных впечатлений моей жизни — посещение в детстве крестьянской семьи на Русском Севере, в селе неподалёку от основанного тогда Мурманска. Помню, меня поразила чистота в избе, красота наряда хозяйки, вся церемония приёма гостей — обычных петроградских школьников. И разговор был степенный, приветливый, и обед — по заведённому издавна ритуалу. Во всём чувствовалась высокая традиционная культура.

В то время я ещё не понимал, откуда это всё в обычной деревенской семье, скорее всего, неграмотной. А ведь отгадка проста. У всех народов мира крестьянские культуры — древнейшие, обладающие к тому же очень надёжной „системой“ памяти. Веками, по крупицам собирали землепашцы своё духовное богатство — сказки, былины и песни, трудовые и бытовые навыки, семейный и общественный уклад. Всё хорошее не забывалось, а передавалось из поколения в поколение, снова и снова проверялось опытом и становилось традицией.

Единство представлений о красоте определило единство художественного стиля, и это, как броня, защищало народное творчество от пошлости. Такова сила памяти — величайшей из основ, на которых зиждется культура.

Память противостоит самой смерти. В русском языке „упасть без памяти“ значит примерно то же, что и „потерять сознание“ или „лишиться чувств“. А если навек утратить и то и другое — не лучше ли просто умереть! Выходит, слова „память“ и „жизнь“ едва ли не синонимы. Вот какой высокий нравственный смысл издавна придавал этому понятию русский человек».

Из предисловия Д. С. Лихачёва к кн.: Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. — М., 1983. — С. 5—6.

«...Русское народное искусство, как и искусство любого народа, — это прежде всего мир особого отношения человека к своему труду, к своей деятельности вообще и к жизни в целом. Мировоззрением народа является его трудовая деятельность, быт,

его обряды. И предметы народного искусства — все без исключения — всегда были в употреблении: ими работали, они помогали человеку даже тогда, когда служили празднику, ибо крестьянский праздник, как и всякий народный отдых, — часть трудового быта.

Предметы народного быта все принадлежат единому стилю, это тоже одна из причин, почему они не могут быть выхвачены из окружения. Все они выражают единое представление о красоте. Что же это за представление о красоте?

Определить его не совсем просто. Прежде всего народные предметы предназначены для сильной, трудовой руки, для руки, которая с детства привыкла с ними обращаться — с ними или с похожими на них. И в этом одна из причин их традиционности. Здесь не традиционность эстетических представлений, а традиционность трудового стереотипа, традиционность всего быта и всей обрядности в целом, всей жизни.

С другой стороны, предметы народного искусства созданы для глаз, которые большей частью проводят свою жизнь на ярком свете, а для Русского Севера — ещё и на белом свете полгода лежащего снега. Глаз привык к свету, его яркости, а отчасти утомлён его белизной или зелёной однообразностью. Поэтому краски подбираются по контрасту к зелёному и чтобы оживить однообразие белого. Человек „обживает“ белый свет своим искусством.

Народное искусство радостно, и радостно потому, что труд доставляет радость. Даже в труде подневольном, крепостном, охранялась радость творчества для крестьянина. Он делал красивые предметы быта, своё жилище, свою одежду, орудия труда красивыми и радостными. Всё было друг с другом связано, и в народной устной поэзии мы встречаем те же образы, те же представления о мире, что и в прикладном искусстве. Крестьянин жил традиционными представлениями о красоте, как и традиционным бытом. Он не мог перестраивать своих представлений о красоте мира — вообще своих представлений о красоте. Так жили его предки, так живёт он. Устойчивость — одно из условий красоты. Новизна не привлекает, ибо она отвлекает. И даже тогда, когда нравятся формы чужого искусства (дворянского, „модного“, современного), они быстро осваиваются и преобразуются в традиционные формы „своего“. В народном искусстве с изумительной диалектичностью органически соединяются традиционность с творчеством нового».

На занятиях необходимо донести до сознания учащихся мысли о целостности народного мироощущения, всеобщности, космичности народного искусства: Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. — М., 1983. — С. 49, 56—58.

«Одна из существенных его особенностей (народного искусства. — Н. Г.) — постоянство в темах: тема космологических сил, отношения человека к природе, его верность народным началам, отсюда и контакт с народным искусством и особое отношение ко времени. Оно не ограничено настоящим, не сужено личным восприятием. Оно всеобщее, космично, несёт праздничное чувство мира... Оно связано с переживанием вечного».

«В народном искусстве всегда присутствует высокая точка отсчёта, дающая образу дальний масштаб и одновременно связь между вещами, ансамблевое единство. „Земля — родная, её всегда чувствовал народ где-то у самых звёзд“, — говорил М. М. Пришвин.

Самая маленькая вещь-образ конструировалась по законам большого пространства, подобно коню-охлупеню на крыше избы. Мир охватывается как бы одним взглядом, одним чувством, всё живёт в нём не порознь, а вместе: поля, леса, солнце, тучи, человек — вся земля, весь белый свет. „Рыбам — вода, птицам — воздух, — говорит русская пословица, — а человеку — вся земля“. Такое восприятие жизни, мира ведёт зрителя по особому пути прочтения образа, которому мы верим, потому что он отражает не только авторское понимание жизни, а понимание народное, отлитое временем, закреплённое в формах, в традициях, несущих опыт, выработанное вековечным народным сознанием, тем, что человек чувствовал себя частью космоса, дом свой — маленькой вселенной, где всё подчинено общему с природой порядку, всё, как и в ней, гармонично, отчего человек ощущал себя защищённым и сильным.

...Окружая себя вещами-образами, он уподоблял их живому, осваивал мир, входя в особый духовный контакт с вещью. Солоница-утица на столе и скамейка в образе утки, конёк на крыше дома и на маленькой швейке, конь и птица на тканых, вышитых подзорах, рушниках и рубахах — и нигде никакого однообразия! Каждый образ-предмет живёт своей жизнью, несёт полноту единого мира. Господствует в нём отнюдь не утилитарное, рациональное... а духовное, художественное начало».

Основные художественные черты крестьянского бытового искусства *раскрывает известный исследователь народного искусства В. С. Воронов*: Воронов В. С. Крестьянское искусство. — М., 1924. — С. 35—37.

«...Творчеству крестьянских художников-ремесленников присущи стойкие и положительные признаки. Элементы декоративности играют в нём первенствующую роль — как в области форм и конструкций, так и в области внешнего убранства предмета.

Важно отметить, что декоративность крестьянского предмета была органически слитна с его практическим назначением и никогда не лишала его реальной бытовой ценности.

Трезвая конструктивность — неотъемлемая черта этого искусства. Архитектоника в построении каждой вещи — будь то сложный многосаженный резной фриз старой волжской барки, цветная вышивка женской рубахи или полотенца, фигурная обработка железного дверного кольца — органически присуща этому искусству.

Орнаментальность как принцип изобразительной композиции является также постоянной формальной чертой рассматриваемого искусства. Отсутствие натуралистических притязаний сообщает чрезвычайно устойчивый орнаментальный склад всем многообразным художественным направлениям росписи, резьбы и вышивки... Все органические мотивы, вовлекаемые в волны буйно разливающегося крестьянского узора, всегда преобразуются и трактуются в орнаментальном плане; зоркий глаз привычного декоратора схватывает и усваивает типично-выразительный орнаментальный облик всякого мотива и легко вводит его в стихию узора как родственный элемент.

Эти основные художественные черты — декоративность, конструктивность и орнаментальность, — сливаясь в каждом отдельном памятнике воедино, дают крестьянскому бытовому творчеству твёрдое и крепкое художественное основание, утверждают за ним неоспоримое право именоваться искусством; они являются характерным суммарным признаком, по которому всегда можно отличить и выделить продукт художественного крестьянского труда».

На уроке, посвящённом знакомству с внешним убранством русского традиционного жилища, у учащихся необходимо сформировать представление о доме как о целостной образной системе, как о микрокосме. Педагог может воспользоваться книгой Б. А. Рыбакова «Язычество Древней Руси» (М., 1988. — С. 468—469).

«Возьмём одну из типичных изб старой стройки из Вологодчины... Фасад избы украшен солнечными символами в самой верхней части по контуру торца кровли. Каждый солнечный знак сопровождается скульптурным изображением головы коня. Щипец кровли увенчивает массивный конёк... от которого вниз опущено дощатое „полотенце“ с солярным знаком. Причелины, опускающиеся по кромке кровли, завершаются внизу тоже знаком солнца, а концам жердей с крюком на концевом конце („куриц“), держащих жёлоб для слива дождевой воды, придана форма конской головы. Кони эти непосредственно соседствуют с солярными знаками причелин и зрительно совмещаются в единый образ солнечных коней.

Три конно-солнечных символа фасада избы представлены в двух разных уровнях: ближе к земле, на конце кровли слева и справа по фасаду, расположены два символа; третий конно-солнечный символ помещён в самой верхней точке здания и развёрнут фронтально.

Перед нами очень важная система расположения солярных символов, система, идущая из древности и связанная с геоцентрическими представлениями о движении солнца вокруг земли: левый от зрителя край кровли — восходящее, утреннее солнце; верхний конёк на щипце кровли — полдненное солнце в зените; правый край кровли — вечернее заходящее солнце. Соединение каждого солнечного символа с фигурой коня подчёркивает динамичность всей композиции. Солнце не просто показано в трёх позициях, оно показано в своём ежедневном движении по небосводу; кони Феба влекут солнечную колесницу от востока к западу через священную точку полдня... и в архитектурной орнаментике мы видим и головы коней, и колесовидные символы солнца».

В качестве примера яркой образной речи приводим небольшую поэтическую зарисовку из книги Д. С. Лихачёва «Письма о добром и прекрасном» (М., 1985. — С. 102).

Поэтическая метафора будит фантазию, развивает в учениках ассоциативное мышление, собирает впечатления в единое целое, даёт возможность ощутить во всём единые природные ритмы.

«Пахарь укладывал борозду к борозде — как причёсывал, как укладывал волосок к волоску. Так кладётся в избе бревно к бревну, плаха к плахе, в изгороди жердь к жерди, а сами избы выстраиваются в ритмический ряд над рекой или вдоль дороги — как стадо, вышедшее на водопой».

Единые ритмы — напевные, спокойные, размеренные — в изобразительном и устно-поэтическом творчестве могут быть раскрыты через сопоставление узоров народной вышивки и поэтических строк русских народных песен, которые отличают повторы, богатый ритмический словесный узор. Вместе с тем песенные тексты вводят учащих в мир целостных поэтических представлений народа.

Северная величальная песня

Она шила ширинку¹ красным золотом,
Расшивала её чистым серебром,
Как усаживала скатным жемчугом.
Она шила ширинку с четырёх углов.
На первом-то углу шила чисто поле со травами,
Чисто поле со травами, с лазоревыми цветами.

¹ Ширинка — полотенце.

На втором-то углу шила тёмные леса со деревьями,
Тёмные леса со деревьями, со лесными со зверями.
На третьем-то углу расшивала красно солнце с маревами,
Красно солнце с маревами, светел месяц со звёздами.
На четвёртом расшивала сине море со волнами,
Сине море со волнами, со белыми парусами.

В процессе беседы о единстве конструкции и декора предметов народного быта можно использовать фрагмент, раскрывающий картину мира в образном строе русской прялки: Рыбаков Б. М. Язычество Древней Руси. — М., 1988. — С. 511.

«Итоги анализа большого количества прялок привели к следующим выводам: резьбой и раскраской передана древняя, восходящая к бронзовому веку картина мира. Нижний мир, мир подземно-подводный, мир ночного солнца передан образом ящера и солнца, находящегося под землёй. В средней или нижней части лопасти изображалась вспаханная земля (квадратики или ромбы, обычно заштрихованные). Ниже „земли“ на боковых нижних выступах прялки („серьгах“, „чусках“) почти обязательно изображалось рельефно восходящее и заходящее солнце. Путь солнца по небосводу обозначался выступами на верхнем дугообразном крыле прялки. Вся центральная плоскость прялки, с которой соприкасалась кудель, была отведена теме солнца, как символа неба, и изумительному по своей гармоничности изображению „белого света“, играющего десятками граней своей сложной композиции».

Построить содержательную беседу на уроке, посвящённом народному праздничному костюму, учителю поможет обращение к мыслям о русском костюме как образной летописи жизни народа искусствоведа М. Н. Мерцаловой: Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. — М., 1988. — С. 12.

«Колдовская сила русского народного костюма так велика, что, однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав её связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от неё. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нём ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает прошлое нашего народа с его настоящим и будущим».

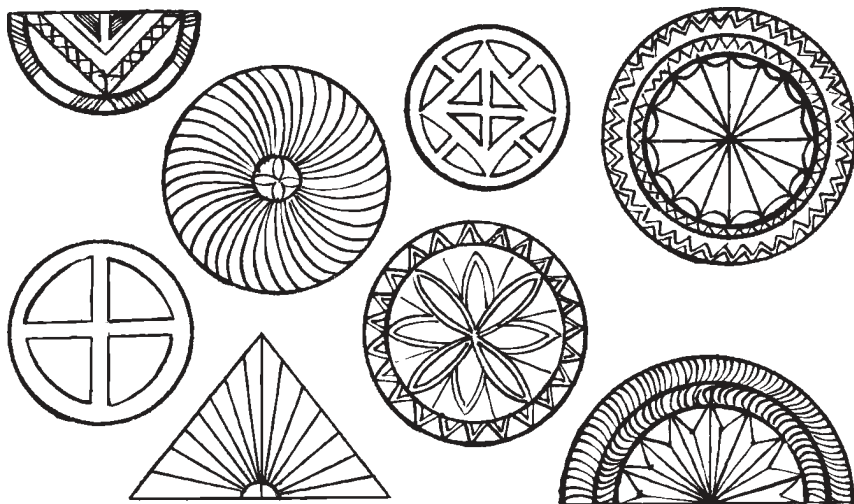
Урок: «Древние образы в народном искусстве»

На данном уроке учащиеся знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, дерево жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), которые следует раскрывать как память народа.

Беседа строится таким образом, чтобы учащиеся поняли, что в основе мышления наших далёких предков, их взаимоотношений с природой лежала яркая образность, поэтичность, что древние люди в своём стремлении отгородиться от злых сил и привлечь силы добра пользовались системой заклинаний, которые приобретали вид схематических изображений, символических знаков.

Говоря о языке орнамента как своеобразной системе письменности, в которой каждый знак несёт определённый смысл, педагог может предложить учащимся стать на некоторое время на место древнего человека и попытаться выразить свои представления о мире с помощью языка изобразительных символов, используя точки и линии.

Слова, которые произносит учитель, необходимо перевести на язык образных знаков (солнце, дождь, засеянная пашня, дерево, лес, река, радуга, избы и т. п.), а затем выстроить их орнаментально в целостную картину мира (небо, земля, подземно-подводный мир). *Метод сравнения* помогает увидеть в рисунках ребят сходство. Подводя итоги задания,

Соляная орнаментика. Так древний языческий символ солнца представлен в резном декоре крестьянской избы

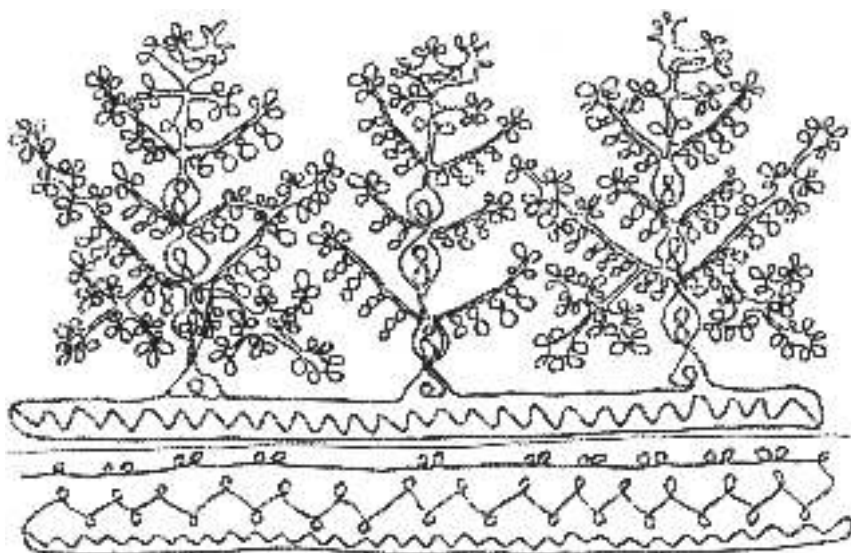
дети осознают изобразительный знак не как изображение, а как **обозначение**, как **символ**, выражающий определённый смысл, понятный всем.

После этого задания учащимся легче будет расшифровать смысл отдельных элементов орнамента, изображённого на древнем глиняном сосуде («прочитать» орнамент) (учебник, с. 12). Мысли древнего человека-земледельца были проникнуты заботой об урожае, от которого зависела жизнь его рода. «Пусть прольётся дождь» — таков заклинательный смысл древнего орнамента.

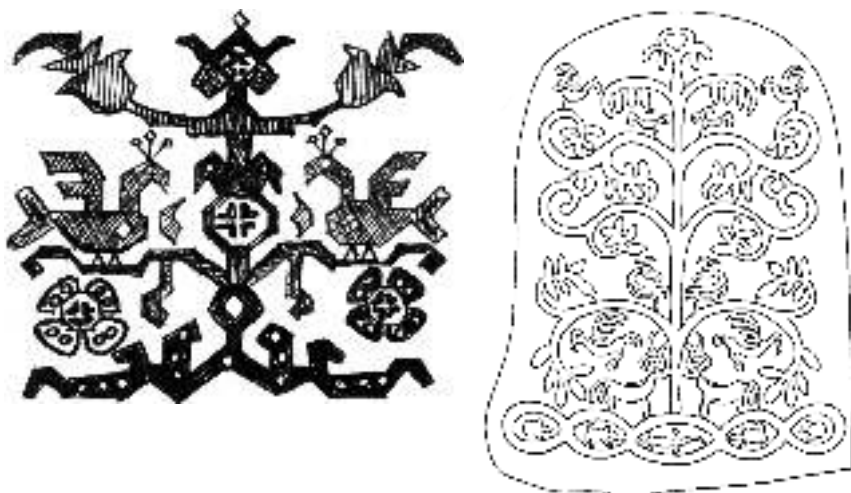
Знакомя детей с древними образами, необходимо показать их в широком ряду вариативных решений, в разных материалах и технике исполнения: в росписи и резьбе по дереву, в орнаментах народной вышивки, в народной глиняной игрушке и т. п. Взять, к примеру, **образ коня**. Конь — первый помощник крестьянина-земледельца. В представлениях народа он олицетворял плодovitость и человека, и животных.

Разнообразные пластические решения одного и того же образа в народном искусстве обогащают восприятие школьников, помогают острее почувствовать особенность языка крестьянского прикладного искусства:

— конь на крыше избы — знак солнца, под защитой которого находится крестьянская семья;

Варианты изображения древа жизни в вышивке

Варианты изображения древа жизни в вышивке и росписи

— двуглавые кони в каргопольской игрушке — олицетворение весеннего и осеннего солнца (весеннее и осеннее равноденствие);

— образ всадника на коне — освободитель весны от зимних оков, в устном фольклоре этот мотив воплотился в образе Егория Храброго, отмыкающего землю;

— «конюх» — тверской деревянный ковш с конскими головами — воплощение поэтической легенды о дневном и подземном солнце;

— узорные пряники «козули» в виде коня, которые архангелогородцы пекли на Рождество, — символ молодого, нарождающегося солнца;

— изображения коней, всадников в вышивке на полотенце — олицетворение стихий, подвластных матери сырой земле.

В процессе восприятия образа **древней богини** (матери-земли) необходимо обратить внимание учащихся на пластическую трансформацию этого образа в древо и, напротив, на неуловимое сходство образа древа с образом Великой богини, подводя под них общую содержательную основу.

В верованиях древних славян **древо жизни** смыкалось с образом Великой богини, так как материнство отождествлялось с идеей бесконечного воспроизводства вида, которое было заложено именно в жизненном цикле дерева.

В итоге беседы учащиеся осознают специфику формы и цвета прежде всего как знака, который не изображает кон-

кретную реальность, а именно *обозначает* её, символизируя определённую идею, связанную с земледельческим укладом наших далёких предков, с обожествлением солнца, неба, земли, от которых зависела их жизнь.

Полученные представления о древних образах народного искусства находят воплощение при выполнении практического задания.

В практической части урока могут быть использованы различные методические варианты решения данной темы.

Можно предложить детям выполнить задание непосредственно в творческой тетради (тетрадь, с. 6) — найти к предложенным реальным изображениям декоративно-обобщённые решения в нескольких вариантах. Это задание — на понимание принципа декоративного обобщения — ребята могут начать на уроке, а закончить дома. При этом основной акцент переносится на пластическое решение традиционного образа (в узорах народной вышивки, росписи и резьбе) и украшение его поля орнаментальным рисунком (тетрадь, с. 7). Например, используя приём «сгущения» или «разряжения» красных пересекающихся линий-«нитей» при украшении поля фигуры, учащиеся могут создать оптический эффект тонового богатства красного цвета, сделать работу более выразительной. Красный доминирующий цвет в вышивке может быть дополнен другими цветами.

Выполняя рисунок по мотивам народной резьбы, лучше всего воспользоваться сангиной, которая поможет передать теплоту дерева.

В процессе выполнения задания решаются задачи композиционного, пластического построения образа, передачи орнаментального богатства, колористической целостности поля фигуры.

В конце урока учитель предлагает детям найти и принести в класс на следующий урок материал с изображением деревянного резного узорочья русских изб.

Урок: «Убранство русской избы»

Для пятиклассников эта тема не является новой. В IV классе они рассматривали крестьянское жилище в гармонии с природой, знакомились с разными типами, конструкцией, декоративными элементами русских изб, делая первые шаги в расшифровке смысла отдельных символических знаков в народной резьбе.

На уроке, посвящённом данной теме, крестьянский дом рассматривается как *художественный образ*, отражающий

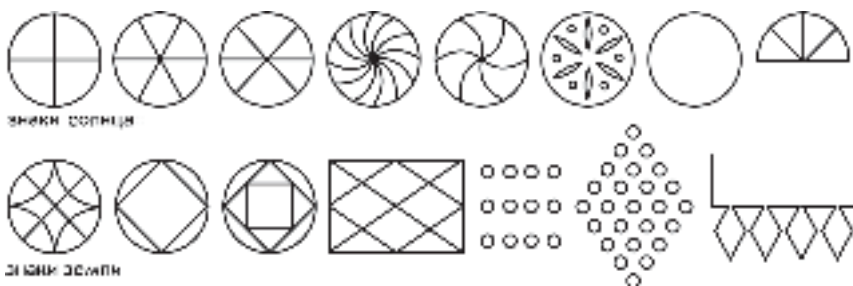

взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека. Накопление знаний и представлений в этом направлении идёт через эстетические переживания и их закрепление в практической работе.

Методика введения детей в тему предлагает комплексное использование средств эмоционально-образного воздействия уже в самом начале урока.

С первыми звуками тихого, проникновенного голоса деревянной дудочки-жалейки, а затем задушевной мелодии, обогащённой человеческими голосами (В. А. Гаврилин. Вечерняя музыка. Из музыкального альбома «Перезвоны» — по прочтении В. М. Шукшина), начинает работать зрительный ряд.

На фоне мелодии сменяют друг друга слайды с изображением северной природы, за ними следуют образы людей из народа (А. Г. Венецианов. Жнецы, И. Н. Крамской. Мина Моисеев и др.). В общем зрительном ряду они являются органическим звеном содержательной линии Природа — Человек — Искусство. И только после этого на экране может появиться образ крестьянского дома, сопровождаемый

Знаки солнца и земли в народной резьбе, росписи по дереву и в вышивке

Символы солнца и земли на резных полотенцах крестьянских изб

есенинскими строками: «Мир тебе, полевая солома, мир тебе, деревянный дом».

В ходе беседы следует заострить внимание на декоративных элементах изб Русского Севера и Поволжья, попутно вспомнив их названия, которые несут образное начало. В этих названиях слышна «очеловеченность» облика крестьянского дома (лицо избы, чело, причелины, окно-око, лобовая доска).

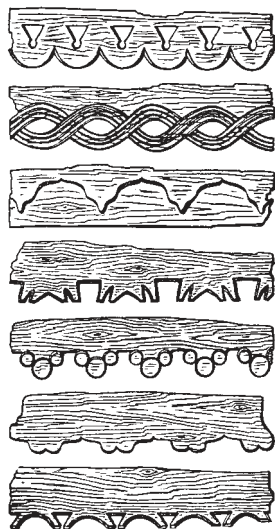
Художественно-образная информация о трёхчастной структуре избы, в которой отражена вся Вселенная (крыша, фронто́н — небо; часть сруба ниже фронтона — земля; подклет, или подклеть (подпол), — подземный мир), может стать для пятиклассников важным открытием (ибо момент возвышения обыденного есть момент возвышения человеческого духа).

В связи с этим учащимся нужно предложить более внимательно рассмотреть изобразительные и геометрические элементы декора, свидетельствующие о принадлежности их к той или иной сфере.

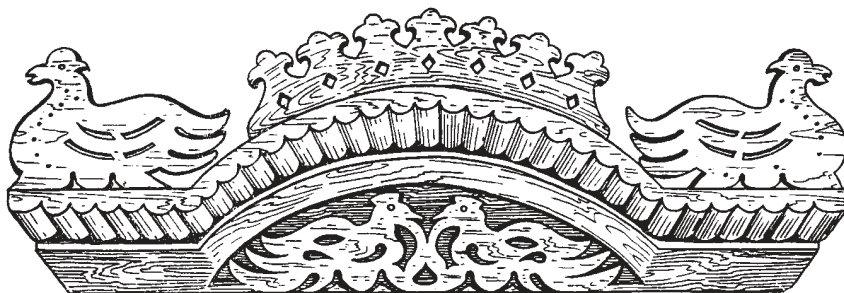
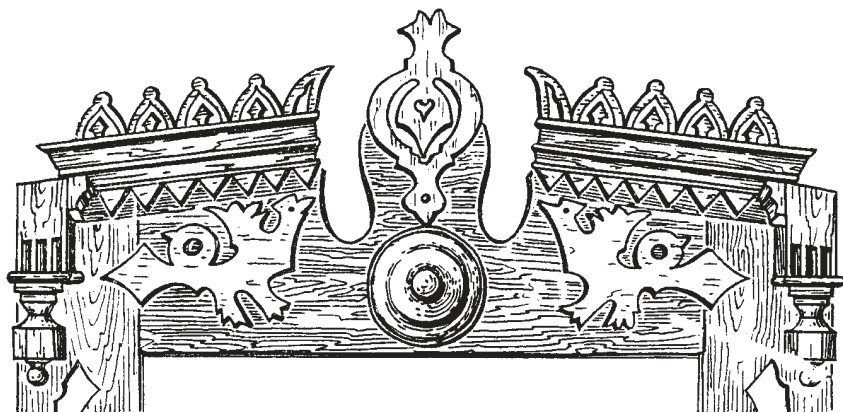
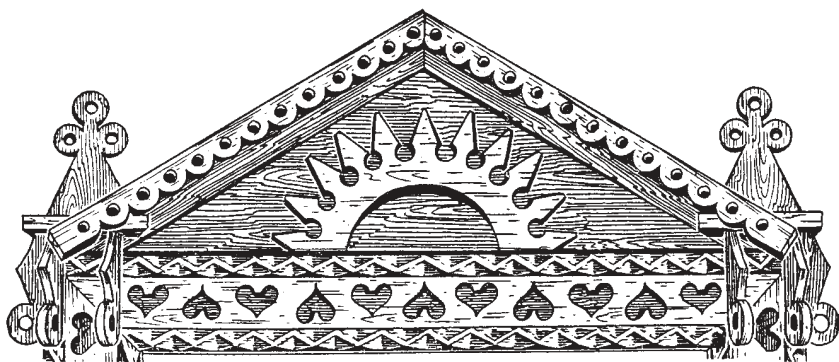
Подводя итог беседы, учитель акцентирует те содержательные моменты, которые способствуют формированию у учащихся целостных представлений об избе как микрокосме: выражение идеи о дневном и ночном пути солнца, о смене дня и ночи в декоре фронтона, картина мира в образном строе крестьянского дома.

Сложившиеся в результате беседы представления о декоративном убранстве избы закрепляются в практическом задании, которое может носить *вариативный характер*.

Одна часть учащихся украшает готовые элементы декоративного убранства избы (причелины, полотенце, фронто́н, наличники) традиционными образами, мотивами, которые затем собираются в целостную композицию «Русская изба». Другая часть может украшать (работая индивидуально или группами), например, детали наличника (более крупных размеров), которые можно использовать как декоративные элементы оформления праздника.

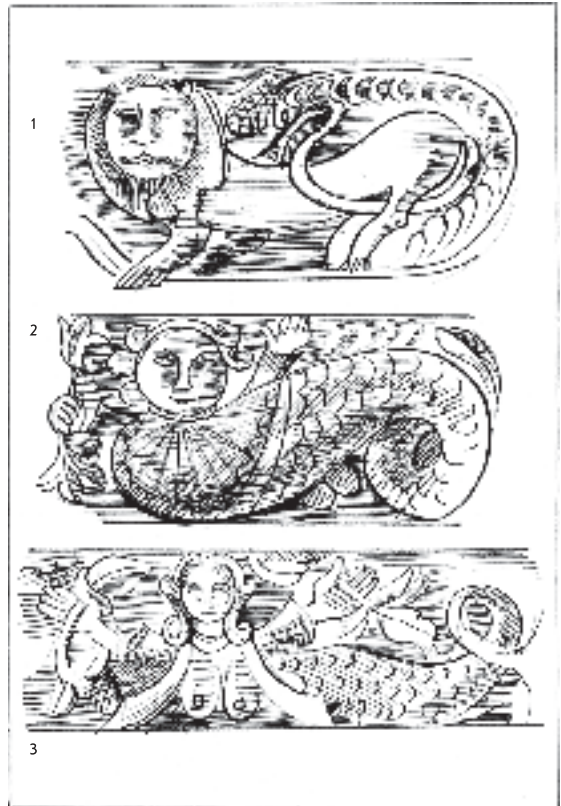
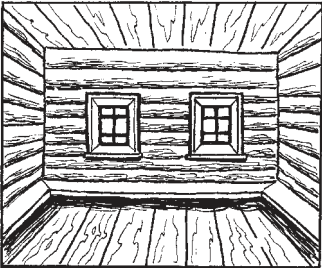
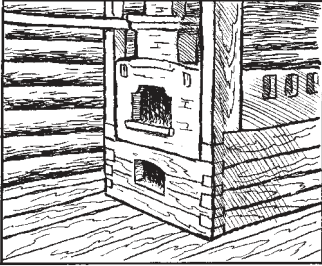
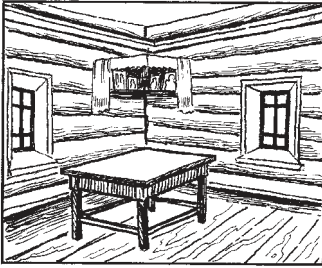
Варианты изображения хлябей небесных на резных причелинах изб (заключительная орнамента)

Верхняя часть наличников крестьянских изб.
Варианты резного декора

В ходе выполнения практических заданий необходимо постоянно обращать внимание учащихся на обобщённость, условность, лаконизм решения образов птиц, зверей в декоре избы, что будет способствовать успешному освоению образного языка крестьянского искусства.

Интерьеры крестьянских изб

Образы
деревянного убранства
крестьянских изб
(резьба, роспись):
1 — лев;
2, 3 — русалки

Завершающая часть урока включает в себя просмотр работ: совместное обсуждение, поиск наиболее выразительных решений, в которых учащиеся сумели наиболее полно реализовать полученные в ходе восприятия знания и представления.

В конце урока учащиеся получают задание найти в иллюстрациях к детским книгам, в произведениях изобразительного искусства изображение крестьянского интерьера.

Урок: «Внутренний мир русской избы»

Задача урока — сформировать у учащихся образные представления об организации, мудром устройении человеком внутреннего пространства избы.

Выстроенная драматургия подачи зрительного материала, включение в процесс восприятия музыкальных и литературных произведений помогут решить эту задачу.

Учитель может выстроить зрительный ряд, привнося в него элемент повествовательности, неторопливого разворачивания темы: образ русской деревни, избы, женщины — хозяйки дома — в традиционной одежде, крыльца дома; далее слайды как бы соответствуют последовательному «продвижению» по внутреннему пространству дома, от угла к углу — коник у двери, печное пространство, красный угол.

Учащиеся детально рассматривают жизненно важные участки крестьянского интерьера, собирающие вокруг себя

Зооморфная деревянная утварь: 1, 2, 6 — солоницы; 3 — скопкарь; 4, 5 — ковши; 7 — ковш-черпак с парными коньками

определённый круг предметов, одновременно отвечая на вопросы: какое значение имела печь в крестьянском доме? Какой угол являлся духовным центром дома и какие события могли происходить здесь? Почему место красного угла рядом с окнами передней части дома? Какие предметы включают в себя жизненно важные части крестьянского интерьера?

В ходе беседы внимание учащихся обращается на связь предметов, входящих в пространство красного угла, с эпитетом «красный»: красная скамья, красные окна, что помогает им ориентироваться, где размещается красный угол (с востоком соединялось представление крестьян о рае, блаженном счастье, животворящем свете и надежде; на восток обращались с молитвами).

На этом уроке учащиеся осознают, что внутреннее пространство крестьянского дома строилось на единых принципах *вселенского порядка*: потолок связывался в народных представлениях с небом; *ма́тица* (средний брус, несущий деревянный потолок) олицетворяла собой Млечный Путь на небе; пол — землю; домотканые половики — дорожки, постланные в направлении от двери к передним окнам, — были образным выражением идеи пути-дороги; подпол символизировал нижний, подземный мир; окно-око — связь с большим миром, белым светом; красный угол был олицетворением зари.

Эта содержательная информация чрезвычайно важна для формирования мировосприятия учащихся. Она позволяет по-новому взглянуть на внутреннее жилое пространство русской избы, на деревенский, бесхитростный, но мудро организованный быт, воспроизводящий в образной форме гармонию Великого космоса.

Практическая работа на уроке предусматривает обобщённое изображение крестьянского интерьера. По мере дальнейшего изучения программного материала и знакомства с предметами крестьянского быта работа может постепенно обогащаться фигурами людей в народных костюмах, связанных единым действием, изображением крестьянских вещей (ковша; прялки; люльки; божницы, украшенной полотенцем, и т. п.).

В самом начале внимание учащихся следует обратить на возможные варианты композиционного решения крестьянского интерьера: изображение угла фронтальной стены, фронтальной стены с двумя прилегающими к ней боковыми, которые предварительно могут быть представлены в методических рисунках-схемах. Передача перспективы как учебная задача может быть успешно решена, если, например, в акварельном

подмалёвке (предварительно в рисунке необходимо наметить границы пола, стен, потолка) использовать мазок «брёвнышко» для передачи бревенчатой кладки. Изображать бревенчатую стену в перспективе удобнее всего начинать с горизонтальных мазков-брёвнышек. Другие брёвна учащиеся выстраивают расходящимися лучами, ориентируясь на нижнюю и верхнюю границы стены.

Подмалёвок выполняется лёгким приглушённым цветом. Окна, лавки, стол можно будет написать после того, как будут готовы стены.

Учащиеся могут сделать наравне с индивидуальными работами общий подмалёвок, который станет основой для коллективной работы-коллажа.

К следующему занятию учащиеся находят репродукции произведений искусства, фотографии, иллюстрации к детским книжкам с изображением крестьянской деревянной посуды, прялок и других предметов труда.

Урок: «Конструкция и декор предметов народного быта»

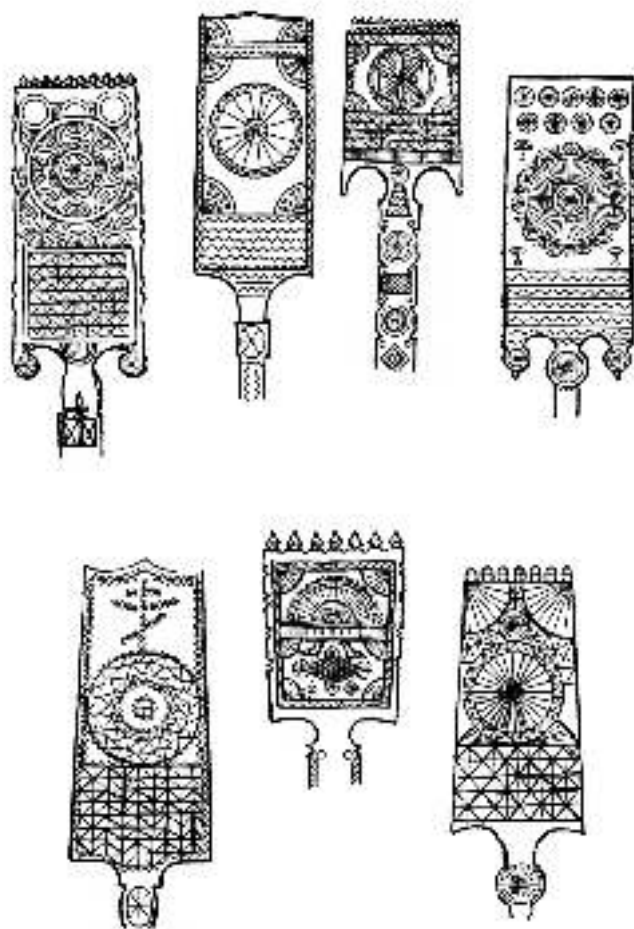
На занятиях по данной теме учащиеся знакомятся с «великим бытовым искусством» (В. С. Воронов), которое необыкновенно обогащало жизненный уклад русского крестьянина-земледельца.

После первого широкого знакомства с крестьянским бытовым искусством внимание учащихся переключается на отдельные предметы как образцы высокого художественного вкуса.

Рассматривая на слайдах старую **деревянную посуду**, вырезанную искусно из дерева (скопкарь, ковш-черпак с высокой фигурной ручкой, солоницы-уточки, ковш-«конюх» с мотивами конских голов и т. д.), учитель обращает внимание на особенности пластической формы, на её «скульптурность», на единство конструктивного, декоративного и изобразительного элементов в образном строе вещи, на древние знаки-символы в декоре, образующие нарядное узорчье у деревянных предметов, на удивительную их соразмерность человеку.

На следующем этапе восприятия, связанном с более внимательным рассматриванием изобразительной стороны деревянных ковшей, учащиеся как бы «входят» в мир поэтической сказки, мифотворчества.

Опираясь на ранее полученные знания и представления, с помощью наводящих вопросов они стремятся расшифровать содержательный смысл образов, в которых в поэтической форме выражены древние представления о пути солнца — дневном и ночном.

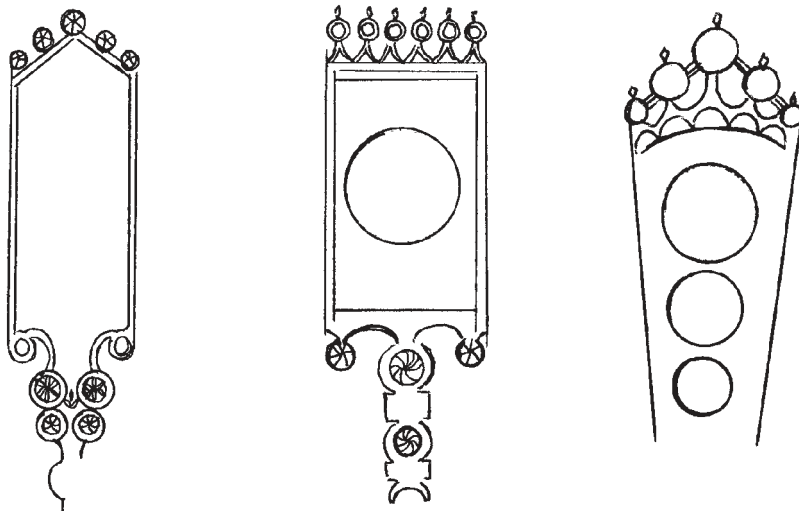

Варианты украшения прялок (роспись, резьба)
символами солнца, земли и воды

В процессе беседы учитель должен помочь учащимся увидеть в облике деревянных ковшей образ ладьи, птицы, коня, солнца, воды (вода в ковше — символ водной стихии), стремиться к тому, чтобы учащиеся почувствовали особый склад мышления наших предков, сумевших свой опыт общения с природой, миром облечь в форму изобразительной метафоры.

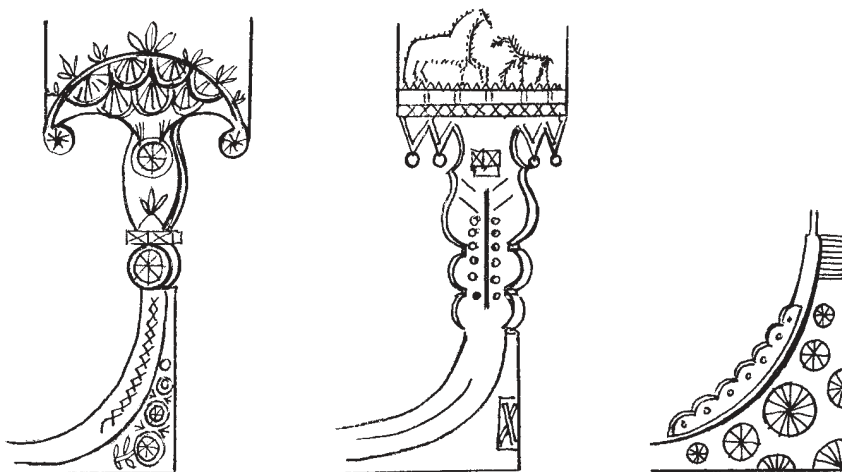
Затем учитель показывает слайды с изображением разнообразных по форме и декору **предметов крестьянского быта и труда**: деревянных солониц, вальков, рубелей;

**Русские прялки с изображением круговорота солнца вокруг Земли.
Роспись (резьба) верхней части лопасти,
а также городки изображают дневное солнце**

прялок; знакомит учащихся с основными элементами русских прялок (донце, подгузок; столбик, или стояк; лопасть, или лопаска, лопата, личина; головка, гребень).

**Резьба (роспись) ножки-стоячка
и серьги изображает подземное солнце**

Учащиеся с интересом узнают о том, что процесс прядения нити в мифологических представлениях не только древних славян, но и других народов воспринимался как священное действие, работа, смысл которой — творение жизни, творение материи Вселенной. В связи с этим женщины-пряжи как бы становились богинями, участвующими непосредственно в творении мира, прядущими жизненную нить, вплетая в неё всё то, что должно совершиться с человеком на земле.

При рассмотрении **северных прялок** нужно обратить внимание на пронизанность мотивом солнца не только орнаментальной композиции, но и самой конструкции прялки (это и расположение в центре декоративной композиции большого солнца, которое имеет значение «белого света», дополненного кругами поменьше, и стройный ряд кругов или разнобразные по величине круги — городки, замыкающие верхнюю часть лопаски, — символ дневного солнца, совершающего путь над Землёй, и декоративные серьги, замыкающие лопасть прялки снизу, и круглые розетки на ножке прялки как олицетворение ночного, подземного солнца).

На уроках, связанных с изучением народного (крестьянского) искусства, большое внимание уделяется работе со словом.

Многим детям слово «кудёлъ» может быть неизвестно. Уловить смысл этого слова, легко запомнить его помогает выстроенный ряд однокоренных слов: кудри, кудрявый, кудлатый, кудель.

Этот пример, а также обращение к древнеславянской легенде о светозарном солнце, рассыпающем свои светлые кудри и прядущем из них золотые солнечные нити для чудесной ткани, которой богиня Заря украшает небо, помогают учащимся понять смысл слова «кудель» (кудель — как бы всклокоченный, кудлатый комочек шерсти или льна, из которого прядётся нить, т. е. нечто организованное, упорядоченное). Необходимо подчеркнуть, что кудель прикреплялась именно к той части лопаски, где находилось большое солнце.

В итоге беседы ребята смогут сделать вывод о том, что нарядный декор в бытовых рабочих вещах не только выполняет роль украшения, но и становится источником размышления о неизменности круговорота природных сил, о смене дня и ночи, упорядоченности мироздания и месте человека в нём. Предмет, благодаря причастности высшим идеям, выраженным в его образном строе, становится художественным произведением, **вещью-образом**.

Полученные представления находят воплощение в практическом задании. Учащимся предлагается выполнить эскиз украшения любого предмета крестьянского быта.

На первом уроке по данной теме учащиеся, продумывая, например, форму прялки, стремятся придать ей пластическую выразительность в рисунке, а затем вырезают из бумаги, сложенной пополам. Прялку можно укрупнить, если к лопасти, вырезанной из одного листа бумаги, приклеить вырезанную из другого листа ножку-стоячок. Необходимо продумать композицию росписи или резного узора, включая в неё полюбившиеся традиционные образы и мотивы и дополняя их геометрическими и растительными элементами. По окончании рисунка поверхность прялки тонируется «под дерево» акварелью охристого цвета.

На втором уроке перед началом практической работы учитель ещё раз демонстрирует учащимся разнообразные варианты украшения русских прялок — резных, расписных — и ориентирует их на поиск выразительного решения.

Учащиеся ведут работу от простого к сложному, стремясь выделить размером, цветом композиционный центр, организующий вокруг себя второстепенные элементы декоративной композиции.

Роспись может выполняться гуашью, кистями разной величины: крупными — для организации плоскости большими цветовыми пятнами, тонкими — для более тщательной, детальной проработки декоративных элементов. Для этой работы могут быть использованы и другие материалы, например восковые мелки и акварель (в этом случае тонировать заготовку не следует) или сангина и уголь.

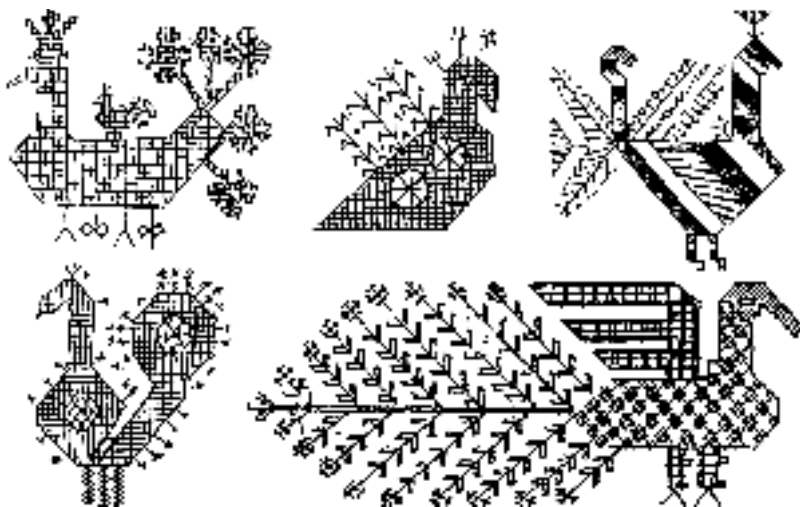
Урок завершается творческим обсуждением работ. Ребята учатся находить сильные стороны в работе своих товарищей, отмечать даже самые маленькие удаchi в слабых работах. Коллективный анализ является определённым стимулом в работе, настраивает учащихся на серьёзное отношение к ней.

В конце урока учащиеся получают задание: найти изображения орнаментов русской народной вышивки.

Урок: «Русская народная вышивка»

Главная задача урока — помочь пятиклассникам в освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, формировать умение выстраивать орнаментальную композицию, используя традиционные образы и мотивы.

На уроке в процессе знакомства с орнаментами народных вышивок внимание обращается на природный характер, вариативное богатство художественных решений традиционных образов и мотивов, их необыкновенно артистическую геометрическую трактовку (реальные образы как бы раскладываются на орнаментально-геометрические элементы), а также

Орнитоморфные изобразительные мотивы в крестьянской вышивке

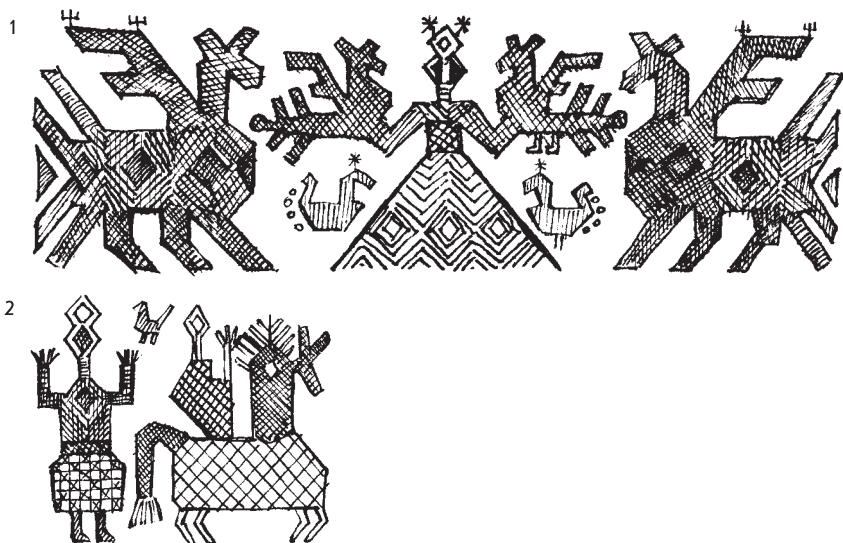
Изображение коней и всадников в крестьянской вышивке

на цветовой силуэтный узор нитяного рисунка, на доминанту в узорах вышивки красного, дополненного другими цветами.

Метод сравнения, используемый в процессе восприятия одного и того же образа, мотива, например птицы, даёт учащимся ключ к поиску самостоятельных вариантов орнаментальных построений с опорой на традицию.

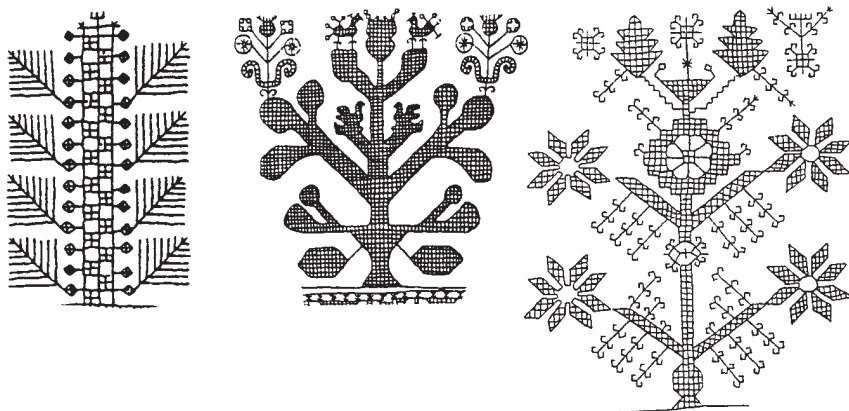
Внимание учащихся обращают на особенность русского орнамента с характерными для него разливающимися песенными ритмами родных напевов, с их повторами и неторопливым движением, ритмами борозд на вспаханном поле, ритмами изгороди и бревенчатых стен.

Сложившиеся в результате беседы представления учащихся о символике формы и цвета в орнаменте народной вышивки, об особенностях его построения находят воплощение в практической творческой работе, связанной с выполнением эскиза орнамента вышивки на полотнце. При выполнении задания решаются композиционные, колористические задачи, осваивается умение декоративно-обобщённо, лаконично строить традиционный мотив на широком поле «вышивки», выделяя его размером и подчёркивая ломаной линией выразительный контур птицы, животного, женского божества и т. д.

Антропоморфные мотивы в крестьянской вышивке:

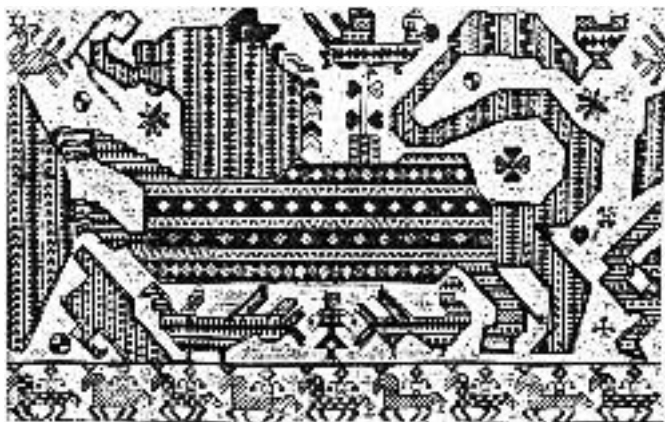
1 — трёхчастная композиция: женская фигура (Макошь) с двумя всадниками; 2 — двухчастная композиция: женщина со всадником

Вариации древа жизни в крестьянской вышивке

Учитель обращает внимание на то, как можно украсить поверхность традиционного образа мелкими геометрическими узорами, проявляя фантазию и выдумку. *Главный мотив* учащиеся дополняют орнаментальными рядами, выстраивая их на основе повтора и ритмического чередования символических знаков воды, земли, её плодородия.

Работа выполняется в смешанной технике — восковыми мелками и акварелью в сочетании с аппликацией, приклеенными к основе полосками цветной бумаги, а также фломастерами, тонкой кистью. Учитель объясняет, как вырезать из тонкой бумаги кружева, которыми можно украсить полотенце.

Образ льва в крестьянской вышивке (вариант изображения)

Эту работу можно использовать на следующем занятии как элемент украшения народного праздничного костюма.

Урок заканчивается *обсуждением работ*. Переходя к следующей теме, пятиклассники получают задание: найти изображения женщин и мужчин в народных костюмах, а также отдельные детали костюмов на открытках, фотографиях, в иллюстрациях к детским книгам, в Интернете.

Урок: «Народный праздничный костюм»

Введение учащихся в тему может начаться с показа развёрнутого ряда слайдов с образцами традиционной одежды разных народов. *Метод широкого показа* в начале урока помогает учащимся увидеть черты национального своеобразия в одежде разных народов, осознать её не только как функциональную вещь, но и как выражение народных представлений о красоте.

В беседе следует напомнить учащимся об идеале женской красоты на Руси и органично перейти к более детальному рассмотрению образцов народной праздничной одежды, опираясь на уже имеющиеся у учащихся знания и представления (с образом женской красоты и с традиционной одеждой учащиеся знакомились в учебнике для IV класса «Изобразительное искусство. Каждый народ — художник» (автор Л. А. Неменская. — М., 2012), рассматривая тему «Образ красоты человека»).

Знакомя школьников с народным праздничным костюмом разных губерний России, необходимо подчеркнуть мысль о его особой, мудрой красоте, которой чужды вычурность, щегольство, безвкусица. Стоит вспомнить замечательное высказывание русского художника И. Е. Репина: «Только мало-россиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом! Вы не поверите, как обворожительно одеваются девчата, парубки тоже ловко; но это вовсе не та конфетность пошлая, это действительно народный, удобный и грациозный костюм...» Подобное можно сказать и о русском народном костюме.

На этом занятии полезно использовать мудрое высказывание М. Н. Мерцаловой о народном костюме как образной летописи жизни наших предков. Дальнейшую беседу с учащимися необходимо строить в этом направлении.

В процессе восприятия народного костюма у учащихся складывается представление о **северорусском комплексе одежды** (рубаха, сарафан, душегрея, кокошник) и **южно-русском комплексе** (рубаха, понёва, передник, наверхник, кика), об украшении орнаментом жизненно важных участков

Варианты крестьянской одежды (сарафанный комплекс)

в одежде (ворот, оплечья, грудь, рукава), защитно-охранительном значении орнамента.

На уроках, посвящённых народному праздничному костюму, пятиклассники делают важное открытие: крестьянский костюм — не просто одежда в привычном понимании, а **образная модель мира, мироздания**.

Разговор в этом направлении можно начать с обращения к разнообразным по форме и декору головным уборам.

Учащиеся включаются в рассматривание изобразительных элементов, древней символики в их нарядном узорочье, выявляя связь верхней части костюма с образом неба (изображения солнца, звёзд, снежинок на челе головных уборов; шарики из птичьего пуха — пушки, прикрепленные к кокошнику; ниспадающие ленты как выражение идеи дождя; изображения сиринов, русалок на подвесках-колтах, тоже связанных с дождём, и т. п.).

Сравнивая между собой верх женского костюма и фронтоны русской избы, учащиеся должны найти между ними общее пластическое и смысловое начало, выстроить ряд аналогий: голова в кокошнике повторяет своими очертаниями треугольную форму фронтона, линия плеча как бы соответствует нижней части фронтона; лицо крестьянки обрамлено кокошником и платком, подобно тому, как «лицо» избы — резными досками-причелинами; общие изобразительные символы есть в декоре фронтона-«чела» и в головном уборе женщины, и, наконец, очеловеченность образа крестьянского дома выражается в названиях отдельных его элементов (учебник, с. 58).

В процессе восприятия тканого и вышитого орнамента и отдельных его элементов на рукавах, подоле женских рубашек, на сарафане и переднике необходимо подвести детей к осознанию связи орнамента в народном костюме с магией плодородия земли и вместе с этим — с охранительной магией. Так, например, тканые радужные пояса не только опоясывали, но и охраняли магией закликательных узоров жизненно важную часть тела — живот (что означает «жизнь») женщины, символизируя радужную, т. е. радостную, счастливую жизнь, продолжение рода.

Учитель рассказывает детям о том, что плетёные пояса древнерусских женщин украшались на концах головами ящеров, символизирующих нижний — подземно-подводный — мир.

Вместе с учителем учащиеся делают вывод о том, что крестьянин-земледелец в образной форме предметов быта, труда (изба, деревянная посуда, прялки, в том числе и народный праздничный костюм) выражал свои представления о мире, частью которого он себя ощущал, «творил как бы модель познанного им мира».

В разговор о выражении *идеи целостности мира* через образный строй народной одежды органично вписывается прекрасный памятник устно-поэтического творчества — старинное заклятье: «Пойду я во чисто поле — под красное солнце, под светел месяц, под частые звёзды, под полётные облака; стану я, раб Божий, в чистом поле на ровное место, облаками

облачуся, небесами покроюся, на главу свою кладу красное солнце, подпояшуся светлыми зорями, обычуся частыми звёздами, что острыми стрелами, от всякого злого недуга».

Строки заклатья помогут учащимся понять значение заклинательной магии для ощущения человеком собственной безопасности в мире и вместе с тем усилят *образно-поэтическое восприятие* народного праздничного костюма, помогут проникнуть в строй мышления древних славян, для которых земное и небесное было едино, а красота земная приобретала всепроникающую природную одухотворённость.

Полученные представления находят воплощение при выполнении практических заданий, которые могут иметь вариативный характер.

Вариативность заданий вызывает у подростков интерес и увлечённость учебно-творческой деятельностью, даёт возможность экспериментировать с разными художественными материалами и техниками, выводит на поиск интересных декоративных решений.

На первом уроке по теме учащиеся выполняют эскизы народного праздничного костюма северных или южных районов России. Наметив общий рисунок женской фигуры в сарафанном или понёвном костюме, учащиеся отмечают участки, отведённые под орнамент, членят их на горизонтальные пояса, а затем прорисовывают традиционные образы, мотивы, раскладывают локальные пятна цвета.

Часть учащихся, объединившись в творческие группы, может изготовить картонную дидактическую «куклу» со съёмными деталями костюма. Из бумаги вырезаются соразмерные «кукле» детали, соответствующие определённому типу костюма. Учащиеся ведут работу над деталями по принципу «от общего к частному». Работая над участками, отведёнными под орнамент, они могут использовать смешанную технику, например приклеить полосы из цветной бумаги для орнамента, а большие поверхности обклеить разноцветными кусочками ткани.

На первом уроке решается задача поиска общего цветового решения на основе ритмичного распределения цветовых пятен по всей поверхности одежды (здесь очень важна согласованность действий со стороны учащихся, умение договориться и прийти к общему знаменателю в реализации художественного замысла).

Практическая работа *на втором уроке* связана с дальнейшей детализацией (орнаментацией) и завершением проектов народного праздничного костюма.

Учащиеся сочиняют свои орнаменты, используя символические знаки плодородия, земли и воды, которые выстраивают на основе повтора ритмически по-разному, организуя их вокруг центрального мотива (древа жизни, матери-земли, птицы и т. д.).

В процессе работы используется дидактическая таблица, на которой представлены символические знаки (учебник, с. 14). Цветовая композиция строится на основе мажорных цветов с доминирующим красным.

Завершается урок *просмотром учебно-творческих работ*. В конце занятия школьники получают задание найти иллюстративный и литературный материал к теме «Народные праздники».

Урок: «Народные праздничные обряды» (обобщение темы)

Этот обобщающий урок подводит итоги накопленным за четверть представлениям школьников о своеобразии, уникальности языка и образного строя народного (крестьянского) прикладного искусства, о гармонии человека с природой — его колыбелью. Знания, полученные на предыдущих уроках, закрепляются эмоционально в живой, непринуждённой беседе.

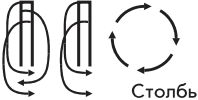

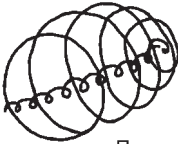
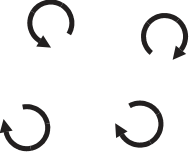

Урок даёт возможность раскрыть *календарный народный праздник* как некое событие в жизни людей, связанных с землёй, как способ участия человека в событиях природы, будь то приход весны, начало полевых работ или созревание злаков.

В сознании наших предков время было не протяжённым, а цикличным (вспомнить хотя бы выражение «круглый год») и измерялось праздниками — событиями (совместное бытие).

Праздники в заведённом круге жизни, в годичном цикле проживания, в мерной чередке будней становились своеобразными вехами эмоционального подъёма человеческого коллектива, неся ощущение мимолётного счастья и желанной свободы.

Вплетая в канву занятия отдельные фрагменты, эпизоды, связанные с народными праздниками, нужно не упустить очень важную для восприятия учащихся мысль: в образе праздника выражалось коллективное ощущение целостности мира, единение человеческого и природного.

Праздник, являясь формой коллективного творчества, проигрывался в естественной природной среде, воспроизводя в обрядовых действиях, в нехитрой народной хореографии образы мироздания: хоровод (круг) — символ солнца, единства, бесконечности, законченности, высшего совершенства;

Схема изображений на прялке	Композиция росписи на прялке	Схема композиций хороводов «Горки»
		 <p>Столбы</p>
<p>Идея единства, бесконечности, высшего совершенства</p> 		 <p>Круг</p>
<p>Линия горизонта, где сходятся земная и небесная твердь</p> 		 <p>Стенка на стенку</p>
<p>Целостность, интегрирующая основные параметры космоса</p> 		 <p>На четыре стороны</p>
<p>Жизненное начало</p> 		 <p>Большая вожжа</p>
<p>Символ движения и развития</p> 		 <p>Плеть</p>
		 <p>Схема движений хоровода</p>

Единство символических элементов в росписи на прялке и в народной хореографии (Север России)

волнистый рисунок в танце — символ воды, жизненного начала; две параллельные линии — «на две стороны» — символ горизонта, где сходятся небо и земная твердь; квадрат — «на четыре стороны» — устойчивая фигура, несущая основные параметры космоса (четыре стороны света, четыре главных направления, четыре времени года); спираль — символ развития и т. д. В качестве примера можно привести народные праздники, образная символика которых раскрывается особенно ярко в обрядовых действиях (Масленица; Иванов день; народные гулянья на реке Печоре, получившие название «Горки»).

Урок можно проводить по-разному, главное — создать на нём атмосферу праздника.

Одна из главных задач, стоящих перед учителем, — организовать живое общение между участниками праздника — школьниками и приглашёнными. Класс можно превратить с помощью работ, выполненных в течение четверти, а также подлинных вещей в воображаемый интерьер дома, где будут проходить театрализованные действия-импровизации, сопровождаемые народной песней, шутками-прибаутками, плясками, хороводами, играми, «бойкой торговлей», ряжеными и т. п.

Очень важно, чтобы ребята через собственное участие, «действие» осознали народный праздник как синтез искусств, вовлекающий в своё эмоциональное пространство все виды фольклора: изобразительный, устно-поэтический, музыкальный, танцевальный, которые находятся в непрерывном взаимодействии, развитии. Учащиеся видят, что и вещи, включённые в обрядовые церемонии, обретают новую жизнь, становясь средством общения людей (костюм, полотенце, домашняя утварь и т. д.).

Комплексное включение в итоговый урок четверти ярких примеров устно-поэтического творчества, музыкального фольклора, народных танцев даёт возможность увидеть различные грани единого целостного явления — народной культуры.

На итоговом занятии учащиеся могут проявить себя в роли знатоков народного искусства, попробовать свои силы в различных конкурсах: экскурсоводов, народных мастеров, экспертов. Занятие строится как праздник красоты, творчества, живого общения. Оно может быть значительно раздвинуто по времени и проводиться как в классе, так и во внеклассных условиях.

II четверть. СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Темы уроков

- «Древние образы в современных народных игрушках»
- «Искусство Гжели»
- «Городецкая роспись»
- «Хохлома»
- «Жостово. Роспись по металлу»
- «Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте»
- «Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (обобщение темы)

Обучение во II четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает содержание данной четверти.

Личностные результаты:

- воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное искусство своего народа и других народов России, усвоение традиционных ценностей многонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих центров народных художественных промыслов России, их значении в современной жизни;
- формирование готовности и способности учащихся к обучению, самообразованию на основе мотивации (участие в поисковой работе по сбору и классификации материала по народным художественным промыслам, не включённого для изучения на уроке);
- формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое искусство и современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как неизблемому закону народного творчества;
- формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными народными промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя уважительное отношение друг к другу;
- формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных художественных промыслов как формы народного творчества,

воспроизводящего единство человека с природой, необходимые человечеству ценности.

Метапредметные результаты:

- умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую деятельность, связанную с традициями; умение сознать народные художественные промыслы как прошлое в настоящем, обращённом в будущее и осуществляющем связь времён;

- умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять способы действий, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, давать ей оценку;

- умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или иному современному традиционному промыслу;

- умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих работ и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, межличностные отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными особенностями учеников, разрешать конфликты и т. д.;

- умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты национального своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными традициями;

- умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы.

Предметные результаты:

- осознание места и значения современных народных художественных промыслов в современной жизни, формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям ведущих центров художественных промыслов России;

- знание ведущих центров художественных промыслов России, их особенностей; умение распознавать, сопоставлять, анализировать произведения разных художественных промыслов, обнаруживать в них общее (верность народной традиции, природное начало) и особенное (особенность росписи, цветового строя, элементов орнамента, их выстраивания в образовательно-декоративную композицию), умение выявлять в

произведениях традиционных промыслов единство материала, формы и декора, элементов декоративности, конструктивности и орнаментальности как принципа изобразительной композиции;

- приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в соответствии с традициями различных народных промыслов глиняной игрушки, передача особенностей формы, традиционной орнаментики и колористики;

- приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на существующие традиции в процессе восприятия и практического освоения отдельных элементов, их неповторимого своеобразия, последовательности выполнения росписи, её цветового строя;

- приобретение опыта проектной деятельности по углублённому изучению современных народных художественных промыслов, не входящих в содержание уроков.

Во II четверти учащиеся продолжают знакомство с народным искусством на примере традиционных народных художественных промыслов России (филимоновская, дымковская, каргопольская народная игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, Жостово и др.).

На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что изделия традиционных промыслов — это творения ныне живущих мастеров и потому в них многое от нашего времени: и более высокий уровень профессионального мастерства, и обогащённые временем приёмы исполнения, и использование машинной техники параллельно с ручным трудом — рукотворчеством, и несколько иные мировосприятие и сам образ мастера, и более яркое проявление его индивидуальности.

Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют верность традиции, воспроизводя её через излюбленные образы и мотивы и их разнообразные варианты, через наследственную культуру народного мастерства, укрепляющую духовные связи между прошлым и настоящим. Настоящее, несущее в себе прошлое и обращённое в будущее, осуществляется *живую связь веков*. Эта мысль должна пройти красной нитью через все уроки II четверти.

Важно, чтобы на уроках учащиеся научились понимать общую природу всех традиционных художественных промыслов и в то же время различия между ними. При решении этой задачи ведущим является *метод сравнения*, который даёт возможность смотреть на вещь-образ, на отдельные элементы

орнамента одного промысла через призму другого, находить родственные и отличительные признаки, выявляя черты неповторимого своеобразия. Так, например, через сравнение цветового строя элементов растительного орнамента в хохломской, городецкой, полхов-майданской росписях учащиеся начинают острее ощущать своеобразие и уникальность каждой из них.

Приобщению учащихся к искусству народных художественных промыслов, «расширению» их духовного опыта способствует особая *эмоциональная атмосфера урока*, которая создаётся показом слайдов произведений искусства и природы, подлинных изделий, включённостью в художественную ткань урока музыкальных произведений (народных и классических), поэтического, научно-популярного, очеркового материалов, раскрывающих сутьевые моменты содержания урока.

Очень важно через все уроки, посвящённые народному изобразительному творчеству, провести мысль о личности народного мастера, осуществляющего связь времён, передающего опыт народного знания в настоящее и будущее: Некрасова М. А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности. — М., 1983. — С. 34.

«Что такое народный мастер? Речь идёт о личности, об индивидуальности, о ведущем мастере. Во-первых, это личность, поэтически одарённая. Во-вторых, это носитель коллективного опыта... хранитель прекрасных традиций, то есть прежде всего духовных народных ценностей. В-третьих, это личность высоко нравственная. В-четвёртых, это личность, глубоко связанная с природой, землёй. Отсюда живой источник неподдельного чувства и живая непосредственность восприятия, рождающие удивление, чувство прекрасного — всё то, с чего начинается искусство. С этим связано пятое свойство — детскость души народного мастера, та драгоценная особенность творческой личности, которая определяет молодость народного искусства. Наконец, шестое: народный мастер творит всегда серьёзно, какую бы маленькую вещицу он ни делал. Это серьёзность мирозерцательного характера, выражающая отношение к жизни в целом. Все эти особенности объединяются в личности народного мастера, создающего целостное искусство. Критерий ценностей определяется традицией. Сохранить то, что было, сохранить память после себя — вот главные побудители творчества, рождающие народных мастеров-сказителей».

При подготовке к урокам, посвящённым народным игрушкам, учитель может использовать научно-популярный материал.

Приводим фрагменты текстов, непосредственно связанных с содержанием уроков: Дурасов Г. И. Каргопольская глиняная игрушка. — Л., 1986. — С. 116—120.

«Земля для крестьянина была как живое существо. Она „засыпала“ на зиму и „просыпалась“ от горячих лучей вешнего солнца. Пила воду и родила урожай, нежно, по-матерински, заботилась о людях: кормила, поила и одевала их, сохраняла от бед, плакала и стонала от людской неправды. В глазах народа была она чистой и светлой. Не поэтому ли олицетворявшие её фигурки каргопольских баб окрашивали именно белой краской?»

Белый цвет в древности понимался как „сияющий“ белизной и сравнивался со светом, но не отражённым, а излучаемым изнутри, то есть обозначал светоносность предмета. Одним из его символов была льняная холстина с ровной серебристой поверхностью. В свою очередь была она и образом „Пятницы“, и „матери сырой земли“. В народной поэзии ткань эта сближалась с ровной, нетронутой землёй и с порой девичества. Вспаханное же поле, как и сшитая из холста рубашка, были лирическим образом женщины.

Роспись игрушек напоминает нам всё о том же. По подолу забелённых известью глиняных баб, словно борозды вспаханной нивы, идут линии орнамента. На горизонте, там, где они сходятся, огромным красным шаром зависло солнце. От него во все стороны расходятся лучи или дуги. У живота фигурки изображены зёрна, словно принятые чревом „матери-земли“.

Белоснежная женская фигурка будто вырастает из земли, являя собой образ космический: она — и само распаханное поле, засеянное семенами, и свет, разливающийся над ним.

...Красный, „жаркий“ цвет символизировал не только солнце, но и небесный огонь: солнце есть круг, наполненный огнём, — говорили архангельские крестьяне... Изображённое на переднике бабы огненно-красное солнце словно согревает распаханное поле с зёрнами яровых посевов; низко повисшее над горизонтом, оно говорит именно об утре земледельческого года — весне».

Бакушинский Л. Б. Исследования и статьи. — М., 1981. — С. 314, 320.

«Изобразительность в игрушке помогает вызвать на поверхность сознания весь тот громадный родовой культурный опыт, который был накоплен и выкристаллизовался в определённые образы, жизненные формулы-ритуалы деятельностью бесчисленного ряда человеческих поколений».

«Вятская глиняная игрушка — одна из тех весёлых и ярких усмешек, какими по глухим местам русских просторов вспыхивает нередко наше крестьянское искусство.

Лесной край. Широкая гладь многоводных рек. Пасмурный пейзаж. Курная изба. Мужичий тяжёлый труд. И на фоне всего этого — белая глиняная фигурка, полыхающая своим радужным одеянием, сверкающая убогой роскошью сусального золота. В хмурой полутьме избы, наполненной взрослыми людьми, оравой ребятешек, домашними животными и птицей, игрушка, как праздничный наряд — напоминание о радости жизни не только для ребёнка, но и для взрослого. О жизни не такой, какая есть, а такой, какой хочется. Игрушка — всегда мечта, пластически воплощённая сказка, иногда фантастическая, чаще — сказка-быль. Вятская игрушка — характерная сказка-быль».

В беседе на уроке о современных народных художественных промыслах целесообразно использовать очерки о творчестве мастеров. Эти материалы помогут взглянуть на процесс создания вещи глазами мастера. Приводим фрагменты рассказов о народных мастерах: Маленькие чудеса. — Л., 1981. — С. 142—143.

«За рабочим столом, — вспоминает художница, — положу цветок под стекло, смотрю на него и придумываю свой». Если собрать все цветы, придуманные Татьяной Сергеевной (Дунашовой. — Н. Г.), то разольётся такая синева, словно синяя гладь реки расцвела сказочными цветами. „Писала тоже по-разному, — рассказывает она. — То наберу краску «на одну сторону» и кладу широкие мазки, то веду тонкую линию, то «сплошной мазок», то сделаю цветок «одной кистью», а ручку, носик покрывала кобальтом».

Встань рядом и посмотри, как работает художница. Вот она берёт кисть и гибким движением накладывает мазок за мазком, создавая при этом множество тональных переходов. Концом кисти выписывает середину, каплевидные мазки разворачивает веером, словно брызги из цветка. Это пион.

Набрав краску на кисть, прописывает ею весь цветок, все лепестки василька от начала до конца. Сначала они получаются тёмные: краски на кисти ещё много. А потом она истаивает, и лепестки становятся всё светлее и светлее. Это и есть роспись „одной кистью“.

Быстро повернёт кисть вокруг черенка и оставляет на изделии круглый мазок. Пройдётся тонкой кистью по краям мазка, рассыпая короткие штрихи, и распушится одуванчик.

Вглядишься в эти цветы. Они непохожи на настоящие, но ты их узнаешь сразу. В придуманном цветке есть самое главное, что свойственно цветку в природе. Кисть художника сотни раз варьирует одни и те же линии. Короткие удары чередуются с плавными широкими мазками. Она работает без усталости, с быстротой и необыкновенной лёгкостью создаёт всё новые и новые узоры. За

этой кажущейся лёгкостью стоят годы упорного труда и большое мастерство, отточенное многолетней практикой, доведённое до совершенства.

Обмакнув кисть в краску, художница „сплошным мазком“ пишет весь цветок. Здесь уже нет тональных переходов, есть плотные линии, но не тонкие, а широкие. Движения кисти гибкие, а линии то разбегаются, то сходятся вместе, чередуясь с белым фоном.

„Фарфор любит оставаться белым, — говорит Татьяна Сергеевна. — Его не нужно сплошь закрывать росписью. Тогда и цветок ярче, и фон белее“.

Кобальтовый цветок синими всплесками, будто из глубины, пробивается на блестящую гладь фарфора и разливается тончайшими переливами... как расходятся круги на воде от брошенного в неё камня.

Увидишь сверкающий фарфор с вечно цветущим кобальтовым цветком и сразу узнаешь его: это Гжель».

Народные мастера. Традиции, школы. Вып. I. — М., 1985. — С. 131, 132—133, 134, 136, 140.

«Особым уважением среди хохломичей пользуется Степан Павлович Веселов — один из старейших мастеров тонкого травного письма. Веселов — потомственный хохломич, родился и живёт в деревне Макушино, вблизи Сёмина».

«...Весь дом Степана Павловича украшен росписью. На стенах панно с раскидистыми „древками“, птицами и лучистыми „пряниками“. Дверь, ведущая в дом, и та даже с росписью. „Это — чтоб веселей было“, — поясняет мастер. Личность Степана Павловича Веселова яркая, самобытная. Во всё, что он изображает, он верит, и это придаёт его произведениям особую теплоту и убедительность.

Только что снятая со станка белая, гладкая, выточенная из берёзового чурбана чаша с нежно-розовыми кольцами должна полежать. Не сразу возьмётся Степан Павлович за кисть. Чтобы краска легла ровно и легко, долго сохраняла свою свежесть, надо поверхность загрунтовать. Делается это жидко разведённой на воде глиной — вапом. Лишь высохнет грунт, мастер возьмёт клоч льна или пакли, обмакнёт в льняное масло и натрёт: чаша становится гладкой и блестящей. Затем поставит её в печь, и лишь высохнет — начнёт поливать олифой... Куском гладко остриженной овчины, тонким, но плотным слоем растирают порошок по поверхности чаши».

«Когда всё готово, берёт он „серебряную“ чашу, поглядит на неё внимательно, прикинет в голове, „как изложить на ней рисунок, чтоб согласна вышла вещь“, чтоб гармонична была роспись с её

формой. У Веселова нет штампов, каждое его произведение не похоже на другое.

„Разно надо писать, — говорит он. — Глядишь, в мастерских к одному рисунку привыкнут и пишут. Это убивает мысль, мертвит роспись“.

Работу Веселов делает неспешно. Кончик кисти легко скользит по „серебряному“ донышку. Тонкая, с волос, линия набирает силу, кисть всё сильнее прижимается к поверхности чаши, вот она почти ложится плашмя, а через мгновение взлетает, отрывается и замирает. Мастер чуть поворачивает в руках чашу, и вновь кисть словно парит над серебром фона: мастер ведёт еле заметную линию, она крепнет и завивается в упругое кольцо».

«Я люблю кудрявую травку, — говорит Веселов. — Кудрявую травку всегда больше уважают. Раньше у каждого мастера была своя травка. Я делаю кудреватую, да чтоб пузатенькая она была, так лучше, красивее. Когда пишу, травка у меня всегда на первом месте, а всё остальное — вспомогательное. В нашей хохломе травка — главное. И в природе всё растёт из трав. Птичку из тех же травинок соорил. Эта размах крыльями сделала и весело смотрит. Другая встрепенулась, глядит — озирается“. Рисовать птиц Веселов начал давно. Он любит окружать их кустиками по три травинки, одна подле другой. Или „сестричками“ — это когда две одинаковые травинки растут корешками вместе. Один из любимых веселовских мотивов — это „пряник“ с кустиками в углах, а в середине, по словам мастера, — „большой рыжик — солнце“. Травка кудриной завивается вокруг. У хохломичей этот „пряник“ называется „косовик“. Из его углов растут пучки трав словно косы».

«Роспись нашу многие могут освоить, было бы желание и большая любовь, — говорит Веселов. — Без этого за кисть лучше не браться... Я говорю молодым: учитесь у стариков да у природы, а пишите свои узоры, что близки к сердцу. Это и будет настоящее творчество!»

На отличительные особенности городецкой росписи указывает А. В. Бакушинский в своей статье «Нижегородские росписи (хохломская и городецкая)». Фрагменты этой статьи помогут учителю в подготовке к уроку по данной теме: Бакушинский А. В. Исследования и статьи. — М., 1981. — С. 288—289.

«Городецкие росписи отличались пышным декоративным характером. Они были многоцветны, сохраняя, однако, единство колорита. Это был широкий и сильный живописный стиль, принципиально отличный от стиля росписи Северного края, например северодвинских прялок, где цвет подчиняется линии, а стиль становится явно орнаментальным. ...Для северодвинских росписей

композиционной основой был рисунок, линейный каркас узора во всей сложности его мотивов.

Цвета распределялись в этих линейных границах и не выходили за их пределы. Сначала наносился рисунок, а потом — краски.

В городецких росписях подготавливался цветной фон, высушивался, и потом по нему широко, свободно, без предварительного рисунка наносились кистью мотивы росписи. Удар кистью был очень разнообразен — от широкого и сочного мазка до тончайшей линии и виртуозного штриха. Работал мастер быстро и очень экономно. Нужно было добиться предельного эффекта при такой же предельной скупости формы. Поэтому она была в высшей степени обобщена, проста и каллиграфически безукоризненна.

...Господствующий цвет городецких росписей или ярко-жёлтый хром, ликующий солнечный цвет, или напряжённый и чувственно-мощный красный — киноварь. Они обычно являются доминантой колорита, фоном всей росписи в целом. Синий и зелёный, смягчённый жёлтый — охра, красновато-коричневый, иногда разбелённые тона — розовый, голубой, светло-зелёный — чередуются, собираются в яркие сгустки сочетаний, расплёскиваются по основному полю фейерверком весёлых радужных брызг. Характерно введение в эту гамму чистого белого и чистого чёрного цветов. Они, однако, здесь чужды графичности и имеют вполне живописную природу».

Уроки: «Древние образы в современных народных игрушках»

Эта тема не является для учащихся новой, они уже знакомы с филимоновской, дымковской глиняными игрушками в учебнике для 3 класса «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» (М., 2012), рассматривая их в общем контексте разговора о творчестве художника, проектирующего детские игрушки из самого разнообразного материала.

Главная **задача уроков**, посвящённых данной теме, — направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях одного из промыслов.

Можно напомнить ребятам, что история игрушки началась с эпохи палеолита, когда в глубочайшей древности только зарождалась человеческая культура. В древности игрушечные предметы были далеки от забавы, они несли глубокий, магический смысл, были элементом магических обрядов.

Знакомя учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.

Основная особенность глиняной игрушки — обобщённый и выразительный образ, созданный с помощью простейших приёмов лепки, в котором быль и вымысел слиты воедино.

Сравнительный анализ разнообразных по форме игрушек, принадлежащих разным промыслам, помогает выявить черты их пластического своеобразия, то особенное, что отличает их друг от друга.

Через непосредственный контакт с материалом или с помощью слайдов, репродукций учитель знакомит учащихся с различными приёмами работы, связанной с созданием выразительной пластической формы в традиции одного из промыслов. Внимание нужно обратить на то, что дымковская игрушка, в отличие от филимоновской и каргопольской, выполняется не из цельного куска, а из ряда отдельных элементов (учебник, с. 71), сохраняя округлости и гладкие поверхности.

В ходе беседы о народной игрушке необходимо коснуться очень важного в воспитательном плане момента — образа народного мастера. Например, при восприятии каргопольской игрушки можно показать учащимся фотографию Ульяны Бабиной, её добродушное, с оттенком юмора лицо. Это поможет им почувствовать красоту души мастера, которая продолжает жить в его творениях, поможет по-новому взглянуть на сказочный и добродушный мир народной глиняной игрушки.

На первом уроке учащиеся предлагают побывать в роли мастера — создать пластическую форму игрушки, не подражая, не копируя, но привнося в неё нечто своё, новое. Создаваемый пластический образ строится на соразмерности части — целому, малого — крупному, на основе единства формы и содержания.

На втором уроке основной акцент переносится на восприятие росписи глиняной игрушки (основные элементы геометрического орнамента, цветовое решение, композицию), которая усиливает выразительность образа.

Рассматривая элементы орнаментов в росписях глиняных игрушек, относящихся к разным промыслам, можно предложить детям дать им образные названия, а затем попытаться вместе «расшифровать» их смысл (особенно заметна прочная связь декора с древними мотивами в каргопольской глиняной игрушке).

Перед выполнением практического задания пятиклассники внимательно рассматривают знаки орнамента, осваивают принцип их построения (учебник, с. 74), обращают

внимание на то, как они строят расписной узор на поверхности игрушки, который гармонично дополняет сплошную окраску отдельных её частей, как органично взаимосвязаны форма и декор.

Учащиеся выполняют роспись на белой, предварительно загрунтованной водоэмульсионной краской поверхности. Работу ведут по принципу «от общего к частному», распределяя вначале цветовые пятна, а затем переходя к детализации. Украшая свою игрушку декоративными элементами, учащиеся должны стремиться следовать традициям конкретного промысла.

По окончании работы можно устроить праздничный *вернисаж* и здесь же провести *обсуждение работ*. Важно, чтобы подростки видели результаты труда своих товарищей и могли оценить то, в какой мере каждый смог приблизиться к народной традиции, сохранив при этом свою индивидуальность.

В качестве домашнего задания детям предлагается посмотреть образцы традиционных промыслов (Гжель, Городец, Хохлома и др.), найти в книгах, журналах, в Интернете познавательный материал об истории их возникновения и современном развитии. Этот материал может быть использован на последующих уроках.

Уроки: «Искусство Гжели»

«Городецкая роспись»

«Хохлома»

«Жостово. Роспись по металлу»

Данным темам посвящено несколько уроков, подготовку к которым следует начать в конце I четверти, чтобы дать возможность учащимся, включённым в *поисковые группы*, подготовиться к текущим и заключительному урокам — найти необходимый зрительный, художественно-познавательный материал, подлинные изделия традиционных народных художественных промыслов.

На уроках необходимо создать *атмосферу праздника*. Произведения Гжели, Городца, Хохломы, Жостова, принесённые детьми, красиво расставьте в классе, создайте мажорный эмоциональный фон.

Рассказ учащихся о том или ином промысле нужно сопровождать показом слайдов, по-режиссёрски умело сочетая изображения произведений народных мастеров, отдельных фрагментов росписи с образами природы.

Так, например, соотнесение гжельской росписи с изображением весеннего цветения на фоне синего неба, пронзитель-

но-синих теней на снежном покрове земли, голубовато-синих изломов льда с белизной отсветов на нём или с завораживающей красотой белых силуэтов птиц в синеве небес (А. А. Рылов. В голубом просторе) вызывает эмоциональный отклик в душе ребёнка, помогает острее увидеть особую элегантно-изысканную красоту сочетания синего и белого, которую открыл человек в природе и передал своим творениям.

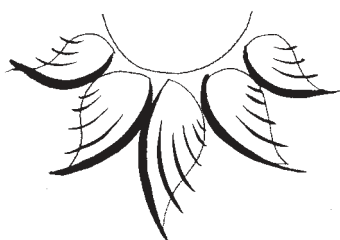
По аналогии подбираются слайды, созвучные хохломской росписи, с лирическими образами золотой осени, огненными закатами, полыхающими, как огонь, рябиновыми гроздьями; городецкой, жостовской росписи, с ликующим многоцветьем разноотравья, разнообразными формами цветов.

В процессе восприятия произведений народных художественных промыслов использование музыкальных произведений помогает услышать «голос» Гжели, Хохломы. «Голос» Гжели может звучать спокойно, благородно, неторопливо, задумчиво (А. П. Бородин. Квартет № 2); музыка Хохломы — зажигательно-огненная, динамичная, как бы рассыпается звуками-искорками (народная музыка в инструментальном изложении), так и просится слиться с горящей, как Жар-птица, росписью.

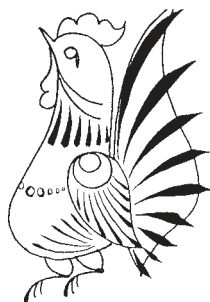
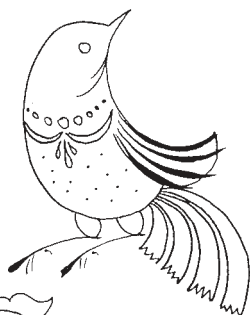
При восприятии **гжельской керамики** учитель обращает внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы гжельской кистевой росписи: лёгкий круговой мазок с растяжением, дающий пятно с игрой тональных переходов от тёмного к светлому, от плотного к прозрачному, тонкая решительная округлая, волнистая или спиралевидная линия, подчёркивающая форму изображения, сеточка, точки, использование контрастов.

В начале практической работы учитель демонстрирует основные приёмы росписи, набирая гуашь только раз и только на одну сторону кисти («мазок с тенями»), прописывая ею весь цветок. В результате этого в изображении цветов, листьев появляется живая игра тонов.

Вначале учащиеся выполняют кратковременные упражнения на освоение гжельского кистевого мазка, а затем продумывают и выполняют композицию росписи на вырезанных из белой бумаги посудных формах (покрывают синей краской отдельные детали сосуда: носик, горловину, ручки и т. д.; наводят бордюры и выполняют основную роспись на белом теле сосуда).

Элементы городецкой росписи:
листья (варианты изображения)

Элементы городецкой
росписи: птицы
(варианты изображения)

На следующем уроке происходит знакомство с искусством **городецкой росписи**.

Обобщая представления о своеобразии городецкого промысла, учащиеся с помощью учителя в процессе беседы делают выводы о яркой праздничности росписи, насыщенной богатством красок русского лета; её пышной декоративности; наиболее распространённых мотивах (городецкие цветы — розы, купавки с симметричными листьями; конь, птица); характерной для росписи цветовой гамме; графически-живописных приёмах письма; взаимосвязи конструктивного,

изобразительного и декоративного элементов в изделиях городецких мастеров; тесной связи росписи с традициями прошлого и с современной жизнью народа.

Полученные представления реализуются в практической работе, связанной с созданием эскиза одного из предметов быта и его украшением по мотивам городецкой росписи.

Учащиеся намечают форму предмета на листе бумаги, тонированном под цвет дерева, и продумывают композицию росписи, вначале легко отметив линией, а затем нанося основные локальные цветовые пятна в форме кругов-цветов, птиц (тулово чёрное, хвост, напоминающий по форме лист, например, синего цвета).

Сделав подмалёвок, т. е. составив композицию из круглых пятен локального цвета, учащиеся дополняют их симметричными изображениями листьев и постепенно усложняют форму цветов (при выполнении росписи используется таблица на с. 84 учебника). Завершается работа белой и тёмной «оживкой» в виде дуг, лепестков, штрихов, точек.

В рабочей тетради также предлагается задание, посвящённое городецкой росписи (с. 15).

На уроке, посвящённом искусству «пламенной и золотой» **Хохломы**, учащиеся знакомятся с разнообразием растительного орнамента, связывая его (как, впрочем, и растительные мотивы Гжели, Городца, Жостова и т. д.) с образом плодородной земли.

В этой связи следует напомнить учащимся о древних символах плодородия в виде ромбов, квадратов в орнаментах народной вышивки, а затем продемонстрировать эти символы в хохломской росписи — дно чаши украшает узор «пряник» в виде квадрата с травным мотивом по углам. Это позволит усилить мысль о сохранении крестьянских традиций в творчестве современных народных мастеров, о связи времён в народном искусстве.

Попутно происходит знакомство учащихся с главным мотивом хохломской росписи — травкой, основу которой составляет волнистый, изогнутый стебель — криуль, от которого в стороны отходят завитки, осочки, капельки, травинки. Волнистую линию с травными листочками дополняют изображения цветов и «ягодок», сделанные тычком (палочкой с ватой на конце). Учащиеся знакомят с образами хохломских птиц, обращая внимание на их травное узорочье — и хвост, и тулово птиц из «тех же травинок состроены».

Задача учителя — помочь учащимся за внешней формой, связанной с реальным прообразом, увидеть внутреннюю

образную форму как выражение некоего содержания, художественной идеи.

Живые поэтические ассоциации становятся ключом для понимания учащимися содержания образа. Образ петуха в народных представлениях связывался с огнём, поэтому мастер хохломской росписи не случайно нашёл адекватное данному содержанию образное решение, выйдя на образ крыла-огня.

Хорошо подобранный изобразительный ряд, включающий не только изображение предмета, отдельные фрагменты его росписи, но и детали природы, подлинные изделия данного промысла, дидактические таблицы с элементами хохломского травного орнамента с примерами последовательности его выполнения обеспечивают целенаправленное решение учебно-творческих задач.

Показ приёмов выполнения хохломского *травного орнамента* может сопровождаться мудрыми высказываниями одного из старейших мастеров промысла — С. Веселова, в которых в живой, образной форме раскрываются самые основные моменты творческого процесса, а для учащихся они становятся руководством к действию (приведены выше).

В самом начале пятиклассники выполняют мини-упражнения на освоение элементов травного узора, а затем приступают к выполнению основного задания — придумывают интересную форму на протонированном жёлто-охристом листе бумаги и выполняют на ней роспись в живой импровизационной манере.

Последовательность росписи такая: наводка стебля плавной тонкой чёрной линией, ритмическое расположение по обе стороны ягодок или цветов, привязка к стеблю кудреватой травки (чёрный цвет или зелёный), которая приближается, но не пересекается с ним.

Практическую работу можно выполнить на бумажных заготовках-развёртках, которые потом можно превратить в объёмные формы «барышень», птиц (стоит только добавить к конической форме, сделанной на основе развёртки, декоративно решённую верхнюю часть фигуры человека или голову птицы с хохломом).

Пятиклассникам предлагается также задание, которое они должны выполнить в *рабочей тетради* (с. 14), — украсить блюдо изображением хохломской птицы и травным орнаментом. Задание можно выполнить дома.

Урок, посвящённый искусству **жостовского художественного промысла**, можно начать с кратких выступле-

ний-рассказов учащихся, которые учитель дополняет информацией об истории развития промысла.

В ходе беседы внимание акцентируется на разнообразии форм и размеров подносов (прямоугольные, овальные, круглые, фигурные; большие и совсем маленькие); на единстве формы и композиции цветочной росписи (букет, венок, ветка с угла, гирлянда); на цветовой гармонии фона (чёрный, кремовый, зелёный, синий, красный, золотой) и изображения; на свободной живописно-импровизационной манере письма и на особой красоте жостовских цветов, создающих ощущение живой природной формы и одновременно декоративно-обобщённой, условной.

Знакомство учащихся с приёмами жостовского письма идёт на основе традиции, предусматривающей выполнение росписи в две стадии.

Первая стадия — замалёвок (мастер широкой кистью разбелёнными красками намечает пятна цветов и листьев в композиции букета, следя за красотой и выразительностью их силуэта, за ритмическим расположением цветочных пятен). *Вторая стадия* — выправка — состоит из нескольких следующих один за другим приёмов, которые «вяжут» жостовский букет: тенёжка (подчёркивание в форме цветка тёмных мест), прокладка (выявление объёма цветочных форм плотными мазками), бликовка (наложение самых светлых пятен-бликов на освещённую часть цветов и листьев), чертёжка (очерчивание тонкими линиями лепестков, листьев, прожилок), привязка (заполнение просветов между формами изящной травкой).

На занятии по данной теме можно лишь приблизить школьников к освоению особенностей жостовского письма, ведя их по пути, которым идёт мастер, работающий в традиции. Тем не менее учащиеся выполняют практическую работу.

Украсить полностью формы подносов, вырезанных из больших листов бумаги или картона (их заранее необходимо протонировать чёрной или какой-либо другой краской), помогает методический ход, когда каждый ученик выполняет только фрагмент росписи. Затем эти фрагменты собираются в общую композицию — роспись подноса.

Педагоги нередко предлагают учащимся выполнить работу по мотивам жостовской росписи сразу на чёрном фоне. Выполненная таким образом композиция, как правило, смотрится декоративно-плоскостно, в изображаемых цветах теряется ощущение живописности, объёмности, светоносности.

Учащиеся могут выполнить фрагмент росписи: два-три крупных цветка, дополненных листьями и мелкими формами цветов, на белой бумаге. Декоративная «живопись» по белому фону, выполненная в свободной манере, даёт возможность сохранить свежесть, чистоту, светоносность цвета, тонкие цветовые нюансировки.

Выполнив первые четыре приёма — замалёвку, тенёжку, прокладку и бликовку, учащиеся приступают к работе над фоном, одновременно корректируя с его помощью форму цветов, пластически изменяя её округлыми движениями кисти.

Далее следует чертёжка, которую выполняют светлой краской, создавая эффект рефлекса, и привязка внутри фрагмента росписи.

Завершив работу, пятиклассники вырезают свои фрагменты, сохраняя минимум фона вокруг цветов, и размещают их на чёрном или цветном поле больших бумажных подносов, выстраивая из них цветочную композицию.

Завершающий этап работы состоит в том, чтобы ещё раз, используя приём привязки, собрать не связанные между собой фрагменты в целостную композицию, заполняя пустоты изображениями травки, а также ягодок, мелких цветов, нанесённых с помощью тычка.

Несложный орнамент по краю подноса — так называемая уборка — выполняется одним из учеников в процессе всей практической работы.

За один урок учащиеся могут сделать два больших подноса, которые можно использовать для украшения школьных интерьеров.

Урок завершается обсуждением индивидуально-коллективных работ. Выявляются наиболее интересные живописно-декоративные решения фрагментов росписи.

Урок: «Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (обобщение темы)

Этот урок должен обобщать представления, полученные учащимися не только во II четверти, но и в процессе всего знакомства с народным искусством.

На заключительном, обобщающем уроке могут быть представлены детские работы, выполненные в I и II четвертях, как бы демонстрирующие основную идею — связь времён в народном искусстве. Имеет смысл расположить детские работы таким образом, чтобы они были наглядным подтверждением единства художественных принципов крестьянского искусства и народных художественных промыслов. Например,

рядом с работами, выполненными по мотивам крестьянской вышивки с изображением птицы-павы, располагаются образы птиц, созданные по мотивам хохломской и городецкой росписи, и т. п.

Главная **задача урока** — выяснить, что запомнилось школьникам, что было им особенно интересно, осознали ли они общие, связующие начала в крестьянском искусстве и народных художественных промыслах, что нового узнали они в процессе поисковой деятельности.

Урок может строиться по-разному: как беседа, сопровождающаяся занимательными играми, викторинами, заданиями-угадайками, разгадыванием кроссворда; как выступление *поисковых групп* с подготовленными сообщениями об одном из народных художественных промыслов (который не рассматривался на уроках этой четверти).

Занимательной формой на этом уроке может стать *конкурс экспертов*.

Учащиеся, объединённые в группы, должны суметь разложить представленный им зрительный материал (открытки, репродукции произведений русского народного искусства и искусства других национальностей, с которыми они не встречались на уроках) по промыслам, что потребует от них определённых навыков дифференцирования материала по стилевым и национальным признакам, интуиции.

На заключительном уроке можно предложить ребятам попытаться найти образ-символ для эмблемы народного искусства. Для этого необходимо создать атмосферу поиска, живого диалога. В свободном обсуждении, в котором учащиеся дают оценку предлагаемым символическим образам, можно исподволь попытаться вывести их на универсальную модель древа жизни. Здесь должна быть тонко продумана система наводящих вопросов, чтобы у пятиклассников сложилось ощущение, что они сами пришли к этому открытию.

Следует предложить ребятам рассмотреть *образ древа* (корни, ствол, крона) не только с точки зрения модели мироустройства, но и с точки зрения соотнесённости с народным искусством, т. е., уйдя от конкретики образа, попытаться выйти на уровень философского его осмысления.

В поиске оснований учащиеся с помощью учителя приходят к выводам: *корни*, уходящие в глубь земли и питающие древо её соками, олицетворяют связь с прошлым, с глубокой древностью, с традициями, дающими дальнейшее развитие, полноценную жизнь древа народного искусства; *ствол* — стержневая основа, связывающая прошлое, настоящее и

будущее, кровеносная система, питающая крону дерева, обеспечивающая его произрастание; *крона* символизирует связь настоящего и будущего, простирается в бесконечность пространства неба, пребывает всякий раз в обновлённом облике.

В целом образ дерева — символ живого развивающегося и постоянно обновляющегося народного искусства, сохраняющего связи с природой, землёй, хранящего верность глубоким традициям.

Финальной частью заключительного занятия может стать демонстрация плаката с изображением декоративно-обобщённого дерева с развесистой кроной и как бы опрокинутыми вниз ветвями-корнями. Учащиеся прикрепляют к кроне дерева-символа открытки и репродукции произведений крестьянского народного искусства и художественных промыслов, выражая основную идею связи времён в народном искусстве.

III четверть. ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ

Темы уроков

«Зачем людям украшения»

«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества»

«Одежда говорит о человеке»

«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы»

«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» (обобщение темы)

Обучение в III четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает содержание данной четверти.

Личностные результаты:

- воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации;
- формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени;
- формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и практическую художественно-творческую деятельность;
- формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки детского творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля.

Метапредметные результаты:

- умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического профессионального

декоративно-прикладного искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения людей; проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики; интегрировать полученные знания и представления в смежных предметных областях (история, география);

- приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и проведение выставок творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для современного человека?» и т. д.);

- умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе (выполнение коллективной работы «Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся.

Предметные результаты:

- осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека и общества, его социальных функций;

- расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, культурного кругозора;

- умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй костюма

как социального знака с положением его хозяина (владельца) в обществе, понимать символический характер языка герба как отличительного знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики;

- умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим и социальным признакам;

- приобретение опыта работы над совместным творческим проектом (создание декоративно-живописной композиции «Бал во дворце»); умение осознанно применять выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в коллективной работе;

- приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по изучению темы данного раздела.

Вводя учащихся на уроках этой четверти в область классического профессионального декоративно-прикладного искусства разных времён и народов, следует акцентировать внимание на *социальной функции этого искусства*, обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности.

Одновременно с этим затрагивается ещё один важный аспект — взаимосвязь мировоззрения людей конкретной эпохи и образного строя произведений декоративно-прикладного искусства.

Художественный образ предмета должен восприниматься в соотнесённости с мировосприятием людей, обществом, определяющими идеями того или иного времени. Это даёт возможность увидеть, как идеи воплощаются в материальной ткани вещи-образа, в её декоративных элементах.

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, скульптуры, произведений живописи, а также музыкального и литературного материала учитель может, знакомя учащихся с образцами классического декоративно-прикладного искусства, создать ощущение эпохи, её обобщённо-чувственный образ. Это поможет острее увидеть в произведениях разных видов искусства проявление общих стилевых признаков, осознать стилевое единство предметов декоративного искусства в рамках конкретной эпохи.

При подготовке к урокам предлагаем учителям использовать следующий **литературный материал**, который поможет раскрыть содержание, проблематику четверти, в частности социальную функцию *декоративно-прикладного искусства*, т. е. смысл его существования в обществе с древности до наших дней.

При изучении темы «Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» можно использовать следующие фрагменты из книги Т. М. Разиной «О профессионализме народного искусства» (М., 1985. — С. 12–17), способствующие формированию у учащихся представлений о высоком художественном уровне древнеегипетского декоративного искусства:

«Как известно, древнеегипетское искусство отличалось многообразием применяемых материалов и высоким исполнительским мастерством, которое было способно выражать значительные идеи, не нарушая практической целесообразности предметов... К началу III тысячелетия до н. э., к эпохе первых династий, художественные ремёсла обработки камня, дерева, кожи, металлов, слоновой кости, гончарное и ювелирное дело были высоко развиты.

...Необходимость сопровождать умершего всем, с чем он был связан в жизни, и изображениями его самого породила целую „индустрию“ производства всевозможной скульптуры из металла, камня, глины, кости, дерева, так же как и миниатюрной утвари, посуды, орудий труда такого специального назначения.

...Пожалуй, не было в древнем мире другой цивилизации, декоративное искусство которой, вместе с архитектурой и монументальным искусством, так щедро было бы пронизано сюжетным изображением, рассказом и мифом, воплощёнными в пластически развитой, чувственной форме.

Сохранилось немало экземпляров стульев, кресел, носилок, лож, выполненных из благородных пород дерева и украшенных скульптурной резьбой, позолотой или другими материалами. Предельная конструктивная ясность, стройная лёгкость высоких ножек, тонкость скрепляющих деталей, согласованность формы ложа и стула с телом человека, предвосхитившая результаты деятельности современного дизайнера, определяют общий характер мебели. И маленький детский стульчик, и нарядный трон отмечены единством стиля, единством понимания целесообразности формы. Каждый предмет персонален, он выполнен руками мастера-художника.

Нашего современника поражает уровень и художественное совершенство всего, что представляет материальную культуру той древней цивилизации, и особенно изысканная рафинированность произведений декоративного искусства эпохи Нового царства.

„Золотой трон“ Тутанхамона, сделанный в середине XIV века до н. э., и сегодня покоряет нас гармонией, тонкостью вкуса его создателя.

Поражает естественная ограниченность, с которой торжественная праздничность предмета соединилась с его камерностью, изящной лёгкостью. Строгий геометризм общей формы трона, представляющего собой небольшое кресло с невысокой квадратной спинкой, плоскими закруглёнными подлокотниками и тонкими прямыми ножками, определяет несложную систему конструкции предмета. Это кресло-трон с пружинящим, плетённым из кожи сиденьем и мягкой спинкой. При этом конструктивно-утилитарная часть предмета не только служит практическому использованию его, но и является основой для главного украшения — сюжетной композиции, заполняющей спинку трона. Она решена как небольшая сценическая площадка. Передние консоли и уходящая мягким полукругом плоскость спинки создают неглубокое пространство, где развёртывается действие, изображение которого пронизано лёгким трепетным ритмом. Здесь в профиль изображён фараон, сидящий на кресле-троне, и его супруга, которая стоит рядом и, слегка наклонившись, дотрагивается рукой до его плеча. Этот жест, как и вся сцена, часто повторяется в искусстве Египта. Обаяние древнего шедевра заключается в том, что вся красота форм, прихотливость силуэтов, изящество и миниатюрность разработки деталей и, главное, выражение взаимной нежности изображённой царственной четы — всё это полно внутренней содержательности, имеющей почти психологическое наполнение и жизненную достоверность. Это качество присуще многим произведениям древнеегипетских художников-скульпторов. Но здесь мы имеем дело с особой техникой — рельефным тиснением по коже и её раскраской, техникой декоративного искусства. И анализируя общую композицию вещи, её цветовой строй, понимаешь, что это прежде всего декоративное искусство, с его цельностью формы, орнаментальностью цвета, узором, радующим глаз. Это золотой трон в буквальном смысле. Он обит пластинками золота, лёгкая чеканка которых имеет изобразительные мотивы (головы львов у основания подлокотников, их лапы внизу ножек кресла). Но они неяркие, условно-обобщённые по трактовке. Мягкое мерцание золота конструктивных частей трона — нейтральный фон для подачи главного — сюжетной композиции. Здесь также господствует золото — единая среда, в которой как ещё большая драгоценность возникает сине-лазурный цвет деталей изображённой сцены: париков, мебели, мелкой россыпи орнаментального обрамления. Синий сопровождается пурпурно-коричневым цветом тела фараона и его супруги. Он держит цветовую

композицию и, находясь в центре, определяет её основную ритмику. Лёгкость светлых тканей одежды смягчает гамму и прекрасно дополняет золото.

Чудом высокого мастерства художника декоративного искусства можно назвать это произведение».

При подготовке к урокам по теме «Одежда говорит о человеке» целесообразно воспользоваться книгой Н. М. Тарабукина «Очерки по истории костюма» (М., 1994. — С. 8—10, 80—81), способствующей формированию у учащихся представлений об одежде и костюме, разности этих понятий, об образно-смысловой значимости костюма, особенности его форм. Приводим фрагменты, связанные с содержанием уроков.

«Между тем „костюм“, с одной стороны, и „одежда“ — с другой, довольно выразительно оттеняют две стороны одной и той же проблемы. Мы воспользуемся этими двумя терминами для придания нашему общему понятию... двустороннего значения, отражающего двойственность функций, присущих платью.

В одном случае платье выполняет утилитарное значение, отчётливо выраженное в русском слове „одежда“, означающем облекание, скрывание, изоляцию тела от окружающей внешней среды. В другом случае платье обозначает бытовую традицию, которой следует общество или его отдельные слои (группы, классы), традицию, представляющую собой совокупность общепризнанных привычек, обратившихся в обычай, охраняемый нормами неписаного закона и выражаемый итальянским словом *costume*.

Итак, если термином „одежда“ мы будем обозначать некую материальную функцию платья, имеющую утилитарный смысл, то термином „костюм“ мы будем именовать функцию стилистического порядка, выражаемую в образной стороне туалета. И уже одна эта, самая общая, дифференциация понятия указывает на двойственный смысл, свойственный нашему предмету, в коем отражаются две его социальные стороны: одна — чисто практическая, другая — смысловая. В одном случае платье-одежда прикрывает тело, в другом случае платье-костюм выделяет отдельного человека из массы и внешне дифференцирует общественные слои, являясь наглядной формой, отражающей классовое или профессиональное расслоение общества.

...Выделенные нами две стороны одного и того же понятия взаимообусловлены, сопряжены, существуют неразрывно и если обозначаются нами в отдельности, то только... как две стороны одного и того же предмета... Мы будем называть всё то, что относится к художественно-образной части нашей проблемы, словом „костюм“.

...Каждая эпоха, а в пределах её классы, сословия, профессии порождают те или иные формы одежды-костюма, которые и выполняют практическое назначение, и обладают образно-смысловым содержанием. Платье принадлежит одновременно и к вещам техническим, и к произведениям искусства.

...Одежде и костюму соответствуют две стороны в понятии архитектуры. Всякое строение может быть рассмотрено как утилитарно-конструктивное и художественно-стилистическое явление. Как в архитектуре могут быть практические сооружения, в которых техническая сторона заслоняет художественную, так и в проблеме платья то, что мы называем одеждой, может преобладать над тем, что мы понимаем под костюмом в узком смысле слова. Одежда — это то же, что техническая сторона в архитектуре; костюм — это архитектура, понятая как произведение искусства. Одежда как техническая концепция лишена образа. Она — безобразна, костюм — образен.

...В одежду мы входим как в архитектурное сооружение, одеждой мы „облекаемся“, в одежду мы „одеваемся“, она ограничивает пространство нашего тела, она оформляет наше тело, служа ему футляром. Одежду мы ощущаем извне и изнутри одновременно. Одежда обладает внутренней конструкцией и внешней декорировкой. Словом, костюм — это архитектура... (в своём роде).

...Во всех исторических формах одежды можно усмотреть те же стилистические тенденции, что и в одновременных им архитектурных формах... Плотное облегающее фигуру трико, узкая, с острым носком обувь, заостряющаяся вверх шапочка готического костюма выражают ту же идею, что и архитектура нервюр, контрфорсов, стрельчатых сводов... В волнах накрахмаленных брыз, пышных буфах, чудовищных фижмах запечатлена та же стилистическая идея, которую мы извлекаем из барочных сооружений, созерцая разорванные фронтоны, сложные завитки волют... ритм прихотливо чередующихся парных колонн. Архитектонико-стилистический образ костюма может, как и в зодчестве, выражать готическую, ренессансную, барочную, ампирную идею.

Как архитектура, одежда подчас обладает грандиозными размерами... Испанские фижмы времён Филиппа IV и французские кринолины эпохи Людовика XIV — это целые феодальные, барочного стиля «башни», орнаментированные с расточительным богатством и роскошью. Ежедневный туалет королевы или придворной дамы занимал не один час времени и представлял собою церемониал, который из всех искусств может быть сравнён только с зодчеством. На одной английской гравюре Гримма (XVIII в.) представлен парикмахер, взобравшийся на лестницу, чтобы довершить

работу над дамской причёской, сделанной в виде башни. Лестница этого парикмахера, вооружившегося щипцами и шпильками, служит для него тем же, чем „леса“ для каменщиков, возводящих архитектурную постройку».

«...Костюм барокко надындивидуален. Не он „пригоняется“ к фигуре, а он подчиняет себе внешность человека. Его „абстрактные“ по существу формы являются выражением „репрезентативной“ красоты, понятой как „большой стиль“, как парадность, праздничность, величественность. Под фижмами, напоминающими архитектурное сооружение, разве можно, хотя бы в общем абрисе, представить человеческую фигуру?.. Античный хитон представлял человека таким, каким он был в своём естественном состоянии. Все формы человеческой фигуры подчёркивались ритмом складок. Барочный костюм, поглощая человека, преподносит нам его таким, каким он должен быть по воззрениям привилегированного класса. Барочный костюм призван украсить человека, возвысить его в глазах общества, „подать“ его словно на пьедестале, идеализировать его. В этой „репрезентативности“ — сущность барочного костюма, как и барочного портрета. До XVII века искусство не знало подобной репрезентативности. XVII век создал и репрезентативную архитектуру, приподнятую на постамент, окружённую регулярным парком, который устанавливает необходимую „дистанцию“ между дворцом и всем остальным миром.

...Барочный костюм был архитектоничен по своей структуре. Ни в одном из других покровов платья не употреблялись в такой мере каркасы, как именно в одежде барокко. Грандиозные колоколообразные фижмы, вздутые, как паруса, панье, вспененные буфы, ошетилившиеся брыжи требовали проволочного каркаса, чтобы держаться на нём, топорщиться, раздуваться. Если бы этот внутренний скелет из обручей под юбкой, пластинок из китового уса и других приспособлений устранить, платье повисло бы словно лоскутья.

Но при наличии архитектонической структуры барочного костюма, который не метафорически, а в самом деле представлял собою нечто близкое архитектурной постройке, его внешний эффект был чисто живописного порядка. Фижмы, буфы, топорщащиеся широкие штаны, обильно орнаментированные камзолы, брыжи и несколько десятков бантов, которыми покрывался костюм от головы до туфель, придавали мужской и женской одежде живописно-декоративный, бутафорский, театральный вид... Парик довершает искусственность и бутафорность барочного костюма. Он подменяет естественные волосы фальшивыми. Он увенчивает фигуру словно куполом, который и в архитектуре барокко является завершающей формой постройки».

Урок: «Зачем людям украшения»

Первый урок, посвящённый введению в проблематику четверти, должен в живой, увлекательной наглядной форме дать общие представления о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества.

Беседу можно начать с конкретного примера декоративно-живописного убранства тела, например у африканских племён или других народностей, являющегося как бы предшественником костюма.

Важно донести до сознания пятиклассников мысль о том, что первые знаки на теле человека были результатом расслоения внутри первобытного общества: выделился предводитель, или вождь, старейшины, разделились общественные функции мужчин (воин, охотник) и женщин (продолжательница рода, хранительница очага), и эти социальные процессы породили необходимость знаков, отличий в виде раскраски тела, татуировок, ожерелий, набедренных повязок, головных уборов в виде перьев и т. п.

В ходе беседы, сопровождающейся зрительным материалом, учащиеся с помощью учителя делают выводы, что суть декора не в украшателстве как таковом тела, платья, предметов, а в *определении роли хозяина этих украшений*. Формы украшений, их количество и качество целиком зависят от общественного положения их носителя.

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закреплённую в форме знаков-отличий, имеющих общественно-символическое значение (одежда рядового в различных родах войск, генерала, священнослужителя, спортсмена, невесты и т. п.).

Уроки: «Роль декоративного искусства в жизни древнего общества»

Два урока проводятся на материале декоративно-прикладного искусства Древнего Египта.

На уроках учащиеся знакомятся с костюмом древних египтян (фараона, знатных людей, жреца, чиновника и т. п.) с точки зрения его социальной окрашенности, с разнообразием предметов декоративного искусства, в образном строе которых находят своё отражение сложная система представлений древних египтян о мире (учебник, с. 108—117).

Учащимся предлагается мысленно перенестись в глубь веков, в древнюю страну — оазис самобытной культуры древней цивилизации.

С помощью зрительного материала (пирамиды-гробницы фараонов, каменные колоссы-сфинксы, величественные рельефы, статуи с изображением фараона и т. п.) учитель стремится создать ощущение эпохи, воскресить в памяти учащихся знакомые им образы, с которыми они встречались на уроках истории.

В процессе знакомства с произведениями декоративно-прикладного искусства внимание учащихся обращается на знаки царственного величия в costume фараона, являющегося сыном бога, его наместником на земле, на особые знаки отличия в платье царицы, жреца, чиновника; на разнообразие предметных форм, их утончённое изящество и ярко выраженную орнаментальность сложного декора с загадочными элементами, на благозвучие цветов, передающее ощущение знойного солнца, на тончайшую, филигранную технику исполнения, свидетельствующую о высоком профессионализме мастеров Древнего Египта.

В ходе беседы учитель напоминает учащимся о религиозных воззрениях древних египтян, о распространённом «культе мёртвых» (вере в загробную жизнь), породившем щедрое разнообразие предметов декоративного искусства, а также о созданной ими реальной модели земного и потустороннего бытия в условиях природного ландшафта (египтяне селились на восточном берегу Нила, где восходит солнце, а на западном возводили пирамиды, гробницы), акцентирует внимание на идее вечности, которой было пронизано всё искусство Древнего Египта.

Нужно обратить внимание на изобразительные элементы декора — **знаки-обереги, знаки-символы** богов и царей, выстроенные в загадочные узоры-тексты. Это изображения *лотоса*, с которым связывались представления египтян о плодородии, потомстве, красоте, бессмертии, воскресении и вечной жизни; *жука-скарабея* — символа воскресения; священной огнедышащей *кобры-защитницы*, считавшейся

Головные уборы древнеегипетских цариц

хранительницей царей и богов; *глаза-уаджет*, символизирующего воскресение после смерти, *ладьи вечности*, связанной с представлением египтян о дневном и ночном плавании солнца-Ра по небесному и подземному миру (ребятам следует в связи с этим напомнить о дневном и ночном, подземном, солнце в декоре предметов русского бытового крестьянского искусства, т. е. о единых началах в мировоззрении разных народов).

Разнообразный наглядный материал, представленный в учебнике, а также предложенный учителем, даёт учащимся возможность свободно выбирать характер творческого задания.

На первом уроке одна часть учащихся выполняет эскизы на темы: «Алебастровая ваза», «Ювелирные украшения», «Маска фараона», продумывая форму предмета и орнаментальный рисунок на его поверхности с включением древнеегипетской символики, на которую следует ещё раз обратить внимание (см. учебник, с. 116).

Рисунок декора выполняется обобщённо, без детальной проработки. Учащиеся могут по-разному ритмически выстраивать знаки-символы в орнаментальные композиции.

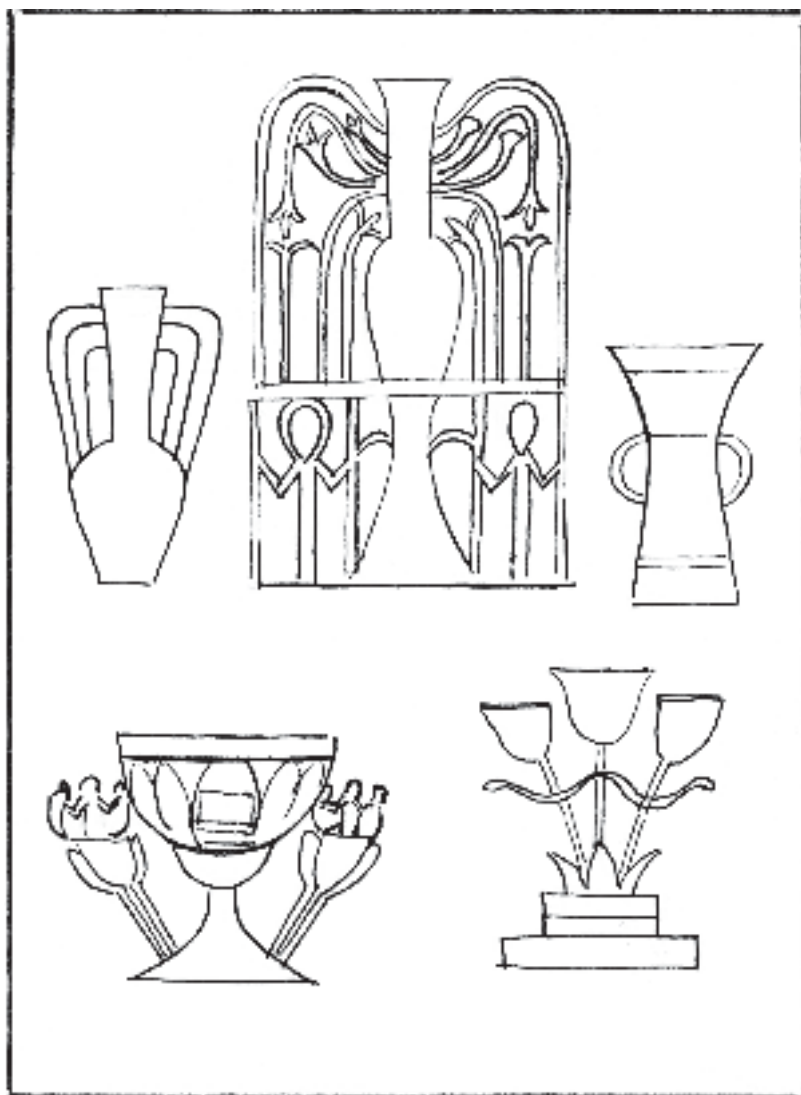
Другая группа учащихся может приступить к выполнению задания в материале, используя, например, фольгу: на пластину с фольгой наносится рисунок-узор с изобразительными знаками-символами и выдавливается, например, шариковой ручкой.

На втором уроке по данной теме пятиклассники завершают работу по мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. Одна из важных задач, решаемых на этом уроке, — поиск колористического решения в декоративной работе.

Говоря о **цвете**, следует затронуть вопрос, касающийся его символики: *золотисто-жёлтый цвет* связан с солнцем; *белый* — с луной; *зелёный* — с воскресением природы, её плодородием, *синий* — с водой и небом.

Решая колористические задачи на данном уроке, учащиеся стремятся передать характерную для декоративно-прикладного искусства Древнего Египта золотисто-коричневую гамму цветов, обусловленную цветом натуральных камней и дополненную сочетанием синего, зелёного и приглушённого красно-коричневого.

Работа ведётся по принципу «от общего — к частному», от больших цветовых пятен-раскладок — к более тщательной проработке деталей с сохранением колористической целостности декоративного образа.

**Варианты древнеегипетских форм ваз
с традиционными символами**

Расставаясь с учащимися, учитель предлагает найти и принести в класс иллюстрации к сказкам братьев Гримм, Андерсена, Перро, графические и живописные изображения человека в костюмах разных времён и подумать, кому эти костюмы могут принадлежать.

Уроки: «Одежда говорит о человеке»

Смысл существования декоративно-прикладного искусства в обществе раскрывается на нескольких уроках.

В IV классе, знакомясь с образом художественной культуры Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья, учащиеся рассматривали костюм с точки зрения его образного единства с архитектурой (см. учебник для IV класса).

В V классе основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма, и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определённой эпохе.

Рассматривая разнообразный зрительный материал в ходе беседы, учащиеся должны осознать, что форма, декор, цвет, материал в костюме людей разных сословий, профессий выступают своеобразными *социальными признаками*, по которым можно определить место человека в иерархической структуре общества, роль, которую он играет, конкретное занятие.

В самом начале урока учащихся можно включить в увлекательную игру «О чём может рассказать костюм», которая поможет им сориентироваться в многообразии форм костюмов, в принадлежности их тому или иному хозяину — путём сопоставления костюмов и выявления их социальных признаков.

Так, учащиеся, сравнивая между собой народный костюм и костюм знатных господ, должны уметь выявлять принципиальное различие между ними. Народный костюм носит рабочий характер, более естествен по форме; костюм привилегированных классов подчёркнуто декоративен, более сложен: подчас несколько утрированы формы и конструкция костюма, он имеет большие объёмы, богатую отделку и сложность фактуры, обилие декоративных деталей, разных украшений. Об этом рассказывают сами учащиеся.

Рассматривая костюмы эпохи Средневековья, их внешний вид, характер деталей, учащиеся, опираясь на полученные в IV классе представления и интуицию, стараются определить, кто их владельцы: король, рыцарь, знатная женщина, простолодин, священник, учёный, шут-потешник и т. д. (рабочая тетрадь, с. 22).

При отборе информации для уроков по данной теме педагогу следует учитывать имеющийся у него в наличии зрительный материал, исходя из которого он выстраивает

Женские головные уборы Западной Европы: эпоха позднего Средневековья (1 — рогатый чепец в виде «двойной сахарной головы»; 2 — высокий, конусообразный головной убор «эннен»); эпоха барокко (3)

Варианты женской и мужской одежды в Западной Европе XVII в.

свою последовательность знакомства с социальной функцией костюма, даже несколько изменяя последовательность, предложенную в учебнике. Так, педагог при наличии яркого изобразительного материала может раскрыть социально-символическую роль костюма на примере Средних веков (именно в эту эпоху особенно ярко проявлялись в костюме классовые различия; существовали законы об одежде, так называемые «уставы о платье», предписывавшие строгую регламентацию длины платьев, рукавов, шлейфов, обуви, высоты головных уборов в зависимости от положения женщины или мужчины в обществе). В ходе беседы учащиеся узнают о том, что длинные одежды, не считая королевских, были официальным костюмом духовенства, учёных, медиков, судей; что не только форма, декор, материал, но и цвет играл в костюме этого времени важную роль — одежда высшей знати в сравнении с одеждой простого люда была преимущественно ярких цветов: синего, зелёного, пурпурного, фиолетового, строилась на их сочетании. Форма, декор, цвет, материал костюма, подчёркивая место человека в обществе, становились **знаками отношений** между людьми.

Социально-знаковая роль костюма может быть раскрыта на примере знакомства с завершающим этапом развития эпохи барокко, получившим название «стиль рококо» (что в переводе с французского означает «украшение в форме раковины»).

В процессе знакомства с костюмом (XVII—XVIII вв.) желательнее создать ситуацию «присутствия», привлекая в союзники музыку и драматургически выстраивая зрительный материал, способствующий эмоциональному погружению учащихся в рассматриваемую тему.

Проиллюстрируем это на конкретном примере. Показ слайдов с изображением паркового ансамбля, внешнего облика дворца сопровождается мягким, приглушённым звучанием менуэта (Ф. Шуберт, Л. Беккерини), создающим впечатление, что музыка доносится откуда-то из глубины внутреннего пространства. Учитель, регулируя силу звучания, постепенно усиливает его — на экране появляется фасад дворца крупным планом, роскошный интерьер, а затем музыкант, играющий на клавесине. Сила звучания музыки в этот момент достигает максимальной громкости. Учащимся предлагается «пройтись» по роскошным комнатам и залам (на экране, сменяя друг друга, появляются изображения парадных интерьеров, создающих впечатление необычайной пышности, с богато декорированной мебелью, хрустальными люстрами). Далее следуют изображения важных особ в великолепных костюмах.

Рассматривая костюм не изолированно, а во взаимосвязи со средой — внутренним убранством дворцовых интерьеров, учащиеся учатся выявлять их *стилевое единство*.

После эмоционально-ознакомительного экскурса учащиеся могут «вернуться» к ранее увиденному и попытаться ответить на следующие вопросы:

— в чём выражается стилевое единство архитектуры, предметов украшения интерьера, костюма данной эпохи;

— что можно сказать о линиях, очерчивающих контуры предметов;

— какая гамма цветов господствует в нарядных интерьерах этого времени;

— какие поэтические ассоциации вызывает образный строй костюма, его отдельные детали;

— о чём говорит костюм этого времени?

Для знакомства с костюмом наиболее ценным зрительным материалом являются слайды и репродукции произведений изобразительного искусства: живописные портреты, жанровые картины, произведения скульптуры (Ян ван Эйк. Чета Арнольфини, Рогир ван дер Вейден. Женский портрет; произведения Антуана Ватто, Томаса Гейнсборо, К.-Б. Растрелли, И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, Ф. И. Шубина, Ф. С. Рокова и др.). Обращение к ним даёт возможность получить содержательную зрительную информацию о характере, особенностях костюма того или иного времени, увидеть, как он связывает человека с конкретной эпохой, страной, социальной группой.

Освоение данной темы предполагает знакомство с костюмом Древнего Китая, имеющим ярко выраженную социально-символическую окрашенность и декоративность (учебник, с. 118—123). Чем ярче и шире даются визуально-содержательные примеры, тем лучше тема урока осознаётся учеником, сохраняется в его памяти.

Благодаря привлечению разнообразных примеров можно внутри рассматриваемой темы выстраивать отдельные линии сопоставления (например, социальные признаки в costume чиновников разных рангов Древнего Египта и Древнего Китая) или приводить всё разнообразие форм костюма, существовавших в разное время, к общему знаменателю (несмотря на многообразие декора, суть его в одном — выявлять, подчёркивать роль людей, их отношения в обществе). Говоря о роли декора в жизни общества, следует «замкнуть» эту проблематику на современности, побуждая учащихся сообща размышлять о том, почему люди по-разному одеваются, чем это

вызвано, что было бы, если бы не существовало декоративно-прикладного искусства, дифференциации в одежде.

Полученные на уроках представления закрепляются в большой коллективной практической работе «Бал во дворце» (работу можно выполнить по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка»).

Для этого необходимо изобразить дворцовый интерьер с мебелью, отдельными предметами и фигуры людей в костюмах.

На первом уроке по данной теме группа учащихся (4—5 человек) продумывает общую композицию и выполняет на большом формате композиционный рисунок, намечая стены, пол, потолок (можно сделать полукруглую залу). Работа выполняется на полу или на сдвинутых столах.

В ходе работы над композиционным рисунком следует обращать внимание учащихся на передачу перспективы, на решение пространственных планов. Пока одна творческая группа работает над основной композицией, остальные рисуют предметы дворцового интерьера (парадные люстры, мебель, канделябры и т. д.), а затем начинают работу цветом. Для подмалёвка лучше использовать нежные, лёгкие цвета, гармонично сочетая их. Они помогут передать в изображаемом интерьере ощущение хрупкости, лёгкого изящества. Выполненные индивидуально изображения предметов интерьера будут вклеены затем в общую композицию.

Нашивки на одежде гражданских чиновников в Древнем Китае:
 1 — золотистый фазан, 2 — серебристый фазан, 3 — райская мухоловка, 4 — лев, 5 — медведь, 6 — фантастическое животное

Можно предложить детям сделать не одну большую работу, а несколько (две-три), найдя для каждой из них цветовое решение разного эмоционального звучания.

На втором уроке по данной теме учащиеся изображают фигуры людей (творческая группа продолжает работу на основном формате). Желательно, чтобы они были решены в разных движениях (танцующие, склонившиеся в почтительном поклоне и т. п.). Вначале следует светлой краской схематично нарисовать человека, а затем «одеть» его, подчёркивая характерный силуэт и украшая деталями — кружевами, лентами, бантами, богатыми узорами.

Для решения задач, связанных с передачей пространственных планов в общей композиции, следует для выполнения фигурок подготовить три вида форматов разной высоты. Высота формата должна соответствовать величине изображаемых фигур. Более крупные фигуры размещаются внизу (ближе), затем следуют средние и выше (дальше) — те, что поменьше.

На третьем уроке учащиеся заканчивают коллективную работу. По ходу её выполнения учитель напоминает учащимся о стилевом единстве предметно-пространственной среды и помогает «подтянуть» более слабые участки работы, подсказывает, как добиться выразительности в изображении фигурок людей в костюмах, объединить их в группы, связывая общим действием, и т. п.

На уроках по данной теме в качестве практического задания можно предложить детям выполнить крупные детали костюма (воротники, манжеты, веера) и украсить их. На заключительном уроке четверти они могут быть использованы в театрализованном представлении.

На дом учащиеся получают задание нарисовать в интерьере дворца гостей (рабочая тетрадь, с. 24—25).

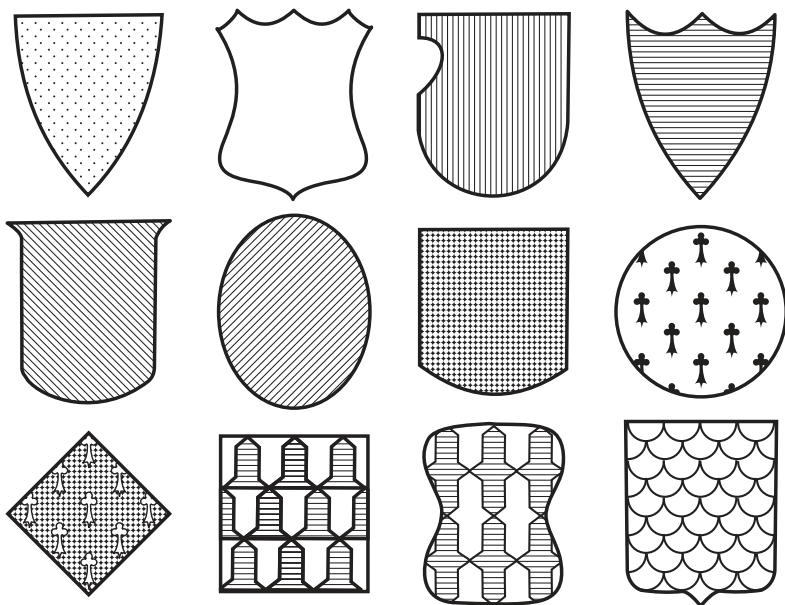
Уроки: «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы»

Основная задача уроков по данной теме — сформировать у учащихся представление о символическом характере языка герба как отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе.

Данную тему следует раскрывать с опорой на уже имеющиеся у учащихся знания и представления о социально-знаковой сущности декора (в крестьянском искусстве, в декоративно-прикладном искусстве Древнего Египта, Древнего Китая, Западной Европы эпохи Средневековья и т. д.).

Первый урок можно выстроить по-разному: начать с более знакомого детям материала — отличительных знаков в современном обществе (таблички-эмблемы школьных кабинетов; эмблемы фирм, магазинов; гербы городов России), а затем обратиться к истории, к истокам развития искусства, а впоследствии — науки **геральдики**. Возможен и обратный ход — от древности к современности.

В беседе учитель должен донести до сознания учащихся сущность герба как *отличительного знака* человека (своеобразного шифра человеческих качеств), города или государства и декоративно-орнаментальную, *условно-символическую его суть* (каждая фигура и цвет на гербе наделены особым смыслом: см. учебник, с. 134—138).

Различные формы щитов и геральдические фигуры

Геральдические фигуры

Учащиеся знакомятся с рыцарскими гербами, их формой, с почётными *геральдическими фигурами* разнообразных видов, расположенными на щите герба (т. е. с возможными вариантами деления щита по вертикали, горизонтали; кривыми, волнистыми линиями; сегментами и т. п.). Для успешного выполнения практической работы учащимся необходимо показать разнообразие *негеральдических фигур* в украшении гербов, имеющих условно-изобразительный характер: естественных (человек, животные, растения, явления природы, планеты, звёзды), искусственных, созданных самим человеком (постройки, оружие, корабли, атрибуты охоты и войны, предметы быта, орудия труда), фантастических (единорог, дракон, гриф, сказочные птицы), а также познакомить с символическим значением некоторых из них.

При знакомстве с классическим решением герба и его основными элементами учитель может показать рыцаря на коне в латах и со щитом, на котором изображён герб. Пятиклассники смогут выявить определённую связь между элементами герба и легко запомнят название каждого из них.

Учащимся предлагается также рассмотреть гербы средневековых ремесленников, символические образы которых выражают характер трудовой деятельности пекарей, портных, кузнецов и т. д. Эти гербы могут быть интересны учащимся с точки зрения простоты и лаконичности их образного решения.

На уроках по данной теме учащиеся знакомятся со старинными гербами русских городов, гербами своих республик, в которых нашли отражение их история, экономические особенности, географическое положение. Особое внимание следует обратить на герб столицы России города Москвы с изображением всадника, поражающего змея.

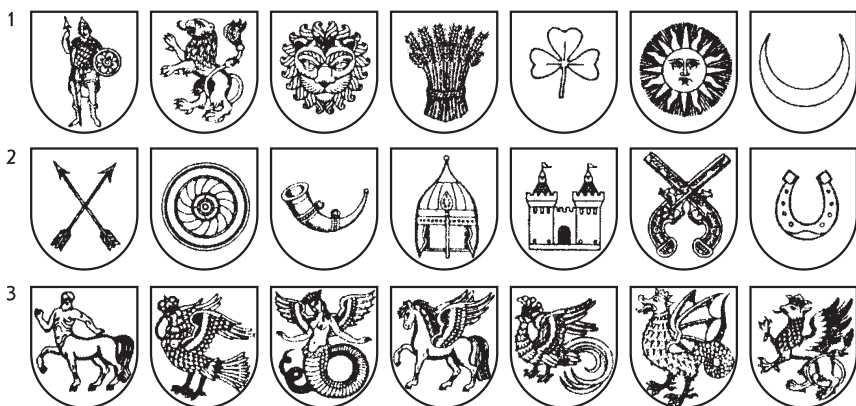
В ходе беседы можно задать такие вопросы: кто такой Георгий Победоносец; что выражает этот символ; где вы ещё встречались с образом всадника; какую смысловую нагрузку несёт цвет; почему в конце XX в. москвичи вновь вернулись к образу Георгия как основному символу герба столицы? в чём его актуальность в наше время?

Активная форма беседы сопровождается содержательной информацией об истории московского герба, об образе всадника — «святого ездца», небесного покровителя Москвы, олицетворяющего победу добра на земле (это символическое изображение обошло многие русские города, прежде чем закрепилось за Москвой). Беседа помогает **«прочсть» герб**, т. е. понять смысл, который выражает изображение, цвет.

В процессе беседы необходимо подчеркнуть популярность образа святого Георгия не только на Руси, но и в Западной Европе. Учащимся демонстрируется образ Георгия на древнерусской иконе «Чудо Георгия о Змие» (такие иконы украшали многие храмы России), а также на картинах художников итальянского Возрождения (например, «Святой Георгий» Рафаэля, «Битва святого Георгия с драконом» Паоло Уччелло). *Метод сопоставления* произведений изобразительного и декоративного искусства помогает учащимся почувствовать масштабность, значительность этого образа и вместе с тем ещё более высветить лаконичность и декоративность его образного решения в искусстве геральдики.

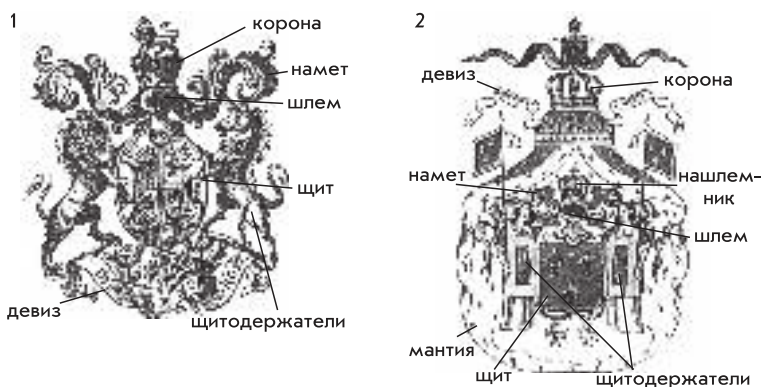
В ходе восприятия современной эмблематики (отличительный знак кабинета, лаборатории, фирмы, группы людей, связанных профессиональными интересами) внимание учащихся обращают на передачу ограниченными изобразительными средствами основной идеи, на лаконичность эмблемы как изобразительной формулы, на композиционное решение, ограниченность цветовой гаммы, выразительную условность изобразительной формы.

Практическое задание предполагает вариативность решения темы: на материале западноевропейского Средневековья (эскизы гербов ремесленных цехов, фамильных гербов знатных людей с определённым кругом интересов), а также на материале современности (эмблема класса, школьного

Негеральдические фигуры:

- 1 — естественные (человек, животные, растения, явления природы);
 2 — искусственные (оружие, постройки, корабли, атрибуты войны и охоты); 3 — фантастические (грифон, дракон, единорог и т. д.)

Основные элементы классического герба:

1 — герб Англии XVII в.; 2 — герб Франции первой четверти XIX в.

кабинета, клуба по интересам, фирмы; герб города; свой собственный герб; герб своей семьи).

Перед выполнением практического задания целесообразно показать учащимся варианты удачного и неудачного решения эмблемы, герба. Это поможет избежать ошибок и одновременно обратит внимание на важные моменты, которые необходимо учесть:

- при выполнении эскиза эмблемы, герба следует, наметив общую композицию, стремиться к обобщённому, лаконичному характеру изображения, исключая подробности и частные моменты;

- смысловой центр композиции следует подчеркнуть выразительным рисунком, величиной изображения, цветом;

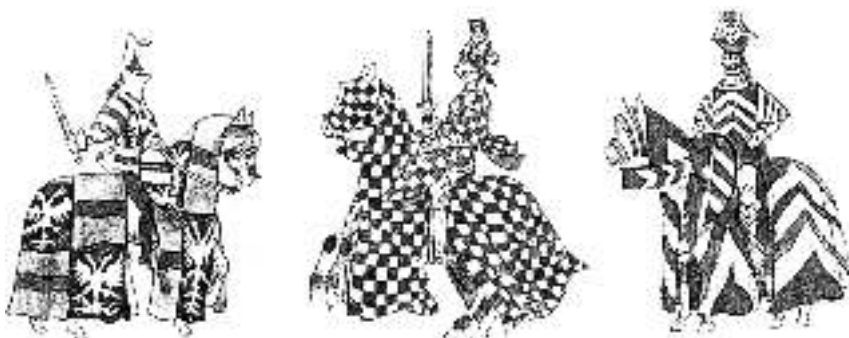
- цветовой строй герба обусловлен символическим значением цвета и определяется ограниченной палитрой локальных цветов;

- продумывая форму щита, его деление, негеральдические фигуры-символы, знаки-щитодержатели, девиз в гербе, необходимо учитывать интересы и увлечения того, для кого создаётся герб;

- составляя герб или создавая эмблему, следует учитывать традиционные формы, но одновременно и изобретать свои, смело фантазируя.

На первом уроке учащиеся продумывают эскиз эмблемы, герба и выполняют композиционный рисунок, предельно упрощая формы.

На втором уроке, включая в работу цвет, стремятся к ограниченной цветовой согласованности.

Варианты украшения гербов и одежды рыцарей в Западной Европе в эпоху Средневековья

Учащиеся также могут на первом уроке выполнить часть задания в рабочей тетради — придумать и нарисовать герб, включив в него предметы, «говорящие» о характере, увлечении его владельца (рабочая тетрадь, с. 26).

Выполнять второй герб и разгадывать кроссворд по данной теме учащиеся могут дома (рабочая тетрадь, с. 27).

В конце занятия необходимо провести *анализ работ* учеников с точки зрения следующих критериев: декоративность, содержательность, условная выразительность, оригинальность решения творческого задания, а затем отобрать лучшие работы для создания эмблем школьных кабинетов в конкретном материале.

Урок: «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» (обобщение темы)

Этот урок, завершающий тематический блок, является обобщающим и может проходить в форме живой беседы. Учащиеся заранее получают задание — подготовиться к игре-викторине по теме четверти, а также подготовить к уроку зрительный материал.

Для создания эмоциональной атмосферы используются творческие работы учащихся, готовится экспозиция «Костюмы разных народов и времён. Социальная роль декора», включающая репродукции, художественные открытки, календари, иллюстрированные энциклопедии моды, книги по искусству, собранные поисковыми группами.

Разделив класс на команды по желанию ребят, педагог может предложить им интересные задания на проверку чувства стиля, чувства времени (рабочая тетрадь, с. 28—29), а также на понимание социальной роли костюма.

Учитель демонстрирует зрительный материал (слайды, репродукции, открытки) с изображением произведений декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Древней Греции, Западной Европы эпохи Средневековья, барокко (рококо), с которым учащиеся не встречались на уроках этой четверти. Каждая команда, включённая в игру, должна набрать как можно больше очков за правильные ответы, связанные с определением художественных культур, эпох, к которым относятся те или иные произведения. При этом капитан команды и его помощник должны аргументировать сделанный выбор.

Учащиеся, заранее готовясь к уроку-обобщению, могут инсценировать мифы, легенды, связанные с данной тематикой. Для этого необходимо в рамках внеурочного времени подготовить из бумаги, ткани простейшие детали костюма, которые будут крепиться с помощью скрепок и булавок. Можно создать на уроке атмосферу костюмированного бала, где встречаются персонажи знакомых литературных произведений, знатные дамы и господа. Здесь неотъемлемым компонентом урока, создающим эмоциональный фон, могут быть музыкальные пьесы В.-А. Моцарта, мазурки Ф. Шопена.

На этом уроке вопросы *что? как?* и *зачем украшалось?* должны получить полное освещение, причём приоритет должен оставаться за вопросом *зачем?*

IV четверть. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Темы уроков

«Современное выставочное искусство»

«Ты сам мастер»

Обучение в IV четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых отражает содержание данной четверти.

Личностные результаты:

- воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному творчеству;
- развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения;
- формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во всём многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный металл, керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.);
- развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием общественно значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров.

Метапредметные результаты:

- умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с архитектурно-пространственной средой;
- выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т. е. к китчу;
- осознание своей роли и возможностей в преобразлении окружающего мира, овладение базовыми знаниями и умениями, алгоритмом операциональных действий при выполнении

работы в материале (для украшения своей школы, дома и т. д.);

- умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотношении с другими участниками художественной деятельности.

Предметные результаты:

- понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика,ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора;

- осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного искусства;

- умение выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в конкретном материале;

- приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения эскизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание языка декоративного искусства (декоративная обобщённость изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика ритмически организованных линий в изображении, красота и разнообразие фактур).

Тема года логически завершается современным декоративно-прикладным искусством, знакомство с которым выводит учащихся на новую ступень восприятия и осмысления его художественно-образного языка, адекватного требованиям времени. Это позволяет увидеть разнообразие новых, неожиданных образно-пластических решений в различных материалах и техниках декоративного искусства (керамика, художественное стекло, металл, гобелен, роспись по ткани и др.).

В современном мире наблюдаются *взаимопроникновение и взаимообогащение видов искусств*. Эта тенденция со всей очевидностью просматривается в области декоративных искусств.

Художник-прикладник, создавая художественный образ, обогащает его средствами других пластических искусств: живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Вместе с тем он стремится к созданию произведений, вступающих во взаимодействие, синтез с другими предметами и архитектурным пространством. Желательно, чтобы эти проблемы в доступной для ребят данного возраста форме были освещены в ходе беседы, которая должна сопровождаться ярким наглядным материалом.

Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и т. д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся воспринимают их с точки зрения единства формы (способ существования содержания, его конкретное воплощение и выражение) и содержания («функция» и «идея», здесь функция может быть не только утилитарно-практической, но и эстетической), выявляют средства, используемые художником в процессе воплощения замысла (умение превратить мысленный образ в плоть, в «тело» предмета).

Педагогу следует учитывать то обстоятельство, что содержательный материал по данной теме представлен в учебнике для V класса «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» достаточно широко и развёрнуто. Его постижение предполагается не только на уроке, но и в процессе самостоятельной работы дома, удельный вес которой в этой четверти значительно возрастает.

Такое соотношение художественно-познавательной деятельности на уроке и дома обусловлено необходимостью вовлечения учащихся в настоящую творческую деятельность, в которой реализуются полученные в течение года знания, умения в области композиции формы, цвета и т. п. **Проектная деятельность** осуществляется в любом доступном материале в групповых и коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий учащихся и педагога.

Предлагаемое программой содержание IV четверти предоставляет учителю определённую свободу: так, при знакомстве с разновидностями современного декоративного искусства, особенностями образного строя его произведений учитель, в условиях ограниченности часов, отведённых на освоение данной темы, может выстраивать любую логику её раскрытия, привлекая для этого имеющийся у него в наличии иллюстра-

тивный материал. Точно так же в практической части урока за учителем сохраняется право выбора содержания, характера творческих заданий, связанных прежде всего с интересами школы, материала, который дети могут освоить на уроке.

При подготовке к уроку, посвящённому изучению современного выставочного декоративного искусства, развивающегося совершенно по другим законам в отличие от народного, педагогу поможет **литературный материал**, который он может использовать в адаптированном виде в беседе с учащимися.

О поиске нового в области современного декоративного искусства, о высоком призвании художника размышляет, например, художник, критик, публицист М. Д. Ладур в книге «Искусство для миллионов. Заметки художника» (М., 1983. — С. 30—34, 40—47).

«Поиски нового языка, нового стиля, современного... в декоративном искусстве, впрочем, как и в других видах искусства, не должны замыкаться в традиционных рамках.

Новое надо искать там, где можно что-нибудь найти, искать в сфере образов, которые воспринимаются людьми как радость — радость познания и прикосновения к жизнеутверждающей правде искусства, правде, окрыляющей чувство и утверждающей разум.

Контакт с произведениями искусства — это очень сложный контакт. Я понимаю, что могут быть и внешне простые произведения искусства. Но простота и элементарность — это разные вещи. За простотой — большой труд художника. А против элементарности мы должны вооружиться достаточно энергично. Мир человека сегодня усложняется, становится многограннее, ёмче, глубже, и мы должны отвечать на его потребности не примитивными, элементарными работами, а такими глубокими, проникновенными произведениями искусства, которые могли бы взволновать самые сокровенные чувства человеческой личности...

Но нет ничего горше банального явления в искусстве. Банальность — это не самая мысль, это пена мысли, это отработанный шлак, это даже не свои мысли, это осколки чьих-то мыслей, это собиранье отрывочных сведений, которые в непереваренном виде попадают в произведение искусства. И это является серьёзным тормозом в художественном процессе.

Банальность питается отходами эстетических категорий и поэтому удовлетворяется внешними признаками искусства — но зато трижды проверенными.

Банальность может, как ржавчина, уничтожить яркую мысль и верную идею. Её оружие — эмиссия эпитетов, многократное и безудержное повторение правильных, как таблица умножения,

истин. Банальность живуча: она легко воспринимается, не затрудняет мозг автора да и нетребовательного зрителя.

Жизнь формы нам не безразлична: если найдена форма, адекватная времени, — успех. Застывает жизнь формы — рождается мёртвый штамп, банальность».

Фрагмент интервью М. Ф. Ладура журналу «Декоративное искусство СССР».

«Вопрос: Сейчас наблюдается резкое „наступление“ вещей в сфере, далёкой их свойствам. Как пойдёт процесс дальше?

Ответ: По-видимому, вы имеете в виду произведения, утратившие практические предметные функции и выступающие как чисто декоративные формы. Хотя сейчас, в пылу полемики, некоторые выражения звучат парадоксально — „стакан без дна“, „чайник с запаянным носиком“ или „ваза с закрытым горлом“, — но за ними стоят серьёзные вопросы о расширении сферы и силы воздействия декоративного искусства на художественную атмосферу нашей жизни. Я думаю, что „наступление“ это будет продолжаться. Ведь речь идёт не о том, чтобы декоративные произведения заменили или вытеснили полезные и удобные вещи. А о том, что художественное содержание декоративных произведений, их эстетическая сущность становятся глубже и совершеннее. В декоративном искусстве кроется ещё столько художественных тайн — цветосветовые эффекты, разнообразные пластические формы, неожиданности фактур и сочетаний материалов, синтез поэзии и музыки. Раскрытие их эмоционального воздействия на человека ещё только начинается. Я думаю, что декоративному искусству в создании подлинно художественной среды жизнедеятельности человека принадлежит большое будущее».

Сегодня функция декоративного искусства не только в утилитарности, а и в непосредственной эстетической ценности, в возможности передать идею, чувство гармонии, открыть для человека радость эстетического познания высокохудожественной, часто необычной формы и тем самым содействовать дальнейшему развитию прикладного искусства...

Островский Г. Образы, рождённые фантазией // Советское декоративное искусство. — 1983. — № 6.

«Тарас Левкив — керамист и притом „чистый“ керамист.. Как правило, его день начинается и кончается в мастерской у станка. Керамической скульптурой он особенно не увлекается, к бытовой посуде и иным предметам утилитарного назначения обращается редко и преимущественно в силу необходимости; явное предпочтение отдаёт декоративным композициям выставочного характера, которые могут украсить общественный интерьер, парк, сад...

Гончарный круг даёт керамическую форму — шара, конуса, цилиндра, а все остальные характеристики предмета зависят от образного мышления художника, его фантазии и воображения, богатства и своеобразия ассоциаций, умения перевести непосредственные жизненные впечатления на язык керамики...

Итак, шар. Сверкающие прохладной белизной или покрытые мелкой росписью кобальтом фарфоровые шары покоятся на пористых шамотных пластах, имитирующих форму громадных листьев. Это „Роса“... В другой вариации это уже не листья, а расстрескавшаяся от зноя земля и на ней такие же расписанные синими цветами фарфоровые шары — „Оазис“... Ещё три шара, сплошь покрытые листиками и цветочками, — „Весна“... Ассоциативный ход прочитывается в поэтичности образа вечно обновляющейся жизни. Этот образ далёк от буквального подражания природным формам...

Ещё один элемент керамической формы — цилиндр... Наиболее сложна по образному строю композиция „Город“... Множество цилиндров объединено в пластическую группу, создающую острую и неожиданную ассоциацию: кажется, что перед нами скопление домов-людей — крыши здесь напоминают шляпы, а окна — глаза...

Живая природа — главный и едва ли не единственный источник тем и образом Т. Левкина; его произведения — своего рода „пейзажи“ в керамике. Художник часто соединяет искусственные, отвлечённо-геометрические объёмы (шар, цилиндр, куб) и естественные природные формы...

Есть целый ряд произведений, „модулем“ которых стал конус — остроконечный или оканчивающийся раструбом.

С помощью этих форм художник разрабатывает тему Карпат — родного края, где он родился... Композиция из десяти конусов опирается всего на четыре-пять точек, что придаёт ей лёгкость и пронизанную воздухом пространственную глубину. Керамические конусы действительно напоминают по силуэтам покрытые елями карпатские горы, но, разумеется, это сходство не буквальное, а основанное на цепи ассоциаций. Главное, хотя и с трудом поддающееся определению качество этого декоративного ансамбля, — это настроение, создаваемое творческой фантазией автора, его необычным пластическим видением, тонкостью и богатством нюансировок цвета, вызывающих ощущение синюющих горных далей...»

На уроках, посвящённых классическому и современному декоративно-прикладному искусству, целесообразно познакомить учащихся с поэтической зарисовкой искусствоведа В. С. Воронова,

в которой автор рассматривает вазу как высшую форму декоративно-прикладного искусства, подчёркивая в ней декоративное, образное начало и совершенную красоту (Советское декоративное искусство. — 1982. — № 5. — С. 270).

«Среди многочисленных и разнообразных форм прикладного искусства обособленное место занимает ваза. Даже и предназначенная для какого-либо практического употребления, она никогда не отягощена своим реальным назначением и прежде всего декоративна. Она воспринимается взором не как ограниченно полезный сосуд, а как самобытный декоративный образ... Творец её, будучи стеснён требованиями пользы, всё же кажется свободным от них; искание пользы почти не нарушает исканий искусства. Ваза — чистая красота прикладного искусства...

Прообразом вазы был первобытный глиняный сосуд для хранения воды — древнейший цветок гончарного искусства; на поверхности этого сосуда был нанесён первичный орнамент, декоративность формы была воспринята и первыми художниками. С тех пор ваза являлась на всех ступенях культуры, повсюду сохраняя внутреннюю свободу своей формы. Часто польза диктовала ей принудительные очертания, делила её на кратеры, амфоры, гидрии и лекифы, но в каждой из этих форм всегда главенствовала декоративность. На Олимпийских играх ваза была наградой победителю и знаменовала собой не только практически полезный предмет, но и лавровый венок. Греческая ваза была воспитательницей художественных наклонностей народа.

Ваза Возрождения стала освобождаться от стеснительных оков пользы; её вещественный образ получил самостоятельное бытие; она стала своеобразной деталью дворцов и садов, чистым украшением архитектуры, природы и быта.

Ваза современности заняла это место вполне; она перестала быть реально необходимым сосудом и претворилась в чисто декоративный образ, прекрасно дополняющий разнообразие окружающего мира.

Ваза — высшая форма прикладного искусства. Её певучие линии соединяют в себе мастерство и вдохновение. Ученик, прекрасно выполнивший её, вступает на первую ступень, где он становится уже мастером.

Формы вазы близки очертаниям женского тела. Отдалённое художественное образное родство здесь несомненно. Можно указать много линий... подобных или символизирующих. Изгибы шеи и линии плеча часто тождественны. Быть может, поэтому образы вазы так разнообразны, так внутренне свободны в своих очертаниях...

Быть может, и поэтому особенно пленительна ваза с цветами?

И наверное, поэтому женщина с вазой даёт идеальное сочетание».

В ходе знакомства с произведениями современного декоративного искусства, выполненными в технике росписи по ткани, учащимся будет интересно познакомиться с размышлениями профессионального художника о выразительных возможностях техники батика, о передаче своих впечатлений в красках (Торчинский О. Сказки батика // Юный художник. — 1998. — № 3).

«Батик — заморский гость, пришедший в Россию из Индонезии транзитом через Индию, — уверенно занял своё место в отечественном прикладном искусстве. Один из его пионеров — Ирина Трофимова.

...Батиком она занялась вплотную в начале 60-х годов: сначала увидела первые образцы, привезённые из Индии, а потом на выставке литовского художника Юозаса Бальчикониса, первым в стране освоившего классическую технику горячего батика, убедилась, что экзотическое искусство вполне жизнеспособно и в наших условиях.

...Рассказывает Ирина Трофимова: „В батике меня привлекают его неограниченные творческие возможности. Техника росписи горячим воском очень гибка и разнообразна, она позволяет достигать необычных цветовых эффектов, перекрывать краской большие плоскости. А благодаря неповторимости и непредсказуемости узора цветовой сетки, которая образуется от попадания краски в трещины воска, каждая работа в батике уникальна, ибо двух одинаковых не бывает. Есть и другая причина, по которой я увлекаюсь батиком. Я люблю путешествовать, смотреть новые страны и города, а потом воспроизводить свои впечатления в красках и образах.

...Особенность моего восприятия в том, что каждую тему я вижу в определённом цветовом воплощении, то же и со странами. Всё это, конечно, индивидуально, но почему-то для меня Япония смотрится как чёрно-красно-белая, Шри-Ланка — золотисто-зелёная, Средняя Азия — сине-голубая, Индия — розово-голубая или красно-жёлтая. Почему? До поездок я представляла Индию пронзительно яркой, как на полотнах Н. Рериха... Я же увидела эту страну в первый раз сквозь дымку утреннего тумана розово-голубой. После были сиреневые, голубые, красные сари женщин, работающих на нежно-зелёных рисовых полях, и золотистые изваяния божеств, и пронзительные краски тропиков, но первое впечатление осталось“.

...Художницу всё более увлекала история человечества, её блестящие периоды — Древний Восток, Древняя Русь, средневековая и ренессансная Европа. И снова — каждая эпоха и страна воспринимались в разных красках: Русь — ало-золотистая, готическая

Европа — чёрно-золотая, Кавказ — чёрно-красно-голубой... Так была создана большая, более 20 огромных полотен, серия батиковых панно „Сказки народов мира“».

Уроки: «Современное выставочное искусство»

Для пятиклассников эта тема является принципиально новой. Знакомство школьников с областью декоративно-прикладного искусства, как правило, ограничивается на уроках изобразительного искусства традиционным народным искусством. Менее всего знакомы учащиеся с современным декоративно-прикладным искусством как областью дерзкого и широкого экспериментирования с формой, объёмами, цветом, фактурой материала и т. д.

Цель уроков — сформировать у младших подростков представление о *многообразии проявлений* современного декоративного искусства, о взаимосвязи материала, формы и содержания, о новом понимании красоты современными художниками и одновременно нацелить на поиск и решение декоративной композиции (объёмной или плоскостной), которую предстоит выполнить в конкретном материале.

В беседе с детьми по данной теме учитель, строя диалог в живой образной форме, может затронуть следующие вопросы:

— роль материала в создании художественного образа вещи в декоративном творчестве, пластические возможности, эмоциональный «голос», «тембр» материала; язык керамики, стекла, металла, гобелена и т. п. (пластика керамической массы, прозрачные объёмы стекла, острота и графичность ковального металла, струящиеся пряди цветных ниток);

— *возрастание эстетической функции* современного выставочного декоративного искусства, появление наряду с предметными формами с ярко выраженными практическими функциями чисто декоративных форм; переход от сосуда, который можно использовать для практических нужд, к сосуду-образу, к сосуду-идее, к сосуду-метафоре, непригодному с точки зрения практической целесообразности, но зато рождающему богатство образных ассоциаций с природой, явлениями действительности и доставляющему эстетическое удовольствие зрителю;

— принципы объединения разных по величине форм в единую «семью» предметов, в единое художественное целое — ансамбль;

— народный мастер и современный художник декоративно-прикладного искусства: что их роднит в творчестве и в чём

между ними различие (используется метод ретроспективы — возвращения к ранее изученному материалу);

— как форма, объём, линия, цвет, пятно, пространство, т. е. средства искусства, строят декоративную композицию — образ-размышление.

В процессе восприятия иллюстративного материала в учебнике следует обращать внимание учащихся на *названия произведений*, содержащие смысловую подсказку, которая поможет учащимся осознать художественный образ как неразрывное, слитное единство формы и содержания и одновременно поведёт детей по ассоциативно-метафорическому пути его «прочтения».

Например, рассматривая ансамбль керамических сосудов с несколькими странностями на первый взгляд, изящно-деформированными формами под названием «Весеннее настроение» (учебник, с. 145), учащиеся делают попытки осмыслить образный строй многофигурной декоративной пространственной композиции, как бы «оправдать» используемую художником деформацию пластических форм сосудов, присутствие на «теле» некоторых из них неожиданных деталей, предназначенных для слива воды. Какой смысл в этом заключён, расскажет её величество фантазия ученика, которому учитель поможет выйти на путь широких ассоциаций: здесь и сжимающиеся от лучей весеннего солнца рыхлые снежные «ткани», из которых рождаются ручейки, и подтаявшие снеговики, завалившиеся на одну сторону, и ощущение весенней капли, и многое другое.

В контексте содержания рассматриваются и средства, которые выстраивают *образ-размышление* о весне и весеннем настроении. Это один из примеров проникновения в образный строй предмета декоративного искусства. Такую беседу можно провести в форме увлекательной игры.

Всматриваясь в образный строй достаточно разных произведений современного декоративного искусства и размышляя, учащиеся постепенно осваивают его достаточно условный язык, язык, на котором художник говорит со зрителем, выражая своё отношение к миру в единстве мысли и чувства.

Традиционные образы и мотивы в декоративном искусстве

Очень важно на одном из уроков по данной теме познакомить учащихся с примерами того, как современные художники декоративного искусства обращаются к *традиционным мотивам, сюжетам, образам* народного прикладного искусства, как они их творчески интерпретируют.

Содержательные образы народного искусства являются, на наш взгляд, благодатным материалом для декоративной работы в материале, дают широкий простор для воображения, возможность их творчески интерпретировать, выходя на новые образно-пластические решения.

Первый урок IV четверти является началом большой практической работы в материале.

Учащиеся уже сориентированы на выполнение **различных проектов**, целевую установку они получили незадолго до начала четверти. Проектная деятельность лежит в основе обучения детей в IV четверти.

Знакомя учащихся с произведениями современного декоративного искусства, следует акцентировать их внимание на тех моментах, которые могут иметь непосредственное отношение к предстоящей работе (в особенности это касается зрительного материала с примерами художественного оформления интерьеров общественных зданий).

Ряд примеров взаимодействия произведений декоративного искусства (витраж, гобелен, декоративное панно), создающих индивидуальное «лицо» интерьера, с архитектурным пространством помогает учащимся почувствовать себя более уверенно при выполнении композиционных эскизов.

Педагог может заранее определиться в выборе места в интерьере школы.

После беседы целесообразно пойти с учащимися посмотреть выбранное место и там же обсудить идею художественного оформления данного интерьера декоративными панно с учётом особенностей архитектурного пространства.

Учитель предоставляет учащимся возможность максимального проявления их творческой инициативы. При этом он может осторожно, ненавязчиво вносить коррективы в обговариваемый вариант оформления.

Обсуждение общего решения интерьера может сопровождаться эскизными зарисовками. Здесь же, на месте, можно затронуть вопрос содержания декоративных панно, возможности использования в декоративной композиции традиционных образов, мотивов, сюжетов. Может быть, у ребят появятся другие варианты, например сделать серию декоративных работ по мотивам русских народных сказок. Необходимо

Ансамблевое единство керамических сосудов

поддержать их инициативу и в ходе предварительного обсуждения попытаться совместно определить чёткие ориентиры работы ещё на этапе зарождения замысла.

Уроки: «Ты сам мастер»

Когда замысел определён, учащиеся переходят к следующему, самому ответственному этапу в творческой деятельности — **воплощению замысла в эскизах**. Успех дальнейшей совместной работы во многом зависит от созданного пластического решения главных образов и всей композиции в целом, в которых должны найти применение полученные знания.

Установка перед началом практической работы на содержательность, но в то же время лаконичность, выразительную условность, декоративность формы даёт положительные результаты.

Следует показать хотя бы два-три варианта декоративного решения образа, на котором учащиеся остановили свой

выбор. Это нужно для того, чтобы избежать детальных подробностей, привязанности к реальному прообразу при выполнении эскизов.

Композиционные эскизы выполняются на форматах, пропорциональных размерам будущих панно. Учащиеся выделяют в них композиционный центр, подчиняя главному образу второстепенные детали композиции, и более тщательно прорабатывают их в рисунке, доводя линию, очерчивающую контуры изображения, до пластической выразительности.

Из общего числа эскизов учитель вместе с учениками отбирает лучшие, которые в доработанном виде будут использованы в работе над панно.

Все оставшиеся уроки последней четверти посвящены **работе в материале**. Технология работы в любой из техник (батик, витраж, коллаж, папье-маше, расписные доски, керамические рельефы, возможно, в сочетании с другими материалами: деревом, кожей, тканью и т. п.) требует постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно. Для этого вначале выполняется картон — основной эскиз будущей работы в натуральную величину. Как перевести рисунок по клеткам с маленького эскиза на большой формат с наименьшими затратами времени и сил, показано на с. 169 учебника. Картон выполняется в свободное от уроков время.

Коллективная работа по декоративно-прикладному искусству требует от педагога продуманности, чёткой организации творческого процесса, обеспечивающего согласованность действий учащихся, их занятость, возможность переключаться с одного вида деятельности на другой, чтобы избежать монотонности и однообразия в работе.

Не продуманные до конца те или иные организационные моменты могут привести к сбою, нарушению необходимого ритма, динамики в работе, к ослаблению и даже потере у детей интереса к декоративной деятельности.

Непременное условие осуществления коллективной работы — занятость всех учащихся совместной деятельностью. Эту задачу успешно можно решить при наличии в панно большого количества деталей: основное изображение на эскизе делится на мелкие фрагменты, но так, чтобы не нарушить пластической целостности рисунка. Это возможно в работе с такими материалами, как ткань, кожа, мочало, шпагат, глина или солёное тесто. Учащиеся в индивидуальном режиме выполняют отдельные фрагменты общей композиции, а затем соединяют их в более крупные блоки. Такой ход значительно облегчает работу на последнем, завершающем этапе — монтаже.

Мать-сыра земля с предстоящими всадниками.

Картон, шпагат, мешковина.

Коллективная работа учащихся и педагога

Соединение фрагментов в более крупные блоки даёт совершенно неожиданные цветовые, фактурные, пластические эффекты, которые во многом обогащают декоративную работу.

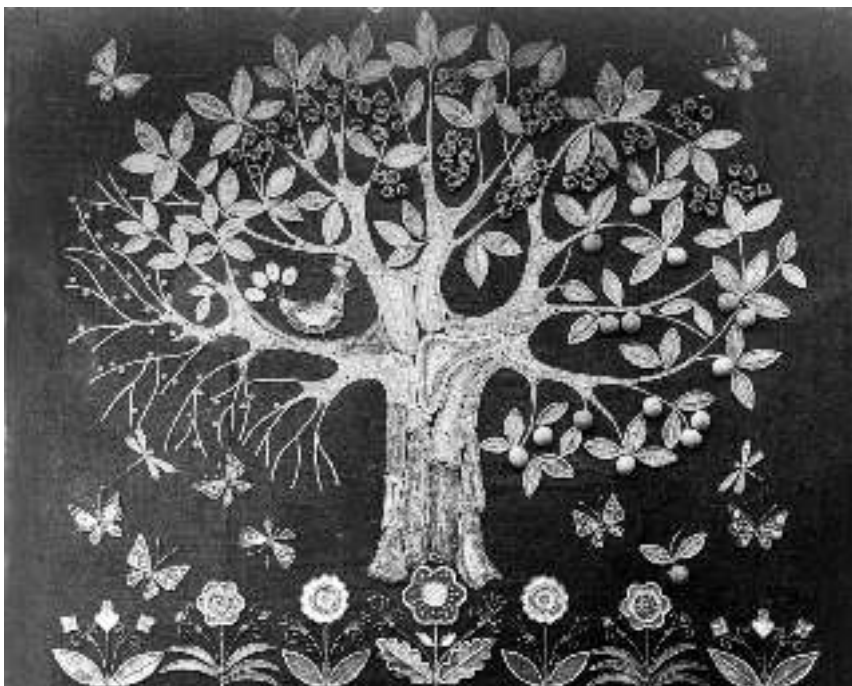
Интересно может быть решено декоративное панно в технике росписи по дереву, если учащиеся получают в качестве основы различные по величине формы, которые затем можно будет соединить в общую декоративную композицию. При этом на наборном формате учащиеся могут выполнить роспись более тщательно, детально и неторопливо.

Работе, например, в технике росписи по ткани может предшествовать разработка обобщённых цветовых эскизов. При выполнении творческой работы в других материалах и технике цветовой эскиз может быть заменён предварительной работой с самим материалом (например, подборка по цвету лоскутков ткани, кожи, обрезков велюра прямо на картоне будущего панно, которое предстоит выполнить в технике коллажа).

Мы не можем останавливаться подробно на разнообразных технологиях работы с тем или иным материалом (в определённой мере они освещены в главе «Ты сам мастер»). Учитель делает свой выбор в пользу той техники, материала, которыми он владеет в совершенстве.

Большая коллективная работа требует иногда использования резерва внеурочного времени для выполнения отдельных видов работ: вырезать заготовки из дерева для росписи, подготовить полотнище ткани для основы, загрунтовать основу и т. д. Здесь, на наш взгляд, полезно взаимодействие учителя изобразительного искусства с родителями, а возможно, с преподавателем технологии.

Приступая к работе, педагог должен хорошо понимать, что в коллективных формах декоративной деятельности *процесс работы и продукт совместного творческого труда* связаны не только как действие и результат, но и как элементы воспитательно-образовательного процесса, направленного прежде всего на формирование личности младшего

Древо жизни.

Картон, шпагат, мешковина. Коллективная работа учащихся и педагога

подростка (новый уровень самосознания, осознание общественно значимой, художественной ценности предстоящей работы и включённость с полной самоотдачей в неё, приобретение опыта совместных действий, общения, необходимых для работы в коллективе). *Характер отношений в коллективе учащихся* в процессе выполнения совместной работы играет особую роль. Учителю необходимо создать оптимистическую по настроению деловую атмосферу на уроке, основанную на доброжелательности, взаимопомощи, уважении к личности другого. Более того, нужно умело регулировать расстановку сил учащихся, особенно на наиболее ответственных участках, координировать их совместные действия, постоянно поддерживать у них интерес и увлечённость работой.

Здесь важную роль играет закрепление за каждой творческой группой лидера. Это может быть тот, кто лучше умеет помочь другим и вместе с тем способен организовать вокруг себя ребят.

Самое главное, чтобы учащиеся, вовлечённые в настоящее декоративное творчество, почувствовали себя в полной мере Мастерами, способными своими руками создавать красоту вокруг себя, т. е. ***украшать жизнь***.

В конце учебного года можно устроить презентацию декоративных работ учащихся, которыми украшены интерьеры школы. Желательно на просмотр пригласить родителей, учителей, гостей. Они могут поделиться впечатлениями, познакомиться с секретами технологии изготовления декоративных панно, задать интересующие их вопросы.

Сценарий праздника учитель продумывает заранее. Праздник может включать в себя открытые мини-мастерские по декоративно-прикладному искусству, где учащиеся продемонстрируют приёмы работы в конкретном материале, «художественные салоны» с собранными образцами народного и современного искусства; игры, викторины, театрализованные импровизации, живые диалоги по поводу места и роли декоративного искусства в обществе.

В конце праздника учащиеся могут подарить гостям работы, которые они выполнили в течение года на уроках искусства.

Замечательно, если урок искусства станет настоящим праздником общения для детей и взрослых.

Г Словарь терминов

Словарь составлен с целью разъяснения смысла основных терминов и понятий, связанных с областью декоративно-прикладного искусства. Термины и понятия размещены в соответствии с последовательностью учебного материала по предмету — от четверти к четверти.

Словарь терминов представлен в достаточно развёрнутом виде и сориентирован в равной степени как на ученика, так и на учителя. Педагогу, стремящемуся организовать процесс общения с декоративно-прикладным искусством на профессиональном уровне, необходимо пользоваться специальной терминологией, включая в свою речь гораздо больше специальных слов, чем это требуется ученику для запоминания.

Обращение к словарю поможет учителю избежать изнурительных поисков определений соответствующих терминов и понятий в процессе подготовки к занятиям, на более профессиональном уровне организовать процесс общения учащихся с произведениями декоративно-прикладного искусства.

К научному толкованию отдельных сложных понятий педагог может отнестись творчески: не уходя от основной сути, найти свой вариант разъяснения понятия, адаптировав его к данному возрасту.

В словарь включены термины и понятия, являющиеся обязательными для усвоения учащимися. В общем списке они обозначены знаком •. На уроке их необходимо записывать на доске, обращая на них внимание учащихся в ходе беседы. Учащиеся ведут словарь терминов, в который заносят очень краткие и ясные определения необходимых слов. Это способствует постепенному расширению словарного запаса и более активному включению в процесс общения по поводу декоративно-прикладного искусства.

Прикладное искусство — искусство создания бытовых предметов, имеющих утилитарное назначение и вместе с тем обладающих художественно-эстетическими качествами.

- **Декор** (от лат. decorare — украшать) — совокупность украшающих предмет орнаментальных или изобразительных элементов.
- **Декоративно-прикладное искусство** — вид искусства, имеющий свою декоративную образность, свой особый художественный смысл и вместе с тем обслуживающий бытовые нужды человека. В единстве того и другого его сущности и специфика. К этому искусству относят произведения, выполняемые из самых различных материалов (традиционно — из дерева, глины, камня, ткани, стекла, металла). Включённое в повседневную жизнь людей,

оно играет важную роль в эстетической организации среды. Его роль в непосредственном утилитарном обслуживании быта постепенно уменьшается, но зато расширяется сфера духовного воздействия на человека, которое осуществляется на основе образно-содержательного потенциала произведений, усиления декоративности, учёта при разработке бытовой вещи её роли в регулировании социального поведения людей.

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

- **Народное искусство** — тип синтетического искусства, изначально связанный с трудовой деятельностью человека, представляющий одновременно материальную и духовную культуру. Вместе с устно-поэтическим, музыкальным, хореографическим и театральным народным творчеством изобразительно-пластическое народное искусство составляет единую художественную культуру, т. е. результат коллективного народного творчества на всём протяжении истории данного народа. Народное искусство развивается на основе традиций и преемственности.

- **Крестьянское искусство** — основная часть народного искусства. Природная среда в значительной мере определяет образно-сюжетный, композиционный и колористический строй крестьянского искусства. Взаимоотношения крестьян и природной среды запечатлеваются в устойчивых художественных традициях, передаваемых из поколения в поколение. Крестьянскому искусству присущи традиционность, вариативность, коллективность. Крестьянское искусство было неразрывно связано с бытом, присутствовало в труде и досуге на протяжении всей жизни человека.

- **Фольклор** (англ. folklore — народная мудрость) — в широком смысле самодетельное творчество народа в сфере материальной и духовной культуры. Художественно обработанные постройки, орудия труда, домашняя утварь, одежда и ткани — *изобразительный фольклор*; народные песни, частушки, плачи — *музыкальный фольклор*; сказки, былины, бывальщины, загадки, пословицы, поговорки — *устно-поэтическое творчество*, или *поэтический фольклор*.

- **Традиция** — глубокая преемственность в народном творчестве, исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, навыки, правила.

Варьирование — закон народного искусства. Видоизменение, разнообразие одного и того же мотива, темы, сюжета в народном искусстве.

Ритуал — совокупность действий, совершаемых небольшой группой людей или в семейном кругу по строго установленному порядку, традиционным способом, в определённое время, которые

являлись актом поклонения мифическим существам, богам, с тем чтобы обеспечить благополучие семьи, общины, отдельного человека, предотвратить действие злых сил.

- **Обряд** — развёрнутое условно-символическое действие, освящённое многовековой традицией, включающее песни, драматические действия, хороводы, ряжение, гадание и т. д. Оно оформляет важнейшие события общественной и семейно-бытовой жизни, значимые этапы календарных циклов и хозяйственной деятельности. Обряд помогал людям общаться и передавать социальный опыт. Обряд, в отличие от ритуала, имеет более сложное построение, включает несколько этапов и более продолжительный по времени.
- **Ярило** — древнейший славянский бог плодородия, от которого «ярится» земля и всё живое; Ярило связан с плодоносящей силой зерна-семени.
- **Ма́кошь** (Мокось) — древнейшая славянская богиня земли, плодородия, плодovitости, мать хорошего урожая, мать сыра земля.
- **Пава** — птица с пышным хвостом.
- **Сирин** — райская птица-дева. Спускаясь из рая на землю, она зачаровывает людей своим пением, заставляет их забыть обо всём на свете.

Условность декоративно-прикладного искусства — то, что отличает изобразительные элементы декоративной композиции от реальных прообразов; это особым образом преобразованная художником реальность в зависимости от его цели и специфики данного вида искусства.

- **Символика** — выражение идей, понятий, отношения к миру с помощью условных знаков (символов).

Лад — мир, согласие, любовь, отсутствие вражды, порядок; гармония в устроении крестьянского бытия.

Ремесло — рукоделие, рукодельное мастерство, ручной труд, само занятие, коим человек живёт.

- **Соляные знаки** — солнечные знаки, выражающие своей орнаментикой идею непрерывного дневного и ночного пути солнца.
- **Древо жизни** — символ никогда не прекращающегося развития, вечного обновления на Земле. Древо жизни — живой символ единства всего мира, связывающий воедино три зоны Вселенной — *небо*, в котором пребывает его крона, *землю*, откуда произрастает его ствол, и *царство подземное* (корни).
- **Изба** — русский срубной жилой дом: сельский и до XVII—XVIII вв. также городской. В первоначальном значении — отапливаемое помещение («истобка»). Изба строилась из брёвен, скреплённых в венец, иногда имела нижний этаж — подклет.
- **Венец** — один горизонтальный ряд брёвен в срубе, связанный в углах врубками.

- **Сруб** — конструктивно связанные ряды брёвен, образующие стены постройки.
- **Клеть** — в русской деревянной архитектуре — сруб, простейшая конструкция, образуемая положенными друг на друга венцами из брёвен. Клетью называется также неотапливаемая часть избы.
- **Фронтон**, или щепец (чело), — треугольное поле под двускатной крышей. «Фронт» — лоб. Фронтон — лобовая часть крестьянского дома.
- **Конёк, конь, князь, князёк** — в русском деревянном зодчестве — скульптурное завершение (в виде коня или птицы) бревна охлупня, венчающего крышу.
- **Причелина** — в русской деревянной архитектуре — резная доска на фасаде избы, идущая по свесу крыши и закрывающая спереди торцы подкровельных слег.
- **Полотенце** — короткая резная доска, закрывающая стык причелин.
- **Лобовая доска** — доска, закрывающая переход брёвен стены к доскам фронтона избы. Обычно украшена резьбой.
- **Наличник** — нарядное резное обрамление оконного проёма.
- **Очелье** (от слова «чело» — лоб) — фигурная резная доска, украшающая верх наличника окна народного жилища. Поверхность очелья украшалась тонкой ажурной или рельефной резьбой, где наряду с растительным орнаментом вырезались фигуры львов, фантастических птиц, берегинь.

Кúрица — деталь кровли, представляющая собой тонкий ствол дерева с корневищем, имеющим вид крюка, иногда — художественно оформленного. На крюки укладывалось бревно с жёлобом («водотечник», «водопуск», «водосток — поток»).

Сени — внутреннее помещение избы, расположенное сразу же за входом — крыльцом.

- **Гóрница** — парадная комната в крестьянской избе; иногда находится на втором этаже. Название происходит от слова «горняя», что означает «наверху».
- **Красный угол** (передний, большой, святой) — духовный центр избы, обращён к юго-востоку. Здесь всегда стоял обеденный стол, висели иконы, украшенные тканями и вышитыми полотенцами. С ним были связаны самые значительные события в жизни крестьянской семьи.

Полавочники — полки над лавками, расположенные по периметру внутри избы.

Полати — деревянный настил, укреплённый под потолком в задней части избы от печи до боковой стены.

- **Кóник** — широкая лавка у двери, рабочее место хозяина дома. Вертикальная боковая доска её нередко вырезалась сверху в фор-

ме конской головы. На конике мужчины обычно занимались хозяйственными работами, поэтому эта лавка считалась мужской.

Голбец — ящик в виде шкафа с дверцами, пристроенный из досок сбоку печи во всю её ширину. Отсюда лестница вела в подполье. Во многих северных деревнях, а также на Алтае голбец расписывали красками.

- **Крѳсно** — ткацкий стан.
- **Свѳец** (от слова «свет») — изделие из кованого прута, предназначенное для освещения помещения. В верхнюю часть свѳца — держатели — вставлялась лучина, она и давала свет при возгорании.
- **Утварь** — всё движимое имущество в крестьянском доме.
- **Оберег** — талисман, символический знак, символическое изображение, выполняющее защитную, охранительную функцию.
- **Скопкарь** — русский деревянный (иногда металлический) ковш в форме ладьи с двумя ручками, имевшими вид головы и хвоста птицы. Скопкاري были распространены на Руси с древности до середины XIX в.
- **Кѳнюх** — тверской деревянный ковш с конскими головами.
- **Братина** — русский шаровидный вместительный сосуд для питья на пирах вкруговую. В народном быту были распространены медные и деревянные братины.
- **Ендова** — больших размеров праздничная посуда в средневековой Руси. Имела округлую форму с широким горлом и носиком-сливом (рыльцем). В ендове к столу подносились напитки, разливавшиеся по чаркам. Деревянные ендовы зачастую вырезались из корней, украшались яркой росписью.

Бурак — то же, что и туес.

- **Тѳес** — берестяная посуда цилиндрической формы с деревянной крышкой.
- **Валѳк** — деревянный брусок с чуть вогнутой поверхностью и ручкой, предназначенный для выколачивания мокрого белья.
- **Рубѳль** — деревянная доска изогнутой формы с рубчиками на нижней стороне, предназначенная для катания (глажения) белья.
- **Лѳпасть прѳлки** («лопаска», «лопата», «личина», «головка», «перо», «гребень») — верхняя её часть, к которой крепится кудель.
- **Стояк** («столбик») — ножка прѳлки.
- **Донце** («гузно», «подгузок», «копыл») — нижняя часть прѳлки, на которую садится прѳха.

Городкѳ — резное навершие на прѳлках.

Кудель — вычесанный и перевязанный пучок льна или комок шерсти, предназначенный для прѳдения.

Веретено — деревянная точѳная палочка, на которую прѳха наматывает нить.

Серьги — боковые выступы в нижней части лопасти прялки.

«**Рукотёр**», «**утиральник**», «**набожник**», «**убрус**» — названия полотенец в зависимости от их назначения.

Подзор — нарядный, украшенный вышивкой и кружевом край покрывала.

- **Орнамент** (от лат. ornamentum — украшение) — узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении геометрических или изобразительных элементов.

- **Узор** — неизобразительные украшения поверхности предмета, сооружения; декоративный эффект узора создаётся сочетанием линий, пятен различных цветов. Ритмически организованный узор называется орнаментом.

- **Ритм** (от греч. rhythmos — мерное течение) — повтор в пространстве или во времени одинаковых (сходных) элементов и отношений через соизмеримые интервалы. Существуют в пространственных искусствах ритмы повторяющихся архитектурных форм, деталей, линий, цветовых пятен, фигур и т. д.

- **Мотив** — повторяющийся декоративный элемент орнаментальной композиции.

- **Душегрея** (коротёна, телогрея) — широкая свободная праздничная одежда с длинными рукавами, доходившая всего лишь до талии. Душегрею надевали в холодную погоду в губерниях, где носили сарафаны, шили из дорогих тканей — шёлка, парчи, собирали сзади крупными сборками.

Епанечка (душегрея, коротёна) — нагрудная короткая распашная одежда, державшаяся на лямках. Епанечка имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками.

- **Понёва** (понька) — набедренная шерстяная одежда, которую носили поверх рубахи в южных территориях России. Домотканая клетчатая юбка запахивалась вокруг фигуры, считалась признаком замужней женщины.

- **Занавеска** — туникообразный передник с рукавами и без них, связанный с поневным комплексом одежды.

Навершник — праздничная одежда, связанная с понёвой, имеющая вид туники с короткими широкими рукавами.

- **Кокошник** (от «кокошь» — петух) — старинный русский женский головной убор, в XVI—XVII вв. бытовавший в боярской среде, в XVIII—XIX вв. — в крестьянской и купеческой. В русской деревне кокошник служил главным образом свадебным убором. Кокошники разнообразны по конструкции и декору: по конструкции различаются однорогий — с заострённым или закруглённым верхом; головка, или кика, — в виде высокой шапки; кокошник с выступом над лбом — седлом. В различных губерниях России бытовали различные типы кокошников, которые украшались парчой, жемчугом, бисером.

Повойник — головной убор замужней женщины, похожий на чепчик. Надевали его под парадный головной убор, под платок, но могли носить отдельно — дома, на полевых работах.

Соро́ка — типичный головной убор южных регионов России, состоящий из многих частей, главные из которых — кичка и сорока с позатыльной. Кичка — твёрдая основа, надеваемая на голову, сорока — мягкий чехол, покрывающий основу и дополняемый множеством деталей. В название сороки заложен образ птицы, среди деталей головного убора есть крылья и хвост. Сорока была головным убором замужних женщин.

- **Кика** — женский головной убор, связанный с понёвным комплексом одежды. Кики, кички были разнообразной формы: рога-тые, копытообразные, лопатообразные.

Косник — украшающие косу девушки ленты, декоративная подвеска из ткани, бисерная кисть.

Повязка (лента) — девичий головной убор в виде полосы ткани (парчовой или украшенной золотой нитью).

- **Порты** (портки) — холщовые, неширокие доходящие до щиколоток штаны.

Ону́чи — узкие длинные обвёртки на ноги под лапти и сапоги.

Полики́ — плечевые вставки на рубахе (прямые и косые).

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

- **Народные художественные промыслы** — сложившаяся форма организации художественного труда в народном искусстве, основанная на коллективном творчестве и торговых отношениях. Творчество в промысле регулируется законом традиции. В процессе коллективного творчества вырабатываются технические приёмы, приходит всестороннее знание материала, совершенствуются художественные приёмы его обработки, развивается образность художественного языка. Промыслы связаны с бытом, развивают местные культурные традиции. В России существует более 250 традиционных художественных центров.

- **Народный мастер** — носитель традиции, носитель и деятель народной художественной культуры.

- **Полкан** (Полихан) — образ полчеловека-полуконя (русский кентавр), получивший распространение в каргопольской глиняной игрушке.

Свистунья — старинное весеннее празднество-ярмарка в Дымковской слободе Вятской губернии, сопровождающееся пронзительным свистом, издаваемым игрушками-свистульками.

Бельё — выточенное или вырезанное изделие, сохраняющее нежную природную поверхность обработанного дерева.

Ва́па — жидко разведённая глина для грунтовки «белья», устраняющая трещины, дефекты поверхности. Изделие, покрытое вапой, приобретает цвет глины.

Полу́да — алюминиевый порошок для серебрения хохломской посуды.

- **Приём** — технический способ выполнения росписи, лепки и т. д. Так, например, жостовская роспись включает в себя ряд следующих друг за другом приёмов (замалёвок, тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка и привязка).

- **Осочка** — один из элементов хохломской росписи, имеющий вид узких, заострённых травинок.

- **Травка** — главный хохломской растительный узор.

- **Криу́ль** — ведущий стебель в хохломской росписи. По обе стороны стебля располагаются элементы хохломского травного орнамента: осочки, травинки, завитки, усики, ягоды.

- **Кудри́на** — хохломской затейливый узор в виде пышных завитков; распространённый приём хохломской росписи.

Пряник — хохломской мотив в виде ромба, в середине которого находится символ солнца, а из углов растут пучки трав, словно косы. У хохломичей этот пряник называется «косовик».

- **Роза́н, купáвка** — главные элементы городецкой цветочной росписи.

- **Оживка** — приём, завершающий городецкую роспись. Нанесение на растительные элементы (цветы, листья), а также на изображение птиц, коней белой краской штрихов, дужек, точек.

Импровизация — выполнение композиции росписи без предварительного рисунка, когда её сочинение происходит в момент выполнения.

- **Квасни́к** — русский керамический сосуд для хранения и разлива кваса; имеет дисковидное тулово, часто с отверстием, широкое горло, носик и ручку. Квасники, производившиеся в Гжели, известны с конца XVII в.; украшались росписью, скульптурными фигурками, посаженными у горловины.

- **Кумга́н** — сосуд для воды и вина, известен с древности. Керамические кумганы, распространённые в России в XVI—XVII вв., имеют дисковидное тулово, широкую ножку, а сверху — носик, крышку и ручку. Украшались рельефными узорами и росписью.

Майо́лика — разновидность керамики, выполненной из цветной обожжённой глины, покрытой сверху непрозрачной эмалью. Майолике свойственны массивность форм, яркий блеск поливы, контрастные сочетания цветов.

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ

Клафт — головной убор в виде полосатого платка, который носили фараон и его сановники.

Урёя — огнедышащая змея; в древнеегипетской мифологии — хранительница царей, богов; символ царской власти.

Тиара — двойная корона фараона.

Калáзирис — облегающее фигуру платье египтянок.

- **Лотос** — священный цветок в Древнем Египте — символ плодородия, процветания, потомства, долголетия, бессмертия и воскресения к вечной жизни; символ чистоты и духовности. В древнеегипетском декоративно-прикладном искусстве занимает центральное место.

- **Саркофаг** — массивный гроб, гробница, где помещали царскую мумию.

Инкрустация — украшения из кусочков различного материала (дерева, перламутра, полудрагоценных камней), врезанные в поверхность украшаемого предмета.

- **Скарабей** — навозный жук, в Древнем Египте считался священным. Символ движущей и созидательной силы Солнца; почитался знаком, приносящим счастье. Фигурки жуков у египтян служили амулетами, печатями.

Амулет (лат. amuletum — подвеска, ладанка) — предмет, носимый суеверными людьми на теле как средство, якобы предохраняющее от болезней, «вражеского чародейства» и т. д.

Ладья вечности — этот символ в древнеегипетской мифологии связан с представлением древних египтян о дневном и ночном плавании Солнца-Ра.

Око-уаджёт (око «зелёное») — один из символических образов в древнеегипетской мифологии и декоративно-прикладном искусстве. Различают две его разновидности: солнечное око и око Хора. Солнечное око — око Ра — ассоциируется с солнцем. Это символ могущества и власти над миром. Его изображают в виде правого глаза или в виде уреи — вздыбленной кобры на короне или солнечном диске.

Око Хора — символ ока, воскресившего Осириса. Око Хора изображали в виде левого глаза, что означало — луна, воскресение после смерти.

Схенти — кожаный или тканый передник, который крепится к поясу. Такую одежду носило мужское население Древнего Египта.

Пектораль — в искусстве Древнего Египта нагрудное украшение в виде прямоугольной или трапециевидной пластины, которую клали на грудь усопшему; один из обязательных драгоценных предметов-атрибутов мумии.

Анх (егип.— жизнь, процветание) — в Древнем Египте символ вечной жизни, эмблема возрождения. Изображался в виде креста с верхним лучом в виде петли и удлинённым нижним лучом.

- **Дракон** — символ китайского императора, воплощение мудрости, миролюбивой силы, доброты.

- **Костюм** — не просто одежда, предназначенная для носки, а художественный образ платья. Каждая эпоха, а в пределах её — классы, сословия, профессии порождают те или иные формы одежды-костюма, которые и выполняют практическое назначение, и обладают образно-смысловым содержанием. Костюм принадлежит одновременно и к вещам практическим, и к произведениям искусства. Костюм сочетает в себе не только собственно одежду, прикрывающую тело, но также причёску, обувь, головной убор и различные дополнения (перчатки, пояса, веера, ювелирные украшения).

Жюстокор (франц. *точно по телу*) — строгий, плотно облегаящий фигуру кафтан с широкими манжетами-обшлагами на рукавах и карманами в виде клапанов, по талии опоясывался широким шарфом. Первоначально такой кафтан был принадлежностью военных, затем превратился в придворную одежду французских дворян второй половины XVII в.

Камзол — мужская одежда с рукавами, играющая роль жакета. Такую одежду носили в Европе в XVII—XVIII вв.

Ботфорты — высокие, выше колена, сапоги для верховой езды.

- **Мантия** — широкая длинная одежда в виде плаща, надеваемая поверх другого платья. Тех, кто носил мантию (учёные, врачи, адвокаты), называли «люди мантии».

- **Геральдика** — наука о составлении, истолковании, изучении гербов и одно из самых условных орнаментальных искусств.

- **Герб** (нем. *erbe* — наследство) — отличительный знак государства, города, сословия, рода, изображаемый на флагах, монетах, печатях и т. д.

- **Геральдические фигуры** — неизобразительные символы, которые располагались на щите герба и делили его на несколько полей определённого цвета.

- **Негеральдические фигуры** — изобразительные символы; *естественные*: человек, животные, растения, различные явления природы, планеты, звёзды; *искусственные*: постройки, корабли, атрибуты власти, войны, охоты, предметы быта, орудия труда; *фантастические*: единорог, дракон, гриф, сказочные птицы и др.

- **Щит** — основа герба. Может иметь разную форму.

Щитодержатели — звери, люди или вымышленные существа, которые держат на гербе щит.

Намёт — орнаментальная часть герба, расположенная над щитом по обе стороны от шлема, имеет вид пышных растительных завитков. Первоначально намёт был покрывалом, которое набрасывалось на шлем и защищало рыцаря от непогоды, солнца.

- **Девиз** — надпись на гербе в виде краткого изречения.

Металлы — золотая и серебряная краски, используемые при составлении гербов, или более доступные — жёлтая и белая.

Стиль, стилевое единство — совокупность устойчивых художественных признаков во всех видах искусства той или иной исторической эпохи (готика, барокко, классицизм и др.).

Барокко (итал. *barocco* — причудливый, вычурный) — художественный стиль в европейском искусстве конца XVI — середины XVII в., чрезвычайно торжественный, парадный, пышный, декоративный.

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

- **Выставочное искусство** — единичные, авторские, художественные произведения, в которых наиболее ярко проявлена творческая индивидуальность профессионального художника; предназначена для публичного показа.

- **Керамика** (греч. *гончарное искусство*) — искусство создания различных изделий из природных глин, в том числе из тончайшего фарфора. Керамикой называют и сами изделия из глины.

Глазурь (нем.) — тонкий стекловидный слой, которым покрывают поверхность керамического изделия.

Терракота (итал. *terracotta* — обожжённая глина) — вид керамики, неглазурованные изделия из обожжённой цветной глины. Терракота может быть окрашена только холодным способом без обжига.

- **Фактура** (лат. *factura* — обработка, делание) — поверхность природная, шероховатая или же поверхность, специально обработанная художником.

- **Ансамбль предметный** (франц. *ensemble* — букв. вместе) — совокупность, стройное целое, гармоническое единство художественных качеств. Ансамбль связывает все реально существующие предметы в содержательно-структурную целостность, единство.

Мелкая декоративная пластика — скульптурные изделия из обожжённой глины, кости, камня малых размеров, рельефные композиции.

Гутное стекло — изделия, полученные методом свободного выдувания в горячем состоянии. Декорирование гутных изделий сводится к украшению их поверхности лепными пластическими деталями, вплавленными в толщу стекла.

- **Ковка** — художественная обработка металла в горячем состоянии с помощью молота, один из важнейших способов изготовления изделий декоративно-прикладного искусства из металла.

- **Литьё** — изготовление металлических изделий методом плавки и разливки в формы, придающим отливке нужную конфигурацию.

- **Гобелен** (франц.) — тканый ковёр-картина ручной работы высокого художественного качества.

- **Бáтик** (малайск.) — техника росписи тканей, многоцветная ткань, рисунок на которую наносится ручным способом. Различают холодный и горячий батик.
- **Эскиз** — предварительный рисунок.
- **Картон** — вспомогательный рисунок, в котором задуманная композиция исполнена в масштабе будущей декоративной работы (панно).
- **Панно** — декоративная композиция в строго ограниченной плоскости; прикрепляют к стене архитектурного интерьера.
- **Композиция** (лат. compositio — составление, связывание) — построение художественного произведения, осуществляемое в каждом виде искусства своими средствами, техниками, с учётом своих законов.
- **Художественный образ вещи** — видимое строение содержания, идеи, слитное единство формы и содержания, осуществлённое художником в конкретном материале и пронизанное его личностью.

Кич, китч (нем. букв. — халтура, дурной вкус) — изделия или произведения, не отвечающие общепринятым представлениям о «прекрасном». Это торжество пошлости, безвкусицы, стремление к подделке, либо дешёвого под дорогое, либо одного материала под иллюзорное подобие другого (стекла под хрусталь, фарфора под дерево, металла под камень и т. д.).

- **Витраж** (франц. vitrage — остекление) — произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала; изобразительная или орнаментальная композиция, рассчитанная на сквозное освещение (окно, дверь, прозрачная перегородка).

Эмблема (лат. emblema — выпуклое украшение) — условное, символическое обозначение понятия, идеи, общественной организации, программы посредством какого-либо условного знака или изображения (например, белый голубь — эмблема мира).

Творческая интерпретация — творческое исполнение художественного произведения, основанное на самостоятельном толковании.

Рекомендуемая литература

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М., 2012.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012.

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012.

Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012.

Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода / А. Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — СПб., 2001.

Арбат Ю. А. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах народного искусства / Ю. А. Арбат. — М., 1964.

Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. — М., 1988.

Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. — М., 1982.

Василенко В. М. Народное искусство: Избранные труды о народном творчестве. X—XX вв. / В. М. Василенко. — М., 1974.

Воронов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды / В. С. Воронов. — М., 1972.

Головина В. А. Египет: Боги и герои / В. А. Головина. — Тверь, 1997.

Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986.

Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дурасов. — Л., 1986.

Ефимова Л. В. Русский народный костюм / Л. В. Ефимова. — М., 1989.

Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990.

Искусство ансамбля. Художественный предмет — интерьер — архитектура — среда. — М., 1988.

Кайсаров А. С. Мифы древних славян / А. С. Кайсаров, Г. А. Глинка, Б. А. Рыбаков. — Саратов, 1993.

Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. — Новосибирск, 1981.

Кашекова И. Э. От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000.

- Киреева Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. — М., 1970.
- Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево / Н. Т. Климова. — М., 1991.
- Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М., 1991.
- Лобачевская О. А. Плетение из соломки / О. А. Лобачевская. — М., 2000.
- Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г. С. Маслова. — М., 1981.
- Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М., 1993, 1996.
- Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988.
- Миловский А. С. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами / А. С. Миловский. — М., 1994.
- Миловский А. С. Песнь Жар-птицы / А. С. Миловский. — М., 1987.
- Миловский А. С. Скачи, добрый единорог: Очерки / А. С. Миловский. — М., 1986.
- Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1987. — Т. 1.
- Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. — Т. 2.
- Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир целостности / М. А. Некрасова. — М., 1983.
- Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры / М. А. Некрасова. — М., 1983.
- Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — М., 1993.
- Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя / Б. М. Неменский. — М., 1987.
- Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 2012.
- Осетров Е. И. Живая Древняя Русь / Е. И. Осетров. — М., 1984.
- Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. — М., 1982.
- Попова В. С. Русские художественные промыслы / Попова В. С., Каплан Н. И. — М., 1984.
- Рак И. В. Мифы Древнего Египта / И. В. Рак. — СПб., 1993.
- Рогов А. П. Русь деревянная / А. П. Рогов. — М., 2012. — (Русская культура).
- Рогов А. П. Русская иконопись / А. П. Рогов. — М., 2010. — (Русская культура).
- Рогов А. П. Русская культура. Национальные особенности / А. П. Рогов. — М., 2009.
- Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. — М., 1981.

Содержание

Новые подходы к обучению изобразительному искусству	3
Особенности преподавания декоративно-прикладного искусства в V классе	7
Учебник — дети — учитель	23
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса	31
I четверть.	
Древние корни народного искусства	34
Урок: «Древние образы в народном искусстве»	44
Урок: «Убранство русской избы»	47
Урок: «Внутренний мир русской избы»	52
Урок: «Конструкция и декор предметов народного быта»	54
Урок: «Русская народная вышивка»	58
Урок: «Народный праздничный костюм»	62
Урок: «Народные праздничные обряды» (обобщение темы)...	66
II четверть.	
Связь времён в народном искусстве	69
Уроки: «Древние образы в современных народных игрушках»	77
Уроки: «Искусство Гжели», «Городецкая роспись», «Хохлома», «Жостово. Роспись по металлу»	79
Урок: «Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (обобщение темы)	85
III четверть.	
Декор — человек, общество, время	88
Урок: «Зачем людям украшения»	96
Уроки: «Роль декоративного искусства в жизни древнего общества»	—

Уроки: «Одежда говорит о человеке»	100
Уроки: «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы»	105
Урок: «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» (обобщение темы)	110
IV четверть.	
Декоративное искусство в современном мире	112
Уроки: «Современное выставочное искусство»	120
Уроки: «Ты сам мастер»	123
Словарь терминов	128
<i>Рекомендуемая литература</i>	140

Учебное издание

Горяева Нина Алексеевна

УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека

Поурочные разработки

5 класс

Руководитель центра «Стандарты» *Л. И. Льяная*

Редактор *Е. А. Комарова*

Художественный редактор *А.Г. Иванов*

Технический редактор и верстальщик *Т. М. Якутович*

Корректоры *Т. А. Лебедева, И. Т. Ткаченко*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать с оригинал-макета 15.06.12. Формат 60×90^{1/16}. Бумага газетная. Гарнитура NewtonС SP. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 8,96. Тираж 5000 экз.
Заказ №

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной роши, 41.

ОАО ордена «Знак Почёта» «Смоленская областная типография
им. В. И. Смирнова», 214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, 2.