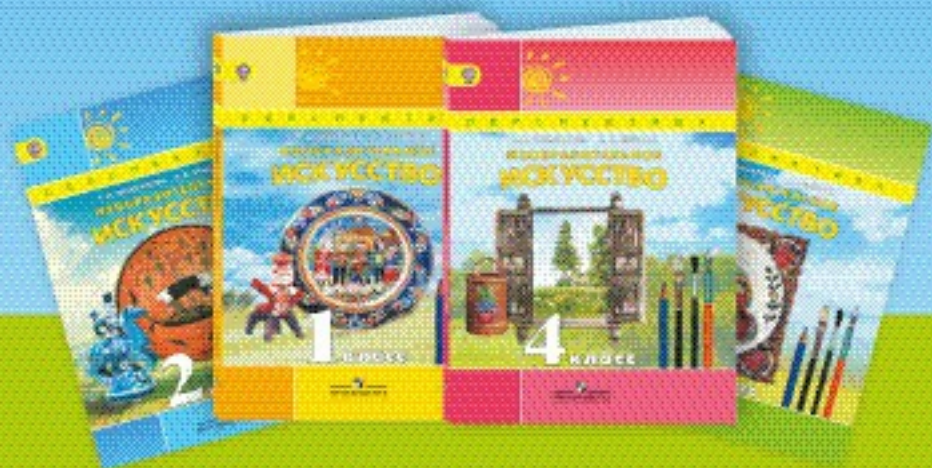

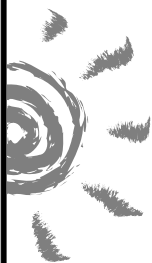
П Е Р С П Е К Т И В А

Т. Я. Шпикалова Л. В. Ершова

**УРОКИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**
ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
1–4 классы

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

П Е Р С П Е К Т И В А

Т. Я. Шпикалова Л. В. Ершова

**УРОКИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

**ПОУРОЧНЫЕ
РАЗРАБОТКИ**

1–4 классы

***Пособие для учителей
общеобразовательных
организаций***

2-е издание

Москва
«Просвещение»
2015

УДК 372.8:73/76
ББК 74.268.51
Ш83

16+

Серия «Перспектива» основана в 2006 году

Шпикалова Т. Я.

Ш83 Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 254 с. : ил. — (Перспектива). — ISBN 978-5-09-035262-8.

Данное пособие поможет учителю реализовать в своей практике требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, определённые ФГОС. В пособии раскрываются особенности структуры содержания и методического обеспечения учебников «Изобразительное искусство» для 1—4 классов, календарно-тематическое планирование, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) по итогам изучения указанного курса в 1—4 классах, методические рекомендации к каждому его уроку, справочные материалы по вопросам истории и теории изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства к урокам, а также перечень рекомендуемой литературы.

**УДК 372.8:73/76
ББК 74.268.51**

ISBN 978-5-09-035262-8

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

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ КУРСА, ЕГО ОСОБЕННОСТИ И СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вниманию учителя предлагаются методические рекомендации по курсу «Изобразительное искусство» в линии учебно-методического комплекса «Перспектива».

Цели курса:

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.

Перечисленные цели реализуются в конкретных *задачах* обучения:

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

Виды деятельности детей при изучении курса «Изобразительное искусство» разнообразны. Уже в 1 классе учащиеся начинают осваивать основные способы получения информации об окружающем мире, благодаря восприятию и изучению произведений разных видов изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, которыми будут пользоваться и в последующих классах, овладевая ими на новых уровнях. Учащиеся начальной школы ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни с помощью учителя, выполняют упражнения и несложные эксперименты и опыты, участвуют в проектной де-

тельности, беседах, дидактических играх, выполняют задания с использованием ИКТ, а также рисуют с натуры, по памяти, по представлению, выполняют декоративные и сюжетно-тематические композиции, задания по конструированию в учебнике и творческой тетради. Эти виды деятельности дополняются раскрашиванием, рисованием, просмотром слайдов и видеофрагментов, прослушиванием аудиозаписей.

По усмотрению учителя занятия с первоклассниками могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Для успешного решения задач курса организуются учебные прогулки, экскурсии, встречи с людьми различных профессий.

Соответствие содержания курса требованиям ФГОС

Линия учебников «Изобразительное искусство. 1—4 классы» создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших школьников, а также современными научными представлениями о природе, обществе, человеке, культуре и искусстве с учётом уровня образовательной программы (степени обучения). В учебниках и учебных пособиях реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, предусмотрено формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта содержание учебников и учебных пособий по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

1. При изучении курса «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты:

1. Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества: становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

С этой целью в учебниках для 1—2 классов предлагаются уроки и творческие задания для учащихся на темы: «*Защитники земли Русской*», «*Какого цвета страна родная*», «*Русское поле. Воины-богатыри*», «*Русское поле. Памятник доблестному воину*». В учебниках «Изобразительное искусство» для 3—4 классов углубляется тематика уроков и творческих заданий: «*Россия державная*», «*В весеннем небе — салют Победы. Патриотическая тема в искусстве*», «*Мой край родной. Моя земля*», «*Знатна Русская земля своими мастерами*», «*Родословное древо — древо жизни, историческая память, связь поколений*», «*Русское поле*».

Бородино», «*Это праздник со слезами на глазах...*», «*Медаль за бой, медаль за труд из одного металла лют*» и др. Этой же цели способствуют тема четверти на шмуцтитуле «*Воспитись соиздательными силами природы и человека*» и включение в учебники для 3—4 классов тематических вернисажей «*На тысячу вёрст Россия — родной край...*», «*Велик почёт не живёт без хлопот*», «*Коротенький отрезок рода*», «*Мир тебе, наша земля*», «*В наш край опять пришла весна...*», «*Боевые награды*» и др.

Помимо этого, в учебниках для 1—4 классов предлагаются материалы по культуре разных регионов России, структурированные в темах четвертей по урокам и в заданиях к ним. Например, сведения о достопримечательностях российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Владимира), городов Золотого кольца, Русского Севера (Архангельская, Вологодская области и др.), Центральной России (Орловская, Воронежская области и др.), а также Поволжья, Урала (Нижний Тагил) и Сибири (Томск, Тобольск, Ханты-Мансийск и др.), сёл (Балхары в Дагестане, Витославицы в Новгородской области, Филимоново в Тульской области и др.) и иллюстрированный ряд позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны.

В учебниках для 1—4 классов формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций осуществляются через постижение искусства народов России и мира: учащиеся узнают об особенностях изобразительного искусства и культуры разных народов, а также об их занятиях и интересах, образе жизни (см. темы «*В гостях у народного мастера С. Веселова*», «*Открой секрет Дымки*», «*В мастерской мастера-гончара*», «*Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица*», «*Тарарушки из села Полховский Майдан*», «*Лети, лети, бумажный змей*», «*Живописные просторы Родины*», «*Зима не лето, в шубу одета*», «*Всякая красота фантазии да уменья требует...*», «*В каждом посаде в своём наряде*», «*Широкая Масленица*», «*Гербы городов Золотого кольца России*», «*У всякого мастера свои затеи*», «*Связь поколений в традиции Городца*», «*Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома*», «*Орнаментальный образ в веках*» и др., а также «*Страницы для любознательных*. Окрювица России: Музеи Москвы и Санкт-Петербурга» и «*Искусство стран Западной Европы*» и др.).

Учебники учат бережному отношению к художественному наследию России на примерах сохранения и развития художественных традиций разных народов России (см. «*Страницы для любознательных*», посвящённые сохранению и развитию традиций русских лаков, русской набойки, русской архитектуры и др., а также темы «*Цвета радуги в новогодних игрушках*», «*По следам зимней сказки*», «*Краски осени в сюжетной композиции и натюрморте*», «*Русский календарный праздник Масленица в искусстве*», «*Земля одна, а цветы на ней разные*», «*Живописные просторы Родины*», «*Двор, что город, изба, что терем*», «*Гербы городов Золотого кольца России*» и др. и задания к ним).

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

Формируется в учебниках для 1—4 классов средствами народного искусства и разнообразных видов пластических искусств (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство), а также устного народного творчества, музыки и литературы (фрагменты из этих художественных произведений приводятся как в основном учебном материале, так и для выполнения творческих заданий), например, в темах *«Храмы Древней Руси»*, *«Земля одна, а цветы на ней разные»*, *«Родные края в росписи гжельской майолики»*, *«Красота и мудрость народной игрушки»*, *«Осеннее многоцветье земли в произведениях живописцев»*, *«Целый мир от красоты»*, *«Цветущее древо — символ жизни»* и др.

О многообразии растительного и животного мира и необходимости бережного к ним отношения учащиеся получают представление при изучении тем (например, *«Живительная сила воды»*, *«Братья наши меньшие»*, *«Золотые травы России»* и т. д.), подкреплённых творческими заданиями.

Взгляд на мир в его целостности в учебниках для 1—4 классов формируется также средствами изобразительного искусства в разнообразии его жанров (пейзаж (в том числе городской, марины), портрет, натюрморт, бытовая, батальная, историческая картины), разных видов скульптуры — рельеф, объёмная скульптура (статуя), монументальное искусство, разных видов народного и декоративно-прикладного искусства (роспись по дереву, резьба по дереву, керамика, вышивка, глиняная и деревянная игрушки, гжель и майолика, художественные лаки и др.), храмовой и гражданской архитектуры, а также в темах *«Щедрая осень»* (натюрморт), *«Какого цвета осень?»* (пейзаж), *«Зимний пейзаж: день и ночь»* (графика), *«Красуйся, красота, по цветам лазоревым»* (живопись), *«Братья наши меньшие»* (книжная графика), *«В жостовских подносах все цветы России»* (декоративная роспись), *«Каждая птица своим пером красуется»* (акварель), *«Цветущее древо — символ жизни (городецкая роспись)»*.

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.

С этой целью в учебники для 1—4 классов введены темы *«Страницы для любознательных: орнаментальный образ в веках»* и *«Искусство стран Западной Европы»*, знакомящие с зарубежным орнаментальным искусством России, Турции, Италии, Франции XI—XX вв. и др. и с произведениями пластических искусств разных жанров и видов выдающихся мастеров Италии, Голландии, Бельгии (Фландрия), Англии, Франции XV—XX вв., и соответствующие им задания.

Для формирования умения слушать собеседника, уважительного отношения к иному мнению служат рубрики *«Обсудим вместе»*, *«Полюбуйся»*, *«Рассмотри»*, *«Расскажи»*, *«Сравни»*, *«Определи»*, *«Проанализируй»*, позволяющие вести групповой диалог об искусстве, помогающие учащимся осмыслить содержание

и художественные особенности произведения искусства, сформулировать свои суждения, участвовать в дискуссиях.

4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

В процессе изучения изобразительного искусства формируются опыт отношения к миру, расширяется культурно-историческая память. Так, учащиеся 2—3 классов знакомятся с произведениями искусства разных веков от времён Древней Руси до нашего времени, например: памятники зодчества Владимира, Московского Кремля, Сергиева Посада, Юрьева-Польского и др., крепостные сооружения — кремль Новгорода Великого, Ростова Великого, Кирилло-Белозёрского монастыря, Троице-Сергиева лавра и др. (см. темы *«Двор, что город, изба, что терем», «То ли терем, то ли царёв двор», «Россия державная», а также «Страницы для любознательных. Русское каменное зодчество: старинные города-крепости — историко-культурные памятники архитектуры»* и др.). Во многих темах представлены или сравниваются картины прошлого и настоящего.

На примерах крестьянских изб и храмов (музеи под открытым небом: Кижский погост, Витославицы, Великий Новгород) раскрывается красота и техническое совершенство народного деревянного и каменного храмового зодчества, к которому тяготеет современная деревянная архитектура (храмы-новоделы, дачные ансамбли, жилые коттеджи, кафе). Учащиеся выполняют коллективные проекты — дома, образующие сельскую улицу, или предметы в традициях разных народных художественных промыслов.

Важный мотивирующий фактор — личность народного мастера — участника бесед с детьми о том, как развиваются традиции народного мастерства, как создаются в наше время художественные предметы в разных центрах народных художественных промыслов с учётом меняющихся условий творчества — новых материалов, инструментов, современных технологий (на примере искусства Хохломы, городецкой росписи, павлово-посадской набойки, русских лаков Нижнего Тагила, Жостова, Федоскина, Палека, Холуя и Мстёры и др.).

Овладению начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире способствуют темы, нацеленные на развитие у школьников способности применять произведения народного и профессионального искусства в реальной жизни — в оформлении интерьера, праздничной среды (ярмарки, фестивали, конкурсы), своего внешнего вида, одежды (см. темы *«Всякая красота фантазии и умения требует», «Весенняя ярмарка», «Город мастеров», «Маска, ты кто?», «Доброе дело само себя хвалит»* и др.), а также актуальные темы современности, отражённые в искусстве, такие, например, как *«Космические фантазии», «Повернись к мирозданию. Экологический плакат», «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют», «Движение — жизни течение»*. В учебниках реализована линия, помогающая учащимся в постижении современных условий бытования, в овладении не только привычными средствами

художественного изображения, но и компьютерными и цифровыми технологиями (см. рубрики «*Страница для любознательных. Графика. Живопись. Фотография*» (2 класс), «*Страница для любознательных. Русская набойка*» (3 класс) и др.).

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

Данное требование ФГОС реализуется посредством наполнения личностным смыслом содержания обучения, обращённости тем занятий к личности каждого конкретного ученика, включения в программу заданий, затрагивающих непосредственно его интересы, интересы его семьи, родного города или села, событий, в которых принимали участие его близкие, друзья (например, «*Какого цвета страна родная*», «*Твой осенний букет*», «*Наши достижения*», «*Дорогие, любимые, родные*», «*Родословное древо. Семейный портрет*», «*Защитники Отечества в твоей семье*», «*Мой край родной. Моя земля*», «*Каждый художник урожай своей земли хвалит*» и др.).

Комплекс разнообразных форм учебно-творческой работы, система упражнений, экспериментов («*Экспериментировать с кистью и красками*», «*Экспериментировать с белым и чёрным цветом*» и др.), предусмотренные в учебниках, помогают младшим школьникам овладевать приёмами восприятия, понимания произведений искусства, средствами художественной выразительности. Мотивацией для учащихся выступают красочность, привлекательность учебников, богатство иллюстративного материала; ориентация учебно-творческих заданий на положительный результат, который может быть практически использован; конкурсно-соревновательный характер заданий («*Конкурс новогодних фантазий*» (2 класс), «*Страница для любознательных. Изовикторина*» (1—2 класс), совместная проектная деятельность («*Наши достижения. Наш проект*» (4 класс), «*Двор, что город, изба, что терем*» (3 класс); задания с использованием компьютерных технологий на «*Страницах для любознательных*» (3—4 классы).

6. Эстетические потребности, ценности и чувства.

Эстетические ценности отечественной и зарубежной культуры раскрываются на классических примерах профессионального и народного искусства, на произведениях, прошедших проверку временем и представляющих собой истинную сокровищницу человечества (темы и имена деятелей культуры и искусства приводились выше в пп. 1—4). Учебники для 1—4 классов развивают эмоционально-чувственную сферу младших школьников, включённые в них темы рассчитаны на эмоциональный отклик учащихся и проявление ими эстетических чувств (например, темы «*Восхитись красотой нарядной осени*», «*Любуясь узорами красавицы-зимы*», «*Радуйся многоцветью весны и лета*», «*Цвет и настроение в искусстве*», «*Восхитись создательными силами природы и человека*» и др.).

Формирование эстетических потребностей и чувств реализуется в практической учебно-творческой деятельности на основе

выбора любимых мотивов изображений, любимых оттенков цвета, техник («а-ля прима», «по-сырому», «лессировки»), на основе выбора подходящих художественных материалов (акварель, гуашь, цветные мелки, тушь, перо, цветные карандаши, фломастеры; пластические материалы — глина, пластилин и т. д.), посредством выполнения заданий на передачу различных состояний («*Зимний пейзаж: день и ночь*», «*Сиреневые перезвоны*» и др.), настроения («*Новогоднее настроение*», «*Чуден свет — мудры люди, дивны дела их*»). В проектной деятельности поддерживается стремление учащихся к созиданию предметного мира «по законам красоты» (см. темы «*Наши достижения*», «*Праздник на деревенской улице*» и др.).

7. Эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально-правственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.

На это ориентируют темы учебников для 1—4 классов «*Родословное древо — древо жизни*», «*О неразлучности добра, красоты и фантазии*», «*Загадки чёрного и белого*», «*Убранство избы, костюма, изделий быта — знаки-символы добра, благополучия*», «*День Победы со слезами на глазах*» и т. п. Учащиеся изготавливают поздравительные открытки для друзей, родных, рисуют портреты близких им людей, сюжетные композиции о помощи сказочным героям со стороны волшебных предметов и др.

Органично включены в учебники этнопедагогические аспекты (народные игры и игрушки, устное народное творчество, которые просматриваются в названиях тем, в содержании занятий («*Чуден свет — мудры люди, дивны дела их*», «*Красота и мудрость народной игрушки*», «*Всяк на свой манер*», «*Герои сказки глазами художника*» и др.). На реализацию этого требования ФГОС ориентированы и включённые в материалы учебников произведения мастеров слова (поэзия). Так, в темах разных занятий представлены фрагменты поэтических произведений А. Пушкина, К. Бальмонта, А. Кушнера (1 класс); Н. Рубцова, С. Есенина, А. Пушкина, И. Кулагина, К. Бальмонта (2 класс); И. Бунина, В. Василенко, Т. Сафроновой и С. Видулова, С. Маршака, А. Пушкина, Б. Пастернака (3—4 классы).

8. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

У младших школьников слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё не умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники включены игры (изовикторины, рисование отгадок к русским народным загадкам) и задания-проекты, выполняемые в группах (пространственные инсталляции, конкурс новогодних фантазий и др.), коллективные (например, возведение домов на улице посёлка, а также диалоги об искусстве (рубрика «Обсудим вместе»), которые учат детей общению и сотрудничеству. Участвуя в этих видах работы, младшие школьники получают навыки работы в коллективе, учатся соблюдать правила, не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.

9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Учащиеся, пользуясь информацией в темах *«Зимние забавы»*, *«Красный цвет в природе и искусстве»*, *«Зимняя прогулка»*, *«О чём может рассказать русский расписной поднос...»*, *«Родословное древо — древо жизни»*, *«Русский лубок»* и др., из текстов и иллюстративного ряда к ним, получают представление о здоровом образе жизни в семье и обществе, узнавая о традициях своего народа, а также об активном досуге (например, темы *«Зимняя прогулка»*, *«Зимние забавы»*, *«Спорт»* и др.).

II. При изучении курса «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты:

1—2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления, освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

Данные положения ФГОС реализуются в учебниках для 1—4 классов при анализе произведений искусства — в беседах о творческом поиске художниками путей решения своего замысла в художественном произведении, а также в последовательном описании этапов выполнения творческого задания (рубрики *«До начала творческой работы»* и *«Советы мастера»*, *«Спланируй свою работу»*) и в проектной деятельности.

В учебниках предполагается освоение следующих способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной и декоративной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента.

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Данные положения ФГОС учитываются и находят эффективное отражение в итоговой (по окончании четверти, или полугодия, или учебного года) теме *«Наши достижения. Наш проект»*. В зависимости от усвоения знаний и опыта учебной художественной деятельности итоговые проекты именуется: *«Щедрый лес и его жители»*, *«Весенняя ярмарка»* и *«Город мастеров»* (1 класс); *«Доброе дело само себя хвалит»* (2 класс); *«Счастливы те, кто любит цветы»* (3 класс) и др.

Коллективное участие по подготовке выставок, совместное выявление лучших работ учат детей сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, доброжелательному отношению к своим одноклассникам, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, на-

целивают на достижение высшего результата не только на основе образца — художественного произведения живописца, графика, народного мастера, но и на примере успехов сверстников.

Не менее полезна для создания условий реализации данного положения ФГОС и рубрика «*Страница для любознательных. Изовикторина*».

6. Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, решения учебных и практических задач.

В учебниках для 1—4 классов это требование ФГОС реализуется посредством учебных художественно-дидактических таблиц, помогающих учащимся решать конкретные задачи изображения: композиционные схемы пейзажей с изображением линии горизонта, схемы расположения предметов в натюрморте, конструктивные особенности крестьянского деревянного дома (пропорции, архитектурные объёмы, декор) Русского Севера и одноглавого белокаменного храма (архитектурные объёмы, симметрия, пропорции, декор), схемы женского народного костюма, фигуры человека в движении, пропорции лица человека, цветовой круг и др.

7. Активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.

В темах учебников используются побудительные синтаксические конструкции (вспомни, расскажи, понаблюдай, рассмотри, сравни, определи, обрати внимание, проследи, повтори, экспериментируй, подытожь, сформулируй вывод самостоятельно и др.), которые не только направляют деятельность учащихся и делают работу на уроке более эффективной и продуктивной, но и позволяют самостоятельно решать познавательные задачи.

В учебниках введены специальные навигационные знаки, ориентирующие учащегося на работу с информацией и справочными изданиями (термины и понятия изобразительного искусства выделены с помощью рамки для обращения к ним в разные периоды обучения).

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; способность излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Для реализации этого положения ФГОС в учебниках для 1—4 классов систематически используется диалогичная форма общения, которая заложена в вопросах рубрики «Обсудим вместе». Учащиеся ведут диалоги об искусстве, отвечая на вопросы к произведениям, размещённым к каждому занятию, к материалам вернисажей и др.

Формированию умения образно излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям учащимся помогает включение в процесс обучения фрагментов литературных произведений и произведений устного народного творчества. Побуждение учащихся к дискуссии способствует формированию умения слушать других, уважать мнение другого.

9. Способность определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Данное положение ФГОС реализуется в учебниках для 1—4 классов с помощью методического аппарата, который ориентирован на коммуникативное взаимодействие учащихся в парах, в небольших группах при выполнении итоговых работ — проектов в конце учебной четверти, полугодия, коллективных работ к календарным праздникам и др.

Освоение младшими школьниками универсальных учебных действий, отражённых в данном положении ФГОС, можно проследить на примере выполнения коллективного проекта в 3 классе «*Счастливы те, кто любит цветы*». Учащиеся приступают к оформлению выставки из творческих работ одноклассников, выполненных ими в течение учебного года. Организуются творческие группы (живописцев, народных мастеров, художников декоративно-прикладного искусства, группа флористов — по выбору) для отбора работ наиболее выразительных по композиции, для исполнения замысла и оценки достигнутых результатов. Например, группа флористов отвечает за воплощение нового смысла проекта, связанного с включением букетов живых цветов в вазы. Объёмные букеты становятся предметом для сравнения живых цветов и запечатлённых в живописи и в декоративных эскизах.

В ходе выполнения таких коллективных проектов учащиеся проявляют умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную.

III. При изучении курса «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты:

1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека.

С этой целью в учебники для 1—4 классов включены произведения выдающихся русских художников XIX—XX вв. А. Г. Венецианова, А. К. Саврасова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, В. И. Сурикова, В. М. Нестерова, К. А. Коровина, В. А. Серова, К. Ф. Юона, Б. М. Кустодиева, И. Я. Машкова, П. П. Кончаловского, А. А. Дейнеки, К. С. Петрова-Водкина, Т. Н. Яблонской, А. А. Пластова, Т. А. Мавриной и др., а также наших современников — братьев Ткачёвых, Н. Ромадина, Е. Зверькова, В. Щербакова, В. Бритова и др., которые способствуют приобщению учащихся к общечеловеческим и художественно-эстетическим ценностям, к духовно-нравственным идеалам и формированию у младших школьников на их основе

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека и его духовно-нравственном развитии.

Выполнению этого требования ФГОС служит, например, занятие на тему *«Родословное древо — древо жизни, историческая память, связь поколений»* (4 класс).

На занятиях, посвящённых ознакомлению с искусством народных мастеров, учащиеся узнают, что каждое произведение народного искусства, помимо эстетической функции, обязательно обладает функцией практической. И, несмотря на снижение роли бытовой функции в современной жизни, возрастает значение их праздничной, сувенирной, интерьерной, игровой функций (см. темы *«Печатный пряник с ярмарки»*, *«В жостовском подносе все цветы России»*, *«В каждом посаде в своём наряде»* и др.).

2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством.

С этой целью в учебниках «Изобразительное искусство» для 1—4 классов художественная культура представлена в виде совокупности ценностей, созданных в разных видах искусства, понимаемой как органическое целое, что выражено в последовательном привлечении произведений различных видов и жанров изобразительного и народного искусства в каждой теме.

Воспитание понимания красоты как ценности, формирование эстетического отношения к миру, потребности человека в художественном творчестве и в общении с искусством в учебниках осуществляется при изучении, например, тем *«В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Глиняная каргопольская игрушка»*, *«Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи»* (1 класс); *«Красный цвет в природе и искусстве. Натюрморт: расположение предметов на плоскости, оттенки красного цвета»*, *«Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция»* и др. (2 класс); *«Всяк на свой манер. Русская набойка»*, *«Красота и мудрость русской игрушки. Русская деревянная игрушка»*, *«В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм»* и др. (3 класс); *«Зимние фантазии. Наброски и зарисовки. Колорит»*, *«Повернись к мирозданию. Экологический плакат: коллаж, фотомонтаж»* и др. (4 класс).

В учебники включены темы по ознакомлению младших школьников с отдельными видами национальных культур таких этнических территорий России, как Русский Север, Центральные регионы, Северный Кавказ, Урал, Сибирь и др., с региональными культурными традициями и особенностями (см. темы *«В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент хохломы»*, *«О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России»* и др. (1 класс); *«Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной сказки»*, *«Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизация»* и др. (2 класс); *«В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм»* (3 класс); *«Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образ-сим-*

вол. *Орнамент*», «*Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные особенности*» и др. (4 класс).

Этому способствуют творческие задания разнообразного характера, в том числе расширение контактов с искусством на основе работы со справочной информацией и ИКТ. В учебниках побуждение к самостоятельному творчеству осуществляется посредством рубрик «*Страница для любознательных*», «*Что нового узнали*», завершающих изучение каждой темы, а также рубрики «*Наши достижения. Наш проект*», в которой отражён творческий опыт (индивидуальный и коллективный) учеников каждого класса по итогам четверти, полугодия, учебного года.

3. Практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства.

В учебниках процесс восприятия включён в каждую тему занятия. Для этого используются яркие, образные рассказы, беседы, включаются вопросы ассоциативного характера при прочтении литературного произведения или прослушивании музыкального сочинения, предусматриваются обращения к примерам из повседневной жизни. Этой же цели способствуют вопросы, направляющие учащихся на рассмотрение конкретного произведения и выявление характерных особенностей его содержания и формы с последующим высказыванием своего суждения о нём и участием в коллективном обсуждении.

К примеру, восприятие на занятии по теме «*Какого цвета осень*» (1 класс) организуется посредством побудительных действий и совместного обсуждения следующих вопросов: *Полюбуйся произведениями изобразительного искусства. Расскажи, какие цвета осени подметили живописцы. Что представили они на своих картинах? Что общего и различного в показе осенней природы на картинах разных художников? Из каких красочных пятен складываются на них изображения земли, деревьев, реки, неба?*

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультимедиа и пр.).

Овладение элементарными практическими умениями и навыками **рисунка** в учебниках представлено как начальная стадия рисования, которая включает в себя умения определять очертания формы, объёма предметов и расположение их в пространстве, элементарные приёмы в создании графического образа. Рисунок включает учебное рисование с натуры, рисование по памяти и воображению. Для формирования графических умений и навыков используются разные средства и методы. Например, на занятии по теме «*Зимнее дерево. Живая природа. Пейзаж в графике*» (1 класс) для этой цели предусматривается:

— **восприятие** (живой природы — «*Понаблюдай за изменениями в природе*»; поэтического произведения — фрагмент

стихотворения П. А. Вяземского; произведений графического искусства — «*Полюбуйся зимним пейзажем И. Шишкина, С. Никиреева*», «*Рассмотри рисунок И. Билибина*», «*Восхитись работой народного мастера Е. Ельфиной*», «*Обрати внимание на то, как с помощью белой замкнутой линии кружевница создаёт образ поющего дерева*»);

— **беседа с выявлением специфики графической задачи** («*Расскажи, в чём тайна белых и чёрных линий*»);

— работа по художественно-дидактической таблице («*Рассмотри таблицу. Проследи, как контур, разнообразные штрихи, спирали, дугообразные линии превращаются в художественное изображение дерева*»);

— **упражнение** («*Выполни упражнение по созданию образа зимнего дерева с помощью приёмов замкнутого контура, штриха, дугообразных линий или спиралей*»);

— **самостоятельная работа над композицией** («*Выбери графические приёмы для создания образа зимнего леса. Нарисуй в творческой тетради деревья в заснеженном лесу*»).

Существенное влияние на учащихся в процессе овладения элементарными (простейшими) графическими приёмами рисунка оказывают представленные в учебниках произведения видных мастеров отечественной графики: И. Билибина, А. Остроумовой-Лебедевой, В. Фаворского, Г. Захарова (станковая и книжная графика), Т. Мавриной, А. Пахомова (книжная графика).

Овладение элементарными практическими умениями и навыками живописи в учебниках рассматривается как один из видов художественной деятельности и вид изобразительного искусства. Овладение элементарными практическими умениями и навыками живописи связано с отображением учащимися родной природы, приобретением новых знаний о рисовании с натуры, по памяти и представлению (натюрморты, сюжетные композиции, пейзажи). На занятии по теме «*Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет, воздушная перспектива*» (3 класс) расширяются знания и представления учащихся о линейной и воздушной перспективе, о влиянии толщи воздуха на цвет удалённых от зрителя предметов. Школьники узнают о роли точки зрения в композиции пейзажа.

При выполнении живописных работ и упражнений учащиеся овладевают элементарными практическими умениями и навыками использования таких композиционных приёмов выразительности, как ритм, асимметрия и симметрия, равновесие, выделение композиционного центра.

Овладение элементарными практическими умениями и навыками **скульптуры** в учебниках рассматривается как один из видов художественной деятельности и вид изобразительного искусства. В учебниках «Изобразительное искусство» для 1—4 классов рассматриваются объём или трёхмерность — основа языка скульптуры. В процессе освоения элементарных практических умений и навыков лепки (глина, пластилин) развивается чувство фактуры, формы, понимание её значения в передаче эмоционального звучания образа.

Учебники знакомят учащихся с доступными им объектами лепки — изделиями мелкой пластики (скульптура малых форм) — небольшими произведениями, создаваемыми народными мастерами в центрах народных художественных промыслов (темы: «*В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская народная каргопольская игрушка*», «*О чём поведал дымковский узор? Русская глиняная игрушка*» (1 класс); «*В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров*» (2 класс) и др.).

В творческих заданиях, связанных с выполнением лепных работ, учащиеся овладевают элементарными практическими умениями и навыками создавать фантастические образы глиняных игрушек, усваивают разные традиционные приёмы лепки (мастер советует, в какой последовательности следует лепить).

Овладение элементарными практическими умениями и навыками **декоративно-прикладного и народного искусства** как одного из видов художественной деятельности реализуется в познании композиционных закономерностей орнамента и условий практического освоения приёмов народной художественной традиции (темы: «*Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы*», «*Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм*» (1 класс); «*В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (Древняя Греция и Дагестан)*», «*Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция по мотивам русского изразца*» и др. (2 класс); «*Цветы России на павловских платках и шалях. Набойка: традиции мастерства*» и др. (3 класс); «*Связь поколений в традиции Городца. Городецкая роспись. Декоративное панно*» и др. (4 класс). При выполнении творческих заданий к этим темам и другим учащиеся овладевают элементарными практическими умениями и навыками выполнения орнаментов на основе повтора и вариаций (зарисовки символов традиционных орнаментов — птицы-павы, матери сырой земли, засеянного поля), выполнения росписей по мотивам традиционных народных орнаментов на основе вариаций и импровизаций (роспись балхарских, древнегреческих керамических сосудов, роспись саночек для катания на Масленицу, составление орнамента для муравленого изразца, составление эскиза резной доски для печатного пряника), на воинских доспехах (шлем, кольчуга, щит, меч) (см. темы в п. I).

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.), определяется наличием зрительного ряда для наглядного разбора изобразительных приёмов и творческого анализа эмоционально-выразительных композиционных и колористических и других выразительных средств разных видов изобразительного искусства: это экранные пособия, репродукции произведений художников и народных мастеров, наглядные пособия, отражающие этапы работы, и др. Всё это используем при изучении разнообразных тем, а также в пред-

лагаемых в учебниках заданиях для учащихся на «*Страницах для любознательных*» (3—4 классы), посвящённых памятникам архитектуры крепостного зодчества, русской деревянной игрушке, русскому народному костюму и павловопосадской шали, орнаментальному образу в искусстве России и стран Западной Европы, русскому и западноевропейскому изобразительному искусству.

Учебники «Изобразительное искусство» для 1—4 классов и творческие тетради закладывают фундамент для эффективной реализации и усвоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивают условия индивидуального развития всех обучающихся программ.

В УМК, помимо учебников, входят следующие компоненты: программа, творческие тетради, пособие для учителя.

Краткая характеристика УМК «Изобразительное искусство. 1—4 классы»

Особенности новой структуры и содержания учебника:

— структура текста учебника включает аппарат ориентировки (название общей темы четверти, обозначенное на шмуц-титуле, темы урока в соответствии с поурочным планированием, представленным в издании «Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1—4 классы», навигационные знаки, ориентирующие на выполнение различных учебных задач);

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

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

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

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

— личностно-ориентированный и деятельностный подходы и широкая интеграция пронизывают содержание учебника;

— предлагаются индивидуальные и коллективные формы работы;

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

Методические задачи при работе с рубрикой «Наш проект» и формирование УУД средствами этой рубрики

Учебники «Изобразительное искусство» для 1—4 классов предполагают выполнение таких проектов: «Щедрый осенний лес и его жители», «Конкурс новогодних фантазий», «Весенняя ярмарка», «Город мастеров», «Доброе дело само себя хвалит», «Счастливы те, кто любит цветы», «Орнаментальный образ в веках».

На каждом из этапов работы над проектом учителю необходимо решить следующие *методические задачи*:

1. Подготовить детей к выполнению проекта (знакомство с материалами учебника, постановка цели, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы).

2. Оказывать помощь в выполнении проекта (при отборе информации, оформлении работ, подготовке к презентации).

3. Провести презентацию проекта (выступления детей с сообщениями, иллюстрирование их наглядными материалами, обсуждение выступлений, общая оценка работы).

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

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

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

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

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

Кроме того, работа над проектами позволяет ученикам:

- обрести ощущение успешности, не зависящее от текущей успеваемости;
- научиться применять полученные знания;

- организовывать сотрудничество с родителями, другими взрослыми на регулярной основе;
- сотрудничать и вести диалог со сверстниками;
- учитывать и понимать точку зрения своего одноклассника;
- распределять роли при выполнении группового проекта;
- ставить цели своей работы;
- планировать свою деятельность для реализации проекта;
- предъявлять результаты проектной деятельности;
- оценивать проекты, как свои, так и своих одноклассников.

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

Методические задачи при работе с рубрикой «Страница для любознательных» и формирование УУД средствами этой рубрики

Учебники «Изобразительное искусство» для 1—4 классов включают «*Страницы для любознательных*»: «Изовикторина», «Сокровища России: музеи Москвы и твоего региона, города (села)», «Графика. Живопись. Фотография», «Русские лаки: развитие традиции», «Русское деревянное зодчество: охрана памятников культуры», «Сокровищница России: музеи Москвы и Санкт-Петербурга», «Народный женский костюм: сохраним традиции народной культуры», «Русское каменное зодчество: старинные города-крепости — историко-культурные памятники архитектуры», «Русская деревянная игрушка: развитие традиции мастерства», «Русская набойка: развитие традиции и бережное отношение к культурным ценностям».

«Страницы для любознательных» представляют собой тексты познавательного характера, рассказывающие о том или ином явлении. Тексты сопровождается красочный и содержательный иллюстративный ряд, который, в свою очередь, также помогает школьникам ответить на проблемный вопрос. Кроме того, имеются задания, обеспечивающие организацию работы с текстами и иллюстрациями.

Данная рубрика способствует поддержанию познавательного интереса младших школьников, внося разнообразие в учебную деятельность. Следует отметить, что материалы рубрики «Страницы для любознательных» опираются на жизненный опыт младших школьников, поскольку в основу тематического содержания положены факты и явления, уже знакомые учащимся, с которыми они сталкивались в своей повседневной жизни, то, что им действительно интересно.

Рубрика «Страницы для любознательных» может быть использована по-разному: для организации совместной работы ребёнка и взрослого в семье; для организации учебной деятельности под руководством учителя.

Исходя из сказанного, учителю при работе с данной рубрикой необходимо решить следующие *методические задачи*:

1. Определить наиболее эффективный в конкретных условиях преподавания способ использования «Страниц для любознательных».

2. Если материалы данной рубрики будут рекомендованы для занятий в семье, оказать помощь родителям, другим взрослым в семье для успешной организации этой деятельности.

3. Если будут выбраны другие способы использования рубрики, определить их место в общей системе учебной деятельности, подготовить и провести соответствующие мероприятия.

«Страницы для любознательных» способствуют формированию различных видов *универсальных учебных действий*. Так, формированию коммуникативных УУД помогают вопросы и задания, стимулирующие школьников на построение речевых высказываний: «Расскажи, что роднит фотографию с живописью, графикой. Чем она отличается от них?»

Познавательные учебные действия находят своё отражение, в частности, в заданиях следующего содержания: «Собери дополнительную информацию по следующим вопросам: в каких отечественных музеях под открытым небом можно увидеть уникальные памятники русского деревянного зодчества? Когда в результате археологических работ в Великом Новгороде были открыты древнерусские деревянные дома? Подумай, как в конструкции игрушки ты используешь принцип плана для осуществления движения героев наподобие богородской игрушки «кузнецы» и др.».

Иллюстративный ряд (рисунки, фотографии) помогает формированию личностных УУД, а именно нравственно-этической ориентации, связанной с осознанием необходимости и важности бережного отношения к природе, культуре и искусству.

При работе с рубрикой «Изложи известные факты кратко в виде таблицы» в учебнике учащиеся знакомятся с табличной формой представления информации, учатся работать с таблицей, находить необходимые столбцы и строчки, правильно размещать ответы.

Важно отметить, что при использовании таблиц у школьников развивается умение работать со знаково-символическими моделями, а это — формирование познавательных УУД.

Особенности рубрик учебника «Что нового узнали» и «Экспериментируй»

В учебниках предметной линии «Изобразительное искусство» для 1—4 классов в структуре каждого урока имеется рубрика, на которую хотелось бы обратить особое внимание учителей.

«**Что нового узнали**». Эта рубрика содержит целевые установки урока и отмечена в учебнике условным знаком. Используется на заключительном этапе урока и предполагает обобщение и подведение итогов изученного.

«**Экспериментируй**». Эта рубрика представлена в структуре многих уроков. Практические работы проводятся с природными объектами, различными предметами, кистями и красками и т. д. Выполняя эти работы, дети исследуют окружающий мир, причём в этом процессе задействованы разные органы чувств.

Отличительные особенности УМК «Изобразительное искусство. 1—4 классы»

УМК «Изобразительное искусство. 1—4 классы» обеспечивает формирование художественной компетентности зрителя на основе усвоения учащимися знаний об элементарных положениях теории изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, представления о выдающихся мастерах культуры и искусства России и других стран мира на доступном для данного возраста уровне, приобретение умения понимать произведения разных видов и жанров, опыта собственной художественно-творческой деятельности и художественно-конструкторской деятельности, применения мультимедийных средств обучения, а также развитие творческого потенциала личности, формирование и развитие общекультурного и эстетического вкуса, уважительного и бережного отношения к художественному наследию разных народов мира.

УМК «Изобразительное искусство. 1—4 классы» предлагает:

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

— опираться на общенациональные приоритеты, изучение, сохранение и развитие традиций разных народов России, а также на посильное участие в художественно-эстетической деятельности в жизни класса, школы, семьи, города (села, области, края, региона, страны);

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

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

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

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

1 КЛАСС

I четверть

Тема «Восхитись красотой нарядной осени» варьируется на занятиях, которые можно подразделить на три цикла.

УРОКИ 1—3. Эти уроки посвящены красоте осени, Празднику урожая. Охарактеризуем компоненты учебного процесса.

Задачи организации и создания условий для погружения учащихся в мир красоты нарядной осени следующие:

- активизировать эстетическое восприятие произведений поэзии, живописи, графики, народного искусства и красоты окружающего мира;
- связать наблюдение детей за приметами осени родного края с оценкой увиденного в произведениях искусства;
- способствовать формированию образной речи, развивая чуткость к меткому слову в устном народном творчестве (загадки, пословицы, поговорки, песни).

Задачи создания педагогических условий для художественно-творческой деятельности учащихся:

- помощь в организации рабочего места, разъяснение правил работы и обращения с художественными материалами согласно «Памятке»;
- создание доброжелательного климата на уроке как необходимого условия для свободного общения и открытости в процессе творческой работы;
- применение разнообразных видов творческой работы: пейзаж, натюрморт, сюжет, сказочный сюжет;
- поощрение сочетания работы по учебнику и в тетради, на отдельном листе белой или цветной бумаги;
- поощрение работы каждого ученика.

Нам представляется, что особые трудности при подготовке к урокам может вызвать установка на эстетическое восприятие произведений искусства. Интеграция разных видов искусства, создающих единое образовательно-эстетическое пространство, помогающее маленькому человеку ощутить себя частицей вселенной, наследником культуры народов России и её представителем, — ведущая идея УМК. Поэтому с первых страниц учебника и тетради многоликий мир искусства предстает во всей магической силе и прелести художественного образа. Ребёнку надо помочь при разглядывании иллюстраций в учебнике ощутить красоту и духовную значимость произведений художника, народного мастера.

Нетрудно заметить, что произведения В. Поленова, Н. Крымова, А. Грицаца, И. Остроухова, Т. Мавриной, Е. Зверькова и др.

отражают одну из ярких и самобытных традиций в развитии отечественной пейзажной живописи и графики — создание лирического пейзажа. Поэтому в картинах художниками так явно чувствуется отношение к природе мастера, переживающего неповторимость выбранного момента. Индивидуальные чувства каждого из них, воплощённые с таким мастерством, не оставляют равнодушными никого из нас, зрителей.

Во время беседы на уроке желательно обратить внимание на сходство и различия в изображении художниками осеннего пейзажа (У., с. 6—8, 14—15; Т., с. 4), привлечь произведения поэтов и музыку, чтобы у детей возник целостный многомерный образ пейзажа в пору золотой осени. Так вырабатывается отношение к родной природе как достопримечательности, постепенно зарождается ощущение своей причастности к её красоте. Этому способствует и обсуждение произведений мастеров народного и декоративно-прикладного искусства: работы в технике коллажа и текстиля (У., с. 5—9; Т., с. 4, 6) и русская лаковая миниатюра (Т., с. 4).

Искусство лаковой миниатюрной живописи — одно из замечательных явлений русской художественной культуры. Учащимся предстоит познакомиться с изделиями мастеров различных центров лаковой миниатюры (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй).

В итоге **примерный ход уроков** может быть следующим:

1. Организация рабочего места согласно «Памятке» в учебнике (с. 151—153).

2. Установка на эстетическое восприятие окружающего мира и произведений искусства. Тема беседы уточняется согласно примерному плану I четверти в рабочей программе «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1—4 класс (М., 2011). (Далее Р. П., с. 12—22.)

3. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Приёмы красочного пятна. Превращение его с помощью линий в изображение дерева», «Как красить листья для печатки», «Приёмы раздельного мазка». Художественно-творческая работа учащихся в тетради (Т., с. 5, 7—9) и на отдельном листе. Использование при создании композиции наблюдений детей за признаками осени в родном краю.

4. Итоги: просмотр и анализ с последующим обсуждением творческих работ учащихся.

Краткий справочный материал

В. Д. Поленов (1844—1927) — русский живописец, народный художник Республики (1926). Продолжая традиции лирического пейзажа А. К. Саврасова и Ф. А. Васильева, передавая тихую поэзию и красоту скромных уголков русской природы, связанных с повседневной жизнью человека, добивался свежести колорита и естественной убедительности мотива, привнёс в картины живую непосредственность этюда («Московский дворик» — 1878; «Заросший пруд» — 1879, обе в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ)). С середины 80-х гг. XIX в. придавал образам родной природы эпическое звучание, монументальность и своеобразную декоративность («Золотая осень» — 1893, музей-усадьба им. В. Д. Поленова, Поленово).

И. С. Остроухов (1858—1929) — русский живописец и художественный деятель. Лучшие работы Остроухова — пейзажи средней полосы России («Золотая осень» — 1886—1887; «Сиверко» — 1889—1890, оба в ГТГ) по эмоциональному строю близки «пейзажам настроения» И. И. Левитана.

Н. П. Крымов (1884—1958) — русский живописец, продолжил развитие традиций Левитана. Учился у В. Серова. Крымов развил теорию общего тона. Лучшие работы мастера — пейзажи «Ветреный день. Бык», «Московский пейзаж» (обе — 1908), «Утро» (1914), все в ГТГ.

А. М. Грицай (1914—1998) — советский живописец, народный художник СССР (1974), лауреат Государственной премии СССР (1978) и двух сталинских премий третьей степени (1951, 1952). Наиболее известны пейзажи «Подснежники. Осинник» (1957), «Чёрная вода» (1967), «Ледоход» (1984—1985). «Можно тремя красками добиться настоящей живописи, если правильно выдержать отношение тонов, света и тени», — считал художник.

Т. А. Маврина (1902—1996) — один из самых ярких и национально-самобытных художников нашей страны. Главная тема её творчества — Россия (в учебник и тетрадь вошли произведения из альбома Т. А. Мавриной «Пути-дороги» (1980).

Пейзажи художницы далеки как от примитивной стилизации, так и от упрощённой экзотики. Неверно видеть в них только поверхностное сходство с декоративными приёмами народной росписи. Самое важное, что отличает пейзажи Т. А. Мавриной, — это одухотворённость мировосприятия, мажорность, свойственные народному искусству, непосредственность, рождённая свежестью и непринуждённостью чувства.

Е. И. Зверьков (р. 1921) — с 1960-х гг. художник обращается к пейзажной живописи, много путешествует по Северу, работает в Подмосковье, Тверском крае, на Рязанской земле. Воспевая красоту первозданности мира, раскрывает поэтическую и философскую ценность неброской среднерусской природы и возводит её в эстетический идеал. Пейзажи художника полны чистой и тихой радости, трогают утончённостью и благородством колорита, сохраняют трепетную непосредственность живого восприятия природы. Работы художника представлены в крупнейших собраниях России — в ГТГ, в Московском музее современного искусства, в ГРМ в Санкт-Петербурге, во многих отечественных художественных музеях, а также в государственных и частных коллекциях многих стран Западной Европы, в Японии, Китае, США. За вклад в изобразительное искусство удостоен многих государственных наград и почётных званий.

Л. И. Бродская (р. 1910) — народный художник РСФСР, её творчество отмечено большим тематическим разнообразием. Обширна география созданных художником пейзажей. В них представлены все времена года. За работы «Весна», «Над просторами России», «Байкал» художница была удостоена Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина за 1977 г.

УРОК 4. Учащиеся экспериментируют с элементами художественного изображения, используя художественно-дидактические таблицы «Приём раздельного мазка» (У., с. 16), «Приём изображения ягод» (У., с. 20). Это раздельный мазок, пятно, точка. Но познание технических приёмов не ограничивается формальными упражнениями, а включено в процесс создания образа — художественного изображения. В содержании заданий вновь учитьваем воздействию красоты осенней природы. Поэтому задачи создания педагогических условий, помогающих учащимся превратить реальный мазок, пятно, точку в художественное изображение, могут быть следующими:

- уметь непосредственно, заинтересованно и эмоционально воспользоваться игровым приёмом «О чём рассказала нарядная осень и кисточки» с опорой на художественно-дидактические таблицы (У., с. 16);

- способствовать проявлению воображения, пробуждать ассоциации с увиденными произведениями искусства и приметам осеннего пейзажа в местности, где живут учащиеся;
- не препятствовать желанию учащихся при выполнении упражнений создавать свои композиции;
- обратить внимание на приём уподобления при создании образа художественной вещи в народном творчестве и детских работах;
- способствовать формированию представления о том, что создание художественного изображения с помощью мазка, пятна, точки может быть достигнуто не только при рисовании кистью (У., с. 8, 16, 30; Т., с. 8—9, 11, 13), но и при обращении к технике аппликации и при эксперименте с природными материалами (У., с. 10—11, 13).

Именно последняя задача особенно наглядно помогает решать следующий важный момент в интеграции разных видов художественно-творческой деятельности учащихся: первоклассники учатся видеть и понимать общее в создании декоративного образа и художественном изображении реальных предметов и пейзажа. Поэтому так органично вписываются в циклы уроков изобразительного и народного искусства уроки технологии.

Приём уподобления очень широко и разнообразно отражён в народном творчестве: ковш-птица, корабль-птица, свистулька-конь и т. д. Мы ещё не раз будем обращаться к заданиям, в которых этот художественный приём помогает понять и почувствовать глубинные связи художественного образа вещи с миром природы.

Этот же приём художественного уподобления находит отражение и в задании «Создай рисунок нарядной рябины» на уроке 4 (У., с. 20; Т., с. 11).

УРОК 5. Беседа: Щедрая осень. Живая природа: форма и цвет. Натюрморт: композиция. Творческая работа: Нарисуй натюрморт «Первый каравай», «Вкусный хлеб», «Хлебные дары земли» (по выбору) (*акварель, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Дать представление о том, что такое натюрморт, особенности его композиции.
2. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися выразительных особенностей натюрморта (приёмы композиции, передача объёмной формы предмета на плоскости с помощью цвета) (У., с. 22—23, 25; Т., с. 12).
3. Формировать у первоклассников умения эмоциональной передачи щедрости осени в натюрморте и выделения главного в композиции.

Примерный ход урока

1. Знакомство учащихся с картинами, посвящёнными красоте и разнообразию форм и цвета хлебных изделий и осенних плодов (У., с. 22—23; Т., с. 12) и обсуждение их в ходе диалога об искусстве.
2. Обсуждение суждений учащихся о том, какой натюрморт они будут рисовать по представлению. Выполнение живописного натюрморта согласно своему замыслу.

3. Итоги: отмечаем, как воспевают живописцы и народный мастер землю-кормилицу, что такое натюрморт и каковы особенности его композиции и исполнения. При анализе детских работ выявляем, как расположены предметы в композиции натюрморта, какие цвета использованы.

На данном уроке первоклассники знакомятся с натюрмортами выдающихся художников России: Э. Грабаря, И. Машкова, П. Кончаловского, В. Стожарова и др., в которых воссозданы разнообразные дары щедрой осени (У., с. 22—23, 25; Т., с. 12).

После того как состоялось эмоциональное погружение первоклассников в живописный мир плодов земли-кормилицы, обсудим композицию натюрморта В. Стожарова «Хлебы» (Т., с. 12). На фоне стены избы на небольшом столе собраны в группу предметы быта. На переднем плане слева головки лука и чаша с молоком, на среднем плане — крынка с деревянной ложкой, по центру — румяные, только что испечённые хлебы (их колорит вторит чаше с молоком), нож, справа от хлебных караваев — белое полотенце со старинным шитьём словно ласково обнимает дорогие сердцу крестьянина трудовые богатства осенней земли. В этом натюрморте В. Стожарова, как и в других его работах («Хлеб, соль, братина» — 1964, «Московская сдоба» — 1964, обе в ГТГ), «отражена тема духовной устойчивости сельской жизни, проносящей сквозь все испытания времени свои исконные устои» (*Герчук Ю.* Живые вещи. — М., 1977 — С. 127—128). Натюрмарту В. Стожарова вторит настроение и цветовая золотистая гамма натюрморта В. Шумилова «Хлеб». Колорит и расположение хлебных изделий в натюрмортах П. Кончаловского и И. Машкова подчёркивает хлебное изобилие жизни.

УРОК 6. Беседа: В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России. Творческая работа: Повтори кистью элементы травного узора хохломской росписи и заверши узор из ягод (по выбору) с помощью печатки (*акварель, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Содействовать развитию эстетического восприятия произведений народных мастеров хохломской росписи, воспитывать уважительное отношение к труду мастера.
2. Раскрывать связи образа художественной вещи с образами родной природы, песенными ритмами родных напевов;
3. Создавать условия для выполнения художественно-творческой задачи на повтор элементов хохломской росписи.

Примерный ход урока

1. Молчаливое созерцание произведений мастеров хохломы (У., с. 28—29; Т., с. 14, 16); желательно иметь на уроке натуральную деревянную расписную посуду.
2. Обсуждение в ходе диалога об искусстве своеобразия узоров хохломы и элементов травного орнамента.
3. Работа с текстом учебника (с. 28) и тетради (с. 16).

4. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Элементы хохломского травного узора», «Приёмы изображения ягод». Повторение кистью элементов хохломского орнамента в творческой тетради (Т., с. 14—15).

5. Итоги: отмечаем, какими травными узорами расписывают мастера деревянные изделия (посуду) хохломы, что травный орнамент — самый древний вид хохломской росписи.

С первых шагов первоклассника в мире народного творчества окружают произведения народного искусства, и главным проводником в этом мире становится потомственный народный мастер С. Веселов. Мастер учит понимать язык орнаментальных мотивов и изобразительно-пластических форм хохломской росписи. Он раскрывает секреты рождения художественного образа и даёт задание ученику. Всё это обязывает каждого из педагогов совершать максимальное погружение в мир труда, искусства и быта народного мастера, чтобы проникнуться образом его мыслей и фантазий. «Народный мастер — наше национальное богатство, наше духовное достояние. Народный мастер — это особая творческая личность, духовно связанная со своим народом, с культурой и природой края; это носитель традиции коллективного опыта, носитель народных традиций. Это «человек трудолюбивой души» — так отзывается о народных умельцах и их духовном опыте известный искусствовед М. А. Некрасова. Эти слова могут служить для педагога ориентиром в его работе с учащимися по усвоению духовного наследия, без которого немислимо чтить историю и культуру своего народа, учиться уважать себя и других.

Краткий справочный материал

Хохломская роспись, хохлома — русский народный художественный промысел, традиционное изготовление деревянных расписных изделий. Возник во второй половине XVII в. в Заволжье на территории Ковернинского района Нижегородской области. Название промыслу дало село Хохлома, центр сбыта изделий местных ремесленников. Иконописцы-старообрядцы, знавшие приёмы дешёвого «золочения» дерева, способствовали возникновению здесь оригинальной техники окраски предметов без применения золота.

Хохлома сохраняет старую технику до наших дней. Для хохломской росписи характерны две её разновидности: «верховая» и «под фон».

«Верховая» роспись — это рисунок чёрной или красной краской, наносимый на золотую поверхность, где он образует лёгкий ажурный узор (композиции «травка», «под листок», «пряник», «осочка»).

Роспись «под фон» имеет золотистый силуэтный рисунок, окружённый чёрным или цветным фоном (своеобразная разновидность росписи — «кудрина»).

С 1960-х гг. хохломские изделия выпускаются на двух предприятиях промысла: фабрика «Хохломской художник» на родине промысла с центром в селе Семёно (Ковернинский район) и производственное объединение «Хохломская роспись» в городе Семёнове. Мастера семёновского предприятия культивируют виртуозный травный орнамент, отличающийся красотой полевых трав, ягод, цветов.

Мастера семёновского объединения предпочитают орнаментальную роспись «под фон» с мелкой прорисовкой деталей штрихом, крупную «кудрину». (См.: Изобразительное искусство: Основы народного и декоративно-прикладного искусства: 1 кл.: Альбом с методическими рекомендациями / Т. Я. Шпикалова и др. — М., 1996.) Далее ссылок в тексте на это издание.

Обратимся к краткой характеристике художественно-творческих задач на основе принципов народного творчества: повтор, вариация, импровизация в детском творчестве.

Повтор. Задача простая и направлена на повтор главных отличительных элементов орнамента, характерных для определённой школы народного мастерства. Решение таких задач связано с упражнением в рисовании кистью главных элементов орнамента. Повтор предполагает индивидуальное видение ребёнком орнаментальных мотивов. Это не механическое повторение, а установка на творческое, эстетическое восприятие, усиливаемое восприятием природных мотивов и произведений народных мастеров. Эта задача реализована на уроке 6.

Вариация. Задача усложненного типа, направлена на повтор главных элементов определённой школы народного мастерства с вариациями. Рисование кистью главных элементов предполагает варианты их декоративной трактовки, привлечение разнообразных композиционных схем, включение новых элементов. Творческая активность определяется эстетическим восприятием природных мотивов и произведений мастеров из разных школ народного мастерства.

Импровизация. Наиболее сложная задача, направлена на импровизацию по мотивам народного орнамента и эстетическое восприятие природы с целью создания нового образа (декоративного мотива или художественной вещи). Ритм, цвет, ритмические единицы (фигуры) такого орнамента разнообразны. Они могут исполняться как по мотивам народного искусства, так и на основе более опосредованной, отдалённой ассоциации, выходя за пределы традиций.

Эта важная и одна из основных линия в тематическом планировании УМК для начальной школы введена и разработана нами впервые в содержании этнохудожественного образования на всём протяжении учебного процесса не только в начальной, но и в основной школе и соответствует требованиям ФГОС.

Художественно-творческое задание на повтор находит отражение в трёх этапах рисования в течение урока:

1. Задание на повтор на раскраску готовой орнаментальной композиции (Т., с. 14). Подготовительный этап.

2. Задание на повтор «ягодок» с помощью печатки-тычка (Т., с. 14—15). Подготовительный этап.

3. Задание на завершение композиции «Петушок — золотой гребешок». Свободное, ритмичное расположение «ягодок» вокруг стебля с «травинками».

В учебник и тетрадь введены художественно-дидактические таблицы. Все элементы орнамента хохломы выполнены рукой мастера Л. В. Орловой. Элементы узора «травки» располагаются по нарастающей степени сложности: «осочки», «травинки», «капельки», «усики», «завитки». Названия словно напоминают аромат раздольных заволжских полей, несут в слове бережное отношение народных мастеров к традиции, к родной земле.

Объяснение мастера, как рисовать кистью каждый элемент, сопровождается рассматриванием таблиц (У., с. 30; Т., с. 14—15).

Чтобы помочь первокласснику представить движение кисти при рисовании элемента, попробуйте вместе с детьми несколько раз повторить рисовальное движение кистью для одного элемента в воздухе. Затем они рисуют кистью этот элемент в тетради. Осо-

бенно эффективна помощь учителя, если он сможет нарисовать элемент на доске, обмакнув кисть в чистую воду.

Если на уроке 6 в мастерской Л. В. Орловой выполняются три элемента, то на уроке 7 — два элемента на повтор («усики», «завитки») и новая задача на вариацию известных уже элементов с включением новых и расположением орнамента с учётом формы украшаемого предмета.

УРОК 7. Беседа: Золотые травы России. Ритмы травного хохломского узора. Творческая работа: Нарисуй свою композицию узора на основе волнистого стебля для украшения хохломской ложки, ковша, поставка, миски (по выбору) (*гуашь, кисть*).

Основные цели и задачи урока

1. Содействовать эстетическому восприятию и оценке учащимися хохломской росписи в украшении разных предметов быта.

2. Раскрывать связи орнамента хохломской росписи с формой объёмной посуды.

3. Создавать условия для выполнения художественно-творческой задачи на повтор и вариацию по мотивам хохломской росписи в украшении изделия.

Примерный ход урока

1. Продолжение знакомства с традициями хохломской росписи изделий из дерева, обсуждение отличий реалистического изображения трав от их условного изображения в декоративной росписи изделий из Хохломы.

2. Работа по художественно-дидактической таблице «Как образуется хохломской узор». Анализ порядка чередования элементов на основном стебле или веточке, месторасположения элементов и палитры хохломского узора.

3. Повтор-упражнение с помощью кистевой росписи. Умение сверять свой рисунок с таблицей.

4. Составление своей композиции (приём вариация) на основе волнистого стебля для украшения хохломской ложки (или других предметов, по выбору).

5. Итоги: отмечаем, как красочный хохломской узор согласуется с формой деревянной посуды; объясняем понятие «ритм» и то, что орнамент относится к народному и декоративно-прикладному искусству. При анализе детских работ выявляем особенности композиций на основе волнистого стебля.

На уроке реализуется дальнейшее ознакомление учащихся с композицией хохломских узоров. Первокласники рассматривают объёмные предметы — деревянную посуду, украшенную главными цветами травной росписи (У., с. 34; Т., с. 16); отмечают, как золото осени сверкает в золоте хохломы.

Следующий этап работы — анализ элементов травного орнамента по художественно-дидактическим таблицам (У., с. 35). Обращаем внимание на то, что чередуются травинки, завитки, листочки, ягодки, располагающиеся на основном стебле — на волнистой линии. Учащиеся пробуют нарисовать кистью фрагмент орнамента, последовательно изображают волнистую линию — начало узора, внутри волнистой линии размещают ягодки, а на её гребне — листочки, травинки, украшая весь стебель.

Свою композицию учащиеся могут выполнять не только в творческой тетради, но и на листе бумаги.

К заключительному заданию на импровизацию по мотивам хохломской росписи учащиеся готовятся на уроках технологии.

Заканчивая уроки по ознакомлению с хохломской росписью, стоит подумать, как оценить результаты.

Очевидно, удачей следует считать, если в атмосфере творческих игр удалось донести до первоклассников и помочь им усвоить представление о красоте родной природы в росписи хохломы; если была возможность открыть и увидеть золото осени в золоте хохломы, познакомить детей с народным мастером; если все рисунки, выполненные учащимися, не были похожи как близнецы; если педагог не требовал от первоклассников точного воспроизведения элементов кистевой росписи, так как эта задача не может решаться в условиях общеобразовательной школы.

УРОК 8 (см. с. 28—30).

II четверть

УРОК 9. Беседа: О чём поведал каргопольский узор? Орнамент народов России. Творческая работа: Повтори элементы каргопольского узора (*кисть, гуашь, цветные карандаши, фломастеры*).

Уроки II четверти открываются циклом уроков о глиняной игрушке из Каргополя и поначалу связаны с зимней темой. Как показала практика, прикосновение к художественной культуре Русского Севера — фольклору, деревянному и каменному зодчеству, крестьянской глиняной игрушке — неиссякаемый источник творчества педагогов и первоклассников.

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у первоклассников образное осмысление окружающего мира и восприятия природы, народного искусства.
2. Создавать благоприятные условия для эстетического восприятия учащимися знаков-символов, из которых составляются каргопольские узоры, украшающие глиняные игрушки.
3. Повторять элементы каргопольского узора в тетради.

Примерный ход урока

1. Восприятие произведений народных мастеров-игрушечников и храмовых построек из Каргополя (У., с. 48, 49).
2. Выслушивание суждений учащихся о художественных особенностях формы и узоров каргопольской игрушки.
3. Работа по художественно-дидактической таблице «Знаки-символы каргопольского узора». Повторение элементов каргопольских узоров (знаки-символы) за мастером (У., с. 49; Т., с. 18). Объяснение смысла знаков-символов.
4. Выполнение творческого задания в тетради (с. 18—19). Повторение за мастером знаков-символов: солнце, земля, зерно, древо жизни.

К следующему уроку изобразительного искусства первоклассники на уроке технологии лепят фигурку сказочного героя, используя приёмы лепки из целого куска подобно народным мастерам из Каргополя (У., с. 55; Т., с. 20).

5. Итоги: отмечаем, из каких элементов состоит каргопольский узор, украшающий глиняные игрушки, как связаны знаки-символы — пожелание благополучия в украшении игрушки с занятием народных мастеров из Каргополя землепашеством.

УРОК 10. Беседа: В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. Творческая работа: Расскажи сказку в рисунках о своей глиняной игрушке. Нарисуй Полкана-богатыря или придуманного героя. Вылепи свою нарисованную игрушку (*гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Создать условия для заинтересованности первоклассников каргопольскими игрушками и сочинения сказки о своей игрушке.

2. Использовать в росписи глиняной игрушки (или выполненной из пластилина) колорит каргопольской игрушки: красный, белый, синий, жёлтый, чёрный, зелёный, коричневый цвета.

3. Формировать у первоклассников художественно-графические умения: передавать ритм элементов узоров, учитывать соотношение их с формой вылепленной игрушки.

4. Итоги: обращаем внимание учащихся на взаимодействие духовных ценностей русского крестьянина с творчеством народной мастерицы У. Бабкиной. При анализе детских работ выявляем, как использованы элементы каргопольского узора, их ритм и палитру.

Примерный ход урока

Мы побываем на уроках у Г. А. Величкиной, заслуженного учителя Российской Федерации, и воспроизведём разработанные ею сценарии.

На первом её уроке «На родине каргопольской игрушки» учащиеся впервые встречаются с народной игрушкой и решают художественно-творческую задачу на повтор элементов росписи

Творческая находка Галины Андреевны заключена в том, что она «оживила» знаки-символы, включив их изображение в занимательный рассказ о жизни народной мастерицы Ульяны Бабкиной. Слава о глиняных игрушках У. Бабкиной давно перешагнула границы каргопольской земли.

К ней в гости и собираются первоклассники. И Ульяна Бабкина, чтобы порадовать детей новыми вылепленными игрушками, отправляется за глиной из деревянного домика по травяной дорожке. Учитель рисует прямой линией неяркой зелёной краской эту дорожку на листе, который прикреплен на классной доске. Первоклассники повторяют рисунок кистью на своих альбомных листах.

Дальше путь мастерицы лежит вдоль речки. Как можно изобразить линией речку? Дети показывают руками движение волнистой линии. Голубой краской рисуют речку.

За речкой начались пригорки. Вверх-вниз шла Ульяна Бабкина с одного пригорка на другой. Как можно изобразить линией пригорки? Дети

показывают руками движение ломаной линии. Чёрной краской и охрой рисуются пригорки. За пригорками открылось поле золотой ржи. Учитель рисует колоски чёрной и жёлтой краской. Первоклассники повторяют за учителем колоски.

За полем накопала Ульяна глинки и стала возвращаться домой. Уста-ла и пошла другой, короткой, дорогой через лес. В лесу много больших и маленьких ёлочек. Учитель и первоклассники рисуют зелёной линией ёлочки. В лесу набрала Ульяна кюквы, чтобы утолить жажду. Как можно нарисовать круглые ягоды кюквы? Среди ёлочек появляются ритмично расположенные ягоды.

Посмотрела Ульяна на солнце, а оно уже к закату клонится. Учитель рисует сверху листа, в левом углу, вечернее солнышко. В центре верхней половины — солнышко побольше — дневное. Оно играет и светит на все четыре стороны (крест в центре круга). Справа — солнышко утреннее.

Все знаки-символы первоклассники находят на глиняных игрушках (У., с. 48—51). В заключение им предлагается оживить бумажные силуэты каргопольских игрушек (Т., с. 27).

Второй урок «Слушаем сказки народной мастерицы бабушки Ульяны». Урок-импровизация.

Начало урока — действие в необычной обстановке:

— непривычная расстановка рабочих столиков и стульев в классе для того, чтобы дети сели за столы друг против друга, как в мастерской. Перед первоклассниками стоят глиняные игрушки, вылепленные ими на предыдущем уроке, и краски;

— непривычный внешний вид учительницы: на голове — народный женский убор, одета в красивую вышитую кофту, в руках — плетёная корзинка с народными глиняными игрушками;

— интересный приём, начинающий игровое действие: учитель предлагает первоклассникам позвонить валдайскими колокольчиками. Под весёлый звон колокольчиков и раздолбную мелодию народной песни (звучит пластинка) дети отправляются на крыльях фантазии далеко-далеко на Север, в Каргополь, в гости к народной мастерице У. Бабиной (У., с. 52—55).

Погружение детей в мир народного творчества. Учитель ведёт беседу от лица Ульяны Бабиной. Весь облик учителя преображён, и дело не только в народной одежде. Главное — перевоплощение в образ народной мастерицы. Лицо Галины Андреевны светится доброй улыбкой. Бережно вынимает она из корзины одну за другой каргопольскую игрушку, представляет возможность полюбоваться каждой. Речь её течёт плавно. Для характеристики каждой игрушечной фигурки она, как и Ульяна Бабкина, находит меткое народное выражение: «медведко — добрый хозяюшко леса», «конёчки-бегуночки, верные помощники земледельца», «коровушка — кормилица крестьян».

Кульминация в сценарии урока — неожиданный перерыв плавно развивающегося действия. Под впечатлением образной народной игрушки, яркого рассказа учителя дети уже готовы приняться расписывать свои глиняные игрушки. Вот и Галина Андреевна произнесла заветные слова: «А сейчас вы, как каргопольские мастера...» Но что это? Её голос прерывает тревожный стук в дверь классной комнаты. Дверь открывается, и незнакомый человек сообщает, что страшная кикимора и её сообщники — злые силы не дадут ребятам работать, если они не ответят на три вопроса. Дети принимают игру и весело отвечают на вопросы, подобран-

ные так, чтобы дети вспомнили главные элементы росписи каргопольской игрушки.

Дальнейшее погружение детей в мир народной сказки и народной игрушки. Дети расписывают свои игрушки, учитель продолжает играть роль У. Бабкиной и рассказывает её сказку, которую мастерица сочинила, когда лепила сказочного волка: «Вот лепит она волка, одного из самых страшных зверей в русских лесах, за что его прозвали „лютым зверем“». В народе сравнивали его с тёмной ночью. Лепит и приговаривает: я по лесу иду, а он (волк) бежит мне навстречу. Поди-ка, шумлю, он и убёг. Волк, знать, добрый был. Вот и крашу его синим. А этот — чёрный. Он овечку ухватил, на плечо закинул и тащит. Я его прежде чёрным закрасила, синей кистью звёзды на спине навела — ночью ведь приходил он». (Запись рассказа У. Бабкиной // *Дурасов Г. П.* Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дурасов. — Л., 1986. — С. 188.)

Детям предлагается самим сочинить сказку про своего игрушечного зверя. Детская речь льётся неспешно и негромко. Доверительно каждый из говорящих делится своим замыслом. Устное и изобразительное детское творчество, сливаясь, дополняют друг друга, закрепляют, может быть, ещё до конца не осознанное эстетическое чувство, пробуждённое фольклорными образами. Это творческое настроение умело поддерживает и учитель. Внимательно прослушивает сказки, сочинённые детьми, тактично и осторожно делает акцент на выразительности детской игрушки, стараясь подчеркнуть её достоинства и вдохновить автора на завершение работы. Например, автору игрушечного медведя и сказки о нём учитель говорит:

— Хорошая сказка у тебя получилась. Твой игрушечный медведь похож на доброго «хозяйшко леса», большой, но нестрашный. Совсем как у народных мастеров, медведко весёлый. Припомни-ка песенку о нём из учебника.

Конец урока — возвращение из мира сказки. Но вот все игрушки расписаны. Надо возвращаться из сказочного мира глиняной игрушки. В сценарии урока для этого повторяется тот же приём, с помощью которого дети перенеслись в Каргополь: вновь заливаются валдайские колокольчики, слышится раздольная русская песня. Дети возвращаются в свой класс. Им предлагается расставить свои игрушки на подоконниках, вместе любоваться сказочными героями. А когда расписные фигурки высохнут, каждый подарит свою игрушку кому пожелает.

УРОК 11. Беседа: Зимнее дерево. Живая природа. Пейзаж в графике. Творческая работа: Нарисуй с помощью графических приёмов деревья в заснеженном лесу (*материалы графические, по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Экспериментировать с графическими материалами и получать художественные изображения с помощью разных технических приёмов (замкнутый контур, штрих, спираль, линии) чёрной и белой линий.
2. Создавать педагогические условия для эстетического восприятия зимней природы. Помогать находить слова для передачи красоты зимнего состояния природы.
3. Выбатывать представление о том, что солнечный снежный пейзаж — достопримечательность родной земли.
4. Использовать игровые приёмы (волшебные превращения чёрной и белой линий).

Примерный ход урока

1. Погружение учащихся в созерцание картин зимней природы (произведения И. Шишкина и С. Никиреева — У., с. 56, 58) и обсуждение содержания и художественных выразительных средств графических пейзажей.

2. В гостях у белой волшебной линии. Сопоставление изображений зимней природы в разных видах искусства (поэзии П. Вяземского, произведениях графики, кружевном изделии), выявление общего и различий.

3. В гостях у волшебной чёрной линии:

- приём замкнутого контура и картина заснеженного леса;
- работа по художественно-дидактической таблице «Приёмы работы штрихом и линией» (У., с. 59; Т., с. 23);
- рисование ответов на вопросы волшебной чёрной линией на отдельном листе (У., с. 58—59).

4. Итоги: при анализе детских работ выявляем, чьи ответы в рисунках самые выразительные и кому помогла волшебная чёрная линия больше всего.

Примечательно, что эксперименту с чёрной и белой линиями предшествует встреча с произведением поэта (У., с. 56), в котором яркими красками дано описание зимней природы. Контраст, который возникает между эстетическим восприятием этого пейзажа, наполненного праздником цвета, и пейзажей в технике графики И. Билибина (У., с. 57) и С. Никиреева (У., с. 58; Т., с. 22), декоративных панно (У., с. 58), выполненных чёрной и белой линиями, помогает почувствовать выразительные возможности графического и декоративного произведений в создании художественного образа. Такое сопоставление способно вызвать «восторг глаз», увидевших что-либо новое (по меткому выражению Т. Мавриной).

Когда ученики проникнутся настроением рисунков И. Билибина, С. М. Никиреева, предложите им оглядеться вокруг, понаблюдать за природой в течение зимнего дня. Думается, что пейзажный рисунок художника чем-то одарил внимательных зрителей-первоклассников и теперь они смогут по-новому увидеть зимние картины у себя за окном или на прогулке. Об этом они расскажут в своём рисунке на страницах тетради и в альбоме.

На уроке 11 первоклассники в гостях у волшебной белой линии вновь встречаются с древнейшим образом в народном творчестве — образом «древа» в панно В. Н. Ельфиной «Поющее дерево», выполненным в технике сцепного кружева (У., с. 58).

Образный строй произведения проникнут духом народного мировосприятия. На цветке-дереве (приём уподобления) как бы прорастают живые формы птиц. Орнаментальному ритму веток, листьев, плодов вторят орнаментальные ритмы оперенья птиц. Это создаёт ощущение пения птиц, радости, любви ко всему живому...

Урок 11 связан с проблемой изучения технического приёма как средства создания художественного изображения, образа.

Краткий справочный материал

И. Я. Билибин (1876—1942) — график и театральный художник. В русской графике создал самобытный орнаментально-декоративный, графически выразительный билибинский стиль книжной иллюстрации, основанный на стилизации мотивов народного лубка, вышивок, резьбы по дереву, древнерусской миниатюры.

УРОК 12. Беседа: Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. Творческая работа: Дорисовать в тетради чёрной и белой линиями зимний пейзаж «День и ночь» (с. 25) (*материалы графические, по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Сравнивать живописные и графические пейзажи. Определять, чем они отличаются друг от друга.
2. Сравнивать цветное решение зимнего дня и лунной ночи в пейзажах художников.

Примерный ход урока

1. Восприятие красоты зимней природы в разное время суток, произведений мастеров русского пейзажа XX в.: В. Бялыницкого-Бирули, И. Бродского, Г. Захарова и С. Никиреева (У., с. 61—63), стихотворения И. Сурикова (У., с. 61).
2. Сравнение живописных и графических пейзажей (Т., с. 4). Обсуждение общего и различного в передаче красоты зимы.
3. Завершение по памяти, по представлению чёрной и белой линиями заданной композиции зимнего пейзажа «День и ночь» (Т., с. 25).
4. Итоги: отмечаем, как художники-живописцы и графики передают красоту зимней природы днём и ночью и выявляют своеобразие и красоту этого времени года. При анализе детских работ обращаем внимание учащихся на использование ими приёмов рисования белой линией на чёрном и чёрной линией на белом фоне.

При сопоставлении живописного пейзажа с графическим ещё ярче выявляется своеобразие пейзажей в технике графики, чем это было на уроке 11.

Для продолжения разговора с учащимися о волшебном превращении чёрной и белой линий в художественное изображение предлагается произведение художника С. М. Никиреева «Зима» (Т., с. 24). С. М. Никиреев отдаёт предпочтение в своём творчестве пейзажу, а в нём особенно любит дерево. (См.: Художник рисует дерево // Юный художник. — 1978. — № 10. — С. 39.) Произведение «Зима» повествует о прелести тихой и размеренной жизни посёлка или пригорода. Взгляд первоклассника, как и ваш, останавливается на деревьях. Хочется любоваться изящной кроной зимних деревьев в инее. Прозрачные кроны позволяют разглядеть всё вокруг, узнать жителей уютных деревянных домов. Только теперь удаётся отметить мастерский рисунок, в котором штрихи передают белизну снега, теплый цвет брёвен сруба, малейшие изгибы веток. На примере иллюстрации В. Фаворского к рассказу Л. Толстого «Русак» проверяем, что учащиеся узнали в царстве красавицы зимы, в гостях у волшебных чёрной и белой линий.

УРОК 13. Беседа: Белоснежные узоры. Вологодские кружева. Творческая работа: Нарисовать белой гуашью на цветной бумаге белоснежный узор: цветы, ёлочку, снегурочку, снежную королеву, птицу и др. (*кисть, белая гуашь, цветная бумага, по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Сравнить графические зимние пейзажи и белоснежные вологодские кружевные узоры.
2. Объяснять, как произведения народных кружевниц, поэтов, художников-графиков отражают подмеченные в природе кружевные мотивы, заиндевелые ветки, снежинки.
3. Создавать условия для творческой работы, в которой учащиеся выражают своё отношение к красоте зимней природы с помощью разнообразных белых линий в творческой работе.

Примерный ход урока

1. Восприятие зимней природы в природе, произведениях художника-графика С. Никиреева (У., с. 67), кружевных изделий народных мастериц В. Ельфиной, К. Исаковой из Вологды (Т., с. 26), стихотворении К. Балмонта (У., с. 66).
2. Работа по художественно-дидактической таблице «Элементы вологодского кружева». Чтение разнообразных элементов, составляющих кружевные узоры из белых нитей (У., с. 68).
3. Знакомство учащихся с характерными особенностями построения кружевного узора (симметрия, ритм, линии разной толщины и направлений).
4. Итоги: отмечаем, что красота русской зимы находит отражение не только в живописи, поэзии, графике, но и в искусстве мастериц-кружевниц, создающих царство белоснежных узоров. При анализе детских работ выявляем художественные приёмы рисования кистью, из которых составлен кружевной узор.

Беседа с первоклассниками в момент рассматривания кружевного панно плавно переходит к изучению рисунка элементов кружева. Учащиеся открывают для себя в природных формах неиссякаемый источник рождения орнамента, работая по художественно-дидактической таблице (У., с. 68), читая стихотворение «Окружают меня кружева...» (У., с. 66).

Экспериментирование с белой линией начинается в тетради (с. 26). Зимний пейзаж на кружежном панно вологодских мастериц (Т., с. 26) настраивает первоклассников на рисование кистью снежных узоров по своему представлению.

УРОК 14. Беседа: Цветы радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция. Творческая работа: Нарисуй декоративную композицию из новогодних игрушек на ёлке (*кисть, гуашь, тычок, бумага*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для поддержания радостного ожидания праздника Нового года. Обсуждать выразительные средства передачи новогоднего настроения в декоративно-прикладном и живописном искусстве.
2. Определять, какие ёлочные игрушки расположены ближе, а какие — дальше. Читать композиционные схемы новогодних натюрмортов (Т., с. 28).
3. Выполнять декоративную композицию из новогодних игрушек в творческой тетради (Т., с. 28—29).

Примерный ход урока

1. Восприятие произведений народного мастера М. Дмитриевой из Мстёры (У., с. 71) и русского художника первой половины XX в. З. Себряковой на тему новогоднего праздника (У., с. 72).

2. Обсуждение вместе с учащимися выразительных средств передачи праздничного настроения (композиция, цвет, ритм, симметрия), того, какие новогодние украшения по форме, размеру, цвету они включают в композицию, как будут чередовать крупные и мелкие, круглые и вытянутые по форме ёлочные игрушки и располагать их на плоскости (ближе — дальше).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Ближе — дальше» (У., с. 73). Рассматривание и чтение композиционных схем новогодних натюрмортов (Т., с. 28) до начала творческой работы.

4. Объяснение, какова роль цвета в создании праздничного настроения (яркие краски игрушек); узор на поверхности игрушек; тычком нанести по всему рисунку цветные конфетти.

5. Итоги: отмечаем, как изображают радость новогоднего праздника народный мастер и живописец, как использовать в своей декоративной композиции из новогодних игрушек художественные выразительные средства (линии, цветные пятна) и приёмы выполнения декора (раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.). Прослеживаем, как учащиеся справились с творческим заданием, как расположили свои игрушки, как чередовали их по форме, размеру, цвету.

Проводим тренировку первоклассников и учим их распознавать, какая игрушка расположена ближе, а какая дальше. При выполнении первоклассниками задания на завершение новогоднего натюрморта в тетради (с. 28—29) обратим их внимание на прерывистые линии контура в абрисе новогодних игрушек. От того, как учащиеся смогут представить соотношение игрушек в пространстве, зависит окончательная композиция натюрморта:

- стеклянная сосулька на переднем плане перекрывает два других шара;
- маленький шар на переднем плане закрывает часть сосульки. Если в этом варианте предположить, что большой шар — самый дальний, то контур сосульки закроет часть этого шара;
- соответственно меняется видимость контура сосульки, если оба шара располагаются ближе и закрывают частично её абрис.

Работа в цвете предполагает учёт первоклассниками следующих моментов:

- умение использовать результаты поиска на палитре тех цветов, которые, по мнению автора рисунка, соответствуют передаче праздничного настроения;
- чуткое и бережное отношение к индивидуальным особенностям видения учащимися взаимодействия цветов;
- умение найти место для блика — самого светлого пятна на освещённом шаре для передачи ощущения блеска стеклянных украшений.

При рисовании шаров с натуры избегаем показа размещения предметов в композиции. Первоклассники должны не бояться чистого листа и свободно размещать понравившиеся игрушки, украшающие класс.

УРОК 15. См. с. 18—19 данного издания.

УРОК 16. *Беседа: По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Творческая работа: Нарисуй дом, в котором живёт один из героев зимней сказки (волшебница-зима, Снегурочка, Метелица, Дед Мороз, Морозко (материалы графические, по выбору)).*

Основные цели и задачи урока

1. Познакомить с поэзией Ф. Тютчева и Н. Некрасова, живописью Т. Мавриной, лаковой миниатюрой народных мастеров С. Тукановой из Холуя, О. Струнина из Мстёры — произведениями, раскрывающими реальность и условность в описании архитектуры и героев сказок. Учить видеть и понимать разнообразие форм в природе как основу декоративных форм в искусстве.

2. Создавать условия, активизирующие приёмы работы учащихся для воплощения задуманного образа жилища сказочного героя.

3. Рассматривать разные формы жилых построек в декоративных композициях известных художников.

Примерный ход урока

1. Восприятие зимней природы в природе и в произведениях живописи (У., с. 84, 85), образов архитектуры в декоративно-прикладном искусстве (У., с. 86; Т., с. 30).

2. Сравнение жилых построек разного назначения и нахождение сходства и различий в них (царский дворец, проект терема, проект русского павильона, избушка) (У., с. 84—86; Т., с. 30—31).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Навершия жилых построек», «Выполнение рисунка архитектурной постройки» (У., с. 88; Т., с. 31). Анализ постройки по размеру и объёму.

4. Сочинение жилища твоего сказочного героя из зимней народной сказки. Выбор состава архитектурных и декоративных элементов на основе таблиц.

5. Итоги: при анализе детских работ отмечает лучшие изображения зимнего дома для сказочного персонажа, выявляем, как использованы краски разных оттенков, приёмы работы кистью (линия, штрих, раздельный мазок, цветное пятно) в соответствии с замыслом (дворец, терем, избушка, хоромы).

Урок открывается беседой на тему «По следам зимней сказки». В беседу включены произведения живописи (В. Васнецов. Проект терема; А. Бенуа. Проект русского павильона), книжной графики (Е. Чарушин. Иллюстрация к народной сказке «Заяц и Лиса») и бумажные вырезанки народного мастера К. Воробьёва, эскизы театральных декораций И. Билибина и Н. Гончаровой к сказке-опере «Золотой петушок» А. Римского-Корсакова, лаковые миниатюры из Мстёры и Холуя (У., с. 84—85; Т., с. 30). Постарайтесь самостоятельно найти и показать первоклассникам лаковую миниатюру А. Каморина «Снегурочка» (Холуй).

Задачи беседы видятся в следующем:

- развивать эстетическое видение родной природы;
- способствовать проявлению детской фантазии, погружению в мир народной сказки, чудес, связанных с образами Деда Мороза, Снегурочки и Зимы;
- дать почувствовать неразрывную связь человека с природой.

Вглядываясь в декоративные композиции народных мастеров С. Туканова и О. Струниной, обратите внимание первоклассников на единение реального и фантастического, как это бывает в сказке. Образ хрупкой Снегурочки неотделим от таинственного заснеженного пейзажа. Всё наполнено нежными звуками зимней лунной ночи. Среди произведений, которые будоражат воображение первоклассников и вызывают ассоциации, на основе которых возможно создание своей композиции, есть и бумажные вырезанки К. Воробьёва, с которыми педагог встречается впервые.

Краткий справочный материал

В. М. Васнецов (1848—1926) — русский живописец. С 1880-х гг. создавал произведения на темы национальной истории, русских былин и народных сказок, принёсшие ему популярность. Исполнил эскизы и декорации к пьесе-сказке «Снегурочка» А. Н. Островского (поставлена в домашнем театре С. И. Мамонтова в 1882 г.) и одноимённой опере Н. А. Римского-Корсакова (поставлена в Московской частной русской опере С. И. Мамонтова в 1886 г.).

К. И. Воробьёв (60-е гг. XIX в. — 30-е гг. XX в.) родился в деревне Тепляково Владимирской губернии. До 15 лет рос в семье крестьянина И. Д. Воробьёва, ставшего приёмным отцом мальчика. После смерти своего приёмного отца бездомный одинокий странник К. Воробьёв бродил по деревням и сёлам, зарабатывая на хлеб. А в минуты отдыха и печали вырезал всё, что ему нравилось.

Среди его вырезанок красивые деревенские избы, множество вариантов орнаментальных украшений крестьянских построек: наличники, коньки, фигурные столбики, перила крыльца, дымники. Есть и сказочные дворцы, терема, многокупольные церкви и соборы. Эта красота, резная сказка К. Воробьёва, сохранилась благодаря его встрече с академиком живописи Н. Харламовым, проживавшим в селе Тименка неподалёку от Палеха. С 1901 по 1930-е гг. К. Воробьёв находил приют в доме художника в весеннюю или осеннюю распутицу. За тёплый приём, участие к себе Капитон Иванович расплачивался десятками бумажных вырезанок, которые специально приберегал для таких встреч.

После смерти К. Воробьёва художник оформил коллекцию вырезанок. В ней оказалось 1336 работ. Она была размещена на 234 листах картона. И в 1936 г. коллекция была передана женой Н. Харламова в палехский музей.

Комитет по культуре и искусству администрации Ивановской области и Государственный музей палехского искусства издали в 1998 г. Альбом вырезанок Капитона Воробьёва «Резная сказка».

УРОК 17. Беседа: Зимние забавы. Сюжетная композиция. Творческая работа: Выбери для картины сюжет («Лыжные гонки», «Строим ледовую гору», «Дворец из снега») или придумай свой. Нарисуй картину «Зимние забавы» (*гуашь, акварель, кисти, цветные мелки, по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у первоклассников образное осмысление окружающего мира, а также восприятия красоты природы и человека и произведений искусства.

2. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися выразительных приёмов композиции.

3. Развивать ассоциативное цветоощущение у детей, формируя эмоционально-чувственные связи между проявлением цвета в природе и цветом художественного изображения.

4. Формировать у первоклассников художественно-графические умения: в создании своего замысла применять композиционные приёмы.

Примерный ход урока

1. Восприятие произведений художников и народных мастеров (живопись — произведения Т. Мавриной, К. Юона, И. Попова, Д. Холина (У., с. 90; Т., с. 32), графика — М. Афанасьева (У., с. 91), лаковая миниатюра О. Терентьевой из Палеха (У., с. 91), М. Чижова (Т., с. 32).

2. Обсуждение содержания, особенностей композиции сюжетно-тематической картины и цветовых сочетаний, помогающих художникам и народным мастерам (У., с. 90—91) передать радостное настроение участников зимних забав.

3. Обдумывание сюжета композиции «Зимние забавы». Использование в ней собственного жизненного опыта и наблюдений.

4. Рисование картины «Зимние забавы» в творческой тетради.

5. Итоги: при анализе детских работ выявляем, какие известные приёмы работы с изобразительными материалами использовали учащиеся, как они изобразили человека в движении согласно замыслу и показали его действия и настроение.

При рассматривании репродукций картин обратите внимание учащихся на работы Д. Холина. Его картины интерпретируют те же темы, что и полотна владимирских пейзажистов (Ж. Бритова, В. Юкина и др.). Это среднерусский ландшафт (поля и перелески с включением традиционной архитектуры — церквей, колоколен и изб) и гораздо реже представленные на полотнах городские виды, которые, по сути дела, являются теми же пейзажами, лишь с большим перевесом архитектуры.

В работах Д. Холина обращают на себя внимание техника пастозного письма, толстые и энергичные фактурные мазки, смелое использование ярких, хотя и сложных по составу, цветов, несколько этюдный характер большинства его пейзажей и сюжетно-тематических картин. Излюбленная цветовая гамма Д. Холина — жёлто-оранжевая. Цвет художник использует, как и владимирские пейзажисты, смело, звучащим в полную силу, предлагаемые им цветовые решения достаточно динамичны, зачастую рискованны, хотя некоторым полотнам вместе с тем не хватает контрастности. Несколько плоскостное решение цветовых построений свидетельствует о любви художника к цветовому пятну, к стихии красок.

УРОК 18. Беседа. Защитники земли Русской. Образ богатыря. Творческая работа: Нарисуй русского воина-богатыря и укрась его шлем и щит орнаментом (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Разъяснить значение и содержание картины В. Васнецова «Богатыри».

2. Познакомить с элементами воинского снаряжения защитников России (кольчуга, плащ, шлем, булава, щит, копьё).

3. Формировать художественно-графические умения учащихся в изображении снаряжения воина-богатыря.

Примерный ход урока

1. Беседа «Защитники земли Русской. Образ богатыря». Создание усюновки на восприятие образа защитника земли Русской в произведениях художников-живописцев, графиков, народных мастеров из Палеа.

2. Прослушивание рассказов учащихся о своих впечатлениях от восприятия этих произведений. Обсуждение образов богатырей-защитников родной земли в картине В. Васнецова «Богатыри» (см. краткий справочный материал).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Доспехи русско-го война-богатыря» (У., с. 97; Т., с. 34—35).

4. Выполнение композиции защитника-богатыря и украшение его доспехов, выражение своего отношения к образу русско-го война-богатыря средствами живописи, тщательная проработка фигуры, доспехов, деталей декора.

5. Итоги: отмечаем, как художники и народные мастера в своих произведениях передают любовь к воинам-защитникам Родины и гордость за них с помощью художественных выразительных средств композиции, раскрываем значение картины В. Васнецова «Богатыри» в развитии русско-го искусства. При анализе детских работ выявляем элементы воинско-го снаряжения защитников России и использованные в их декоре знаки-символы.

В названии темы «Защитники земли Русской. Образ богатыря» слышны отзвуки былинного напева — народного гимна отваге и мужеству богатырей, музыкальная мощь «Богатырской» симфонии А. П. Бородина. «Символ веры» русских богатырей — только защита и только освобождение родной земли.

Вот постоит-тко за веру, за Отечество,

Вот постоит-тко за славный стольный Киев-град.

В отличие от западноевропейско-го, в русско-м эпосе ни борьба за славу и богатство, ни кровная месть, ни верность господину не стали определяющими темами. «Вполне справедливо можно сказать, что русско-й народный эпос служит для народа неписанной, традиционной летописью, передаваемой из поколения в поколение в течение сотен столетий. Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение исторического сознания народа... Русско-й народ в своих былинах осознал своё историческое значение», — писал знаменитый филолог академик Ф. И. Буслаев.

Только вдумайтесь в это определение — «выражение исторического сознания народа», и станет очевидным, что обращение к героическому былинному эпосу должно произойти как можно раньше в процессе становления личности ребёнка, гражданина нашего отечества.

В. М. Васнецов «выделял в богатырях главное, а именно — преданность родине, готовность служить ей, защищать её, отдавая все свои силы и жизнь. В этом, так же как в большой человечности, художник видел основные черты эпической русской поэзии, благодаря которым она всегда была дорогой, близкой народу. Васнецов блестяще разрешил поставленную перед собой задачу создания обобщённого, типического образа русских людей. Он понимал важность выражения в национальной форме лучших качеств, присущих народу. Его глубочайшим убеждением было то, что он высказал в письме к Стасову в 1898 г.: «Мы тогда только внесём свою лепту в сокровищницу всемирного искусства, когда

все силы свои устремим на развитие своего родного русского искусства, т. е. когда с возможным для нас совершенством и полностью изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших родных образов — нашей русской природы и человека, — нашей настоящей жизни, нашего прошлого: наши грёзы, мечты... и сумеем в своём истинно национальном отразить вечное непреходящее». (Моргунов Н. В. М. Васнецов. Жизнь и творчество / Н. Моргунов, Н. Моргунова-Рудницкая. — М., 1962. — 355—356. В кратком справочном материале приведены тексты данной книги.)

Во многих былинах прославляются подвиги Ильи Муромца, его чудесная сила. На миниатюре И. Щуркина — момент победы богатыря над Калин-царем. Красивы доспехи и снаряжение русского воина. Не случайно палешане включают в орнамент, украшающий кольчугу и щит, розетку — знак солнца, света. Свет побеждает тьму.

Первоклассники не только украшают снаряжение воина-богатыря по готовому рисунку (Т., с. 30—31), но и рисуют образ своего богатыря на листе. Примечательно, что, выполняя свои рисунки, дети довольно часто образ богатыря земли Русской ассоциируют с образом Полкана — защитника крестьян и птиц — Сирин — символом счастья.

Краткий справочный материал

Образ Ильи Муромца. Илья — это великолепная выполненная фигура крестьянина-богатыря. Красота русского народного типа нашла здесь образное, живое воплощение. Начиная от плавных, силуэтных, линий могучего тела пожилого, много пережившего богатыря, как бы неразрывно слитого с могучим конём, кончая доспехами, украшениями — во всём осязательно чувствуется русская народная мощь, спокойная, уверенная сила, мудрость, выдержка и благородство. Илья прост и могуч, смел и сдержан, внешне спокоен и внутренне динамичен. В лицо Ильи Муромца Васнецов вносит новые черты красоты и большой одухотворённости. Это прекрасное, открытое, честное лицо, выражающее благородство русского характера.

Образ Добрыни Никитича. Добрыня Никитич во всём облике выражает другие качества русского народа. В нём художник показал не только отмеченное былинами «вежество» — знание, культурность и вдумчивость, но и пытливость, предусмотрительность.

В то время как Илья, уверенный в своих силах, пока только вглядывается в даль, Добрыня вынимает свой меч из ножен, а щит держит перед собой. Остроконечный, подобный башне, тяжёлый шлем Добрыни, щит, который он держит наготове, ноги в стремях — всё это выражает полную готовность к бою. (Там же. — с. 347—348.)

Образ Алёши Поповича. На картине Алёша дан молодым красавцем, он ловкий, находчивый и всегда готовый на выдумки певец и гуслир-богатырь. В его широком смуглом, обветренном лице с густыми чёрными бровями, выразительными, умными и живыми глазами, с мягкими очертаниями губ и подбородка выражена прелесть облика молодого русского крестьянина. Тип его схож с лицом Ивана-царевича на картине-сказке. Такие черты красоты любимы художником. Здесь они получают утверждение, так как полны жизненных сил.

...Алёша — воплощение отваги и смелости. Но он и «душа-парень», умеет биться, умеет и веселиться. С гуслиями не расстается, они у него привязаны к седлу. Эту русскую национальную черту характера не забыл показать Васнецов: тёмно-красная одежда Алёши, гнедая масть его коня создают ту красоч-

ную гамму, которая соответствует горячему темпераменту молодого богатыря. (Там же. — с. 351—352.)

УРОКИ 19—20. Беседа: Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка. Творческая работа: (к уроку 19) Нарисуй свою дымковскую игрушку на листе белой бумаги (*гуашь*); (к уроку 20) Распиши свою дымковскую игрушку, вылепленную на уроке технологии.

Основные цели и задачи уроков

1. Познакомить с произведениями мастеров народного художественного промысла — дымковской глиняной игрушкой.
2. Дать представление о разнообразной и обширной тематике дымковской игрушки (бытовая, сказочно-былинная, историческая, фольклорная — музыкальная (сказки, песни, частушки).
3. Реализовать принципы народного творчества — повтор, вариации, импровизации при выполнении творческой работы.
4. Сочетать творческую работу на уроках изобразительного искусства с творческой работой на уроках технологии, интеграция которых связана с созданием коллективного проекта весёлой ярмарки с участием игроков — жителей слободы Дымковской и жителей Вятки.

Примерный ход уроков

1. Восприятие произведений народных мастеров — создателей дымковской глиняной игрушки (У., с. 98—100; Т., с. 36). Обсуждение разнообразия элементов узора, украшающего игрушечные фигурки людей, птиц, животных, согласованности росписи с фигурой и пластикой игрушек.
2. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Разноцветные дымковские узоры» и «Последовательность росписи дымковской игрушки» (У., с. 101).
3. Выполнение на листе бумаги элементов дымковских узоров — повтор за мастером формы и многоцветья узоров (У., с. 101).
4. Создание эскиза понравившейся дымковской игрушки для лепки фигурки — участника весёлой ярмарки на уроке технологии.
5. Итоги: отмечаем, как народные мастера наследуют и хранят традиции дымковской глиняной игрушки.

Мастера дымковской игрушки — создатели самобытного и неповторимого искусства, обладающего собственной художественной системой, яркой и мощной, сложившейся благодаря таланту многих поколений, явивших миру уникальный народный промысел русской глиняной игрушки. Рождение и развитие дымковской игрушки связано с ярмаркой, традиционной для города Вятки, местным праздником Свистопляски, Свистуны. О ярмарке как о явлении народной жизни, в котором естественно объединялись и эстетические, и экономические стороны, ёмко сказано В. Беловым в книге «Лад: Очерки о народной эстетике» (М., 1982): «Торговле, экономическому обмену обязательно содействовал обмен, так сказать, культурный, когда эмоциональная окраска торговых сделок становилась порой важнее их экономического смысла. На ярмарке материальный интерес был для многих людей одновременно и культурно-эстетическим интересом...»

К главным отличиям появления и бытования ярмарки в Вятке, по мнению И. Богуславской, можно отнести следующие:

— в первой половине XIX в. в Вятке проходили народные праздники, на которых совершались панихиды по убитым и умершим; затем происходили прогулки и увеселения: бросание глиняных шаров с откоса в ров, кулачные бои, свист, пляски, отразившиеся в названии праздника — Свистопляска (Свистопляску проводили ежегодно в четвертую субботу после Пасхи);

— с 1888 г. праздник меняет своё название — это уже не Свистопляска, а Свистунья, что свидетельствует о трансформации сложного древнего обряда в развлекательную ярмарку;

— в 1890 г. Свистунью называют «детским праздником». На ярмарке во время проведения Свистуньи, как и на Свистопляске, продолжается продажа дымковской глиняной игрушки. Ассортимент заметно расширяется по сравнению с продававшимся на празднике Свистопляски.

В итоге на протяжении длительного времени дымковские мастера создавали самобытное и неповторимое искусство. Художественные особенности дымковской игрушки рубежа веков отражают истинно народный характер этого искусства. (См.: *Богуславская И. Я. Дымковская игрушка / И. Я. Богуславская. — Л., 1988. — С. 12—37, 47.*)

В предлагаемом планировании уроки располагаются в учебном пространстве так, чтобы было возможным создавать разнообразные условия для развития детского творчества. Вновь, как и на уроке 9, учимся у народного мастера, решаем творческие задачи на повтор, вариации и импровизацию.

На данном уроке учащиеся много и плодотворно работают с учебником (с. 99—102). Формы работы разные:

— выразительное чтение строк вятского поэта «Чем знаменито Дымково?»;

— эмоционально-эстетическое восприятие дымковских игрушек. Активность восприятия образного строя народной игрушки направляется вопросами, на которые первоклассники отвечают;

— ответы на важные вопросы, касающиеся определения типажа игрушек по одежде (городской или народной). Желательно обратить внимание на декоративное решение главных частей народной женской одежды (юбка, кофта, передник, кокошник);

— сравнение (общее и различное) в геометрическом орнаменте, украшающем фигурки кукол и животных; связь росписи с пластикой игрушек.

Свободное общение во время знакомства с дымкой плавно подводит к самостоятельной работе — нарисовать в альбоме по впечатлению ту дымковскую игрушку, которая особенно понравилась. Рисунку выполняется кистью.

Второе задание также выполняется кистью, но в тетради (с. 37). Повтор и вариации мотивов дымковского орнамента исполняются на готовом силуэте игрушки.

Органично интегрируются уроки изобразительного искусства и технологии по теме «Добро пожаловать на ярмарку» («Ярмарка шумная, звонкая, яркая»).

Предлагается «оживить» праздник Свистунью с весёлой ярмаркой-продажей игрушек с участием жителей слободы Дымковской и города Вятки. Творческая игра начинается на уроках технологии и завершается на уроках изобразительного искусства.

Учащиеся пробуют свои силы в исполнении различных ритмов геометрических элементов дымковского орнамента. Урок планируется по учебнику (с. 101):

— любимая ритмом и вариациями дымковских узоров на таблице (с. 101);

— вспоминаем палитру дымковских мастеров;

— учащиеся импровизируют, создавая свои сочетания цвета и геометрических мотивов дымки в альбоме, следуя советам мастера;

— переносим силуэт понравившейся игрушки в альбом и исполняем кистевую роспись согласно своему представлению о красоте дымковской росписи.

Готовые изделия расставляются в классе так, чтобы получилась городок. Учащиеся «оживляют» его, фантазируя на тему ярмарочных действий. Рассказ педагога о русской ярмарке, примеры шуточных (часто рифмованных) обращений торговцев к покупателям, шутки, песни — всё многоголосье ярмарочного представления поможет первоклассникам представить себя действующими лицами этого весёлого и эстетически выразительного праздника.

Особенности лепки дымки, её последовательность, роспись готовой игрушки раскрывает учащимся А. Ю. Бажин — почётный гражданин Кирова (Вятки), прекрасно владевший традициями дымковской пластики. Культура организации рабочего места, бережное отношение к материалу, чёткая аргументация каждого приёма лепки и росписи — всё это передаёт мастер ученикам. Поэтому так важно создать атмосферу уважительного отношения к народному мастеру, если возможно, попробовать разработать урок — по сценарию, ведя беседу с мастером.

Завершая цикл уроков о дымке, вдумайтесь в слова И. Я. Богуславской о дымковской игрушке — удивительном явлении русского народного искусства: «...развитие дымковской игрушки можно уподобить извечному символу народного творчества — могучему Древу жизни, из корней которого растёт мощный ствол этого искусства, а крона тем ветвистее и шире, чем больше талантов развивает его в разных направлениях.

...Мы ищем в них (в дымковских игрушках) не достоверности, а неповторимости того особого поэтического мира образов, который обогащает нашу жизнь, а её приметы, которые оплодотворяют фантазию. Дымковская игрушка близка нам своим художественным содержанием, меткостью характеров, остроумной шуткой, чувством радости жизни.

В этом непреходящая ценность уникального дымковского искусства, неподвластного времени».

Краткий справочный материал

Хранители промысла: А. Мезрина и А. Деньшин. В начале XX в. возникла серьёзная угроза существованию дымковского промысла. Изготовление рукотворной игрушки шло на убыль, «не кормило», как раньше, и многие мастера-

цы из потомственных семей прекращали работать, уходили в поисках другого ремесла. В слободе Дымково расцвели мастерские по изготовлению гипсовых изделий, пользующихся большим спросом и у местного населения, и на ярмарках в крупных городах. Часть игрушечниц подрабатывала «на гипсах», занимаясь их раскраской. Лишь только одна мастерица продолжала по старинке лепить игрушки из глины. Это была **А. А. Мезрина (1853—1938)**, творчество которой стало связующей нитью между прошлым и будущим дымковского промысла, классикой для современных мастериц. Она обучила этому искусству двух своих дочерей А. И. Мезрину (1874—1934) и О. И. Коновалову (1886—1979).

Решающую роль в судьбе всего промысла, а значит, и в частных судьбах отдельных игрушечниц сыграл вятский художник-пейзажист, подвижник и знаток дымковского ремесла **А. И. Деньшин (1893—1948)**. С 15 лет он увлёкся творчеством малограмотных мастериц, сумев разглядеть в их работах настоящее искусство. Он зарисовывал их игрушки, изучал процесс работы. Особую любовь он питал к творчеству А. А. Мезриной.

После революции 1917 г. А. И. Деньшин продолжал активно заниматься изучением и пропагандой дымковского промысла. Пытаясь привлечь внимание новых властей к самобытному народному искусству, художник создал рукотворные альбомы «Вятская глиняная игрушка в рисунках» (1917), «Вятская глиняная игрушка. Куклы нарядные» (1919), «Вятские старинные глиняные игрушки» (1926). Они вышли в Вятке и Москве небольшими тиражами и сразу же стали библиографической редкостью. Ценной частью изданий были текстовые материалы по истории промысла, но больше всего привлекали зарисовки игрушек. Эти книги стали незаменимым материалом для изучения традиций промысла мастерицами всех поколений.

Кроме того, А. И. Деньшин собирал и отвозил в музеи Москвы и Петербурга коллекции дымковских игрушек. Эта деятельность вскоре принесла плоды. Широкая общественность узнала о вятском промысле. Он выжил в самые трудные времена.

В 1930-е гг. популярность дымковской игрушки возрастала. А. И. Деньшин вернул в промысел не только потомственных мастериц **Е. А. Кошкину (1871—1953)** и **Е. И. Пенкину (1882—1948)**, но и заинтересовал уникальным искусством молодых.

В 1920—1930-е гг. усилилось внимание Советского государства к художественным промыслам. Вмешательство в традиционный строй образов привело к расширению тематики, изменению цветовой и орнаментального строя.

В это время в дымковской игрушке появились первые композиции, состоящие из нескольких фигур, связанных по смыслу и объединённых цельным основанием («блинчиком»). Этот приём позволил с максимальной живостью отражать темы реальной жизни в жанровых сценах. Потомственные мастерицы А. А. Мезрина, Е. А. Кошкина, Е. И. Пенкина первыми встали на новый путь в творчестве.

О творчестве лауреатов. В 1967 г. З. В. Пенкина, Е. З. Кошкина, Е. И. Косс-Деньшина, О. И. Коновалова получили звание лауреатов Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина «за создание образцов дымковской игрушки, развивающих традиции русского народного творчества».

Говорят, игрушка, рождённая в руках мастерицы, пропущенная через её сердце, удивительным образом напоминает её внешность и характер. Эта мысль доказывается творчеством мастериц. Так, работы **Е. З. Кошкиной (1914—1993)**, которая, по воспоминаниям всех, была доброй, спокойной, аккуратной, уравновешенной женщиной, наполнены силой и крепостью формы, добротностью исполнения. Она предпочитала традиционные сюжеты (животные, птицы, барыни, няни, мужички), в образе которых, интерпретируя на свой лад, всегда воплощала характерные черты жизни. Создавая свои композиции, Е. З. Кошкина пользовалась лаконичным художественным языком, отбрасывала лишние детали-украша-

тельства, стремилась к симметрии, равновесию, тщательно отделявала каждую игрушку в лепке и орнаменте. Цветовая гамма, характерная для Кошкиной, также спокойна и слегка разбелена. Игрушке мастерицы присущи монументальность при среднем размере, фронтальность и симметричность.

З. В. Пенкина (1897—1988) начала самостоятельно работать в 1935 г. В 1950-е гг. в творчестве мастерицы расширяется круг сюжетов и образов. Удивительная фантазия позволила З. В. Пенкиной создать свой образ нарядной барыни с высокой причёской, «одетой» в разнообразные шляпы с украшениями, в платья с множеством оборок, расположенных ярусами, с воланами и бантиками. А её полноправный соавтор дочь В. В. Киселёва на протяжении более чем двадцати лет в каждом произведении матери выявляла главное точно подобранным колоритом.

1960—1970-е годы явились периодом расцвета таланта З. В. Пенкиной. Она смело бралась за новые темы, разрабатывала их варианты. Работала Пенкина много, быстро, «рассказывая» в лепке руками и одновременно комментируя вслух свои композиции. Жизнерадостный, наивный характер Пенкиной, её чувства отражались в живой трепетной глине, оставляя следы пальцев мастерицы.

Работа дымковских мастериц сегодня. Сегодняшнее поколение дымковских мастериц (около 30 человек) работает в своей организации — «Союз художников России» — «Народный художественный промысел «Дымковская игрушка», — находящейся в центре г. Кирова. Среди них есть три заслуженных художника России (Л. С. Фалалеева, Н. П. Трухина, А. В. Кузьминых), остальные — почти все члены ВТОО «Союз художников России». Возглавляет промысел выбранное коллективом на общем собрании правление, которое решает хозяйственные, художественные и выставочные вопросы. Руководит делами промысла председатель правления, также избираемое лицо. Уже несколько лет эту обязанность выполняет мастерица **С. Г. Житлухина (р. 1953)**. (По кн.: «Вятские народные промыслы и ремёсла: история и современность: альбом-каталог/Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области. — Киров, 2010.)

УРОК 21. Беседа: Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм. Творческая работа. Нарисуй наряд для девицы-красавицы по-своему (*материалы: кисть, гуашь, фломастеры, цветные карандаши или цветная бумага для аппликации*).

Основные цели и задачи урока

1. Формировать у учащихся представление о богатстве и разнообразии традиционной художественной культуры на примере народных женских костюмов разных регионов России.

2. Объяснить отличительные особенности в составе традиционного народного костюма северорусского сарафанного комплекса от южного (отсутствии сарафана).

3. Организовать восприятие красоты русской женщины в национальном русском наряде в живописи (А. Венецианов), фотоизображениях народных женских праздничных костюмов.

4. Раскрыть значение орнамента в декоре народного женского костюма и импровизировать по его мотивам в изображении узоров наряда девицы-красавицы.

5. Итоги: обсуждаем, как праздничный традиционный костюм прославляет женскую красоту, образ-символ Весны в женском облике. При анализе детских работ отмечаем, как различается состав праздничного русского женского костюма северных регионов и южных, каково значение и место узоров на народных женских костюмах.

Примерный ход урока

1. Объяснение символики образа крестьянки в праздничной одежде, который средни древнему изображению богини с двумя конями, на картине А. Венецианова «На пашне. Весна» (У., с. 104).

2. Рассматривание фотоизображений народных женских костюмов разных регионов: Архангельской, Вологодской, Рязанской губерний (У., с. 105—106), костюма невесты (Русский Север), праздничных девичьих костюмов Новгородской губернии (Т., с. 38).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Элементы комплекса девичьего народного костюма Русского Севера (рубаха, сарафан, душегрея, головной убор-венец, коруна)». Обсуждение особенностей кроя и орнамента народного костюма разных регионов России.

4. Прослушивание суждений учащихся об узорах-символах, которыми они украсят свою композицию народного костюма (квадраты с точкой посередине — засеянная земля, птицы — плодородие, круг, розетки — солнце).

5. Рассказ учителя о том, в каких местах (по горизонтали, по плечу, по низу) на рубахе, сарафане расположены узоры.

6. Выполнение наряда для девицы-красавицы (Т., с. 39).

Краткий справочный материал

А. Г. Венецианов (1780—1847) — русский живописец, один из основоположников реалистического бытового жанра в русской живописи. В своих картинах создавал поэтический образ крестьянской жизни, неразрывно связанной с красотой среднерусской природы. Работа на открытом воздухе позволила Венецианову передать эффекты дневного освещения («Гумно» — ок. 1821—1823; «Спящий пастушок» — 1823—1824, все в ГРМ; «На пашне. Весна» — 1820-е гг.; «На жатве. Лето» — 1820-е гг., все в ГТГ). Важную роль в демократизации русского искусства сыграла педагогическая деятельность Венецианова.

УРОК 22. Беседа: Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Творческая работа: Нарисуй весенний пейзаж в творческой тетради. Цветным мазком и белой линией передай движение воды (*кисть, акварель, тушь, цветные мелки*).

Основные цели и задачи урока

1. Наблюдать природу ранней весной.
2. Рассматривать пейзажи живописцев, находить в них соответствие в передаче главных признаков ранней весны.
3. Сравнивать композицию и цветное решение пейзажей разных живописцев.
4. Подбирать жизнерадостные цвета для выражения в творческой работе своего эмоционально-ценностного отношения к весенней природе.

Примерный ход урока

1. Наблюдение учащимися природы в первый весенний месяц и изображения первых признаков весны в искусстве.

2. Сравнение композиции и цветового решения пейзажей разных живописцев.

3. Прослушивание суждений учащихся о понравившемся весеннем пейзаже.

4. Выполнение творческой работы в тетради (Т., с. 41) с использованием выразительных приёмов в передаче движения воды: цветовой мазок и белая линия.

5. Итоги: при анализе детских работ отмечаем, как разнообразны композиции и цвета в их весенних пейзажах.

Учащиеся делятся своими наблюдениями за изменением в природе в первом весеннем месяце. Рассказывают, какие изменения в природе отображены в произведениях художников-пейзажистов XX в.: Е. Зверькова, А. Бритова, А. Пластова, А. Полюшенко (У., с. 109—111), Т. Мавриной, М. Нестерова (Т., с. 40), дают свою эмоциональную оценку гармонично сочетающимся цветам внешней воды и земли в них.

Представляется целесообразным не перегружать первоклассников вопросами по картинам. В учебнике сформулировано небольшое количество примерных вопросов, которые активизируют эстетическое восприятие и создают условия для высказывания учащимися своего эмоционально-оценочного суждения: сравнить особенности внешней воды в произведениях; мотивировать выбор понравившегося пейзажа; учащимся предлагается вспомнить технический приём (мазок и выразительную белую линию). На данном уроке учащиеся воспользуются этими же приёмами, чтобы оживить поток весенней воды (Т., с. 41). Желательно вспомнить народные пословицы и поговорки, посвящённые весне: «Весна отмыкает ключи и воды»; «Вода путь найдёт»; «Была бы водица, а зелень народится».

Задачи и план урока (см. планирование урока 26) видятся следующими:

- создать педагогические условия для демонстрации приёмов красочного письма с помощью художественно-дидактической таблицы и живого показа;
- развивать эмоционально-эстетическое восприятие весенних деревьев и кустарников в природе и произведениях искусства;
- поощрять индивидуальное видение превращения цветового пятна в художественное изображение.

Показ последовательности волшебного превращения красочного пятна приведен в тетради (с. 40). Учащиеся повторяют показ на листе. Желательно «оживить» изображение приёма, данного в художественно-дидактической таблице, вашей работой с кистью перед учащимися.

УРОК 23. Беседа: Птицы — вестники весны. Весенний пейзаж: декоративная композиция. Творческая работа: Сочини свою декоративную композицию про весну на тему «Поющее дерево» или «Птичка и весенняя веточка» (по выбору) (*кисть, гуашь, акварель, бумага, лоскутки ткани, клей, ножницы, тушь*).

Основные цели и задачи урока

1. Создание условий для эмоционально-эстетического восприятия весенней природы, её первых признаков, отображённых в произведениях живописи и народного искусства.

2. Формирование представлений о разных приёмах создания образа весенней природы с передачей примет (таялая вода, прилёт птиц, расцветающие растения и т. д.).

3. Углубление представлений учащихся о пейзаже.

4. Формирование художественно-графических умений учащихся в работе с разными материалами (разные приёмы рисования кистью, передача оттенков цвета, моделирование из бумаги и ткани, техника аппликации и коллажа).

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «Птицы — вестники весны». Весенний пейзаж: декоративная композиция. Колорит весеннего пейзажа на картинах выдающегося художника А. Саврасова «Грачи прилетели». Обсуждение собственных наблюдений весенней природы и сопоставление их с отображением в пейзажной живописи.

2. Рассказ учителя о декоративном образе птиц в народном и декоративно-прикладном искусстве с опорой на знания учащихся об образе-символе птицы в народном искусстве.

3. Развитие потребности детей в творчестве. Выполнение декоративной композиции на тему по выбору.

4. Итоги: при анализе детских работ отмечаем, насколько удачны композиции, выполненные в технике аппликации из бумаги и лоскутов, как подобраны цветовые сочетания и использованы художественные приёмы работы кистью.

На данном уроке обсуждаем с первоклассниками изменения в природе и настроении человека, говорим о том, как образ ранней весны отражён в живописи. В центре внимания — ранняя весна (на уроке 28 речь пойдёт о полной победе весны — конец апреля, май). Это время года образно передал писатель В. Распутин: «Всему свой черед: наступает пора, когда зима становится никому не нужной. Весенние ветры, свергая её, начинают дуть всё сильней и сильней, они уже больше не мешают солнцу и появляются вместе. Зима и весна, как воюющие стороны, теперь стоят друг против друга — весна наступает днём, зима ещё утверждает свои позиции ночью.

Затем весна становится полновластной хозяйкой. Ещё нетронута, едва-едва слезаясь на солнце, лежат снега, ещё толст и прочен лёд на речках, но всё кругом точно выходит за поворот, откуда открываются в старом порядке новые виды с другими восходами и закатами, с другим небом и другим воздухом». (*Распутин В. Земля родная / В. Распутин. — М., 1984. — С. 8.*)

К уроку дети проводят наблюдения за состоянием природы в это время года, отмечают особенности красок ранней весны.

Оттенками серебристо-серых, голубых и розовых тонов пронизан и пейзажный образ знаменитой картины А. Саврасова «Грачи прилетели».

Первоклассники, любясь картиной, отвечают на вопросы (У., с. 114), делятся своими наблюдениями за природой. Обращаем внимание на колорит, на удивительное движение жизни в картине (см. краткий справочный материал). После этого обращаем внимание учащихся на роспись народного мастера в тетради (с. 42) и учебнике (с. 116).

В нашем примере предлагается покликать весну, изготовив из белой и цветной бумаги летающих птиц, а затем включить декоративный образ птицы в композицию с использованием приёма смешанной техники. Перед началом самостоятельной работы по художественно-дидактической таблице «Бумажные птицы» останавливаем внимание учащихся на особенностях изображения весны в живописном пейзаже и декоративной композиции В. Щербаковой и народного мастера из Хохломы.

В народном календаре, обычаях и обрядах образ птицы неотделим от начала весны.

Интересно отметить, что закликание весны с использованием выпеченных птиц или обрядового печенья имело много вариантов в разных регионах России. (См. подробнее: *Дайн Г. Л. Детский народный календарь / Г. Л. Дайн. — М., 2003.*) И ищущие педагоги разрабатывают интегрированные уроки труда, искусства (включая народное изобразительно-пластическое, песенное творчество, сведения по народной культуре), связанные с местными народными традициями встречи и закликания весны.

Краткий справочный материал

О своеобразии передачи весны в картинах художников. «С Саврасовым появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей земле... Да, Саврасов создал русский пейзаж, — отмечал И. Левитан. — „Грачи прилетели“... Подойдите ближе, и вы услышите, как звучит картина».

«В серой стене зала будто вырублено светлое окно. Полотно решено в тончайшем валере. Изысканные колебания бледно-лазоревого, голубого, бирюзовых тонов. Солнце скрылось. Но его лучи пробивают лёгкую пелену и бросают сложные серо-голубые тени на снег. Живопись холста многослойна. Цветная мозаика в светах пастозна и доведена до эмалевой плотности. Несмотря на необычайно точное общее звучание полотна, художник прибегает к ювелирной детализировке картины, которую можно рассматривать часами в упор. Пейзаж до предела обжит. Время оставило свои следы в выщербленных кирпичах колокольни, в отсыревших досках заборов, в покосившихся домах. Всё, от исхоженного сырого наста до искореженных берёз, всё свидетельствует о неумолимом влиянии времени. Кричат грачи, вьётся серый дымок из трубы деревянного домика, мерцает весеннее солнце. Весь холст полон удивительного внутреннего движения. Бегут, бегут тени по снегу, дрожат отражения в тёмных проталинах, еле колышутся голые ветки берёз, неспешно плывут перламутровые облака. Мерцают дали, кое-где поблескивая старым серебром.

Совершенно новыми приёмами и большим мастерством поражает нас пейзаж И. Левитана. Пейзаж Плёса зачаровывает своей тихой прелестью, за серой дымкой стоят раздумья, смена настроений художника, беседующего с природой и постигающего её поэзию и правду». (*Долгополов И. Рассказы о художниках / И. Долгополов. — М., 1996. — С. 276.* Далее цитируется это издание.)

УРОК 24. **Беседа:** У лукоморья дуб зелёный. Образ дерева в искусстве. **Творческая работа:** Сочини сказочное дерево (*гуашь, кисть*).

Основные цели и задачи урока

1. Создать условия для эмоционального и эстетического восприятия образа дерева в произведениях живописцев, графиков и народных мастеров, в сказках и музыкальных произведениях.

2. Развивать детскую фантазию, свободное применение приёмов кистевой росписи.

3. Формировать у первоклассников художественно-графические умения: сочинять сказочное дерево, использовать живописный знаково-символический язык народного искусства.

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «У лукоморья дуб зелёный. Образ дерева в искусстве». Сравнение произведений живописи, графики и декоративно-прикладного и народного искусства с целью выявления общего и различий в зависимости от поставленных задач авторами произведений разных видов.

2. Обсуждение особенностей отображения образа дерева в разных видах искусства.

3. Создание первоклассниками декоративной композиции «Сказочное дерево» (Т., с. 43) с помощью художественных приёмов преобразования реальной формы в декоративную (симметрия, ритм, условность цвета, значение цвета) как образа-символа в изображении древа жизни.

4. Итоги: при обсуждении детских работ обращаем внимание на то, как разнятся образ-символ дерева — древо жизни и реальный образ дерева в графике и живописи, анализируем, какие выразительные художественные средства использовали первоклассники в изображении сказочного дерева (обобщённость, трансформация природных форм, условность цвета).

Урок открывается беседой на тему «У лукоморья дуб зелёный. Образ дерева в искусстве», во время которой задача учителя — дать почувствовать первоклассникам неразрывную связь человека с природой, развивать эстетическое видение им природы родного края, а также погрузить их в мир народной сказки с целью активизации детской фантазии. В процессе беседы дети узнают, почему в народном искусстве всегда почитали и берегли деревья и называли образ дерева — «древо жизни», в чём общее и каковы различия реального и условного изображения дерева (У., с. 117—118; Т., с. 43). Учащиеся вспоминают, в каких пейзажах художники отразили красоту реальной природы (деревья) (У., с. 6, 14, 41, 77), а в каких произведениях декоративно-прикладного народного искусства мастера выявили красоту дерева (кружево (У., с. 58, 67, 117; Т., с. 26), лаковая миниатюра (Т., с. 43), роспись по дереву (У., с. 117), домовая роспись (У., с. 118).

Учитель обращает внимание на разнообразие форм в природе как основу для появления декоративных форм в искусстве. Разнообразный зрительный ряд, представленный в учебнике и тетради, помогает в решении этой задачи.

УРОК 25. Беседа: О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. Творческая работа: Нарисовать на белом листе сказочную композицию «Конь-огонь» (*кисть, гуашь, цветные мелки, фломастеры — по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у первоклассников образное осмысление окружающего мира, а также восприятие природы и произведений искусства, посвящённых героям сказок.

2. Формировать представления у учащихся о недостижимости реального и фантастического в искусстве, о связи русского фольклора с развитием отечественного искусства и культуры, о возрождении духовно-нравственных идеалов народа в профессиональном изобразительном искусстве.

3. Формировать у первоклассников художественно-графические умения: создавать образ сказочного героя по собственному замыслу, используя в соответствии с ним художественные приёмы, материалы и техники.

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя». Рассказ учителя об отображении мечты народа о счастливой жизни в русском народном искусстве и творчестве. Обсуждение образов сказочных героев в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве с опорой на примеры учащихся. Сравнение реальных и сказочно-фантастических образов коня в произведениях разных видов искусства с целью выявления в них общего и различий.

2. Выполнение сказочной композиции «Конь-огонь», используя известные кистевые приёмы работы с кистью и красками, лепки (по частям или из целого куска) с учётом стилизации характерных пропорций и основной фигуры коня, нанесения соответствующего декора.

3. Итоги: при обсуждении детских работ отмечаем, как в искусстве переосмысливается реальное явление и как оно воплощается в художественном образе — знаке-символе и фантастическом герое, насколько удачно выбран замысел сказочной композиции и соответственно ему использованы художественные выразительные средства при его реализации.

Беседа на тему «О неразлучности доброты, красоты и фантазии» сопровождается восприятием сюжетно-тематических произведений разных видов искусства, в которых создан образ сказочного коня (В. Васнецов. «Один в поле воин» (У., с. 120), иллюстрации к народным сказкам (У., с. 121), работы народных мастеров из Каргополя И. и Е. Дружининых (У., с. 120) и У. Бабкиной (У., с. 53).

Декоративный образ жар-птицы и сказочные звери на миниатюре народного мастера С. Буторина из Палеха (Т., с. 43) привлекают прежде всего своим необычайным цветом и сиянием. Золотистое сияние, которое они излучают, создаёт ощущение волшебной действенной доброй силы. И мы узнаем по ходу сказки, что и жар-птица, и другие сказочные звери помогут героям преодолеть многие трудности и выйти победителями из всех испытаний.

Первоклассники рассказывают об образе коня в изобразительном, декоративно-прикладном и народном искусстве и фольклоре, вспоминая сказки, в которых он изображён другим и помощником человека и вместе с тем существом фантастическим. Учитель дополняет их высказывания, раскрывая символическое значение образа коня как слуги и символа солнца, раскрывая художественные средства выразительности и художественные особенности образа коня в декоративно-прикладном и народном искусстве. В качестве дополнения возможно включить в урок цветные иллюстрации из книг: О. Семёнов. «Иван Вилибин» (М., 1996); «Сказка об Иване-царевиче, о Жар-птице и о Сером Волке»; «Василиса Прекрасная» («Василиса Прекрасная и Белый всадник»; «Красный всадник»; «Чёрный всадник»), «Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкина («Дадонино войско»).

УРОК 26. Беседа: Красуйся, красота, по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. Творческая работа: Нарисуй композицию из весенних цветов (акварель, гуашь, кисти).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у детей образное осмысление окружающего мира, а также восприятие весенней природы и произведений искусства, посвящённых весенним первоцветам.

2. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися разнообразных по форме и цвету весенних полевых, лесных и садовых цветов.

3. Развивать ассоциативное цветоощущение у детей, формируя эмоционально-чувственные связи между проявлением цвета в природе и цветом и оттенками художественного изображения.

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «Красуйся, красота, по цветам лазоревым. Цвет и оттенки». Прослушивание суждений учащихся о своих наблюдениях цветов в природе одного края и отображении характерных признаков весеннего цветения в произведениях живописи, декоративно-прикладного и народного искусства.

2. Обсуждение художественных выразительных средств композиции пейзажа и натюрмортов, цветового богатства первоцветов и разнообразия форм в природе и работах мастеров искусства.

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Превращение красочного пятна в цветы» и экспериментирование с кистью и красками на составление парных цветов и их оттенков путём смешивания красок. Сочинение своей композиции из весенних цветов.

Во время беседы на данном уроке первоклассники рассматривают произведения художников-живописцев Б. Домашникова, А. Токарева, В. Уфимцева, В. Токарева и Е. Зверькова (У., с. 123—124; Т., с. 44) и народного мастера Ю. Ваванова (У., с. 122), и учатся различать в произведениях живописи и народного искусства на основе своих наблюдений природы характерные признаки весны. Называют, как цвета и оттенки помогают им выразить окраску первоцветов.

Использование возможностей цвета (смешивать на палитре белую гуашь с красками других цветов с целью получения различных оттенков определённого цвета) органично продолжает тему весеннего первоцветья. Перед началом работы над своей композицией весенних цветов первоклассники решают, какие из них они включат в собственную композицию на заданную тему, в каком жанре (пейзажа или натюрморта) её выполнят, и приступают к рисованию по памяти, по представлению своей композиции в тетради (Т., с. 45).

УРОКИ 27—28. Беседа: В царстве радуги-дуги узнай, как все цвета дружат. Тёплые и холодные, основные и дополнительные цвета и их оттенки. Творческая работа: Экспериментируй с кистью и красками: получи дополнительные цвета. Нарисуй кистью цветовой строй ковриков «Радуга», «Лето», «Зима» на листе белой бумаги (*кисть, гуашь, акварель*).

Основные цели и задачи уроков

1. Развивать у детей образное осмысление окружающего мира, а также восприятие природы родного края в весеннюю пору и произведений искусства на тему весны.

2. Создавать условия для развития представлений учащихся о художественном изображении, различных приёмах работы с красками.

3. Развивать ассоциативное цветоощущение у первоклассников, формируя эмоционально-чувственные связи между проявлением цвета в природе и цветом художественного изображения.

4. Формировать у первоклассников художественно-графическое умение: в создании своего замысла применять композиционные приёмы и использовать различные технические приёмы работы с красками.

Примерный ход уроков

1. Беседа на тему «В царстве радуги-дуги узнай, как все цвета дружат. Тёплые и холодные, основные и дополнительные цвета и их оттенки». Обсуждение многообразия цветов и их оттенков в природе и искусстве.

2. Объяснение учителем основ цветоведения (смысл понятий «основные цвета» (красный, жёлтый, синий) и «дополнительные (смешанные) цвета» (все остальные), «тёплые и холодные цвета»).

3. Экспериментирование с кисточкой и красками: смешай поочерёдно краски основных цветов друг с другом, получи дополнительные цвета (зелёный, оранжевый, фиолетовый) (У., с. 129—132; Т., с. 46). С помощью красочных пятен на листе, линий и точек нарисуй первые весенние цветы (У., с. 131—132).

4. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Цветовой вихрь», «Цветовой строй ковриков «Радуга», «Лето», «Зима», «Цветовые ленты». Подбор на палитре соответствующих цветовых сочетаний для создания собственных композиций. Рисование композиций на заданную тему.

5. Итоги: при обсуждении детских работ выявляем, как учащиеся использовали знания об основных и дополнительных цветах, гармоническом сочетании цветов в собственных композициях.

В беседе на тему «В царстве радуги-дуги узнай, как все цвета дружат. Тёплые и холодные, основные и дополнительные цвета и их оттенки» предлагается обсудить живописные пейзажи К. Юона, К. Айвазовского, Н. Рериха, натюрморты П. Кончаловского, Н. Белых, сюжетно-тематическую композицию А. Артёмова, а также дымковскую игрушку Л. Фалалеевой и произведение народного мастера М. Чижова из Федоскина (У., с. 126—131). Все эти произведения отличает богатство палитры весны и лета. Беседа об основах цветоведения и изображения с опорой на собственные наблюдения родной природы проводим по вопросам в учебнике (с. 126—129). Выслушиваем суждения учащихся о богатстве цвета в природе и применении разнообразных цветов и оттенков в произведениях разных художников.

Совершить увлекательное путешествие в царство радуги-дуги первоклассникам помогает игровая ситуация и приёмы:

- цветик-семицветик сопровождает путешественников в царство радуги-дуги;
- первая встреча с цветами радуги и трудные вопросы цветика-семицветика о цвете и оттенках каждого цвета;
- вторая встреча с картинами известных русских художников (И. Айвазовский. «Лунная ночь») и вопросы;
- третья встреча с тремя гордыми красками: красной, жёлтой и синей;

- задание цветика-семицветика: получить путём смешения двух гордых красок новые цвета (зелёный, оранжевый, фиолетовый) в альбоме;
- новая встреча с произведениями художника (Н. Рерих. «Заморские гости») и народного мастера (М. Чижова. «Зима в Федоскино»), в которых дружат теплые и холодные цвета; их надо назвать;
- на отдельном листе надо передать в рисунке кистью солнечное тепло неба или холод зимнего дня (беспредметная композиция).

УРОКИ 27—29

— это заключительные уроки IV четверти и обозначены нами как уроки на заданную тему. Конечно, название это условно и может быть уточнено в процессе собственного педагогического творчества учителя. В связи с этим хотелось бы обратиться к вам с вопросами: задумывались ли вы над проблемой, что означает образ в изобразительном детском творчестве? Склонность к творчеству присуща всем или избранным? И если вы сомневаетесь в положительном ответе на эти вопросы, посмотрите книгу одного из выдающихся отечественных психологов Л. С. Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте» (СПб., 1997). В ней ясно и убедительно описывается воображение как вид мыслительной деятельности человека. Склонность к творчеству, выявляющаяся по-разному, признается за всеми людьми, а не только за немногими избранными (художниками). Показано отличие воображения ребёнка от воображения взрослого. Важным является положение о том, что воображение работает только с материалами, взятыми из жизни, благодаря этому у взрослого человека воображение может получить ещё большее развитие. Поэтому нам следует создавать условия, при которых младшие школьники смогут развивать своё воображение и применять его для решения соответствующих задач, расширять свой кругозор.

Заключительные уроки четвёртой четверти позволяют подвести некоторые итоги в творческом развитии учащихся. Поэтому ведущими являются задачи по созданию педагогических условий для:

- эмоционально-эстетического восприятия и оценки первоклассниками природы (мира и произведений искусства) как одного из условий, стимулирующих воображение первоклассника;
- проявления чуткости к поэтическому слову и проявлению ассоциаций, помогающих ученику по-новому комбинировать свой опыт в изобразительном творчестве;
- учёта индивидуальных предпочтений и широкого выбора изобразительного и поэтического материала; эстетического видения и активизации творчества учащихся;
- применения по выбору художественных материалов, смешения техник, знаний и умений в создании художественного изображения.

Урок 29 посвящён созданию образа родной природы, страны в пейзаже. Рассматривается образное содержание работ И. Левитана, К. Юона, А. Пластова, Г. Нисского, М. Сарьяна, А. Василье-

ва (У., с. 133—136), Е. Зверькова (Т., с. 48), а также образ родной природы в узорочье народной вышивки (Т., с. 48). Основные направления разговора с учащимися даны в учебнике.

Важным на уроке 29 представляется момент обобщения ответов и суждений первоклассников. Очевидно, что это может касаться утверждения о том, что и в этих работах есть общие черты, которые позволяют увидеть и почувствовать образ родины. Таковы — общность тематики, общность передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях указанных авторов. Помимо этого, при сопоставлении произведений художников учащиеся находят общее и различия в композиции пейзажей, их цветовой гамме, художественных приёмах художников.

Первоклассникам предлагается нарисовать композицию на тему «Какого цвета страна родная?» в виде пейзажа с использованием впечатлений от наблюдений реальной природы. Перед учащимися ставится творческая задача — найти свой способ изображения родной природы. Каким каждый из них может увидеть этот образ? Поэтическое слово в этом случае даёт возможность активизировать детское воображение, создать игровую ситуацию. Приведём несколько примеров.

— Какой образ тихого солнечного летнего дня могут подсказать строки известного поэта Э. Межелайтиса.

*Какого цвета
Страна родная?
Я сам про это
Пока не знаю.*

*Как небо, синий,
Цветущий лён?
Иль белый иней?
Иль красный клён?*

*Какой в ней самый
Красивый цвет?
Что скажешь, мама,
Ты мне в ответ?*

*Что лучше, краше?
Я жду ответа.
И мама скажет:
— Люби всё это:*

*Ну что красивой
Берёзок пряди?
Снопы на ниве,
Как на параде?*

*И ветки мая,
И море льна.
Страна родная
У нас одна.*

— Какой образ лета с тёплым весёлым дождиком можно нарисовать, слушая стихи Л. Кузьмина?

*Туча громом громыхнула,
Туча крылья распахнула,
Туча в небо поднялась
И на землю пролилась.
Пролилась, как из ведра,
На сухие клевера,*

*На пшеницу, на ячмень
И на крыши деревень,
И в бадейки, и в кадушки,
И мальчишкам на макушки;
Пусть повсюду всё растёт,
Пусть повсюду всё цветёт!*

А где летний дождь, там и радуга — многоцветная корона летнего дня. (См.: Кузьмин Л. И. *Добрый день*. Художник В. А. Чижиков / Л. И. Кузьмин. — М., 1995. — С. 40, 60. — (Серия «В гостях у Виктора Чижикова»)). И вновь строки поэта Л. Кузьмина, создающего мир сказочный и вместе с тем близкий к природе, фантастический и полный юмора:

*Что нужно сделать, братцы,
Чтоб до небес добраться?
За стол сначала надо сесть,
Тарелку манной каши съесть,
Потом в зелёный лес пойти,
Большое дерево найти.*

*И вверх
По крепким сучьям
Подняться к белым тучам.
А там
На тучу встать ногой,
Шагнуть на радугу — другой,*

*И вот
Уже нас не достать!
И небеса все наши!*

Конечно, поэтическое слово, живопись, графика, передающие летнее состояние природы, соотносятся и с личными наблюдениями и впечатлениями первоклассников — эти импульсы творческой активности согласуются и с игровой ситуацией.

При подведении итогов желательно похвалить всех участников творческой игры, выслушать высказывания авторов рисунков, поясняющих свой замысел, отметить разнообразие композиций, выбор технических приёмов, художественных материалов. Несомненную радость доставит первоклассникам решение оформить класс фризом, составленным из рисунков этого урока.

УРОК 30. См. с. 18—19 данного издания.

2 КЛАСС

I четверть

УРОК 1. Беседа: Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и холодные. Творческая работа: Создай сюжетную композицию «Мой отдых летом» (*гуашь, акварель, кисть*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у детей образное осмысление окружающего мира, а также восприятие красоты летней поры в природе и в произведениях искусства.
2. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися выразительных приёмов композиции.
3. Развивать ассоциативное цветоощущение у детей, формируя эмоционально-чувственные связи между проявлением цвета в природе и цветом художественного изображения.
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: в создании своего замысла применять композиционные приёмы.

Примерный ход урока

1. Беседа «Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и холодные». Знакомство учащихся с картинами художников о лете: натюрморт, пейзаж, жанровая картина (У., с. 6—8). Контрасты как условие выразительности композиции. Сопоставление про-

изведений живописи и народного искусства о лете и обсуждение их содержания и выразительных средств.

2. Выбор сюжетов для композиции «Мой отдых летом» на основе самых ярких впечатлений летнего отдыха.

3. Рассказ учителя о том, как разные события летних каникул можно вмести́ть в одну картину, как выделить в ней композиционный центр с помощью контраста тёплых и холодных цветов, величины фигур людей и предметов на первом и дальнем планах, света и тени. Обращение к художественно-дидактическим таблицам «Оттенки тёплых и холодных цветов» (У., с. 7) и «Композиционные схемы произведений палехских мастеров» (У., с. 9; Т., с. 4). Использование движущихся фигурок.

4. Составление композиционной схемы и создание сюжетной композиции «Мой отдых летом» (Т., с. 4—5).

5. Итоги: определяем, что такое многосюжетное произведение, контраст, каковы выразительные приёмы композиции, а также анализируем, чьи композиции наиболее занимательны и выразительны.

Одна из особенностей данного занятия состоит в том, что учитель помогает учащимся раскрыть выразительность композиции. «Искусство не просто фиксирует то, что видит в жизни художник. Искусство есть постоянное открытие прекрасного в обыденном» (Е. А. Кибрик). Одним из условий открытия прекрасного в обыденном является сочетание контрастных, противоположных, элементов в композиции: большое и малое, близкое и далёкое, объём и плоскость, тёплые и холодные цвета, свет и тень и т. д.

Так, например, в композиции А. Дейнеки «На юге» образность безмятежного покоя, радость солнечного тепла и морского простора отражены с помощью контрастов. К ним можно отнести: контраст холодного сине-голубого цвета моря, тени балюстрады и теплого оранжево-коричневого цвета загорелого тела у подростка; контраст пластической положения фигурки подростка и строго геометрической формы балюсин балюстрады.

В композиции А. Мыльникова «Лето» радостное настроение людей на берегу реки, открытие прекрасного в обыденном также не обходится без контрастов в пейзаже: тёплого и холодного цветов, а также фигурок на первом и дальнем плане. Его жанровой картине свойственны яркость колорита и композиционная ясность.

В натюрморте Б. Шаманова «Васильки. Зелёная рожь» также можно почувствовать способность художника видеть новое в жизни и находить соответствующую пластическую форму: белый плотный цвет вазы на первом плане контрастирует с белым лёгким цветом облачка, а силуэт деревянной постройки на дальнем плане — с плоскостью деревянного стола на первом плане.

Работа по вопросам в учебнике, обращённая непосредственно к ученику, направлена на эстетическое восприятие контраста как условия выразительности композиции.

Слушая краткие рассказы учащихся о том, что они хотели бы изобразить из своих летних впечатлений, учитель корректирует их ответы так, чтобы акцентировать внимание на выборе сочетания контрастных элементов при выполнении своей композиции.

Знакомство с композиционными схемами в тетради (с. 4) предшествует рисованию своей композиции. Учитель помогает

второклассникам сопоставить рисунок с композицией И. Баканова с его схемой: выделить главную фигуру (см. краткий справочный материал).

Зарисовку собственной композиционной схемы второклассники выполняют в быстром темпе. При этом главное — успеть создать композицию в цвете. Во время художественно-творческой деятельности и при подведении итогов желательно обратить внимание учащихся на следующее:

- на то, как найдена доминанта — композиционный центр (доминанта создаётся за счёт разницы в размерах) в многосюжетном произведении, чем отличается изображение центрального сюжета от второстепенных в таком произведении;
- на то, что наличие контраста тёплых и холодных цветов усиливает динамику элементов композиции;
- на то, что более активные цвета располагаются ближе к композиционному центру.

Краткий справочный материал

Н. М. Зиновьев (1888—1979) — народный художник СССР, принадлежит к поколению мастеров — основоположников искусства Палеха, автор книги «Стилистические традиции искусства Палеха» (Л., 1981), для неё он специально выполнил 104 рисунка. Каждый из них сопровождается аннотацией с детальным анализом характерных изобразительно-пластических особенностей палехского искусства, развития традиций древнерусского искусства в творчестве мастеров — основоположников палехской лаковой миниатюры.

О композиции в современном палехском искусстве (И. М. Баканов. «Мирный труд»). Композиция выполнена на основе принципов древнерусского искусства XVII в., т. е. однофигурной — с житием. Главной является фигура пастушка, играющего на жалейке. Вокруг него в цветах и травах пасутся козочки и овечки. Вдали справа — пахарь, слева — жнитво. Они изображены в масштабах, уменьшенных по отношению к фигуре пастушка. Эта композиция заслуживает большого внимания. Важную роль в ней играет опозитированный пейзаж с фантастическими деревьями, горами, облаками и зарослями кустарников.

Композиция хорошо оформляет поверхность предмета (шкатулки), налицо и декоративное построение, хотя почти все элементы пейзажа как бы удалены, яркий цвет деревьев, гор, кустарников и облаков создаёт впечатление орнаментального узора. Традиционные принципы композиции выражены точно и ясно. Главной фигуре пастушка подчинены все остальные элементы. Сами образы пастушка, пахаря, жниц, животных и природы выразительны и правдивы. Композиция завершена, участки пейзажа не противоречат форме плоскости, на которой она расположена.

Так традиционный иконописный приём композиции находит выразительное применение в современном палехском искусстве (с. 202).

УРОК 2. Беседа: Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта, цвет. Творческая работа: Нарисуй, какой ты видишь землю своего города (деревни, посёлка) осенью (*акварель, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у второклассников осмысление окружающего мира, а также восприятие красоты осенней природы в натуре и в пейзажах живописцев.

2. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися выразительных возможностей контраста и гармонии теплых и холодных цветов в их острых сопоставлениях и тонких сочетаниях в произведениях живописцев.

3. В работе с натуры и по памяти развивать у детей ассоциативное цветоощущение.

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: определять линию горизонта, применять выразительные возможности приёма раздельного мазка, сочетать в композиции главные и дополнительные элементы пейзажа.

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта, цвет». Природа и художник. Природа и ты (У., с. 12—15; Т., с. 6—7; А. 1, Т. I, 11).

2. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Линия горизонта в пейзаже», «Раздельный удлинённый мазок по направлению». Экспериментирование с кисточкой и красками: с помощью удлинённого мазка получи художественное изображение (У., с. 15).

3. Сравнение композиционных схем с пейзажами в учебнике (с. 14) и в тетради (с. 6). Представление о высоком и низком горизонте. Обсуждение колорита и линии горизонта в создании образа родных просторов Отечества на картинах художников.

4. Рисование с натуры и по памяти: «Нарисуй, какой ты видишь землю своего города (деревни, посёлка) осенью» (Т., с. 7).

5. Итоги: отмечаем, что место расположения линии горизонта в композиции влияет на передачу пространства в пейзаже, а художественный мазок может иметь самые разные очертания и цветовые сочетания. При анализе детских работ выявляем, как средствами цвета передано настроение в осенней природе и по-разному изображены главные элементы композиции (земля, небо) и как при этом сочетаются с ними дополнительные элементы (дерево, дом, кустарники, вода и т. п.); применены ли выразительные возможности приёма раздельного мазка (цвет, направление).

В отличие от предыдущего урока, посвящённого красочным картинам летней природы, на данном занятии учащиеся любят осенним пейзажем. Но в центре внимания теперь не золотая осень (1 класс), а поздняя. Родная земля предстаёт в новом варианте многоцветья. В картине З. Попова «Осенняя уборка» коричнево-шоколадный цвет земли оттеняет серебристо-серый цвет неба и речки, а также багряно-рыжий цвет редкой листвы. Мягкое сияние золотистых холмов контрастирует с хрустально-холодным цветом реки и неба в пейзаже Ю. Земского «Северная деревня». В произведениях М. Малютина «Обёзово» и Т. Мавриной «По дороге в Александрову слободу» красота убранных полей отражена в близких цветных оттенках пахоты, луга, перелесков.

Сопоставление изображения природы в пейзажах живописцев и обсуждение средств художественно-образного языка живописи (цвет, оттенки, линия горизонта — высокая, низкая, пересечённая в изображении природы России) помогают учащимся вновь ощутить радость того, что художники открыли красоту в обыденном. Не ограничиваясь работой по вопросам в учебнике, учитель формулирует дополнительные, при ответе на которые второклассники раскрыли бы способности выявлять эмоционально-эстетиче-

скую связь между природными явлениями и художественным образом — картиной природы. Это отразилось бы и в особенностях восприятия детьми картин и пейзажа своего города (посёлка).

Второклассники осваивают художественный материал и приёмы работы с ним на уроке в эксперименте с длинным раздельным мазком, как показано в учебнике. Важно, чтобы они отметили, что раздельные красочные мазки, пятна, в зависимости от их ритма и расположения, могут ассоциироваться с природными явлениями: «Лес», «Солнце», «Поле», «Облака» и др. Упражнение выполняется в быстром темпе. После того как рассмотрены композиционные схемы в сравнении с пейзажами и уточнено представление о линии горизонта, о том, как по-разному изображены главные элементы в композиции пейзажей (земля, небо, вода), как переданы смысловые связи между объектами композиции, второклассники приступают к самостоятельной творческой работе. В рисовании кистью используются импровизация и выразительные свойства раздельного мазка, контраст и нюанс. Отметим, что общим в работе с натуры и по памяти является то, что изображение выполняется на основе реально существующей, конкретной действительности.

УРОК 3. Беседа: Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы. Творческая работа: Нарисуй силуэт девичьего праздничного головного убора и укрась его драгоценными самоцветами (*акварель, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у второклассников образное осмысление человека, мира природы и общества в произведениях искусства, а также восприятие природы и искусства.

2. Способствовать формированию у младших школьников основ эстетической культуры, используя образы музыкально-поэтического и устного фольклора, в которых русский народный костюм — неотъемлемая часть образов сказочных персонажей.

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения: передавать оттенки тёплых и холодных цветов, находить гармоничное их сочетание в декоративной композиции, использовать силуэт, ритм и симметрию.

К уроку дополнительно необходимы произведения, раскрывающие женские образы в живописи (*И. Аргунов. «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»; М. Врубель. «Царевна Лебедь»*) и народном искусстве (лаковая миниатюра Федоскина, Палеха, Холуя, Мстёры). Следует также обращаться к художественно-дидактическим таблицам — цветовой круг, цветовой контраст (тёплые и холодные цвета), помещённым в учебнике.

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «Самоцветы земли и мастерство ювелиров». Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы» (У., с. 18—22). Обсуждение приёмов растяжения цвета, использования его оттенков и нюансов живописцами при создании сказочных образов, в передаче блеска и цветовых переливов камней и украшений.

2. Любование вместе с второклассниками оттенками и формой сокровищ земли. Выполнение упражнения (Т., с. 8).

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Нюансы (сближенные цвета)», «Цветовой круг», «Цветовой контраст (тёплые и холодные цвета)», помещённым в учебнике.

3. Обсуждение художественных средств выразительности в орнаментальных украшениях головных уборов (венец, корона) и украшений (бармы, колты). Создание учащимися декоративной композиции «Нарисуй силуэт девичьего праздничного головного убора и укрась его драгоценными самоцветами» (Т., с. 9).

4. Итоги: обсуждаем, какие головные уборы получились у второклассников особенно нарядными, как в них использованы силуэт, ритм, симметрия, цвет; прослушиваем рассказы детей о том, какой героине и из какой сказки может принадлежать один из нарисованных головных уборов. Эскизы головных уборов необходимы на уроках труда для изготовления их в разном материале.

На данном уроке второклассники узнают о богатстве цветов сокровищ, находящихся в недрах земли, о красоте украшений, созданных ювелирами.

В начале урока дети рассматривают самоцветы Урала в обработке современных ювелиров и бармы и колты — древние украшения (У., с. 18—23; Т., с. 8—9). По возможности желательно показать настоящие ювелирные изделия. Учитель сообщает о том, что любовь к нагрудным украшениям (бусам) была велика в Древней Руси. Они выполнялись из цветного камня, стекла, золота. Золотые украшения с драгоценными камнями связаны с солнечным культом и сказаниями о счастье.

Второклассникам предлагается вспомнить, помимо русских, сказки разных народов мира, в которых герои отправляются искать клад. О сиянии драгоценных камней, приносящих людям счастье, рассказывается и во многих легендах Востока. Эта тема раскрывается и в произведениях художника Н. Рериха. Таинственно и притягательно мерцают камни в его картине «Сокровище гор» (У., с. 21). Любуясь оттенками и формой сокровищ земли, учащиеся выполняют упражнение на подбор цветовой гаммы для самоцветов (Т., с. 8). Упражнение проводится в темпе, поэтому из трёх примеров для урока они выбирают один. Главная задача — завершить декоративную композицию оформления народного головного убора, являющегося частью ансамбля национальной одежды. При создании шитых жемчугом головных уборов было необходимо умение подчёркивать красоту материала то путём создания интересных форм, то благодаря сочетанию жемчуга с другими камнями и металлом. Светлый беловатый жемчуг холодного оттенка соединяли с серебром и хрусталем, дымчатым кварцем; золотисто-розовые жемчужины — с золотом или позолоченной медью, со светлым аметистом. К теме народного костюма как уникальной области национальной культуры учащиеся будут ещё не раз возвращаться в течение учебного года (см. краткий справочный материал к уроку 24), при этом желательно обратить их внимание на связь выразительной красоты праздничного головного убора с идеалом красоты русской женщины в народной культуре.

УРОК 4. Беседа: В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. Творческая работа: Нарисуй силуэт сосуда (дагестанского и греческого — по выбору). Укрась форму изделия по мотивам народного орнамента. Вид изобразительной деятельности: Декоративная композиция по мотивам росписи балхарской и греческой керамики (*гуашь, кисть*).

Основные цели и задачи урока

1. В эмоционально-игровой форме дать второклассникам представление о связи творчества народного мастера с природой, об общности гончарного искусства мастеров народов мира.

2. Углубить эстетическое восприятие учащимися знаков-символов природных стихий (земля, вода, солнце) и растений.

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения: передавать ритм элементов орнамента в композиции узора, связанного с силуэтом художественного сосуда.

Примерный ход урока

1. Беседа «В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор» (У., с. 25—28). Обсуждение и анализ формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение орнамента с учётом красоты формы и объёма сосуда, сохранения древней символики орнаментальных мотивов.

2. Сопоставление балхарских сосудов с греческими и определение сходства и различий в их форме, цветовом решении и декоре. Повтор учащимися элементов орнаментов керамики Дагестана и Древней Греции (Т., с. 10—11).

3. Сочинение (вариация) второклассниками декоративной композиции для украшения сосудов по мотивам балхарских и греческих узоров.

4. Итоги: определяем, что такое керамика и кого называют гончаром, какие орнаментальные мотивы украшают керамику Древней Греции и Дагестана, как согласованы узор и форма сосуда. При анализе детских работ выявляем, кому из учащихся удалось наиболее выразительно разместить узор, хорошо гармонирующий с поверхностью сосудов, а также то, какие добрые пожелания и знаки-символы можно прочесть в детских росписях. Напоминаем ребятам о том, что эскизы расписных сосудов необходимы на уроках технологии во время лепки и росписи изделий.

Урок рекомендуем начать с увлекательного путешествия в мир искусства керамики.

Игра-путешествие высветит разные моменты многовековой истории создания произведений из керамики — материала такого древнего и такого юного, как само человечество. Например:

- гипотезы о происхождении технологии изготовления изделий из глины (*см. краткий справочный материал*);
- загадки о происхождении знаков-символов в узорах мастеров Древней Греции и Дагестана;
- гончарный круг в далёкие времена и сегодня — верный помощник мастера (любой страны мира).

Как и в 1 классе, задания на повтор и вариацию элементов по мотивам орнамента в искусстве народов мира даются учащимся от имени народного мастера. Им помогут справиться с заданием некоторые советы мастера:

- орнамент рисуем сразу кистью;
- самые крупные элементы орнамента изображаем на верхней, самой выпуклой поверхности «тулова» сосуда;

- мелкие элементы орнамента изображаем на поверхности горловины сосуда и на поддоне;
- сферическую, упругую форму сосуда подчёркиваем линиями — поясками, повторяющими движение прикосновения кисти (или палочки) мастера во время быстрого вращения гончарного круга.

Для уточнения представления учащихся о том, как орнаментальная роспись гармонирует с поверхностью сосудов и сохраняет её, предлагаем им рассмотреть репродукции народной керамики.

Краткий справочный материал

Керамика (греч. *keramiké* — гончарное искусство) — изделия и материалы из глины и их смесей с неорганическими соединениями, закреплённые обжигом. Слово происходит от названия предместья Афин, где работали гончары.

Художественная керамика составляет обширную область декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства. Пластические свойства глины и богатство керамического декора позволяют создавать разнообразную утварь, скульптуру, панно, вазы, украшения и другие керамические изделия.

Основные технологические виды керамики — гончарные изделия, терракота, майолика, фаянс, каменная масса, фарфор. (Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь / под общ. ред. А. М. Кантора. — М., 1997. — С. 249. Далее ссылки на это издание.)

Чёрнофигурная вазопись Древней Греции. В VI в. до н. э. в Греции доминирует чёрнофигурная вазопись с чётким силуэтом, выразительным жестом и движением. Рисунки людей и животных заливались чёрным лаком и отчётливо выделялись на красном фоне глины. Иногда добавляли белый цвет и процарапывали узор одежды и полосы на поверхности лака. Последовательная вереница фигур развёртывалась в ленту повествования. (Библиотека «Юного художника». Вып. 1. — 2000. — С. 12—13.)

Народная керамика Дагестана. Дагестанская керамика глубоко самобытна. Её декор органически связан с высокой орнаментальной культурой всех видов декоративно-прикладного искусства Дагестана. Более всего известна балхарская керамика (аул Балхар). Лепку изделия осуществляют на гончарном круге.

Красками служат ангобы (светлые глины): белая, красная, жёлтая. В росписи используются в основном растительные мотивы, а также магические знаки плодородия, астральная и земледельческая символика. Изображения круга (в том числе с крестом внутри), ромба, квадрата, концентрических окружностей издревле распространены не только в народном искусстве Дагестана, но и у многих других народов мира. Они являются символами солнца, воды, плодородия либо имеют значение оберегов и благожеланий.

УРОК 5. Беседа: Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, светотень. Творческая работа: Нарисуй с натуры натюрморт, составленный из сосуда и овощей или фруктов (*простой или цветные карандаши*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у второклассников образное осмысление окружающего мира, восприятие разнообразия форм предметного мира и передачи их на плоскости и в пространстве: композиция, линия, пятно, штрих, форма, фактура.

2. Формировать у учащихся умение представлять (моделировать), распознавать геометрические формы в природных формах и художественных вещах, созданных человеком.

3. Углублять у детей представление о натюрморте, развивать способность видеть красоту предмета и предметного мира.

4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки: построение композиции натюрморта из двух-трёх предметов и расположение их ближе или дальше; выявление графическими средствами многообразия форм природы.

Примерный ход урока

1. Выявление красоты формы и цвета природных и рукотворных форм в графическом и живописном натюрморте (У., с. 30—32; Т., с. 12). Обсуждение своеобразия передачи красоты природных и рукотворных форм в натюрмортах графика и живописца.

2. Сочинение (вариация) второклассниками декоративной композиции для украшения сосудов по мотивам балхарских и греческих узоров.

3. Составление учащимися натюрморта из понравившихся предметов и изображение их приёмом замкнутого контура (Т., с. 12).

4. Рисование второклассниками натюрморта с натуры из двух или трёх предметов (Т., с. 13).

5. Итоги: отмечаем, какие средства выразительности (энергично положенные штрихи, яркое пятно, светотень, светлые и тёмные тона) используют художники для передачи формы (объёма) и фактуры предмета. При анализе детских работ выявляем, как разнообразно проявились способности цветового и пространственного видения у второклассников, чувство пластической формы в натюрмортах, выполненных ими.

Любование и рассматривание предметов в натюрмортах позволяет второклассникам по-новому понять и воспринять язык изобразительного искусства. В создании предметного мира натюрморта художник передаёт ощущение живого, эмоционально окрашенного мира. Поэтому мир вещей и природных форм в натюрморте предстает перед зрителем как «человеческий мир, созданный, сформированный и обжитой человеком. Это и делает натюрморт, при всей внешней скромности его мотивов и художественных средств, жанром глубоко содержательным» (Ю. Я. Герчук).

После того как состоялось эмоциональное погружение второклассников в предметный мир натюрморта (У., с. 18—19, и дополнительные репродукции), желательна остановиться на некоторых способах изображения и характеристики предметов, которые находит художник.

Например, акварельные зарисовки-натюрморты художника Д. Митрохина (У., с. 31; Т., с. 12), мастера гравюры, станкового рисунка и акварели, как и другие его работы, отличаются тонкая наблюдательность, любовь к природе и предметному миру. В натюрморте М. А. Врубеля (Т., с. 12) бронза подсвечника, стекло графина, матовый отблеск свечи — всё наполнено огромным внутренним напряжением, которое создаётся короткими, накладывающимися друг на друга штрихами. Линии преломляются в предметах, выявляя их структуру, соразмерность с другими предметами и пространством, в которое они помещены.

Одна из основных задач творческой работы учащихся на данном уроке — составление своей композиции натюрморта (Т., с. 12) и рисование натюрморта с натуры (Т., с. 13). Детям предлагается сравнить природные и предметные формы с геометрическими те-

лами и фигурами (шар, конус, цилиндр, круг, треугольник, прямоугольник и т. д.), а в таблицах (У., с. 57) найти и распознать варианты изображения геометрических тел и фигур в живой природе и предметах, созданных человеком.

В итоге второклассники осознают связи реальной (наблюдаемой и воображаемой) и абстрактной (в данном случае геометрические тела и фигуры) форм с видом их художественного изображения в натюрморте. Поэтому на начальном этапе рисования натюрморта учащиеся создают композицию предметов, используя их условно-геометрический силуэт.

УРОК 6. Беседа: Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: линии, разные по виду и ритму, пятно, силуэт. Творческая работа: Упражнение-эксперимент с графическими материалами. Нарисуй с натуры комнатные растения. примени в своём натюрморте линии, разные по виду и ритму, для передачи формы и освещённости растений (*карандаш, тушь, перо, фломастер*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать образное мышление у второклассников, а также восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
2. Углублять у учащихся восприятие языка графики.
3. Формировать у них художественно-графические умения в передаче выразительности графической композиции (линии, разные по виду и ритму, штрих, пятно, силуэт).

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «Красота природных форм в искусстве графики (У., с. 33—36; Т., с. 14). Искусство белого и чёрного».
2. Упражнение-эксперимент с графическими материалами с опорой на художественно-дидактические таблицы (Т., с. 14).
3. Рисование с натуры крупных цветов (комнатные, подсолнухи, георгины, астры) (Т., с. 15).
4. Итоги: определяем, что такое ритм, силуэт, в чём состоит красота произведений графики, какие средства выразительности используются. При анализе детских работ выясняем, насколько по-своему и разнообразно второклассники создали образ цветов, используя выразительные средства графики.

Вопросы в учебнике (с. 35—36), обращенные к ученикам, способны вызывать у них эмоциональную отзывчивость, а также нацелить на активное восприятие произведений графики.

Углублению интереса к освоению приёмов изображения в графике помогает знакомство второклассников с художественно-дидактическими таблицами (У., с. 34; Т., с. 14). Обращаем вначале их внимание на технические приёмы работы графитным карандашом (Т., с. 14): параллельные штрихи и сетки, направления штрихов с плавным и резким переходом от одних штрихов к другим, с применением уплотнения, дополнительных слоев, пересечений. Затем сравниваем разные приёмы применения графических материалов: тонкие линии в линогравюре, своеобразии чёрной и цветной линий, переходящих в пятно в натюрморте.

Упражнение-эксперимент на заполнение формата линиями, штрихом, пятном настраивает учащихся на более свободный выбор выразительных средств для создания образа цветов при рисовании с натуры.

Краткий справочный материал

Графика (греч. graphike — пишу, рисую) — вид изобразительных пространственных (пластических) искусств.

Основной материал, используемый в искусстве графики, — бумага — предопределяет классическую роль белого фона, на котором значительную выразительность обретают линия, пятно; при этом монохромное изображение (в чёрном цвете, в серой тональности) на контрастном белом фоне формирует особую эстетическую систему, что позволяет в известном смысле характеризовать графику как искусство «белого и чёрного». Это вовсе не исключает богатой полихромии или подцветки плоскостей в зависимости от творческого замысла художника и выбора им материала (цветная бумага, цветные карандаши, акварель и т. п.). Всё же цвет в графике, в отличие от живописи с первостепенным для неё колоритом, чаще всего играет вспомогательную роль, в то время как основными средствами выразительности являются линия, штрих, контур, пятно, а также фон листа, активно участвующий в формировании графической композиции. (Аполлон. — М., 1997. — С. 141—144.)

УРОК 7. Беседа: Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: основные и составные цвета. Цветовой контраст. Творческая работа: Упражнение-эксперимент с палитрой осенних цветовых контрастов. Нарисуй по представлению картину осеннего праздника День урожая. Примени по представлению цветовой контраст. Передай ощущение радости, звучности цвета спелых плодов (*акварель, гуашь, кисти, мозаика из цветной бумаги, ножницы, клей*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у учащихся цветное видение. Углублять их представление об изобразительных и выразительных возможностях цвета в природе и картине.
2. Дать второклассникам элементарные представления о цветовом круге (6 цветов) основных и составных цветов и цветовом контрасте пары дополнительных цветов.
3. Развивать у детей потребность в творчестве и эмоциональное восприятие цвета как средства передачи настроения.
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: использовать цветовой контраст в тематической композиции как одно из главных выразительных средств.

Примерный ход урока

1. Знакомство второклассников с произведениями искусства и работа по вопросам в учебнике (У., с. 38—40). Обсуждение содержания и художественно-выразительных средств произведений декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
2. Работа по художественно-дидактической таблице «Цветовой круг: основные и составные цвета. Цветовой контраст». Углубление знаний учащихся об основных и составных цветах в увлекательной игровой форме (У., с. 40—41). Выполнение детьми упражнения на цветовые контрасты (У., с. 41; Т., с. 16).

3. Выполнение учащимися с натуры или по представлению картины осеннего праздника День урожая на основе цветового контраста (У., с. 41; Т., с. 17).

4. Итоги: определяем, что такое цветовой круг, основные и составные цвета, цветовой контраст. При анализе работ отмечаем варианты найденных детьми выразительных сочетаний контрастных цветов в картине; с помощью игровых приёмов закрепляем у детей умение работать с помощью цветового круга.

Тема урока посвящена важной задаче на развитие у учащихся цветового видения, связанной с взаимодействием цветов в природе и искусстве. С помощью цветового круга (6 цветов) восстанавливаем в памяти учащихся первоначальные сведения о взаимодействии цветов, которые они получили в игровой форме в 1 классе (путешествие в царство радуги-дуги, знакомство с основными и составными цветами и с тем, как они дружат).

Явление цветового контраста (взаимодействие основных и составных цветов) учитель разъясняет по художественно-дидактической таблице в учебнике (с. 41).

Второклассники наглядно видят, как взаимодействие цветов (красный — зелёный, жёлтый — фиолетовый, синий — оранжевый) создаёт ощущение особой яркости цвета. Эти пары цветов называют дополнительными. Действительно, каждый из них дополняет, усиливает интенсивность, насыщенность цвета. По цветовому кругу легко определить эти пары: достаточно провести линию (диаметр) через середину одного из цветов.

Новое представление об эффекте взаимодействия пары дополнительных цветов можно закрепить с учащимися в игровой форме. Например:

- с помощью геометрических фигурок цветной мозаики быстро составляем «геометрические фантазии»: «союз» фигурок, контрастных по цвету; «союз» фигурок, сближенных по цвету (в холодной или тёплой гамме). Фигурки не закрепляются;
- проводим наблюдение контраста цветов в природе и окружающем мире: быстро составляем группы контрастных по цвету овощей, фруктов, сосудов (предметы, которые дети приносят к данному уроку) и группу предметов, сближенных по цвету.

Конечно, в окружающем мире, природе и искусстве воздействие одного цвета на другой более сложное. Но мы делаем с второклассниками первые шаги по пути к знанию одного из основных контрастов — контраста по цвету.

Как свидетельствует опыт работ учителей Ярославской, Ивановской областей и др., систематическое обращение учителя к цветовому кругу в начальной, а затем и в средней школе для развития цветовидения приносит свои положительные результаты. Конечно, количество цветов в цветовом круге постепенно увеличиваем, поэтому усложняем и характер решаемых задач: яркий тому пример — японские школы.

В самостоятельной работе учащихся (У., с. 43; Т., с. 17) обращаем внимание на расположение и соотношение ближних и дальних предметов на плоскости, передачу смысловой связи между объектами композиции.

Краткий справочный материал

Цвет в пластических искусствах. Элементы цветовой системы в искусстве, разработанные в цветоведении. Отражая цветковое богатство действительности, цвет имеет особые возможности и особые функции, вытекающие из природы искусства. Каждое конкретное художественное произведение по-своему использует потребность человеческого глаза и сознания в красоте и гармонии цвета, его способности активно и сильно воздействовать на сознание и эмоции человека, волновать и успокаивать его, внушать ему то или иное настроение.

В течение тысячелетий развития искусства образовались сложные ассоциации, связанные с цветом, символическими смысловыми значениями цвета. Всё это делает цвет наиболее непосредственным, сравнимым с музыкой, средством общения и внушения, способом передачи представлений, эмоций, оценок, ощущений красоты, гармонии, идеала.

Цветовой круг — расположение спектральных цветов по кругу. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый цвета составляют спектр.

Основные цвета — красный, жёлтый, синий. Эти цвета нельзя получить при помощи смешения каких-либо красок.

Составные цвета — оранжевый, синий, фиолетовый. Эти цвета можно получить от смешения основных красок.

Цвета, расположенные в цветовом круге напротив друг друга, называются **дополнительными**.

Сочетание пары дополнительных цветов образует ощущение особой яркости цвета — **цветовой контраст**. (Аполлон. — С. 671—673.)

УРОК 8. Беседа. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров. Творческая работа: Создай декоративную композицию «Хозяинство деда Филимона», используя символику, ритм и цветовой контраст филимоновской росписи (*гуашь, акварель, кисти, небольшие листы цветной бумаги в форме прямоугольника, круга, квадрата, клей, ножницы*).

Основные цели и задачи урока

1. Формировать у второклассников представление о произведениях народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Развивать творчество учащихся на основе художественных принципов народного искусства (повтор, вариации, импровизация).

2. Углублять представление детей о цветовом контрасте в народном искусстве и в живописи.

3. Формировать у второклассников художественно-графические навыки кистевой росписи в передаче ритма и соотношения элементов декоративной композиции.

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «В мастерской мастера-игрушечника» (У., с. 44—45; Т., с. 18). Особенности пластики и цветового контраста в народной игрушке.

2. Повтор второклассниками за мастером элементов филимоновских узоров (Т., с. 18). Цветовой контраст.

3. Обсуждение и разъяснение того, как отражена в народной игрушке связь природы и человека. Символическое восприятие животного мира. Сопоставление образов глиняной пластики (дымковская, каргопольская и филимоновская игрушки).

4. Создание учащимися декоративной композиции «Хозяйство деда Филимона» в виде рисунка гуашью (У., с. 46) или выполнение ими на отдельном листе вариации и импровизации по мотивам филимоновских узоров, украшающих половички для хозяйства деда Филимона. В дальнейшем эти половички используются как строительный материал при составлении декоративной композиции с таким же названием в тетради (с. 19).

5. Итоги: отмечаем, что традиции изготовления и украшения глиняной игрушки из поколения в поколение передаются мастерами из разных регионов и областей России, что глубокий смысл и красота проявляются в каждой традиционной форме и узоре изделия. При анализе детских работ выявляем, насколько убедительно в них отражён колорит (палитра цветовых контрастов) филимоновской игрушки; как разнообразно передан ритм простых элементов в половичках; что из выполненного на уроке будет необходимым материалом на уроке технологии.

Ход и темп беседы на уроке задаётся текстом в учебнике (с. 44—46). Простое начертание элементов в узоре позволяет второклассникам рисовать их сразу кистью в быстром темпе. Во время повторов элементов (Т., с. 18) вспоминаем с учащимися, что такое цветовой контраст и в каких произведениях художников они наблюдали его на предыдущем уроке. Стараемся, чтобы второклассники в рисовании элементов узора передали звучание контрастных цветов во всю мощь.

Цвет играет существенную роль в художественном облике игрушки: он выявляет и подчёркивает пластику; с помощью мазков и пятен фигурки обретают лицо, одежду; открытые, звучащие в полную силу краски создают весёлую пестроту, нарядную декоративность игрушки. Традиционная роспись в полоску или простейшими точками и кругами вводит в сказочный мир народной игрушки, в котором всякий образ возможен и правдоподобен.

Чтобы второклассники прочувствовали красоту, праздничность народной росписи, достаточно выполнить один-два элемента на каждой из четырёх строчек в творческой тетради (остальное они заканчивают дома). Затем приступаем к созданию декоративной композиции «Хозяйство деда Филимона». Почему деда Филимона? Об этом второклассники узнают из легенды, связанной с возникновением игрушечного промысла в давние времена (см. краткий справочный материал). Рисуем композицию гуашью на отдельном листе или составляем её в тетради. В этом случае следует выполнить элементы на вариацию и импровизацию в украшении половичков (или ковриков) на специально приготовленных листочках разной формы, из которых составляется декоративная композиция в тетради (с. 19). Свободно перемещая заготовленные пёстрые кусочки «мозаики», дети быстро создают изображения деревьев, дома, домашних животных из хозяйства деда Филимона. Если позволяет время, все части композиции закрепляются клеем. Работа завершается на уроках технологии.

Работе над декоративной композицией предшествует небольшая беседа о связи природы и человека в народной игрушке. Слушая ответы второклассников, делаем обобщение о том, как в народном творчестве отражена неразрывная связь природы и человека. В орнаменте народной глиняной игрушки, так же как

и в народной вышивке, участвуют образы природы, её стихии. Геометрические знаки, играющие важную роль в композиции орнамента, с давних времен несут большую смысловую нагрузку. Так, большие кресты, круги, кольца, вписанные одно в другое, ромбы с крестом внутри — всё это символы солнца, издревле используемые в народном изобразительном искусстве, символы огня, очистительные и охранительные языческие символы. В далёком прошлом водную стихию изображали в виде зубчатой или плавной волнистой линии. Широко используемый в вышивке образ древа жизни нашёл отражение и в росписи народных глиняных игрушек.

Желательно, чтобы учащиеся задумались о том, как связи человека и природы отражены в образе коня, коровы или барана.

Краткий справочный материал

О рождении промысла филимоновской игрушки. Помнят они [филимоновцы] и местное предание о том, что «глиняное дело» начал тут горшечник Филимон, по его имени и назвали деревню. Как хороший мастер, он будто бы прибыл в здешние места по желанию жены князя Воротынского и положил начало местному гончарству, а было это во времена Грозного.

Местные глинистые почвы давали плохой урожай, и развитие побочного крестьянского промысла было необходимо. Этим промыслом и стало гончарное ремесло на основе богатых здесь запасов глины. <...>

Игрушки лепили женщины и девочки начиная с 7—8 лет. Занимались этим в свободное от сельских работ время — больше зимой и весной, до покосов. Продавать свистульки возили в Одоев и ближайшие уездные города на базары и ярмарки. Только в одном Одоеве проходило семь ежегодных ярмарок, и к ним филимоновские мастерицы готовили лучший товар. (Дайн Г. Л. Русская народная игрушка / Г. Л. Дайн. — М., 1981. — С. 155. Далее ссылки на это издание.)

УРОК 9. Беседа: Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-символов. Творческая работа: Нарисуй красную птицу-паву по мотивам народной вышивки, считая клеточки (*цветные карандаши, фломастеры, бумага*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у второклассников образное осмысление окружающего мира, а также восприятие природы искусства.

2. Создавать благоприятные условия для эстетического восприятия учащимися красного цвета (в сочетании с другими цветами) в разных видах изображений, в искусстве народов мира.

3. Развивать у детей ассоциативное мышление и воображение, а также понимание символики цвета и представление о красном цвете как наиболее значимом в жизни человека, концентрирующем в себе понятия о жизненных силах и мифологических символах в искусстве народов мира.

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: передавать ритм элементов, располагать элементы декоративной композиции, учитывая соотношение их с изображением.

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-символов». Значение красного цвета

в жизни человека, отражённое в фольклоре, живописи и народном искусстве (У., с. 47—49). Обсуждение содержания и художественно-выразительных средств произведений живописи и народного искусства, мифологические символы в искусстве народов мира.

2. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Мотив птицы-павы в русском орнаменте», «Птица-пава — символ света».

3. Повтор второклассниками за мастером знаков-символов природных стихий в искусстве вышивки разных регионов России (Т., с. 20—21).

4. Рисование учащимися по клеточкам красной птицы-павы (У., с. 48; Т., с. 21).

5. Итоги: определяем, почему красный цвет называют прекрасным. При анализе детских рисунков отмечаем выразительность декоративных композиций, в которых сочетается силуэт птицы-павы с заданным форматом и передан ритм элементов с учётом соотношения их с изображением птицы-павы. Слушаем рассказы учащихся о том, как они передали обереговую функцию, смысл пожелания благополучия в композиции рисунка (У., с. 48; Т., с. 20). Напоминаем, что выполненные работы будут необходимым материалом на уроках технологии.

На восприятие образности и символики красного цвета в природе и изображении учащихся нацеливают вопросы в учебнике (У., с. 47—49), подготовка ответов на них требует вдумчивого восприятия произведений живописи и народных мастеров. Обобщая высказывания второклассников, желательно подчеркнуть особое место красного цвета в жизни и искусстве. В природе красный — это солнце, огонь, тепло, кровь, жизнь. В живописи красный — это один из трёх основных цветов цветового круга. Символика и значение красного цвета для человека связаны и с его особым воздействием на настроение. В произведениях искусства и природе красный цвет ассоциируется с праздником, жизнеутверждением, красотой.

Особую духовную значимость имеет красный цвет в картине К. Петрова-Водкина «Купание красного коня». По мнению крупнейшего искусствоведа, «единство человека с миром природы К. Петров-Водкин расширяет до космического, создавая произведение глубоких философских обобщений — „Купание красного коня“. Символичность этого образа опирается на народную поэтику. Красно-огненный конь, конь света, конь, влекущий дом-род в житейском море, уподобляемый небесной колеснице, всадники на вышитых ружниках и подзорах, на узорчатых крестьянских рубахах, наконец, фольклорный мотив всадника, претворенный в символическом образе Георгия на коне — победителя дракона. И народное мироощущение этого образа претворяется Петровым-Водкиным в символ, ассоциирующийся с судьбами России.

Всё это русская народная поэтика, несомненно, шептала воображению художника, с детства знавшего деревенский волжский быт. В содержании картины отразилась переломная эпоха в истории России». (Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры / М. А. Некрасова. — М., 1983. — С. 34. Далее ссылки на это издание.)

К. С. Петров-Водкин никогда не сводит содержание своей картины к отображению единичного события, как бы значительно оно само по себе ни было, никогда не переходит на позиции иллю-

стратора исторических фактов. Он всегда — и в этом подлинная духовная ценность его искусства — остаётся на высотах больших философских обобщений, всегда даёт своё истолкование большой человеческой проблемы. (См. подробнее: Петров-Водкин К. С. Хлыновск. Пространство Евклида. Самаркандия / К. С. Петров-Водкин; вступ. ст. Ю. А. Русакова. — Л., 1982. — С. 4.)

Учащиеся при повторе элементов орнамента, встречающихся в народном творчестве мастеров разных стран мира (У., с. 40; Т., с. 20), могут ограничиться воспроизведением двух-трёх элементов (завершить упражнение следует дома или на уроках технологии).

Второе задание связано с выполнением декоративной композиции птицы-павы на отдельном листе (У., с. 49) или в творческой тетради (с. 20). Создавая условия для развития чувства композиции, обращаем внимание учащихся на выразительные возможности изображения в заданном формате, когда композиция как бы заполняет собой формат: вся поверхность декоративно организована, формат и изображение взаимосвязаны.

УРОК 10. Беседа: Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: расположение объёмных предметов на плоскости, композиция, цвет. Творческая работа: Упражнение-эксперимент. Нарисуй натюрморт с натуры. примени разные оттенки красного цвета в нём (*белая гуашь, мелок или пастель, чёрная гуашь, тушь, перо, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у детей цветовое видение. Углублять их представление об изобразительных и выразительных возможностях цвета в картине.

2. Познакомить второклассников с цветовым кругом из 12 цветов, выработать у них умение называть все оттенки цветового круга.

3. Развивать у учащихся наблюдательность: видение и различение цвета в изображении с натуры, а также эмоциональную восприимчивость цвета.

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче формы и цвета предметов, в расположении и соотношении ближних и дальних предметов в рисовании натюрморта с натуры.

Примерный ход урока

1. Знакомство учащихся с произведениями живописи и работа по вопросам в учебнике (У., с. 52).

2. Сравнение второклассниками красного цвета в живописном реалистическом и декоративном натюрмортах. Обсуждение особенностей отображения цветовой палитры природы в живописи и народном искусстве.

3. Наблюдение детьми предметов натурной постановки, тренировка их эстетической восприимчивости цвета и формы предметов.

4. Выполнение упражнения на нахождение основных цветов в цветовом круге. Экспериментирование учащихся с оттенком красного цвета (смещение его с другими цветами) в декоративном натюрморте.

5. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Цветовой круг», «Композиционные схемы, расположение предметов на плоскости в натюрморте». Рисование детьми с натуры красивого натюрморта из двух-трёх предметов сближенных цветов.

6. Итоги: при анализе детских работ отмечаем разнообразие оттенков красного цвета в декоративном натюрморте; учащиеся называют, какие краски они смешивали для получения палитры декоративного изображения. Авторы-второклассники поясняют, почему их натюрморт красивый (цвет, форма, расположение предметов, эмоциональное отношение).

Тема и задачи урока логично связаны с предыдущими уроками, на которых развивалась способность детей видеть красоту реальной действительности и понимание, что красный цвет по-разному служит доминантой в восприятии прекрасного.

Изобразительные и выразительные возможности красного цвета в живописи учащиеся воспринимают, рассматривая произведения в учебнике (с. 50—52) и отвечая на вопросы. Желательно обратить внимание второклассников на расширение их активного словаря, обозначение тончайших оттенков красного цвета при работе с цветовым кругом (из 12 цветов) в учебнике (с. 51).

Обобщая высказывания и ответы второклассников, обращаем их внимание на то, как разнообразно художники раскрывают нам цветовое богатство реальной действительности.

Так, например, в натюрморте А. Дейнеки огненно-красный цвет роз контрастирует с белой розой и с приглушёнными коричнево-красными цветами узора ковра. Создаётся образ нежных, живых цветов, ощущение влажности и тонкости лепестков, неувядающей прелести букета. Цветы так же прекрасны, как и портрет молодой красивой женщины, который ненавязчиво вписан в композицию натюрморта. По-другому звучит гармония красного в натюрморте П. Кончаловского. Ассоциация с ощущением материальности реального мира поражает воображение. Зритель ощущает мягкость пёстрой ткани (красного фона с белыми узорами), горьковатый запах ветки привядших ягод рябины, плотность красного цвета поверхности металлического подноса. Ньюансы красного зачаровывают воображение зрителя, притягивают взор. Изысканная гамма красного подчёркивается контрастным звучанием ярко-жёлтого цвета яблок.

В самостоятельной работе второклассников ждут открытия. В творческой тетради они выполняют два задания, контрастных по решению цветовой задачи (Т., с. 22). В декоративном натюрморте оттенки красного не ассоциируются с образом конкретного цветка. Красный и его оттенки воспринимаются как символ радости, прославление всего цветущего на земле. В постановку реального натюрморта включаем предметы красного цвета и его оттенков (например, яблоко, гранат, перец и т. д.). В изображении реального предмета в натюрморте (У., с. 53; Т., с. 23) второклассники стремятся передать красоту цвета увиденного предмета.

Успешное решение учащимися творческой задачи при рисовании красивого натюрморта во многом зависит от создания соответствующих условий. Напомним основные из них:

— предметы натурной постановки готовим заранее, учитывая их группировку по принципу сближенных цветов (например, керамический сосуд коричневатого цвета; яблоки жёлтого и красного цвета; сосуд серо-зелёного тёплого цвета с осенними листья-

ми коричневого, оранжевого, тёмно-красного, красного оттенка; апельсин ярко-оранжевого цвета и т. д.);

— постановки расставляем в классе намного ниже уровня глаз учащихся, чтобы наблюдать расположение и соотношение ближних и дальних предметов;

— дети рассматривают постановки, делятся своими впечатлениями, объясняют, почему натюрморт красивый.

Рисовать можно предложить сразу кистью. Сначала второклассники пробуют обрисовать форму предметов замкнутым контуром, используя след кисти, пропитанной одной водой. Затем каждый предмет они рисуют цветной линией и передают оттенки цвета. Варианты изображения предметов различными приёмами даны в учебнике. Не забываем о цветовом круге — помощнике в определении оттенков основных и составных цветов.

Краткий справочный материал

Натюрморт (франц. *nature morte* — мёртвая натура) — жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, размещённые в реальной бытовой среде и организованные в единую группу. В натюрморте изображаются предметы обихода, труда, творчества, цветы и плоды, битая дичь, выповленная рыба, входящие в созданный художником контекст. Натюрморт даёт разнообразные возможности — от «обманок», иллюзионистически точно воссоздающих предметный мир, до свободного истолкования вещей и наделения их сложным символическим смыслом. (Аполлон. — С. 380—382.)

Из истории жанра. В отличие от портретной живописи, имеющей дело только с человеком, или пейзажа, воссоздающего природу и архитектуру, натюрморт может состоять из различных вещей домашнего и личного обихода человека, элементов растительного и животного мира, произведений прикладного и изобразительного искусства.

Натюрморт как самостоятельный жанр возник во Фландрии и Голландии на рубеже XVI—XVII вв. В России он появился вслед за портретом в первой трети XVIII в. — в период интенсивного формирования национальной художественной культуры. (Пружан И. Н. Натюрморт в русской и советской живописи / И. Н. Пружан, В. А. Пушкарёв. — Л., 1971.)

Настоящий расцвет этого жанра произошёл в начале нашего столетия, когда художники русского авангарда (Кончаловский, Машков, Сапунов, Сарьян, Ларионов, Гончарова и др.) увидели в натюрморте жанр неповторимых и почти неисчерпаемых возможностей. (Болотина И. С. Русский натюрморт / И. С. Болотина. — М., 1993.)

УРОК 11. Беседа: Загадки белого и чёрного. Графика: линия, силуэт и симметрия. Творческая работа: Нарисуй с натуры вазу из хрусталя или стекла. Выполни по памяти, по представлению быстрый набросок своего любимого животного, используя сочетания белого и чёрного цветов (*белая гуашь, мелок или пастель, чёрная гуашь, перо, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у учащихся образное осмысление окружающего мира, а также восприятие природы и искусства. Раскрыть значение белого и чёрного цветов в природе и искусстве.

2. Формировать у детей умение воспринимать художественную форму изделий из стекла и хрустала.

3. Обращать внимание учащихся на значение таких средств художественной выразительности, как статичная, симметричная композиция в формировании образа вещи из стекла и фарфора.

4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки при изображении симметричной формы предметов, а также умения применить пятно, линию, белую оживку при рисовании домашних животных.

К уроку дополнительно необходимы фотографии и реальные предметы из стекла и фарфора.

Примерный ход урока

1. Беседа по учебнику (с. 54—57) о том, как чёрный и белый цвета проявляются в природе и в искусстве. Обсуждение изображения природы (растений и животных) в графике, разнообразного выбора графических средств для создания ярких образов в рисунке, художественных особенностей изделий из стекла и вологодского кружева.

2. Знакомство учащихся с богатством приёмов, декоративных возможностей, которые скрыты в стекле.

3. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Рисование предметов симметричной формы», «Тоновый контраст», «Растяжение цвета». Объяснение основных способов получения симметричного изображения (У., с. 57; Т., с. 24). Красота и завершённость симметричного изображения стеклянной (хрустальной) вазы в рисунке с природы.

4. Рисование второклассниками вазы с природы (У., с. 57; Т., с. 24). Построение симметричного изображения по основным парным ориентирам.

5. Выполнение учащимися быстрого наброска кистью по памяти или по представлению любимого домашнего животного (Т., с. 25).

6. Итоги: при анализе детских работ отмечаем выразительность симметричного силуэта вазы, её декора в рисунках с природы, выразительность «характера» домашнего животного.

Начало беседы предполагает неожиданный, ассоциативный ход. Эмоционально-эстетическому восприятию учащимися чёрного и белого цветов способствует знакомство с произведениями из стекла и фарфора. Во время ответов учащихся на вопросы в учебнике желательно дать краткое описание одного из приёмов обработки хрустала — алмазной грани. Этот удивительный «союз мечты и рук» рождает бесконечное разнообразие и богатство декоративного решения изделий из хрустала.

При рисовании второклассниками вазы с природы важно обратить их внимание на значение симметрии и использовать художественно-дидактическую таблицу (У., с. 57) «Рисование предметов симметричной формы». Симметрия ассоциируется у зрителя с понятиями «правое» и «левое», «верх» и «низ». Ось симметрии наносится на рисунок или представляется мысленно. При построении вазы желательно провести ось симметрии и дополнительные горизонтальные линии, чтобы наметить основные парные ориентиры (например, размер поддона, самой широкой части поверхности вазы и т. д.). Если рисунок с природы вазы второклассники выполняют белой линией, штрихом, то в наброске любимого домашнего животного они используют тёмное (чёрное) пятно и белую оживку, а также используют в работе художественно-дидак-

тические таблицы «Тоновый контраст» и «Растяжение цвета». В итоге за урок возникают два контрастных художественных изображения, отражающие разное сочетание чёрного и белого цветов в создании художественного образа.

II четверть

УРОК 12. Беседа: В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и декор. Кистевой мазок. Творческая работа: Нарисуй силуэт чайника, укрась его по мотивам гжельской росписи (*тёмно-синяя гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Дать второклассникам представление о художественных народных традициях керамического искусства Гжели, о высоком художественном уровне гжельских изделий на всём протяжении многовековой истории.

2. Развивать потребность детей в творчестве.

3. Познакомить учащихся с секретом технического приёма — гжельского мазка с тенями.

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения кистевой росписи, композиционного навыка — сочетать изображение узора с поверхностью украшаемого предмета.

К уроку необходимо подобрать репродукции и образцы современных изделий Гжели.

Примерный ход урока

1. Работа по учебнику (с. 64—65), знакомство второклассников с особенностями колорита Гжели: красота Русской земли и очарование синего и белого в гжельской росписи.

2. Работа по художественно-дидактической таблице Н. Бидак «Рисование кистью живописным мазком гжельской розы», объяснение учащимся, как рождается волшебный мазок (У., с. 65—66).

3. Сообщение учащимся кратких сведений о Гжели — родине русской керамики. Обсуждение выразительности цветовых сочетаний и приёмов их создания в живописи и гжельской росписи.

4. Повторение второклассниками за художником приёмов кистевой росписи (У., с. 66; Т., с. 26).

5. Сочинение учащимися узоров для гжельской посуды (У., с. 64—65; Т., с. 27).

6. Итоги: при анализе детских работ отмечаем выразительность и разнообразие узоров в украшении посуды, связь декора с её формой.

Напоминаем учащимся, что из содержания данного урока им необходимо на уроках технологии.

Знакомство второклассников с искусством Гжели приурочено к началу первого зимнего месяца — декабря. Это облегчает возникновение у них ассоциации красоты зимнего пейзажа с очарованием сине-белого колорита Гжели.

После того как второклассники полюбовались на иллюстрации в учебнике, узнали, как рождается волшебный мазок, и рассказали о том, как они представили последовательность рисования кистью розы в работе Н. Бидак, желательно кратко коснуться

сведений из истории развития Гжели — родины русской керамики (см. краткий справочный материал).

При выполнении упражнения особое внимание уделяем повтору мазка с тенями (живописного мазка). Остальные приёмы, связанные со сложным мазком (2, 3 и 4-я строчки задания в тетради на с. 26), предлагаем выполнить дважды, а закончить всю работу дома или на уроках технологии.

Краткий справочный материал

Гжель — родина русской керамики. На территории Москвы белоглиняная неглазурованная керамика встречается уже в XV в. Как считают специалисты, это могла быть только гжельская посуда, продававшаяся наряду с чёрнолощеной и муравленой керамикой.

Однако ценность белых глин до XVIII в. ещё не осознавалась. Но постепенно изделия из белой глины начинают вытеснять из быта русского человека всю остальную посуду, а Гжель, небольшое подмосковное село, даёт название целому району, объединившему около 30 сел и деревень бывших Богородского и Бронницкого уездов Московской губернии (современный Раменский район Московской области) и прославившемуся как самый крупный район русского керамического производства. Само название «Гжель» связано, видимо, с керамикой, с процессом обжига. В этом слове слышатся отзвуки глагола «жечь».

В мировом керамическом искусстве Гжель занимает исключительное место уже потому, что на протяжении всей своей истории её мастера обращались почти ко всем керамическим материалам и добивались самого высокого художественного уровня. Яркая самобытность отличает квасники и кумганы XVIII в. из майолики, украшенные росписью и фигурками, фаянсовые кувшины, кружки XIX в., многоцветный с цветочной росписью фарфор и фарфоровые скульптурки — живые, непосредственные, как и их предшественники, фигурки из майолики XVIII столетия. Фарфоровые скульптурки Гжели XVIII в. дали множество неповторимых сюжетов и типажей, не напомиравших ни европейскую скульптуру, ни галлантные сцены мейсенского фарфора, ни мифологические сюжеты Петербургского императорского завода. Современные изделия из фарфора и майолики также любимы и популярны в народе.

Наиболее распространенным керамическим материалом является фарфор, отличающийся исключительной белизной, красивой блестящей поверхностью, крепостью черепка и одновременно его тонкостью (черепок в фарфоре — спекшийся на изломе и водонепроницаемый, а в фаянсе — пористый). Именно фарфор стал ведущим материалом в современной Гжели. (См.: Гжельская керамика: основы народного и декоративно-прикладного искусства / науч. ред. Т. Я. Шпикалова; сопроводит. текст к слайд-фильму Т. Л. Астраханцевой. — М., 1992. — С. 3—4, 28—29, 40—41. Далее цитируется это издание.)

О последовательности рисования розы Н. Бидак. Все лепестки цветка художница выполняет «мазком с тенями», «живописным мазком». Вот она провела первый округлый мазок, объясняя: «Я начинаю цветок с середины». Середина завершается присоединением ещё двух наклонных мазков с левой и правой стороны от первого. Чуть подождя, чтобы лепестки серединки подсохли, Наталия Трофимовна наращивает следующую пару лепестков, чуть пониже. Во время росписи розы художница вращает бумагу, чтобы удобнее было расписывать. Своих учеников она тоже приучает крутить бумагу в нижнюю сторону во время росписи. Этот навык будет совершенствоваться, когда ученики начнут роспись на посуде. Последняя пара нижних лепестков розы как бы поддерживает средние лепестки. Теперь можно писать стебель с листочками. Декоративные веточки выполняются «мазком с тенями», а листочки — широким сплошным мазком. Краска для листочков меняет свою тональность: она должна быть намного светлее ле-

пестков цветка. Завершающий этап — тонкие линии завитков, усиков и штрихов прожилок, которые сразу придали росписи лёгкость и завершённость. Невольно хочется повторить вслед за художником А. Н. Федотовым: «Цветок, как созревший плод, развернул плотные лепестки-дольки, и тонкий стебель согнулся под его тяжестью». (Там же.)

УРОК 13. Беседа: Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы и цвет. Творческая работа: Нарисуй по памяти или по представлению свой зимний пейзаж, используя приёмы гжельского мазка (*синяя гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Формировать у учащихся способность видеть красоту реальной действительности путём наблюдения природы.
2. Развивать у детей способность наблюдать природу при отсутствии действия, сюжета, а также задерживать своё внимание на деталях, находить в них красоту, смысл, любоваться ими.
3. Создавать условия для эмоционального восприятия и переживания учащимися зимнего пейзажа.
4. Развивать потребность детей в творчестве.
5. Формировать у второклассников художественно-графические умения: рисовать кистью, передавать градации синего цвета, уметь располагать элементы пейзажной композиции, передавать планы, соотношения земли и неба.

Примерный ход урока

1. Сообщения второклассников о своих впечатлениях и наблюдениях за первыми признаками зимы в природе. Обсуждение состояния цветовой палитры в пейзажах белоснежной зимы.
2. Развитие у учащихся эмоционально-эстетического восприятия произведений художников: настроение, цвет.
3. Повторение второклассниками за мастером приёмов рисования кистью деревьев, кустиков. Особое внимание уделяется выразительности гжельского мазка.
4. Работа по художественно-дидактической таблице «Композиционные схемы зимнего пейзажа». Чтение учащимися композиционных схем и определение соответствия их зимним пейзажам. Рисование детьми своих вариантов композиционных схем зимнего пейзажа (быстрые линейные наброски).
5. Рисование второклассниками своей картины зимнего леса. Основная задача — добиваться разных оттенков синего цвета.
6. Итоги: на вернисаже зимнего пейзажа зрители-учащиеся определяют, чьи картины особенно выразительны, какие элементы композиции передают красоту и тишину зимнего леса, как выделен в композиции основной план пейзажа.

Успех выполнения второклассниками творческой работы определяется тем, насколько учителю удаётся создать условия для погружения детей в мир зимней природы. Произведения, которыми любят заниматься учащиеся, лишены внешней привлекательности. В зимних пейзажах нет сюжета. Они полны тишины и очарования умиротворённой картины русской зимы. Поэтому так важно обратить внимание детей на любование теми элементами в композиции, в которых они увидят красоту зимней природы:

- красота силуэтов стволов и ветвей на фоне снега;
- ритм ветвей деревьев и кустиков;
- особая красота контраста белого снега на чёрных ветвях деревьев;
- сочетание цвета неба и снежного покрова и т. д.

Рассматривая с детьми рисунок гжельской розы, выполненный художником Н. Бидак, отмечаем в нём особую наивность и лиричность. Но, стараясь не разрушить целостного эмоционального впечатления, задаём второклассникам вопрос: какие известные им приёмы гжельской росписи они увидели в изображении пейзажа и девушки (мазок с тенями, сплошной мазок — широкий и узкий, линии — широкие и узкие, сеточки и капельки)? Такое акцентирование внимания детей на технических приёмах связано с их самостоятельной работой в технике кистевой росписи.

С подготовкой второклассников к выполнению своей композиции зимнего леса также связаны и чтение композиционных схем, и рисование собственных вариантов (У., с. 68; Т., с. 28).

При чтении композиционных схем и их рисовании отмечаем те моменты в композиции, которые помогают придать динамику изображению, способствуют большей вариативности в рисунках и нарушению стереотипа в изображении пейзажа. Отмечаем:

- какими могут быть соотношения пространства неба и земли (скучно, если линия горизонта будет разделять лист пополам);
- что рисовать на первом, ближнем плане, а что — на дальнем;
- что поверхность земли не гладкий стол, поэтому так важно найти красивые линии склонов, сугробов, кромки леса.

В чём видится основная трудность для учащихся при выполнении творческой работы? Создавая пейзаж с помощью разных оттенков синей краски, дети должны суметь оставить местами не закрашенную синим цветом белую бумагу, но так искусно, чтобы она воспринималась зрителем как цвет снежного пейзажа. Примером может быть гжельский пейзаж Н. Бидак. Поэтому, очевидно, легче сначала наметить кончиком кисти бледно-синим цветом линии расположения сугробов, горизонта и очертания деревьев, кустов. Затем проработать «живописным мазком», изобразить кроны деревьев и кустов. Наметившееся пространство неба завершить «мазком с тенями» от бледно-синего к интенсивно-синему. На завершающем этапе тёмно-синим цветом прописать особенно важные детали композиции, оживляющие пейзаж.

УРОК 14. Беседа: Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: импровизация на тему карнавальной маски. Творческая работа: Придумай образ маски и нарисуй её эскиз (*простые и цветные карандаши, фломастеры, гуашь, акварель*).

Основные цели и задачи урока

1. Дать учащимся представление о карнавальной, обрядовой маске, существующей в пределах народной культуры в разных странах. Помочь им ощутить, что это особого рода игры в прятки с человеческой индивидуальностью.

2. Развивать потребность детей в творчестве.
3. Показать учащимся с помощью линейного рисунка, как разное выражение одного лица зависит от положения линии губ и бровей, выражения глаз.
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче пропорций и выражения лица.

К уроку необходимо иметь готовые маски и художественно-дидактическую таблицу «Пропорции лица» (У., с. 75).

Примерный ход урока

1. Знакомство учащихся с масками разных народов (У., с. 72—76; Т., с. 30). Ответы на вопросы: какие маски понравились? Какие сведения о масках в учебнике для них новые?

2. Беседа о ритуальных масках на примере японской маски для танца на празднике посадки риса и мексиканской, связанной с пожеланием удачной охоты (Т., с. 30). Обыгрывание карнавальных масок, приготовленных к уроку. Обсуждение художественно-выразительных средств, с помощью которых художник придаёт облику героя загадочность, фантастичность.

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Маски с разным выражением лица». Объяснение учащимся по схематическому рисунку, как изображать пропорции лица (У., с. 75). Наблюдения учащихся за выражением своего лица и мимикой своих друзей в школе. Выполнение второклассниками на отдельном листе линейных набросков с передачей разного выражения лица.

4. Раскраска второклассниками масок в тетради (Т., с. 30).

5. Выполнение учащимися своего эскиза весёлой маски для новогоднего представления (Т., с. 31).

6. Итоги: в игровой форме «Маска, ты кто?» угадываем образное решение масок, выполненных ребятами на уроке. При анализе детских работ отмечаем в маске декоративность, передачу характера и эмоционального выражения лица.

Уточняем с второклассниками, что ещё необходимо привнести для превращения данного эскиза в настоящую маску на уроках технологии.

Тема урока предоставляет возможность для вовлечения детей в увлекательную творческую игру, связанную с подготовкой к новогоднему маскараду. Необычность темы поражает воображение учащихся уже при первом чтении текста учебника и рассмотрении масок Японии, Мексики, России. Используя справочный материал, объясняем детям происхождение ритуальной маски у разных народов, своеобразие её связей с жизнью, трудом, с поэтическим (мифологическим) восприятием природы (маска льва).

Завершается беседа обыгрыванием карнавальных масок. Это могут быть купленные, готовые маски или выполненные учащимися. Игровые приёмы разнообразны. Например, учительница Л. Н. Костина из школы № 51 г. Архангельска проводит игру с маской, предлагая учащимся отгадать, в каком образе учителю хотелось бы явиться на карнавал и за чьей маской спрятаться:

*Посмотрите-ка, какая —
Вся горит, как золотая,
Ходит в шубе золотой,
Хвост пушистый и большой.*
(Лиса)

*Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая — для лета.
Для зимы — другого цвета.*
(Заяц)

Называет учитель маску Дракона, а затем обыгрывает её. (См. подробнее: Бабушкины уроки / под ред. Т. Я. Шпикаловой. — М., 2001. — С. 133—140. Далее ссылки на это издание.)

Учитель делает вывод о том, что карнавальная маска — декоративный, обобщённый образ. Он может напоминать нам черты диких и домашних животных или сказочных героев, которые предстают добрыми или злыми, прекрасными или страшными и т. д.

Чтобы изобразить маску, надо познакомиться с пропорциями лица, сделать быстрые схематические зарисовки, передающие разное выражение лица. Вывешиваем на доске художественно-дидактическую таблицу «Маска с разным выражением лица» (У., с. 75) и вместе с детьми определяем расположение глаз, носа, губ по отношению к размеру овала лица; отмечаем также, какова зависимость между линией губ и бровей, выражением глаз, если человек смеётся, сердится и т. д. Рисунки оставляем на доске в течение всего урока. Второклассники быстро выполняют небольшого размера наброски на отдельном листе, а также раскраску маски в тетради (с. 30).

Основное время на уроке посвящено разработке второклассниками своего эскиза весёлой маски для новогоднего представления (У., с. 75—77; Т., с. 31). Работа над маской завершается на уроках технологии. Используются цветные лоскуты, фольга, фантики, кусочки цветной бумаги, природные материалы.

Краткий справочный материал

Маска (от араб. «личина») — накладка на лицо, повторяющая либо скрывающая его черты, либо создающая новый образ (реальный или фантастический, человеческий или звериный). Первые данные о маске относятся к палеолиту. В Микенах XVI в. до н. э. на лицо покойного накладывалась маска из золота и электра. В Древней Америке изготавливались каменные маски.

Маски выполняли из дерева, кости, металла, пасты, глины, кожи, коры, войлока, тканей; известны маски плетёные и вязаные. Характерны сочетания разных материалов, украшение маски перьями, цветами, раковинами, раскрашиванием и пр. Маски широко употреблялись во время обрядов, особенно связанных с тотемизмом, культом предков, с верой в духов и хозяев природы. Важную ритуально-практическую функцию маски играли при начале охоты (охотничьи маски) и в ходе её. Военные маски употреблялись при обрядах и ритуальных плясках, связанных с подготовкой к войне. В Средние века маски становятся принадлежностью карнавалов, уличных шествий и представлений.

Маска театральная — элемент традиционного театра разных народов. Большое разнообразие типов представляют маски в традиционных театрах Индонезии, Японии (Бугаку, Ноо), Китая, Индии (Катхакали). Первые театральные маски в Европе появились в Древней Греции. Считают, что это заслуга Эсхила. Аристотель утверждал, что театральная маска имела двойную цель: во-первых, она усиливала звук голоса, а это было чрезвычайно важно для представлений под открытым небом в огромных амфитеатрах перед многочисленной публикой (до 44 тыс. человек), во-вторых, маска служила наиболее удобным способом передачи характера, а часто и эмоционального состояния персонажа. (См.: Современный словарь-справочник по искусству. — С. 377—378.)

О масках народов мира. Маска «голова льва» — обязательный атрибут исполнителей самого главного танца на празднике посадки риса в Японии. <...> Считается, что лев своим грозным видом отпугивает зло и всё, что может повредить урожаю. К этому празднику народные мастера делают игрушку-маску

«голова льва». Они вырезают её из дерева, затем раскрашивают белой, красной или чёрной краской, а на макушке приделывают гриву из перьев или пушистых ниток. Глаза льва сердитые, зубы острые. А пасть у него может открываться и закрываться как у живого.

Такие маски бывают большие, с человеческую голову, и совсем маленькие. (См.: Коломиец А. Кокэси и Тако / А. Коломиец. — М., 1974. — С. 17.)

УРОК 15. Беседа: Цвета радуги в новогодней ёлке. Декоративная композиция. Творческая работа: Нарисуй по представлению новогоднюю ёлку в комнате или на улице (в лесу, во дворе) (*акварель, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Формулировать представление у учащихся о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.

2. Развивать у детей цветовое видение. Углублять представление об изобразительных и выразительных возможностях цвета в природе и искусстве.

3. Углублять представления детей о цветовом круге (12 цветов) и цветовом контрасте, холодных и тёплых цветах.

4. Развивать потребность детей в творчестве и эмоциональное восприятие ими цвета как способа передачи настроения, эмоций.

5. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче формы и цвета предметов, в расположении и соотношении ближних и дальних предметов при рисовании по представлению и с натуры.

Примерный ход урока

1. Беседа о русских зимних праздниках под впечатлением произведений художников и народных мастеров (У., с. 78—80). Обсуждение различных форм участия в зимних праздниках и особенностях передачи праздничного настроения цветом.

2. Углублять представления второклассников о цветовом круге (12 цветов) и цветовом контрасте, холодных и тёплых цветах.

3. Определение места фигуры человека относительно ёлки (ближе — дальше). Завершение второклассниками композиции «Новогодняя ёлка в комнате или на улице» в тетради (с. 33).

4. Рисование новогодней ёлки.

5. Итоги: при анализе детских работ отмечаем расположение фигуры человека у новогодней ёлки на листе; передачу радости и праздничного настроения цветом; умение использовать предварительный цветовой эксперимент на палитре.

Основные цели и задачи данного урока, как видим, варьируют соответствующие цели и задачи уроков 7, 9, 10, т. е. уроков, на которых осуществляется развитие цветового видения. И одним из приёмов работы с детьми является «чтение» взаимодействия цветов по цветовому кругу. На данном уроке, как и на проведенных ранее, работа с цветовым кругом не самоцель, она связана с эмоциональным восприятием детьми цвета в произведениях искусства. Это находит отражение в характере вопросов в учебнике и ожидаемых от учащихся ответов на них.

Обобщая высказывания второклассников, желательно выделить сложные ассоциации, связанные с цветом, в произведениях, рассмотренных на уроке. Например, в картине В. Смирнова «Праздник. XIX век» красиво, по-праздничному нарядно выглядит панорама древней златоглавой Москвы (У., с. 79). Светлые, золотистые силуэты храмов, ритм бесчисленных куполов особенно ярко выделяются на фоне тёмно-синего неба. Их почти неземную красоту подчёркивает и заснеженный берег реки с деревянными домами, толпой гуляющих горожан, представленных на первом плане. Создаётся ощущение духовной мощи России, устремления русской души к идеалам добра и красоты.

Проводим тренировку второклассников и учим их распознавать, какая фигура человека или группа людей расположена относительно ёлки ближе, а какая дальше. От того, как учащиеся смогут представить такое соотношение в пространстве, зависит окончательная композиция. Работу по размещению объёмных предметов на плоскости можно предложить, если в композицию включить радостное событие украшения ёлки и обсудить расположение больших и маленьких шаров и игрушек разнообразных форм на её ветках.

Краткий справочный материал

Из истории празднования Нового года в России. Ёлочки на Руси у наших предков не было. Вносить в дом и украшать вечнозелёное деревце на Рождество — это обычай северных народов. Это был символ вечной жизни и света, как родившийся Христос.

Только в XVIII в. вместе с немецкими колонистами, в большом количестве поселившимися в Петербурге и Москве, пришла на Русь и ёлочка вместе с Санта-Клаусом, нашим Дедом Морозом, и заняла своё должное почётное место в городских домах с Рождественского сочельника до Крещения. Да и празднования Нового года 1 января с особой пышностью начались с указа Петра I «О праздновании Нового года». Указ был оглашён 20 декабря 1699 г.

1700 г. приказано было встречать шумно, весело, украсить дома ветками ели, сосны, можжевельника, обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. В 12 часов ночи на Красной площади были назначены «огненные потехи» (фейерверк), приказано было стрелять из пушек и мушкетов. (*Шаповалова Г. Г. Жили-были...: русская обрядовая поэзия / Г. Г. Шаповалова, Л. С. Лаврентьева. — СПб., 1998. — С. 31.*)

УРОК 16. Беседа: Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорции, симметрия, ритм. Творческая работа: Нарисуй силуэт одноглавого храма по представлению. Используй пропорции, симметрию, ритм как важные выразительные средства своей композиции (*фломастеры, гуашь, акварель, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Познакомить учащихся с древнерусской архитектурой на примере одноглавого и пятиглавого храмов Владимиро-Суздальской земли и Троице-Сергиевой лавры.

2. Развивать потребность детей в творчестве.

3. Ввести в активный словарь учащихся термины: *архитектура, храм (церковь), купол, барабан, глава, основная часть и нижнее основание храма.*

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче образа архитектурного сооружения (объёмы, симметрия, ритм, пропорции, значение вертикали).

Примерный ход урока

1. Знакомство учащихся с храмами древнерусской архитектуры (У., с. 82—85; Т., с. 34, рисунки Т. Мавриной и других художников — У., с. 79, 145).

2. Работа по художественно-дидактической таблице «Архитектурные объёмы одноглавого белокаменного храма». Чтение второклассниками композиционных схем одноглавого храма (У., с. 84). Разъяснение детям названий основных архитектурных объёмов и деталей русского храма (У., с. 84).

3. Выполнение учащимися графической зарисовки разных куполов симметричной формы на отдельном листе белой бумаги.

4. Рисование второклассниками по представлению и по памяти белокаменного храма (У., с. 86—87; Т., с. 35).

5. Итоги: при анализе детских работ отмечаем выразительность композиций храмов; заслушиваем суждения некоторых второклассников о том, какое настроение они хотели передать; просим их называть части и элементы храмовой архитектуры.

Для беседы об образе русского храма использованы художественные произведения, в которых изображены памятники русской архитектуры мирового значения. Так, Т. Маврина рисует сказочно прекрасную панораму древнего города Юрьева-Польского Владимирской области. На переднем плане — Георгиевский собор (1230—1234 гг.). Стены собора украшены уникальными резными рельефами.

На картине «А. Рублёв» художник И. Сандырев изобразил силуэты храмов Троице-Сергиевой лавры, среди которых узнаваем Троицкий собор. Иконы для этого собора выполнял Андрей Рублёв. Здесь находилась и знаменитая «Троица».

От беседы о красоте белокаменных храмов переходим к работе по художественно-дидактической таблице «Архитектурные объёмы одноглавого белокаменного храма» и чтению композиционных схем одноглавого храма (У., с. 84). В схемах главных фасадов зданий чётко обозначаются основные архитектурные объёмы и детали русского храма. С помощью справочного материала учитель поясняет детям названия частей и элементов храмовой архитектуры. Это объяснение можно сделать более эффективным, если подготовить к уроку словарные карточки.

В графическом изображении особенно чётко проступают вертикали в силуэте храма. Преобладание вертикалей воспринимается как символ духа, устремлённости к небесам.

От анализа изображения храма и соотношения его частей вновь переходим к художественному восприятию образа храма. Обсуждаем не только увиденные на уроке изображения, но и впечатления детей от экскурсии к ближайшему храму. Именно это живое восприятие храма в жизни должно помочь учащимся выразить в рисунках своё восхищение красотой, уважение к старине и к русским обычаям, а также любовь к Древней Руси и России.

Великий художник Н. Рерих предпринял в 1903 г. поездку по древнерусским городам, чтобы воочию убедиться, «когда бы-

вала красота на нашей земле». Художник объехал 25 городов, написал 90 этюдов — целую серию, названную им «Памятники русской старины». Серия эта явилась подлинным художественным открытием шедевров древнерусского зодчества, до этого мало привлекавших внимание общества. Это невнимание к подлинно великим творениям народного гения побудило Рериха взяться за перо и обратиться к русскому обществу с призывом «узнать и полюбить Русь». Небольшой отрывок из его статьи «По старине» звучит очень современно: «Не нужно, чтобы памятники стояли мёртвыми, как музейные предметы. <...> Дайте памятнику живой вид, возвратите ему то общее, в котором он красовался в былое время, — хоть до некоторой степени возвратите! Не застраивайте памятники доходными домами; не заслоняйте их казармами и сараями... Дайте тогда молодёжи возможность смотреть памятники, и она, наверное, будет стремиться из тисков современности к древнему, так много видевшему делу». (Рерих Н. К. Россия / Н. К. Рерих; сост. Е. Б. Дементьева, А. Д. Алёхин. — М., 1992. — С. 15, 22. Далее ссылки на это издание.)

Призыв живописца отзывается в современной жизни восставлением утраченных храмов и строительством новых по всей территории России.

Творческой работе учащихся предшествует анализ форм куполов древнерусского храма. Одни из них шлемовидной формы, другие — луковичной. На художественно-дидактической таблице «Архитектурные объёмы одноглавого белокаменного храма» видны вспомогательные горизонтальные линии. Второклассники вспоминают, зачем такие линии были нужны в рисовании вазы симметричной формы (урок 11). Соответственно теперь, в рисовании куполов, они тоже нужны для определения основных парных ориентиров в изображении симметричной формы.

Во время выполнения композиции дети по желанию смотрят на фотографии белокаменных храмов, композиционные схемы вырезанки К. Воробьёва и рисунки Т. Мавриной, помещённые в учебнике.

Краткий справочный материал

Аркуатурный пояс — ряд декоративных ложных арок, расположенных на фасаде здания (иногда они встречаются и на внутренней стороне стен).

Архитектура (от греч. «главный строитель») — искусство формировать пространственную среду, создавать новую реальность.

Барабан — венчающая часть здания, цилиндр или многогранник, на котором возводится купол.

Закомары — полукруглое или килевидное завершение наружной верхней части стен древнерусских храмов.

Звонница — надстроенное на стене храма или отдельно стоящее сооружение с одним или несколькими проемами для подвешивания колоколов. В колокольне колокола размещаются по кругу, а в звоннице — в ряд.

Лопатки — вертикальные выступы на стене здания, храма.

Портал (лат. porta — ворота) — архитектурно оформленный дверной проем здания; в русском зодчестве XII—XVII вв. характерны своеобразные, так называемые перспективные, порталы: несколько уходящих в глубину стены уст-

УРОК 17. Беседа: Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, свет и цвет. Творческая работа: Упражнение-эксперимент на получение нежных оттенков цвета. Сочини свой пейзаж (*белая гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у детей цветовое видение. Углублять у них представление об изобразительных и выразительных возможностях белого цвета при смешении его с другими в изображении зимнего пейзажа.

2. Развивать у второклассников потребность в творчестве и эмоциональное восприятие цвета как средства передачи своего отношения к изображению.

3. Формировать у учащихся художественно-графические умения: составлять нежные оттенки цвета с помощью белил; свободно размещать главные элементы композиции пейзажа (место для неба, снежного покрова, леса, деревьев).

Примерный ход урока

1. Знакомство учащихся с зимними пейзажами художников и работа по вопросам в учебнике (с. 88—91). Сравнение пейзажей живописцев и нахождение в них общего и различного. Обсуждение разнообразия колорита в зимнем пейзаже в различную погоду (солнечный, пасмурный день) и время суток (день, яркое солнце, ночь, лунный свет).

2. Выполнение второклассниками упражнения на получение нежных оттенков цвета (6 цветов по цветовому кругу) при увеличении количества белил (Т., с. 36).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Композиционные схемы зимнего пейзажа». Чтение учащимися композиционных схем зимнего пейзажа, определение линии горизонта, планов размещения объектов композиции (У., с. 92).

4. Рисование своей зимней картины, изображение зимы такой, какой она тебе больше нравится (У., с. 68; Т., с. 37).

5. Итоги: при анализе детских работ отмечаем разнообразие в расположении главных элементов композиции и цветовом решении; заслушиваем рассказы учащихся о своих работах, о том, какую зиму они нарисовали, что нравится им в зимней природе.

Учитель напоминает второклассникам о том, что на следующем уроке они заканчивают свои композиции, дополняя пейзаж фигурками ребят, занятых зимними забавами (лыжи, коньки, катание на санках и т. д.). На уроке возможно использовать аппликативный материал для схематического изображения фигурки человека в движении. Размеры заготовки частей фигурки лучше всего представить детям в рисунке на классной доске. За основу заготовки берётся бумажная лента шириной 5—8 мм. Желательно приготовить элементы для двух-трёх фигурок.

Образ зимней природы уже рассматривался на уроке 13. Однако акцент был сделан тогда на ассоциациях и символике синего цвета в произведениях художников Гжели. В беседе на данном уроке всё внимание учащихся обращено на произведения живописцев, на сравнение собственных наблюдений природы с зимним

пейзажем, увиденным на картине. Этой цели служат и вопросы в учебнике, и поэтические строки А. Пушкина. В зависимости от условий каждый учитель может продолжить разговор о теме зимы в изобразительном искусстве, сопоставив зимние живописные пейзажи с образной картиной русской зимы в других видах искусства (музыка, устное народное творчество и т. д.).

При объяснении творческой задачи обращаем внимание учащихся на художественно-дидактическую таблицу «Композиционные схемы зимнего пейзажа» и чтение их. Желательно при этом выделить следующие моменты:

- линии, ограничивающие место неба и снежного покрова, разнообразны (наклонные, волнистые); они не делят лист пополам и по прямой;
- размеры деревьев, расположенных на ближнем плане, крупнее размеров леса или деревьев, находящихся на дальнем плане. Соотношение разной их величины помогает представить в композиции огромное пространство;
- в композициях следует предусмотреть место для фигурок ребят. На следующем уроке их надо будет вписать в задуманную картину зимы.

УРОК 18. Беседа: Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека. Творческая работа: Закончи работу над композицией «Зимняя прогулка». Включи в композицию фигурки детей в движении на фоне зимней природы (*гуашь, кисти, аппликативный материал*).

Решение столь сложной задачи предполагает сопряжение элементов, выделенных учащимися при аналитическом восприятии действительности, с их творческим воображением.

Второклассники уже приобрели навыки чтения композиционных схем на примерах пейзажа, натюрморта, элементов храмовой архитектуры. Теперь они, обратившись к художественно-дидактической таблице «Пропорции фигуры человека в движении» (ходьба на лыжах, катание на коньках), освоят передачу пропорций в изображении фигур детей в движении (Т., с. 39).

Аппликативный материал, который учащиеся принесли на урок, позволяет выполнить упражнение на изображение фигурок в движении по таблице в тетради (Т., с. 38). Элементы не закрепляются. Теперь важно помочь учащимся представить, как изменяется соотношение главных элементов схематической детской фигурки при изображении разнообразных движений. От аналитического представления о соотношении главных элементов в изображении фигурки переходим к живому восприятию второклассников. Желательно организовать наблюдение за движением фигурки второклассника в роли «натурщика» в течение 1—2 минут. «Натурщик» имитирует движение бегущего на лыжах и т. д. «Натурщиков» несколько.

После быстрого наблюдения учащиеся делают набросок кистью, стараясь уловить главное в силуэте. Затем, выполнив на-

броски на отдельном листе белой бумаги, второклассники рисуют фигурки на картине зимней природы (Т., с. 39).

При переходе к самостоятельной работе желательнее обратиться внимание на красоту и выразительность движения людей в рисунках А. А. Дейнеки (У., с. 95—96). В графических листах художника раскрывается особенность его стиля в передаче внутренней энергии образа, в ритмическом строе композиции. Стиль Дейнеки сложился в 1920—1930 гг., в период поисков образных решений для отражения действительности этого периода. Но манера Дейнеки оказалась созвучной стилю многих художников Германии, Швейцарии, также стремившихся изобразить человека — гиганта периода индустриализации, технического прогресса. Мощь образов Дейнеки преувеличена, внутренняя энергия выражена в ритмическом строе композиции, в сложных ракурсах и позах, показывающих готовность стартовать, шагать маршем, в контрасте образов («Оборона Петрограда»). Мировосприятию художника более всего соответствовали монументальные формы искусства... Большинству его картин также свойственны монументальность, лаконизм («Игра в мяч», «Будущие лётчики», «Бег» и др.). (См.: Современный словарь-справочник по искусству. — С. 183—184.)

Не менее выразительны фигуры людей в работах выдающихся художников советского времени Л. Сойфертиса, Ф. Сычкова, А. Воробьёвского.

УРОК 19. Беседа: Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам русского изразца. Творческая работа: Создай декоративную композицию «Муравленый изразец». Импровизация по мотивам увиденных сюжетов или цветов (*акварель, белая гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию второклассниками изразцов в древнерусской архитектуре как явления национальной культуры.

2. Развивать воображение учащихся на основе творческих принципов народного искусства.

3. Развивать у детей цветное видение. Углублять их представление о сочетании близких цветов на примере возможностей получения оттенков зелёного (муравленый изразец).

4. Формировать у второклассников художественно-графические навыки кистевой росписи в передаче ритма и соотношения элементов декоративной композиции.

К уроку дополнительно необходимы цветовой круг (12 цветов); варианты оттенков зелёного цвета при смешении с другими красками; композиционные схемы размещения орнамента на квадрате и на прямоугольнике (У., с. 101).

Примерный ход урока

1. Знакомство учащихся со словом «изразец» и памятниками древнерусской архитектуры, в украшении которых применялся муравленый изразец (У., с. 98—99). Обсуждение художественных особенностей русских изразцов, их разнообразных форм, рисунков и цветовых оттенков, видов использования.

2. Завершение второклассниками изображения в цвете старинного муравленого изразца (Т., с. 40). Разъяснение значения сочетания сближенных цветов на примере оттенков зелёного.

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Композиционные схемы узоров изразца». Знакомство учащихся с композиционными схемами размещения орнамента на квадрате и на прямоугольнике и их чтение (У., с. 100—101). Создание декоративной композиции для муравленого изразца с любым привлекательным для второклассника сюжетом или орнаментом (У., с. 98—99, 103; Т., с. 41).

4. Итоги: при анализе детских работ отмечаем в них выразительные декоративные решения композиции (сюжет и орнамент), слушаем суждения второклассников о замысле. Напоминаем учащимся о том, что эскизы изразцов превратятся в настоящие изделия на уроках технологии.

Учащиеся привыкли видеть кафельные облицовочные плитки в своих квартирах (ванна, кухня) как полезную облицовку части стены. Чаще всего плитки белые или однотонно-цветные. Но, оказывается, в развитии нашей культуры и искусства было время, отмеченное изготовлением особых керамических плиток — изразцов. Русские гончары наносили на них красивые узоры. Получалась керамическая мозаика. Эту мозаику гончары с успехом применяли в украшении церквей и каменных теремов, в облицовке печей. Из красочных изразцов набирались затейливые керамические орнаменты, декоративные сюжеты.

Второклассники рассматривают изображения одноцветных и многоцветных изразцов и отвечают на вопросы в учебнике (У., с. 98—100, 103, 104).

Следует отметить, что старинные изразцы сохраняются в музейных коллекциях как произведения народного искусства, как яркое явление в культуре нашего Отечества. Например, в учебнике представлена цельная мозаичная композиция (с. 103). Сюжеты входящих в неё многочисленных картин подписал народный мастер, вылепив из глины буквы на старославянском языке. Учёные прочитали некоторые из них (см. справочный материал). Эти сюжеты свидетельствуют о том, как переплетались мифы, предания, образы былинных героев в разных видах народного творчества, сохраняя в глубинах веков поэтический взгляд народа на историю, природу, устройство Вселенной.

«Когдамотришь на древнюю роспись, — отмечал Н. К. Рерих, — на старые изразцы или орнаменты, думаешь: какая красивая жизнь была. Какие сильные люди жили ею. Как жизненно и близко всем было искусство, не то что теперь. <...> Насколько древний строитель не мог обойтись без художественных украшений, настолько теперь стали милы и штукатурка, и трафарет». (Рерих Н. К. Россия. — С. 15.) Интересно отметить, что гончары выполняли на керамических картинках сюжеты для украшения не только печей, но и церквей.

Первое задание на уроке — завершить по готовому рисунку роспись муравленого изразца (Т., с. 40). Изразец не простой. Это копия с изразца в декоре Вознесенской церкви Великого Устюга (1648 г.). На плитке видны прекрасное древо жизни и охраняющие его животные. Любуясь красотой декоративной композиции,

дети отличают оттенки муравленой картинке. На помощь приходит цветовой круг (12 цветов, см. У., с. 51) и выкраски оттенков зелёного на палитре, которые учащиеся получают от смешения зелёной краски попеременно: то с синей, то с жёлтой, то с белыми. Обращаем внимание на то, что самые светлые места (блестящий рельеф отражает свет) требуют применения белил.

Работа с оттенками зелёного цвета уже подготавливает второклассников к следующему заданию на составление своей декоративной композиции изразца (У., с. 102; Т., с. 49). Прежде чем они начнут обдумывать элементы композиции, обратимся к «чтению» вариантов композиционных схем орнамента на квадрате и на прямоугольнике (У., с. 100).

Работу лучше выполнять сразу кистью, в той последовательности, в которой выполнялся натюрморт на уроке 10 (У., с. 53).

Краткий справочный материал

Изразец (кафли) — керамическая плитка для облицовки каминов, печей, стен. Изразцы с тыльной стороны имеют открытую коробку (рамку) для крепления к кладке. С лицевой стороны изразцы могут быть гладкими или рельефными, покрытыми белой или цветной глазурью (майоликовые изразцы). Изразцы известны с VIII в. в странах Европы, широко распространились в XVI—XVII вв.

В России изразцы с XV в. применялись для украшения фасадов (фризы, наличники, карнизы). Терракотовые рельефные изразцы сменили муравленые, покрытые прозрачной зелёной глазурью, а со второй половины XVII в. появились майоликовые изразцы (белая, жёлтая, зелёная, коричневая, синяя эмали). Производство изразцов было налажено в Москве, Ярославле и других городах. (Современный словарь-справочник по искусству. — С. 245.)

Что можно прочитать на изразцах. Схема расположения изразцов на печи из музея «Палаты в Зарядье». Москва.

1	2	3	4
	5	6	7
8	9	10	11

Надписи на изразцах: 1. «Некий царь сведе (д)щерь свою змею». 2. «Бова с Полканом биеся». 3. «Приступаеть». 4. «Царь...» 5. «Царь Александр Македонский». 6. «Быть видение сие в Царьграде». 7. «Соловей-разбойник». 8. «Соловей-разбойник». 9. «Приступаеть». 10. «Борьцы борются». (См.: Маслих С. А. Русское изразцовое искусство XV—XIX вв.: альбом / С. А. Маслих. — М., 1979.)

УРОК 20. Беседа: Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам русских народных сказок. Творческая работа: Выполни сюжетно-декоративную композицию по мотивам русской народной сказки, в которой печь помогает героям (*фломастер, цветные мелки, акварель, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию учащими отдельными сторонами духовной жизни крестьянина, связанных с многофункциональностью русской печи во внутреннем пространстве избы.

2. Развивать потребность детей в творчестве.
3. Ввести в активный словарь учащихся термины: *опечье, печурка, под, устье, шесток*.
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче ритма, соотношения элементов декоративной композиции.

К уроку дополнительно необходима подборка книг русских народных сказок. Желательно изготовить динамическую таблицу русской печи на основе схемы в учебнике. Эффект объяснения устройства печи по динамической таблице может проявляться в следующем: сначала показывается белый чистый силуэт печи; по мере называния элементов (устье, шесток, печурки и т. д.) на белом силуэте прикрепляются вырезанные силуэты.

Примерный ход урока

1. Знакомство учащихся с многофункциональностью русской печи в жизни крестьянина. Акцентирование их внимания на поэтизации образа печи в народных сказках (У., с. 106). Обсуждение сюжетных и декоративных мотивов в украшении печных изразцов.

2. Работа по художественно-дидактической таблице «Рисунок печи в крестьянской избе. Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход)». Чтение второклассниками композиционных схем с изображением печи (У., с. 105).

3. Завершение учащимися облицовки печи изразцами (Т., с. 42). Сочинение ими декоративной композиции с изображением печи по мотивам народных сказок (У., с. 106; Т., с. 43).

4. Итоги: при анализе детских работ выслушиваем суждения второклассников о том, какое участие принимает печь в судьбе героев нарисованной ими сказки; отмечаем в детских рисунках выразительность декоративного цветового решения, соотношения элементов в композиции. Напоминаем о том, что всё то, что дети узнали о русской печи, будет востребовано на уроках технологии.

Тема урока важна тем, что позволяет расширить привычное представление детей о печи. Освещая значение печи как неотъемлемой части интерьера русской избы, раскрываем учащимся важные стороны жизни наших предков, их обычаи и представления о мироздании. Опираясь на справочный материал к уроку и произведения искусства, отмечаем в беседе следующее:

- печной угол в избе — один из центров в жизни крестьянской семьи;
- связь печи со стихиями огня и земли обусловлена существованием поверий, обрядов, магических приёмов (парение в печи — способ лечения от любых болезней; гость, сживавший на печи, воспринимался как «свой»);
- образ печи в устном народном творчестве (сказки, загадки, пословицы, поговорки) занимает ведущее место («Не хвались печью в нетопленной избе» и т. д.). Печь в трудные и критические моменты в судьбе героев сказки выручает их из беды, создаёт благополучную ситуацию. Поэтичность восприятия мира природы и предметного мира в древности.

Эмоционально-ценностное восприятие учащимися картин жизни и поверий далёких предков сменяет аналитическое восприятие композиционных схем. Оно способствует формированию

у детей активного словаря терминов, а также помогает представить варианты размещения печи в сказочных сюжетах.

Первое самостоятельное задание («облицовка» печи изразцами) непосредственно связано с предыдущим уроком. Показанный композиционный приём направляет внимание второклассников на рисование четырёхизразцового клейма. Это облегчает самостоятельный композиционный поиск. Одновременно показан приём набора мозаичного панно из разных по декоративному мотиву изразцов, как мы это наблюдали в наборе муравленых изразцов из декора печи в палатах Зарядья (Т., с. 41). Для завершения рисунка предлагаются графические материалы. Это обусловлено миниатюрными размерами декора печи. Очевидно, что рассматриваемое задание выполняется в быстром темпе. Основное время занимает работа над композицией по мотивам народных сказок с «участием» печи.

Погружение в мир сказки сопряжено с возможностью для учащихся представить, как печь разговаривает с героями сказки («Гуси-лебеди») или мчится быстрее ветра и несёт героя в неведомое царство («По щучьему велению»), или представить, как в её топке сгорает что-то очень важное, от чего зависит благополучие одного из главных героев («Царевна-лягушка»), или как в топке прячутся герои от своих преследователей («Гуси-лебеди»).

В живописно-декоративной композиции второклассники изображают печь и героев, которым она помогает. Желательно опощрять детскую фантазию. Увиденные композиционные схемы и изображения печи на книжных иллюстрациях не должны довлеть над воображением детей. Не забываем напомнить им о том, что при исполнении декоративной композиции, как и декоративного натюрморта (см. урок 10), цвет выполняет символическую роль и не совпадает с цветом изображаемого в реальности.

Краткий справочный материал

Место русской печи во внутреннем пространстве избы и в духовной жизни крестьянина. Крестьянский дом — особое явление народной культуры. Дом, будучи материальным объектом, служит защитой человеку от сил природы и олицетворяет вещный мир его, вместе с тем является объектом для изучения духовной жизни русского крестьянина, поскольку с понятием «дом» соотносятся все важнейшие категории картины мира у человека.

Крестьянский дом в массовом сознании ассоциировался со словом «изба». Это слово имеет несколько значений. Одно из них: изба — помещение, отапливаемое русской духовой печью. <...> Основное пространство избы занимала духовая печь, которая на большей части территории России располагалась у входа, справа или слева от дверей. <...> Передний угол с божницей и столом считался чистой, парадной половиной избы, пространство около двери и печи — печным углом, середина избы — рабочим местом. Мифологическое сознание народа определяло передний угол избы, указывавший на юго-восток, как место святое. Здесь молились Богу. Печной угол, направленный на северо-запад, осмыслился как место тёмное, нечистое, там жил домовый, через печную трубу могла влететь в дом ведьма, попадал в виде огненного змея дьявол. В избе было как бы два сакральных центра, расположенных по диагонали: центр христианский и центр языческий, в равной степени важные для крестьянской семьи. (Русская изба (Внутреннее пространство, убранство дома, мебель, утварь): Иллюстративная энци-

УРОК 21. Беседа: Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. Творческая работа: Выполни сюжетную композицию «Русское поле. Удаль богатырская» (*карандаши, фломастеры, тушь, перо, чёрная акварель, кисти, аппликативный материал для схематического изображения человека*).

Основные цели и задачи урока

1. В художественных образах постараться раскрыть красоту воинской доблести защитников Древней Руси.
2. Развивать потребность детей в творчестве.
3. Ввести в активный словарь учащихся термины: *кольчуга, шлем, меч, копьё, щит, палица, лук*.
4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: способность передать в рисунке формы, пропорции, общее строение фигуры главных героев, смысл связи между объектами композиции.

Примерный ход урока

1. Знакомство учащихся с произведениями искусства, прославляющими воинскую доблесть, подвиги воинов Древней Руси (У., с. 108—111). Обсуждение композиционных приёмов и художественных выразительных средств, с помощью которых воссоздан образ мужественного защитника земли Русской.
2. Работа второклассников по художественно-дидактической таблице «Костюм и доспехи русских воинов (XI—XVI вв.)» в учебнике (с. 111). Объяснение значений слов: *кольчуга, меч, копьё, щит, палица, лук*.
3. Рисование учащимися по представлению фигурок воинов на боевых конях в композиции «Русское поле. Удаль богатырская» (У., с. 110; Т., с. 44). Обращение их к упражнению с аппликативным подвижным материалом.
4. Рисование второклассниками по представлению воинских доспехов и оружия (меч, копьё, щит, лук, стрелы), хранящих бесценную память о подвигах русского оружия.
5. Итоги: рассматриваем завершённые учащимися композиции, стараемся не разрушить атмосферу переживания красоты и бескорыстия воинских побед русских богатырей.

Погружение второклассников в мир истории боевых побед русского народа начинается со знакомства с произведениями художников, посвящёнными битве князя Игоря с половцами; знаменитой битве на Чудском озере (1242 г.), в которой наши воины под предводительством Александра Невского одержали славную победу над немецкими рыцарями. Важно отметить, что тема славы русского оружия находит отражение как в произведениях живописи (В. М. Васнецов), графики (В. А. Фаворский), так и в ростовской миниатюре (финифть, А. Куландин), в городецкой росписи (Т. М. Рукина) (У., с. 108—110).

Завершаем беседу знакомством с картиной «Богатыри» — самым главным произведением В. М. Васнецова. Непреходящее духовно-нравственное значение этого полотна в том, что в образах богатырей художник воплотил идеал строгой мужественной кра-

соты — типа, созданного на основе непосредственного изучения северорусского крестьянства и знакомства с нравственным и эстетическим миром народа, отражённым в национальных художественных традициях. Желательно прослушать фрагмент Богатырской симфонии А. П. Бородина, положившей начало русскому героико-эпическому символизму.

Представляется важным в беседе с детьми не скатываться на уровень бытового анализа картины, ибо «Богатыри» — воплощение богатырства вообще. «Нравственно-эстетическое содержание образов богатырей, уверенно выбравших путь (в отличие от героя картины «Витязь на распутье»), несёт в себе утверждение национально-патриотической идеи» — таково высказывание доктора искусствоведения В. И. Плотникова, которое необходимо для дальнейших раздумий на уроке о фольклорных традициях в произведениях живописи.

Сохраняя эмоциональный дух беседы, обращаемся к художественно-дидактическим таблицам, по которым объясняем названия костюма и доспехов русского воина Древней Руси (XI—XVI вв.) (У., с. 111).

Завершению второклассниками композиции «Русское поле...» предшествует упражнение с аппликативными заготовками для схематического изображения фигурки всадника в тетради (с. 44). Дети рассматривают одну завершённую фигурку всадника. Не закрепляя заготовки, они размещают элементы, повторяя позу всадника. Затем учащиеся выполняют графический рисунок (материалы по выбору).

В этом задании учащиеся передают в графическом рисунке форму, пропорции силуэта всадника, закрепляют представления о форме и выразительности силуэта воинского снаряжения русских ратников. Это один из приёмов развития исторической памяти, воспитания уважения к подвигу своих предков.

Краткий справочный материал

О воинской доблести. В древности каждый мужчина в случае необходимости брал в руки оружие и становился воином. Воинская доблесть, умение владеть оружием — эти качества высоко ценились и были воспеты в древнерусской литературе. В «Слове о полку Игореве» курский князь Всеволод так говорил о своих воинах: «...под шлемами взлелеяны, с конца копыя вскормлены... луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли наострены, сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю — славы». (Рябцев Ю. С. История русской культуры: художественная жизнь и быт XI—XVII вв. / Ю. С. Рябцев. — М., 1997. — С. 171. Далее ссылки на это издание.)

О великом слове «подвиг». Именно этому русскому великому народу дано и великое слово ПОДВИГ. Ни в одном ином языке нет такого понятия во всей его возвышенности и поступательности. Подвиг дан тому, кто может устремляться во имя общего блага. Русский народ уже много раз доказывал своё бескорыстие, и потому он удостоен и подвига. В подвиге народ сбережёт свои сокровища. (Рерих Н. К. Россия. — С. 47.)

О старинном русском оружии (XI—XVI вв.). Русские мечи имели обоюдоострый, прямой, широкий клинок. Между клинком и рукоятью находилась крестовина, защищавшая руку от встречного удара. Меч носили в кожаных ножнах на поясе. Он был для русского воина священен.

Меч считался символом княжеской власти. Может быть, не случайно именно Добрыне Никитичу Васнецов вложил в руки меч? Ведь молва связывала этого богатыря с Добрыней Новгородским, дядей князя Владимира Крестителя.

Надёжным оружием средневековых воинов, пеших и конных, было копьё. Сражались копьём и князья. Известно, что в Невской битве в 1240 г. великий полководец Древней Руси Александр Невский в поединке ранил копьём предводителя шведского войска Биргера. И Дмитрий Донской выезжал на Куликово поле с копьём в руках.

Древние русские воины пользовались большими миндалевидными щитами. Можно предположить, что именно такой щит князь Олег повесил на стенах Царьграда.

Палица — тяжёлая дубинка с утолщённым концом — также надёжно служила русскому воину.

А начиналось всякое сражение в Средние века обстрелом противника из луков. Хранили луки в особенных футлярах — *налучах*, а стрелы — в *колчанах*. (Рябцев Ю. С. История русской культуры / Ю. С. Рябцев. — С. 164, 165, 170, 171.)

УРОК 22. Беседа: Русский календарный праздник Масленица в искусстве. Узоры — символы возрождения природы: импровизация. Творческая работа: Нарисуй силуэт саночек для катания на Масленицу. Укрась его, импровизируя по мотивам народного орнамента (*гуашь, акварель, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Ввести детей в мир яркого народного праздника — Масленицы. Раскрыть красоту, гармонию, поэтичность обрядового действия, отражённые в произведениях искусства.

2. Углубить представление второклассников о знаках-символах солнца в украшении праздничных саночек для катания с гор — одного из центральных событий масленичных гуляний.

3. Развивать потребность детей в творчестве.

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: способы изображения ритма, соотношения элементов узора и сочетания декоративной композиции с формой украшаемого предмета.

Примерный ход урока

1. Рассматривание учащимися произведений с сюжетами масленичных обрядов (У., с. 114—115). В центре внимания — колорит картин, созвучный праздничному веселью. Обсуждение характерных признаков народного праздника.

2. Сообщение второклассникам сведений об обряде катания с гор на саночках и значении знаков-символов в их украшении.

3. Обсуждение с учащимися композиционных схем расположения элементов узора на квадрате и на прямоугольнике, с которыми они знакомы на уроке 19 (У., с. 100—101), и включение в них знаков-символов солнца и земли-матушки, которые рисовали в 1 классе и на уроке 9 (Т., с. 20) во 2 классе.

4. Самостоятельная работа второклассников — сочинение узоров для украшения праздничных саночек (У., с. 118; Т., с. 46).

5. Итоги: при анализе детских рисунков отмечаем в них нарядные праздничные узоры, сочетание контрастных цветов, разнообразие ритма в изображении знаков-символов солнца, земли. Напоминаем о том, что на уроках технологии они будут моделировать объёмные саночки и сочинённые узоры перенесут на них.

Содержание урока пронизывает праздничное, мажорное настроение. Масленица — победа весны над зимой. Это самый весёлый народный праздник на Руси. Предлагаем учащимся рассмотреть произведение Б. М. Кустодиева «Масленица» (1916 г.).

Картина захватывает своей широтой, размахом, радостным цветением красок. Небо зелёное, с золотыми и розовыми облаками; купола церквей одеты в снежные шубы и шапки. Катят навстречу друг другу сани, раздурманились лица людей, сверкают на солнце медные бляшки сбруй, лоснятся упругие, сильные спины лошадей, бодро, весело, резво бегут они по сугробам. Предметы первого плана написаны плотным, сочным мазком. Дальше строения и группы второго плана, детально выписанные, не мешают целостному восприятию картины: их живопись более сглажена; мазок здесь мелкий, почти как на миниатюре. Цвет яркий, построенный на звучных контрастах, также становится более мягким и разбеленным на дальних планах. (*Лебедева В. Е.* Б. М. Кустодиев. *Время, Жизнь, Творчество* / В. Е. Лебедева. — М., 1984. — С. 73.)

На Масленицу веселье было всеобщим (см. справочный материал). В это время зиму провожали, а весну встречали. Весна неизбежно приближалась вместе с восходящим к зениту солнцем. Поэтому не случайно в росписи и резьбе, украшающих санки для катания на Масленицу, присутствуют знаки — символы солнца. Их в свою композицию для украшения саночек должны включить второклассники.

Краткий справочный материал

Масленица — последний праздник русской зимы, неделя, предшествующая Великому посту.

В народе Масленица называлась «честной», «широкой».

Катание на санях, русские тройки, снежные горки — главные развлечения этого праздника. В старину на Масленицу устраивались кулачные бои, приходили «вожаки» с медведем и козой, бродячие кукольники с Петрушкой, ходили ряженые в масках. Городской забавой считались ледяные горки и качели. Их ставили на Москве-реке вблизи Кремля, на реке Неглинке. При Петре I масленичные потехи проводились у Красных ворот, и открывал их сам царь. Начиная с середины XIX в. особым местом гуляний в Москве стали Девичье поле и село Новинское.

Русская традиция удерживала также понимание Масленицы как победы весны над зимой. Обряд её проводов во многих местах России сопровождался сжиганием соломенного чучела, символизирующего зиму. Прощёное воскресенье — время взаимного прощения, размышлений о «неосужденном» отношении к близким и будущем poste. (Круг времени: календарь-буклет / авт. текста М. М. Шведова. — М., 2000.)

УРОК 23. Беседа: Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение объёмных предметов на плоскости. Творческая работа: Нарисуй с натуры натюрморт из предметов старинного быта (*гуашь, акварель, кисти, пастель, туш, перо, фломастеры, предметы натурной постановки*).

Основные цели и задачи урока

1. Познакомить второклассников с художественным обликом домашней утвари, которая на протяжении многих веков была неотъемлемой частью целого мира для крестьянина.

2. Развивать потребность детей в творчестве.

3. Ввести в активный словарь учащихся термины: *братина, ендова, скобкарь, горшок, корчага, крынка, чаша*.

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения в изображении соотношения частей предметов симметричной формы, в расположении предметов на плоскости (ближе — дальше).

К уроку дополнительно необходима подборка фотографий, репродукций с традиционной домашней утварью из музейных коллекций.

Примерный ход урока

1. Эмоционально-эстетическое восприятие учащимися натюрморта современного художника, в котором есть предметы старинного быта (У., с. 26, 31—32, 65, 118). Обсуждение расположения предметов на плоскости с помощью перспективы и художественных выразительных средств передачи их формы и объёма в произведениях живописцев.

2. Знакомство второклассников с формой и назначением традиционной утвари: для русского застолья (братины, ендовы, скобкари) и для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на стол (горшок, чаша, крынка, корчага).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Традиционная утварь». Чтение учащимися композиционных схем натюрмортов, включающих предметы старинного быта (У., с. 119).

4. Беседа о натуральных постановках в классе.

5. Самостоятельное рисование второклассниками с натуры натюрморта с включением в его композицию старинного предмета домашней утвари.

6. Итоги: заслушиваем 1—2 сочиненных учащимися небольших рассказа о том, кому мог принадлежать нарисованный ими старинный предмет, какое отношение к этому предмету автор рисунка старался передать (возможно упоминание сказок, литературной прозы и т.д.). При анализе детских работ отмечаем в них выразительность образа художественной вещи — исторической и культурной памяти о жизни наших предков.

Тема урока увлекательна и сложна, в ней сочетаются два важных аспекта. С одной стороны, учащиеся продолжают постигать красоту и целесообразность, практическую и символическую функции предметов крестьянского быта и «тянуть ниточку преемственности поколений».

С другой стороны, углубляется представление второклассников об одном из жанров изобразительного искусства — натюрморте. Учитель создаёт условия для выработки у учащихся умения видеть образ художественной вещи в произведениях современной живописи. Стараемся, используя игровые приёмы, создать увлекательную, творческую атмосферу в момент рисования с натуры, закреплять художественно-графические умения.

В начале урока учащиеся любят натюрморты и отвечают на вопросы (У., с. 118). Знакомство с формой и назначением традиционной утвари происходит на примере двух групп предметов. Кратко и доступно (см. краткий справочный материал)

разъясняем учащимся название и назначение утвари для русского застолья: братины, ендовы, скобкаря. Представляется целесообразным более подробно остановиться на исторических фактах бытования братины, наиболее убедительно показывающей пример единения, соборности русского народа.

Так же кратко знакомим с названием и назначением традиционной утвари в повседневной крестьянской жизни. Как и в первом случае, предлагаем выбрать один предмет — горшок для более полной характеристики бытования в далёкие времена (см. краткий справочный материал).

Чтение композиционных схем натюрмортов, включающих предметы старинного быта, настраивает второклассников на самостоятельную работу в тетради. Это, конечно, не означает, что натюрморты такой сложности будут поставлены в классе. Для учебного натюрморта достаточно одного старинного предмета и двух-трёх яблок или других фруктов, овощей. Но большое количество предметов в композиционных схемах заостряет внимание учащихся на главном: как художник определяет место предметов в пространстве, какое значение имеют вертикальная и горизонтальная линии в рисовании силуэта предмета симметричной формы. В том, какое практическое значение имеют горизонтальные линии для определённых парных ориентиров (слева и справа от линии симметрии), второклассники убедились, когда рисовали стеклянную вазу (урок 11), купола храмов (урок 16).

Условия постановки натюрмортов остаются прежними (см. урок 10). Не забываем об эмоциональной реакции второклассников на цвет и форму предметов в натюрморте.

Краткий справочный материал

Братина (братинка, братна, братынка, братынь, братыня) — утварь для подачи на стол напитков, которые из неё черпали ковшами. Представляла собой сосуд шарообразной формы на невысоком поддоне с широкой горловиной. Изготавливались братины преимущественно из металла: меди, олова, серебра, золота, но встречались и деревянные, выдолбленные из капа — нароста на берёзе или точённые на токарном станке из целого куска дерева.

Братина в русской деревне была предметом праздничного обихода. Она употреблялась в основном во время общественных праздников. Это были застолья молодых, здоровых, крепких хозяйственных мужчин и женщин, на которых держалась вся деревенская жизнь. На братчинах решались важные для деревенской жизни вопросы, передавались легенды о происхождении деревенских родов, семей, истории, связанные с возникновением деревень, пересказывались события давно минувших лет, пелись песни. Всё это заставляло людей вспомнить о своём единстве, об общей истории, общем для всех «крестьянском роде-племени». Закреплялся братский союз вином или медовухой. Братину, наполненную вином, подносили наиболее уважаемому человеку, который, отпив из неё, передавал по кругу. Такая передача осуществлялась после подачи на стол нового блюда с едой. Этот крестьянский обычай уходит своими корнями в глубь веков. Первые братчины упоминались в документах XII в. О них говорится и в старинных русских былинах.

Ендова (бор, ендовина, кандея, муторма, яндова) — деревянная или металлическая утварь для подачи к праздничному столу напитков. Ендова представляла

собой овальную или круглую чашу с рыльцем или носиком для слива. Некоторые эндовы имели короткую рукоятку, с помощью которой было удобно держать сосуд с напитком, и крышку, скреплённую с краем. Они могли быть разных размеров: от вмещавших ведро пива, браги, вина, медовухи до совсем маленьких, вместимостью в четыреста миллилитров.

Деревянные эндовы, в отличие от металлических, обычно богато орнаментировались.

Скобкарь (ваган, гусак, каптарь, копкарь, медовница) — деревянный сосуд для пива, мёда, браги, изготовленный из различных пород дерева: берёзы, ольхи, осины, липы, клёна — в долблено-резной технике. Скобкарь представляет собой сосуд ладьевидной формы с двумя ручками: одна в виде головы птицы — утки, лебедя, селезня, гуся (такой сосуд называли «гусак») — или коня, а другая в виде хвоста. Существуют скобкари северного и ярославского типа.

Скобкарь северного типа (бывш. Архангельская, Вологодская, Новгородская губернии) имеет чётко выраженную ладьевидную форму, поверхность снаружи покрыта росписью, которая чаще всего представляет собой растительный побег из завитков, расположенный на белом или жёлтом фоне, с вписанными в него геометрическими цветными розетками и фигурами бытового и сказочного содержания (птицы-павы, коня, оленя, рыбы и т. п.). Иногда на северодвинских сосудах имеются надписи и дата изготовления.

Ярославские скобкари отличаются высокое качество материала и техники изготовления. Для них характерна ладьевидная форма с особой обработкой рукоятей в виде головок водяных птиц с раскрытыми клювами (часто змееподобной формы) или непарными рукоятками: одна в виде головы птицы, а другая в виде конька — и орнаментальная роспись. По венцу проходит широкая кайма тёмного или золотого цвета с надписью или орнаментом: растительный побег с завитками и цветками.

Горшок — утварь для приготовления пищи в виде глиняного сосуда с широким открытым верхом, имеющим низкий венчик, круглым туловом, плавню сужающимся к донцу. Горшки могли быть разных размеров: от маленького горшочка на 200—300 г каши до огромного горшка, вмещавшего до 2—3 вёдер воды. На протяжении многих столетий был главным кухонным сосудом на Руси. Им пользовались в царских и боярских поварнях, на кухнях горожан, в избах крестьян.

Форма горшка не менялась во всё время его существования и была хорошо приспособлена для приготовления еды в русской духовой печи, в которой горшки находились на одном уровне с горящими дровами и обогревались не снизу, как на открытом очаге, а сбоку. Горшок, поставленный на под печи, обкладывался вокруг нижней части дровами или углями и тем самым оказывался охваченным жаром со всех сторон. Форму горшка удачно нашли гончары. Если бы он был более плоским или имел более широкое отверстие, то закипевшая вода могла бы выплескиваться на под печи. Если бы горшок имел узкое длинное горло, процесс закипания воды проходил бы очень медленно.

В крестьянском доме было около десятка и более горшков разных размеров. В одних варили жидкие похлёбки, в других — каши, в третьих — картофель, четвёртые предназначались для кипячения воды и т. п. Их приобретали у гончаров, развозивших товар по деревням, покупали на ярмарках. Горшками дорожили, старались обращаться с ними аккуратно. Если горшок давал трещину, его оплетали берестой и употребляли для хранения продуктов. Горшок, предмет бытовой, утилитарный, в обрядовой жизни русского народа приобрёл дополнительные ритуальные функции. Учёные считают, что это один из самых ритуализованных предметов домашней хозяйственной утвари. В поверьях русского народа горшок часто выступал как оберег. (Энциклопедия русских обычаев. — М., 2000.)

III четверть

УРОК 24. Беседа: «А сама-то величава, выступает, будто пава...». Образ русской женщины. Русский народный костюм: импровизация. Творческая работа: Нарисуй красную девицу в праздничной одежде (*акварель, гуашь, кисти, цветные мелки*).

Основные цели и задачи урока

1. Ввести учащихся в красочный мир народного костюма на примере северорусского сарафанного комплекса.

2. Развивать потребность детей в творчестве.

3. Ввести в активный словарь учащихся термины: *сарафан, рубаха, душегрея, головной девичий убор — венец, коруна*.

4. Формировать у второклассников художественно-графические приёмы рисования по мотивам декора народного костюма при решении задач на вариацию и импровизацию.

К уроку дополнительно необходимы подборка иллюстраций к русским народным сказкам с изображением героев в народной праздничной одежде; фотографии выступлений фольклорных ансамблей, а также альбом «Русское народное творчество XVII—XX вв.» (М., 1986).

Примерный ход урока

1. Беседа о красоте праздничного северорусского народного костюма (У., с. 122—123). Обсуждение особенностей конструкции и декоративного решения народного костюма.

2. Работа по художественно-дидактической таблице «Элементы праздничной народной женской одежды». Знакомство учащихся с главными элементами женского народного костюма, их названиями и назначением, последовательностью надевания каждой части одежды (У., с. 123).

3. Рисование второклассниками декора костюма красной девицы (У., с. 123; Т., с. 48).

4. Итоги: при анализе детских работ отмечаем, что поразило воображение детей в народном костюме; напоминаем о связи темы этого урока с темой следующего, на котором второклассники создают иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина, а также с уроками технологии.

Тема урока освещает важную область художественной культуры — народный костюм. По мере взросления младших школьников от 2—4 класса и далее — к средним классам изучение этой темы будет сквозным: перед ними последовательно раскроется ценность народной одежды для изучения культуры и быта своего народа. На данном этапе обучения делается акцент на связи русского костюма со сказкой, песней, игрой. Многие сказки знакомы второклассникам с детства, и образ героев ассоциируется с красотой их внешнего вида. Рассматривая иллюстрации в учебнике и в книгах народных сказок, учимся видеть диво дивное — русский женский праздничный костюм. В нём, как и в русском фольклоре, воспет идеал женской красоты:

*Да не моя ли царевна,
Да не моя ли королева?
Да она на золотой поляне,
Да она в красном сарафане,
Да на головушке платочек,
Да ровно аленький цветочек.*

Отмечаем, что костюм создаётся на протяжении веков и является коллективным видом творчества: вышивальщицы, ткачихи, портнихи, кружевницы, мастерицы плести бисер и нить жемчуг создали удивительной красоты русский женский праздничный костюм. Поэтому в ансамбле костюма гармонично сочетаются согласованные между собой части одежды (см. краткий справочный материал).

В предлагаемой творческой декоративной композиции второклассникам предстоит проявить приёмы декоративности при создании одежды для крепких и добрых молодых людей. Вновь обращаем внимание на соотношение цветов главных частей костюма. Малиново-красный или небесно-голубой цвет шёлковых сарафанов гармонично сочетается с золотом душегреи и золотым позументом, которым обшит подол сарафана. Сияющий жемчугом и драгоценными камнями венец придавал особую выразительную прелесть молодому лицу.

Соответственно при оформлении костюма учащиеся должны начинать с подбора сочетания цветов главных его частей. Только потом можно наметить узоры.

Краткий справочный материал

Рубаха (станина, станушка) — женская, мужская нательная повседневная и праздничная одежда из различных тканей. Рубаха женская являлась основным составляющим элементом женского крестьянского костюма. В северном ансамбле рубаха носилась с сарафаном. Особенно украшалась плечевая её часть — вышивкой, ткачеством, аппликацией тканью, нашивками блесток, тесьмой.

Сарафан — собирательный термин, обозначавший длинную горничную одежду на широких плечиках или лямках, входившую наряду с холщовой рубахой в состав женского крестьянского костюма. Термин «сарафан», имевший, вероятно, иранское происхождение, возник от слов «sagara» или «sagarai» (одетый с головы до ног), обозначал первоначально длинную мужскую плечевую одежду с рукавами. Сарафанцы, или сарафаны, были известны по русским письменным источникам начиная с XIV в.

Впервые термин «сарафан» применительно к женской одежде был зафиксирован в текстах XVII в. В XVII в. сарафан с рубахой, кокошником или венцом был одеждой женщин всех сословий России. С середины XIX в. он стал только крестьянской одеждой. Крестьянские девушки и замужние женщины использовали его как праздничную и рабочую одежду вплоть до 20-х гг. XX в.

Душегрейка (душегрея, каратайка, коротена, перо, подсердечник) — нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей — бархата, плиса, парчи, шёлка — с подкладкой, часто на вате или кудели.

Один из распространённых видов душегреек: распашная однобортная одежда на широких лямках, длиной до талии или середины бедра, с прямыми полами и отрезной в области лопаток или талии спинкой. Сзади сборки-фанты. Душегрейка застёгивалась до талии на серебряные или оловянные пуговицы и навесные шёлковые петли. Душегрейка являлась составной частью комплекса одежды с сарафаном и была распространена на той же территории, что и сарафан, т. е. в северных, центральных губерниях Европейской России, а также в некоторых южных районах России. В последней четверти XIX в. душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды. Душегрейка входила также в состав венчального костюма.

Венец — девичий головной убор (коруна). Термин «венец» в применении к девичьему головному убору был известен ещё в XVI—XVII вв.

Венец с городками, т. е. с зубцами по верхнему краю, в XVI—XVII вв. обычно называли коруной. Термин «коруна» в применении к венцу с городками сохранялся и в XVII—XIX вв. наряду с термином «венец».

Венец вырезался из бересты или плотного картона, проклеенных холстом, его поверхность могла быть ажурной или сплошной, а форма — различной в разных местностях его бытования. Венцы были сердцевидными с резным краем в виде пяти-шестиплостной короны, полуовальные с высокой передней частью, постепенно снижающейся к бокам. Лицевая сторона венца украшалась жемчугом, бисером, драгоценными и полудрагоценными камнями, цветным стеклом в металлической оправе, перламутром, цветной фольгой, золотошвейным узором, блёстками, канителью, медными или латунными листочками на стельке из канители. Изнаночная сторона обтягивалась ситцем или набойкой. Венец обычно закреплялся на неширокой повязке из парчи шириной около 5—6 см, которая кончалась длинными завязками. Повязку прокладывали по темени, завязывали тесемки на затылке под косой. Дополнительным украшением к венцу была бисерная или жемчужная поднизь, спускавшаяся на лоб, и широкая полоса парчи (около 40 см), украшенная на конце лентами, золотым кружевом, прикреплявшаяся к венцу сзади и спускавшаяся по спине. (Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. — СПб., 1998. — С. 41—43, 77—79, 265—269, 282—286. Далее ссылки на это издание.)

УРОК 25. Беседа: Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной сказки. Творческая работа: Нарисуй свою иллюстрацию (героев) к «Сказке о царе Салтане...» А. С. Пушкина (*гуашь, акварель, кисти, цветные мелки*).

Основные цели и задачи урока

1. Создать педагогические условия для эмоционально-эстетического восприятия учащимися лаковой миниатюры из Палеха, воссоздавшей поэтический мир Пушкина.

2. Обратит внимание второклассников на сказочно-условный характер живописной изобразительности палехской миниатюры; соединение разновременных действий, многосюжетность живописного повествования, декоративность.

3. Развивать потребность детей в творчестве.

4. Формировать у второклассников художественно-графические умения: с помощью цвета, соотношения главных частей композиции создать образ сказочного героя из «Сказки о царе Салтане...».

К уроку дополнительно необходима подборка открыток и книг со сказками А. С. Пушкина, иллюстрации к которым выполнили художники Палеха.

Примерный ход урока

1. Беседа о произведениях художников миниатюрной живописи из Палеха на темы сказок А. С. Пушкина. Главные моменты беседы видятся в следующем:

— особенности декоративной композиции в миниатюре А. В. Котухина «Сказка о царе Салтане...» (многосюжетность, объединение действий, происходящих в разное время, декоративность, красочность и орнаментальность, созвучные поэтическому слову сказок Пушкина);

— узнавание сказочных образов в миниатюре «У Лукоморья» Д. Н. Буторина;

— определение разновременных сюжетов в рисунке А. В. Котухина по «Сказке о царе Салтане...»;

— образ моря, объединяющий главные сцены из «Сказки о рыбаке и рыбке» в миниатюре И. И. Зубкова.

2. Выбор второклассниками героев для иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...». Самостоятельная работа над своей композицией (У., с. 128—129; Т., с. 49).

3. Итоги: при анализе детских работ выслушиваем суждения нескольких второклассников о том, какой фрагмент сказки они хотели передать в своих рисунках. Отмечаем в детских рисунках выразительность цветового решения, соотношения главных частей композиции.

Тема урока необычна и празднична: звучание поэтического слова А. С. Пушкина соединено с лирическим живописным строем искусства Палеха. Живописность и поэтическая повествовательность палехской миниатюры становятся очевидными для учащихся уже при знакомстве с миниатюрой А. В. Котухина «Сказка о царе Салтане...» (У., с. 127). Внимательно рассматривая её и отвечая на вопросы учебника (У., с. 126—128), они, конечно, увидят всех героев сказки, все три чуда.

В центре композиции под аркой палат — царь Салтан и князь Гвидон. За ними — дядька Черномор и тридцать три богатыря. На площади перед дворцом царю Салтану являются ещё два чуда: «ель стоит, под елью белка» и Царевна Лебедь, которая встречает гостей на крыльце дворца вместе с матерью Гвидона. Есть в миниатюре и славный флот Салтана. С этой сцены начинается повествование в миниатюре. Корабли приближаются к острову Буяну. А на первом корабле царь Салтан смотрит в подзорную трубу. Князь Гвидон тоже внимательно рассматривает корабли Салтана.

Объединение действий, которые происходят в разное время, возможно в декоративной композиции миниатюры. Фольклорная песенность, ритмичность и красочность миниатюрной живописи созвучны красоте и гармонии сказочного мира в произведениях А. С. Пушкина. Ритму поэтических строк вторит ритм сюжетов в миниатюре. Этому способствует и своеобразный архитектурный мотив арок, под своды которых помещены разные сюжеты повествования. Преобладание тёплых золотистых тонов, орнаментальность — всё создаёт образ радостного сказочного чуда, победы добра и красоты.

Во время знакомства с произведениями палешан звучат поэтические строки А. С. Пушкина, и если позволяют условия, то и фрагменты опер «Сказка о царе Салтане...», «Руслан и Людмила» Н. А. Римского-Корсакова.

При выполнении самостоятельной работы определённую помощь учащимся может оказать иллюстративный материал в учебнике к урокам 21, 24, на которых рассматривался народный женский праздничный костюм, а также костюм и доспехи русского воина-богатыря. Колорит древнерусской одежды предстаёт и в композициях, помещённых в учебнике (с. 122—123).

Не забываем напомнить второклассникам о том, что на первом этапе самостоятельной работы они выполняют набросок карандашом, намечая лишь общий силуэт фигуры героя, не про-

рисовывая декоративных деталей. Затем на палитре подбирают красивое сочетание цветов, которые будут использованы в композиции. Рекомендуют посмотреть и повторить понравившиеся соотношения цветов на миниатюре.

Краткий справочный материал

Пушкинский сказочный мир в развитии палехской миниатюры. Внимание палехских мастеров лаковой миниатюры не случайно привлёк пушкинский сказочный мир: он соответствовал сказочно-условному характеру их искусства. Пушкинские сказки, поэма «Руслан и Людмила», по свидетельству знатоков творчества палешан, сыграли большую роль в развитии палехской миниатюры. Под их влиянием в искусстве палехских мастеров развивались принципы психологической конкретизации, индивидуализации персонажей, соединения разновременных действий, многосюжетного живописного повествования, общей композиции, живописной изобразительности. Все это обусловило синтез живописи и предметной формы, становление и расцвет палехской лаковой миниатюры (особенно в 1930-е гг.), её мировую известность. (Сказочный мир Пушкина: из собрания Государственного музея палехского искусства / сост. Н. П. Кузенина, А. В. Бокарева, Е. С. Милютина; вступ. ст. А. Лужановского. — Иваново, 1996. — С. 5, 7.)

Ритмичность пушкинского стиха, музыкальность языкового и композиционного склада произведений, живописная наглядность образов Пушкина — всё это способствовало формированию поэтического строя искусства Палеха, его системы пластических средств, где декоративность являлась и содержанием, и средством выражения. (Ходов В. Палех / В. Ходов // Юный художник. — 1982. — № 3. — С. 12—15, 180.)

УРОК 26. Беседа: Цвет и настроение в искусстве. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа. Творческая работа: Нарисуй по памяти, по представлению пейзаж ранней весны (*гуашь, акварель, кисти, пастель*).

Основные цели и задачи урока

1. Создать условия для восприятия детьми пейзажного образа начала весны, для сопоставления его со своими собственными наблюдениями в природе. Акцентировать внимание учащихся на приметах ранней весны в пейзаже (цвет, оттенки, роль чёрного цвета, смешанного с другими цветами).

2. Развивать потребность детей в творчестве.

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче красок ранней весны.

На данном уроке обсуждаем с второклассниками изменения в природе и настроения человека, говорим о том, как образ ранней весны отражён в живописи. В центре внимания — ранняя весна (на уроке 28 речь пойдёт о полной победе весны).

К уроку дети проводят наблюдения за состоянием природы в это время года, отмечают особенности красок ранней весны.

Оттенками серебристо-серых, голубых и розовых тонов пронизан и пейзажный образ знаменитой картины И. Левитана «После дождя».

Второклассники любят картины, отвечают на вопросы (У., с. 131), делятся своими наблюдениями за природой. Об-

ращаем внимание на колорит, на удивительное движение жизни в картине. Главная задача самостоятельной работы — передать особенности соотношения цветовых оттенков начала весны (У., с. 131—132; Т., с. 51). Детям предоставляется возможность в тетради сначала подобрать палитру для композиции, посвящённой встрече весны. В работах учащихся находит отражение образ пейзажа родного края.

УРОК 27. Беседа: Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое изображение. Творческая работа: Нарисуй фантастический пейзаж «Космические дали» (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Дать второклассникам представление о множественности приёмов изображения художественными средствами природных стихий (земля, вода, огонь, воздух).

2. Расширить словарный запас учащихся: *планета, полёт космической, космос, Вселенная, Солнечная система, атмосфера.*

3. Создать условия, активизирующие творческое воображение детей.

4. Поощрять свободный выбор учащимися художественно-графических приёмов.

К уроку дополнительно необходима подборка фотографий, сделанных с орбитальной станции, спутника.

Примерный ход урока

1. Суждения второклассников о том, как художники передают космическое пространство, ответы на вопросы в учебнике (с. 135). Обсуждение своеобразия в отображении мира фантастики и космоса в искусстве, роли цвета и композиции в его изображении.

2. Рассматривание с учащимися таблицы «Природные стихии в художественном изображении». Определение разных видов изображений (знак-символ, реальное, абстрактное, декоративное).

3. Беседа «Земля — наш дом в космосе».

4. Работа детей над творческой композицией космического пейзажа.

5. Итоги: из работ учащихся составляем мозаичное панно «Наша Вселенная»; определяем, какие «открытия» в космосе удалось сделать второклассникам.

Рассматриваем с учащимися стихии природы: земля, вода, огонь, воздух — как художественные образы в различных видах изображений. Обращаем их внимание на множественность форм выражения природных стихий художественными средствами: например, земля может быть изображена как сочетание абстрактных пятен, как реальный пейзаж, космическое тело (планета Земля) или символ (мать-земля).

Краткий справочный материал

Красота и гармония мироздания. Земля — наш дом в космосе. А мы — жители этого дома. Наш «космический дом» имеет почти 200 «квартир». Их называют странами. Одна из стран — наше Отечество. <...>

В городе несколько домов образуют квартал. Есть «кварталы» и в космосе. Один из них называется Солнечной системой. Слово «солнечная» понятно

каждому, значит, у Солнца. А вот слово «система» означает, что около Солнца находится не один космический дом, наша Земля, а несколько. Все они расположены в строгом порядке, как дома в городском квартале.

У Солнца, кроме Земли, есть ещё восемь спутников, восемь «космических домов». Их называют планетами. Это наиболее крупные небесные тела. У каждой планеты своё имя: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Они-то и составляют вместе с Землёй основу Солнечной системы — наш «космический квартал».

Как и Земля, **планеты** не стоят на месте. Каждая из них катится по своей дорожке вокруг Солнца. И чем ближе к Солнцу, тем быстрее.

Атмосфера — слой воздуха, которым мы дышим и который необходим всем живым существам на Земле. У поверхности Земли атмосфера наиболее густая и плотная. С высотой воздуха становится всё меньше. Меняется и его цвет.

Вселенная — это всё то, что существует на Земле и вне её. Довольно часто Вселенную называют космосом. Эти слова одинаковы по значению, только «космос» — слово древнегреческое. (Горыгов В. Космическая азбука / В. Горыгов, Ю. Авдеев. — М., 1984. — С. 10—22.)

УРОК 28. Беседа: Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. Творческая работа: Выполни композицию «Весна разноцветная» в технике монотипно-разового отпечатка с дорисовкой (*гуашь, стекло или пластик, бумага, фломастер, перо, тушь*).

Основные цели и задачи урока

1. Создать условия для восприятия детьми пейзажного образа расцветающей весенней природы в искусстве, для сопоставления его с их наблюдениями в природе. Акцентировать внимание учащихся на приметах поздней весны (яркие, чистые цвета неба, зелени травы и деревьев, цветов) в произведениях художников.

2. Развивать потребность детей в творчестве.

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения в технике монотипии.

К уроку дополнительно необходимо расширить зрительный ряд учебника, представив произведения (репродукции или слайды), дающие возможность почувствовать характерные изменения в природе весной. Это могут быть картины художников родного края.

Примерный ход урока

1. Беседа с учащимися о тех измерениях в природе и настроении, которые дарит нам природа в это время года (конец апреля, май). Обсуждение цветовой гаммы в пейзажах разноцветной весны, своеобразия техники монотипии.

2. С помощью наводящих вопросов (У., с. 138—139) учащиеся должны назвать выразительные средства и описать, как художники передают разное весеннее состояние природы.

3. Объяснение учащимся техники монотипии (Т., с. 54—55).

4. Самостоятельная работа второклассников в технике монотипии «Весенняя картина».

5. Итоги: при анализе детских работ отмечаем в них нежные, мягкие оттенки цветов в весенних композициях, выразительность графической дорисовки.

Желательно выслушать суждения второклассников о том, какую весну они хотели изобразить.

Начало урока, как и урока о приметах ранней весны, связано с впечатлениями второклассников от наблюдений расцветающего весеннего пейзажа и их ответами на вопросы в учебнике (с. 93).

Наводящие вопросы в учебнике помогают второклассникам описать выразительные средства пейзажного образа.

Репродукции в учебнике подобраны так, чтобы второклассники смогли подивиться розовой весне, голубому весеннему дню, молодой зелени (У., с. 137—139). Разнообразие колорита, ощущение радости от пробудившейся природы — всё это помогает создать в классе необычную атмосферу приподнятого настроения и вызывает у детей желание попробовать свои силы в передаче красоты разноцветной весны. Желание творить усиливается и новой, интригующей техникой — монотипией. Конечно, второклассники имитируют эту технику. Но главное остаётся:

1. Нежные, тонкие оттенки цветов они наносят на гладкую поверхность (это может быть керамическая плитка, кусок пластика или просто плотный лист бумаги).

2. Аккуратно прижимают чистый лист белой бумаги к цветной поверхности и проглаживают рукой.

3. Осторожно и постепенно снимают лист с отпечатком.

4. Отпечаток получается в одном экземпляре.

5. Уточняется пейзажный образ с помощью линий (фломастером или пером). Это придаёт работе завершённый вид печатной графики.

С помощью видеоискателя можно выделить наиболее выразительный фрагмент, который и дорисовывается.

В заключение обсуждаем, что такое колорит и каковы его художественные особенности в передаче перемен в весенней природе и её настроения, анализируем монотипии, выполненные учащимися, и обращаем внимание на тонкость цветовых соотношений.

IV четверть

УРОК 29. Беседа: Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизация. Творческая работа: Нарисуй игрушку и распиши её по мотивам народной росписи Полховского Майдана (*акварель, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у учащихся эмоционально-ценностное восприятие произведений народных мастеров из с. Полховский Майдан, умение видеть связь декоративного образа с природой.

2. Развивать творческое воображение детей на основе решения художественных задач разного типа.

3. Формировать у второклассников художественно-графические умения в передаче ритма, цветового контраста, связи узора с украшаемым предметом.

К уроку дополнительно необходимы образцы произведений народных мастеров Полховского Майдана; фотоматериалы, слайды, живые цветы.

Примерный ход урока

1. Путешествие в весёлое сказочное царство расписных деревянных игрушек из Полховского Майдана. Знакомство учащихся с цветовым контрастом в росписи (У., с. 142—143).

2. Повтор второклассниками за мастером любимых полховцами элементов: большой розы, бутона с листиками (Т., с. 56).

3. Сочинение учащимися игрушки в подарок, украшение её по мотивам народных узоров «тарарушек» (У., с. 144; Т., с. 57).

4. Итоги: отмечаем в детских работах чистоту и яркость цветов (синий и оранжевый, красный и зелёный, жёлтый и фиолетовый, противопоставление друг другу по цветовому кругу). Слушаем суждения второклассников о том, кому они хотят подарить игрушки, что особенно их поразило в майданских «тарарушках».

Материал в учебнике помогает выстроить путешествие в село Полховский Майдан Нижегородской области, где живут и творят потомственные токари и расписчицы-красильщицы.

Прежде всего следует обратить внимание учащихся при их первой встрече с точёной деревянной игрушкой и другими бытовыми изделиями в той же технике на то, что все изделия расписаны необычайно ярко и празднично. Удивление и радость вызывают у детей узнаваемые формы деревянных грибочков-копилек и яблоки-копилки, звонкие цвета шиповника, золотистых яблочек, голубого неба. Всё увидено в жизни и обобщено по законам красоты.

И в этом огромное значение имеет понимание мастерицами-красильщицами значения цветового контраста. Они умело и свободно, во всю силу используют соседство синего и оранжевого, красного и зелёного, жёлтого и фиолетового. Так, яркий, как бы светящийся изнутри красно-жёлтый или красно-розовый цветок или яблоко положены на сверкающие яркой зеленью листья.

Но не только это. Характерно, что красное, чтобы быть особенно напряжённо красным, как бы перекачивается, переливается в жёлтое; зелёное, чтобы звучать особенно анилиново-зелёным, переливается синим. Поэтому рядом кладутся почти всегда два листа: один зелёный, другой синий. Всё сделано для того, чтобы заострить, усилить яркость, взбудоражить, а не успокоить. (Подробнее см.: Семёнова Т.С. Художники Полховского Майдана и Крутца / Т.С. Семёнова. — М., 1972. — С. 92—155.)

Во время выполнения творческой работы обращаем внимание второклассников на значение чёрного контура-наводки в майдановской росписи. Чёрный цвет наводки помогает удерживать на поверхности роспись в целом, придает ей превосходную, подчас безупречную устойчивость. Чёрный цвет не отражает света, поэтому прочнее всего держится на поверхности.

УРОК 30. Беседа: Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных досок. Творческая работа: Сочини рисунок для своей пряничной доски (графические материалы).

Основные цели и задачи урока

1. Познакомить второклассников с искусством мастеров-резчиков пряничных досок.

2. Расширять представление учащихся о характере творческой деятельности мастера, воспитывать у них бережное отношение к народному искусству и его создателям.

3. Развивать у детей потребность в творчестве.

4. Формировать у учащихся художественно-графические умения в передаче декоративного образа (сказочных птиц, рыб и т.п.) в технике графического рисунка для пряничной доски.

К уроку дополнительно необходимы репродукции, фотоматериалы, слайды с изображением пряников из музейных коллекций.

Примерный ход урока

1. Чудесные пряничные доски. Работа учащихся по тетради (с. 58) и учебнику (с. 145—149). Обсуждение сюжетов для различных праздничных досок и приёмов стилизации и своеобразия художественных графических приёмов.

2. Русский пряник «в почесть» и сладкий подарок детям. Представление второклассников о многообразии искусства мастеров (резчиков и пекарей), связанного с обрядовой ролью пряников в русском быту.

3. Повтор учащимися за мастером рисунка с пряничной доски (Т., с. 58).

4. Работа второклассников над своим эскизом резной доски для печатного пряника (У., с. 102; Т., с. 59).

5. Итоги: организуем выставку детских эскизов и конкурс на лучшую детскую резную доску для печатного пряника. Напоминаем о связи с последующими уроками технологии.

Сообщаем второклассникам о том, что в старину на протяжении веков нарядные печатные пряники были связаны с различными обрядами народной жизни (см. краткий справочный материал). Не случайно поэтому в украшении резных пряничных досок на протяжении веков проступает преемственность народных вкусов и приёмов техники. Мелкоузорную декоративную резьбу в пряничной резной доске отличает удивительная чёткость и выразительность.

Пряники делали праздничный стол нарядным. Искусные мастера готовили их по-разному: печатали с резных досок, вырезали с помощью специальных форм, лепили, как игрушки. Пряничную поверхность украшали разноцветной сахарной глазурью, иногда даже золотили. По своим размерам пряники могли быть самыми разнообразными: маленькими или огромными, которые даже не помещались на телеге. Такие гигантские изделия считали праздничными. Особые пряники пекли «в почесть», «в знак чести». Длина их была до одного метра. На них нередко указывали имя человека, которому преподносили подарок.

Были пряники хоромные, или теремные, на них изображали сказочные терема с шатровыми крышами, птицами.

Для детей выпекали фигурные пряники. Кого только не изображали на них: сказочных птиц, львов, рыб, домашних животных, пароходы и даже алфавит!

При повторе за мастером рисунка с пряничной доски обращаем внимание второклассников на богатство декоративных изо-

бражений. Отмечаем, что приёмы декоративной резьбы облачают узорным покровом всё изображение.

Поэтому перед созданием второклассниками эскиза резной доски напоминаем им о значении декоративного силуэта изображения и о выразительности ритма декоративных углублений.

Краткий справочный материал

О формально-стилистических и иконографических особенностях пряничных досок. Пряники издавна играли многообразную обрядовую роль в старом русском быту. Непременной технической принадлежностью как пряничного завода, так и домашнего приготовления пряников служили резные доски, формировавшие — отпечатывавшие — лицевую сторону пряников, которые исстари усвоили себе на этом основании наименование печатных. Пряничные доски всевозможных размеров и разной сложности декоративного убранства изготовлялись из хорошо выделанного материала (берёза, груша, ива, липа) мастерами-резчиками, в художественном ремесле которых хранилась длительная преемственность народных вкусов и техники. Соединяя в себе одновременно и технические, и художественные основы широко распространённого промысла, эти оригинальные доски приобрели отличительную чёткость и выразительность как в резном мастерстве, так и в декоративных мотивах. (Воронов В. С. О крестьянском искусстве: избранные труды / В. С. Воронов. — М., 1972. — С. 250, 251.)

УРОК 31. Беседа: Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура. Творческая работа: Выполни композицию для памятной доски в честь героев — защитников Отечества (*тушь, гуашь, акварель, кисти, фломастер*).

Основные цели и задачи урока

1. Дать учащимся первоначальное понятие о скульптуре как объёмном изображении.
2. Показать второклассникам выразительные возможности скульптурной формы, роль скульптурного материала в раскрытии замысла художника.
3. Ввести в активный словарь учащихся термины: *скульптура, памятник, рельеф, горельеф*.
4. Развивать у детей потребность в творчестве.
5. Формировать у второклассников художественно-графические навыки в передаче выразительного силуэта для рельефной плиточки.

К уроку дополнительно необходимы слайды и репродукции. Однако, учитывая, что скульптура — искусство изображения в объёме, желательно использовать возможности экскурсии в местный музей, экскурсии по городу или селу (если есть памятник). Во время экскурсии обращаем внимание на объёмность, монументальность, идею скульптуры, на её роль в окружающей среде. Возможно для демонстрации использовать скульптуру малых форм: предметы-игрушки, статуэтки в разном материале.

Примерный ход урока

1. Экскурсия к памятнику (на материале учебника). Беседа о монументальной скульптуре, о рельефе. Сообщение учителя о памятнике «Тысячелетие России». Обсуждение выразительных средств скульптуры в передаче красоты человека — воина-защитника своего Отечества. Характеристика образа доблестного воина в скульптуре (У., с. 150—151; Т., 60—61).

2. Роль скульптурного материала в раскрытии замысла художников.
3. Творческая работа учащихся над эскизом для рельефной плиточки, посвящённой подвигам бойцов (У., с. 152; Т., с. 60—61).

4. Итоги: обсуждаем разнообразные виды скульптуры в пространственной среде (монументальная скульптура, рельеф). Второклассники, выполнившие наиболее выразительные эскизы, рассказывают о своём замысле.

Экскурсия к памятнику доблестным воинам на уроке может проходить в форме воспоминания второклассников о памятнике, когда-то увиденном ими на прогулке по городу, селу, или в качестве игрового приёма при рассмотрении репродукций в учебнике и тетради. Уточняем представление учащихся о монументальной скульптуре — памятнике. Такая скульптура предназначена для открытого пространства — улицы, площади, парка.

Предлагаем второклассникам задуматься над происхождением слова «памятник» от слова «память». Поясняем, что памятник создаётся с целью увековечения памяти об исторических событиях, о людях. Скульптурные произведения могут быть включены в разные монументальные решения: скульптурная группа, статуя, бюст, плита с рельефом, триумфальная арка, обелиск и т. д.

При первом знакомстве величественный памятник «Тысячелетие России» поражает воображение учащихся. В композицию памятника включено более 129 фигур! 109 фигур выдающихся деятелей русской истории разных эпох размещены на горельефном фризе, опоясывающем постамент памятника. 19 колоссальных статуй олицетворяют важнейшие периоды русской истории и стоят на фоне шара — державы, символа русской государственности.

Скульптор М. Микешин нашёл образ, который передал главную мысль памятника, объединив весь замысел многофигурной композиции. «Колокол! Благовестный колокол, который возвестит миру о русской старине, о великих мужах России и их славных подвигах» (см. краткий справочный материал).

Даже самое общее представление о замысле памятника М. Микешина позволяет привлечь внимание учащихся к таким важным средствам языка пластических форм скульптуры памятника, как:

- объёмность, монументальность, размер;
- идея памятника;
- скульптурная группа (фрагмент: Победа на Куликовом поле. Дмитрий Донской);
- рельеф — скульптурное изображение на плоскости, служащей фоном (фигуры на фризе);
- связь памятника с пространственной средой города, села, музея.

В творческой работе — рисунке эскиза рельефной плиточки — второклассники могут опираться на ранее изученные темы. Так, вновь рассмотрев муравленые изразцы в учебнике и тетради (урок 19), они яснее представляют способ передачи рисунка для рельефной плиточки (свет и тень).

Взглянув на иллюстрации к теме урока 21 «Русское поле. Воины-богатыри», учащиеся вспомнят костюм и доспехи русских

воинов XI—XVI вв. Второклассники могут представить героя-защитника Отечества из любой исторической эпохи: очень давней или совсем близкой (например, Великая Отечественная война 1941—1945 гг.).

Краткий справочный материал

О памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Великий Новгород — город, сохранивший заповедные музеи, уникальные древние памятники зодчества, живописи, пластики. В Новгородском крае на фоне монументальной строгой древнерусской архитектуры стен и башен, знаменитого Софийского собора выделяется необычный памятник «Тысячелетие России». Он расположен в центре кремля, привлекает внимание пышностью форм, помпезностью композиции.

Открытие памятника состоялось 8 сентября 1862 г. Он был первой крупной работой М. О. Микешина, впоследствии известного художника и скульптора. Фактическим соавтором следует считать скульптора И. Н. Шредера, многочисленные фигуры исполнили П. С. Михайлов, Р. К. Залеман, Н. А. Лаврецкий, М. А. Чижов, А. М. Любимов. Замыслы Микешина отвечали условиям конкурса. Шесть эпох русской истории (основание государства, принятие христианства, победа на Куликовом поле, централизация Русского государства, начало царской династии Романовых, петровские преобразования) были персонифицированы в образах государственных деятелей от Рюрика до Петра I. Такая условная периодизация русской истории отражала исторические представления XIX в.

Знакомство с памятником — своеобразный наглядный урок истории России... Высота сооружения — 15,7 м, диаметр гранитного пьедестала — 9 м, длина горельефного фриза — 27 м. Всего на нём изображено 129 фигур. Композиция памятника делится на три большие части, вокруг которых группируются изображения. Верхняя часть монумента, по условию заказа, символизирует православную веру как одну из основ русского самодержавия. Усиливает патристический смысл композиции фигура женщины в русском национальном костюме с широкой мантией на плечах, олицетворяющей Россию, ангел благословляет её.

Средняя часть памятника состоит из шара-державы и расположенных у его подножия больших скульптурных групп. Огромный шар украшен рельефным орнаментом и опоясан надписью: «Свершившемуся тысячелетию Российского государства в лета 1862». Вокруг державы размещено семнадцать фигур. Они объединены в шесть скульптурных групп, которые обозначают, согласно официальной историографии того времени, важнейшие этапы русской истории. Каждая группа символически ориентирована в определённом направлении. Так, князь Рюрик и Владимир обращены на юг, к стольному Киеву, Иван III — на восток, к Москве, взгляд Петра I устремлен к северной столице Российской империи — Петербургу. Дмитрий Донской представлен на юго-восточной стороне, откуда были нашествия монголо-татар. Минин и Пожарский как бы противопоставлены западной угрозе Руси. (Смирнов В. Г. Россия в бронзе: Памятник тысячелетию России и его герои / В. Г. Смирнов. — Новгород, 1993.)

При первой встрече учащиеся с памятником подробнее рассмотрим скульптурную группу с Дмитрием Донским — героем Куликовской битвы. Князь попирает поверженного татарского воина. Дмитрий Донской изображен красивым и сильным. Наружность князя описана летописцем так: «Бяше крепок, и мужествен, и телом велик, и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжёл собою зело, брадою и власы чёрны, взором же дивен зело».

Канонизирован Русской православной церковью в 1988 г.

УРОК 32. Беседа: Братья наши меньшие. Графика: набросок, линии, разные по виду и ритму. Творческое задание: Нарисуй домашнее животное и передай своё отношение к нему (*графические материалы*).

Разрабатывается учителем самостоятельно.

УРОК 33. Беседа: Цветы в природе и в искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. Творческая работа: Упражнение на повтор элементов растительного орнамента Франции и Древнего Египта, России. Нарисуй силуэт предмета, который можно расписать по мотивам орнамента Франции или Египта и России. Укрась его (*фломастеры, гуашь, акварель, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Познакомить детей с образцами растительного орнамента народов мира (Турция, Индия, Египет, Иран, Китай, Франция).

2. Обратит внимание учащихся на богатство и разнообразие выразительных средств (пятно, силуэт, линия, ритм, цвет), позволяющих мастерам создавать множество вариантов композиции даже одного мотива (мотивы: «перец», «лотос», «древо жизни»).

3. Закрепить у второклассников художественно-графические навыки в исполнении декоративной композиции.

Примерный ход урока

1. Второклассники делятся своими наблюдениями и впечатлениями о распускающихся цветах в родном крае. Они ищут ответ на вопрос, почему цветок — один из главных мотивов в орнаментах разных народов.

2. Сообщение учителя о значении выразительных средств (пятно, силуэт, линия, ритм, цвет) в композиции цветочных мотивов. Выделение общего и различного в растительных орнаментах разных стран мира (У., с. 157—158).

3. Самостоятельная работа (У., с. 159; Т., с. 63).

4. Итоги: обсуждаем, как живая красота природной формы — ветвей, цветов, листьев образно выявлена в орнаменте у разных народов мира, как орнамент выявляет конституцию вещи.

Краткий справочный материал

Цветы четырёх времен года. «И целый мир сокрыт в любом цветке» — так писал А. Навои. В дальневосточных культурах Китая, Японии, Кореи начало и протекание времен года не оставляет никого безучастным. Сопутствующие им явления природы воспеваются в поэзии, а цветение растений символизирует в этих культурах восприятие времени. Так, усыпанное белыми цветками сливовое дерево связывается с приходом зимы, цветущий пион — весны, раскрывающийся бутон лотоса — лета, распустившаяся поздняя хризантема — осени. Часто воображение приводит к созданию композиций из различных растений (сочетание веток сосны, ростков бамбука и цветков зимней сливы), которые символизируют жизнь, дружбу, красоту.

УРОК 34. См. с. 18—19 данного издания.

3 КЛАСС

I четверть

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ. Беседа: Мир красоты.

Основные цели и задачи работы с изобразительным материалом вернисажа

1. Раскрывать учащимся эстетическую ценность природы.
2. Создавать условия для эмоционально-ценностного восприятия детьми осенней природы, отражённой в произведениях народных мастеров и художников.
3. Развивать поэтическое видение природных явлений в реальной жизни, в произведениях искусства разных видов.

Примерный ход урока

1. Выявление особых признаков осени как времени года, отражённых в произведениях искусства.
2. Сопоставление наблюдаемых учащимися природных явлений с художественным образом русской осени в произведениях поэзии, музыки, народном и профессиональном искусстве.
3. Итоги: в ходе беседы учащиеся делают вывод о богатстве и многообразии осенней природы, о её бесконечной красоте и о безграничных возможностях передачи этой красоты в произведениях художественного творчества. Строки из стихотворения К. Бальмонта «Славянское дерево» помогут учащимся расширить представления о земных красотах. В своих рассказах о собственных наблюдениях природы они поделятся яркими впечатлениями об осенней поре и о том, что им особенно дорого.

Обратившись к произведениям, представленным на вернисаже, учащиеся смогут найти в них аналоги своим наблюдениям и попытаться самостоятельно рассказать о том, что в осенней природе взволновало каждого из авторов этих работ.

Внимание учеников следует акцентировать и на таком аспекте — красота каждого уголка земли привлекательна по-своему, и не случайно художники, живущие в разных краях, находят свои особые средства для её выражения: одни пишут живописные пейзажи на холсте, другие создают миниатюрные картины на лаковой поверхности шкатулки, третьи вплетают красоту золотой осени в образ бытовой вещи. Попытайтесь построить работу так, чтобы ученики определили технику исполнения художественных произведений на вернисаже, высказали впечатления о них, а также привели свои примеры.

Обобщая рассказы детей, можно отметить, что действительно художники и народные мастера запечатлели красоту самых разных регионов: Центра России (*М. Нестеров*. «Осенний пейзаж»; *И. Страхов*. Коробочка «Осень»; *В. Овчаров*. «Осенний пейзаж»); Севера России (*А. Бородин*. «Пейзаж с грибами»); Юга России (*Н. Присекин*. «Прохладно»; *А. Курнаков*. «Дорога на Знаменку»); Сибири (*Г. Бочаров*. «Тайга») и т. д. Желательно в этот ряд вклю-

читать произведения местных художников, подчеркнув своеобразие родной природы, художественные особенности творчества земляков. Главный вывод беседы сделают учащиеся: Земля, на которой все мы живём, — одна, но красота её разнообразна, и поэтому художники, графики, народные мастера и писатели не перестают удивляться и воспевать её неповторимость.

Следует помнить о том, что работа с произведениями вернисажа должна быть включена в содержание уроков всего осеннего цикла, предполагая неоднократное возвращение к этим работам с целью рассматривания их с новой точки зрения (например, уроки 1, 4, 7, 8).

УРОК 1. Беседа: Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Творческая работа: Нарисуй с натуры или по памяти композицию «Чужие цветы краснее, а свои милее» (*акварель, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися красивых осенних цветов.
2. Углублять представления детей о контрасте цвета, о фактуре в композициях натюрмортов из цветов.
3. Формировать у третьеклассников различные приёмы работы кистью при передаче образа осенних цветов.

Примерный ход урока

1. Беседа «Земля одна, а цветы на ней разные». Натюрморт: свет, цвет, форма (У., с. 10—13). Сравнение натюрмортов живописцев и графиков, выявление общего и различного в них. Обсуждение композиции, колорита и выразительных средств передачи красоты форм и цветовой окраски осенних цветов.
2. Работа по художественно-дидактической таблице «Сближенные и контрастные цвета». Показ учителем на доске различных приёмов работы кистью при изображении осенних цветов.
3. Выполнение третьеклассниками упражнения в творческой тетради (с. 4).
4. Обсуждение с учащимися того, как они будут рисовать кистью композицию на тему «Чужие цветы краснее, а свои милее» (У., с. 13). Рисование осенних цветов в тетради (с. 5).
5. Итоги: при анализе детских работ выясняем, какие букеты наиболее выразительны и почему; в каких изображениях особенно чувствуется, как авторы любят красотой цветов родной земли, какие художественные выразительные средства они применили.

В разных регионах нашей Родины можно увидеть осенние цветы от скромных по колориту и форме до ярких и причудливых. Конечно, многие ребята захотят назвать свои любимые цветы, тем более что в их памяти ещё живы впечатления от букетов, принесённых к началу учебного года в свой класс. После того как дети проявили активный интерес к живым цветам, переходим к рассматриванию репродукций в учебнике. Просим найти на них те цветы, которые дети называли.

Следующий этап эстетического восприятия связан с ответами учащихся на вопросы в учебнике (с. 13).

Чтобы углубить эмоционально-ценностное восприятие букетов, изображённых художниками, желательнее обратиться к контрасту цвета и фактуры. Например, в натюрморте А. Герасимова ощутить красоту лёгкого и нарядного букета пионов нам помогает контраст нежных оттенков бело-розовых цветов и холодного блеска твёрдого металла подноса и стекла вазы. Нарядность и воздушность букета усиливается и контрастом света и тени, чередованием освещённых и попавших в тень цветов. Солнечный свет пронизывает всю картину, создавая радостное настроение.

Натюрморт В. Юкина «Рябина» решён в сближённой цветовой гамме багряных оттенков золотой осени: здесь контраст — в противопоставлении силуэта тяжёлых монолитных гроздей хрупким кружевным листьям рябины.

Этап урока, связанный с показом на доске приёмов изображения цветов кистью, опытные учителя выделяют как дающий возможность для проявления творчества учителя. Приведём пример из практики. Учитель показывает, как кистью нарисовать пятно, приговаривая: «Мы хотим нарисовать астрочку. Проведём тёмные и светлые полосочки — это лепестки. Обращаем внимание на то, как держать кисть. Рисуем середину цветка. Вновь обращаем внимание на то, как держать кисть, чтобы получить точки-тычинки». Дети наглядно видят, как простые приёмы рисования кистью превращаются в художественное изображение. Они быстро и уверенно выполняют упражнение в тетради.

Перед началом творческой работы учитель выслушивает суждения учащихся о том, какие букеты они будут рисовать и какие приёмы при этом использовать. Опыт подтверждает, что проговаривание детьми этапов и приёмов выполнения творческой работы влияет на результат создания ими изображения натюрморта.

УРОК 2. Беседа: В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. Творческая работа: Повтори за мастером приёмы послойного жостовского письма (росписи). Упражнение-эксперимент (*гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Содействовать эмоционально-ценностному восприятию учащимися росписи жостовских подносов.
2. Раскрыть детям секрет послойного жостовского письма.
3. Развивать у учеников навыки кистевого письма в выполнении ими художественно-творческой задачи на повтор.

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «В жостовском подносе все цветы России». Русские лаки: традиции мастерства. Знакомство с росписью подносов, представленных в учебнике, и выслушивание ответов учащихся на вопросы (с. 15—16). Обсуждение своеобразия цветочных композиций («букет», «венок», «россыпь», «ветка с угла») на жостовских подносах, выразительности композиции на чёрном или цветном фоне, особенностей орнамента.

2. Работа по художественно-дидактической таблице «Так рождается жостовский букет». Сообщение учителя о рождении цветка розы в жостовском букете.

3. Эксперимент: рисование кистью веточки и цветка лилии при соблюдении последовательности жостовского письма (Т., с. 7).

4. Итоги: отмечаем, как мастера из Жостова создают образ цветов России. При анализе выставки рисунков ученики-«искусствоведы» дают оценку выполненным работам, делая акценты на том, насколько убедительно в кистевой росписи отражены особенности послойного жостовского письма.

Ведущий искусствовед в области изучения народного искусства М. А. Некрасовой о своеобразии народного восприятия мира мастерами Жостова пишет: «Их роспись покоряет широким разливом цвета, ассоциативностью образов, проникнутых лирико-эпическим началом. Мотив цветов приобретает выражение народного образа цветущего сада. Польшание цветов из чёрной глубины, угасающее к краям и накалённое, насыщенное к центру, переносит в мир чудесного, в мир народных поэтических представлений, слитых с ощущением реальной земной плоти мира. Любовь к цветку, отличающая русскую традицию, здесь соединилась с конкретным мотивом цветка, что имеет свои глубокие корни в крестьянском искусстве». (Некрасова М. А. Современное народное искусство / М. А. Некрасова. — Л., 1980. — С. 27. Далее ссылки на это издание.)

После того как учащиеся рассмотрели цветы на подносах и ответили на вопросы в учебнике (с. 15), они знакомятся с особенностями послойного жостовского письма.

Один из вариантов рассказа учителя о рождении розы в жостовском букете может быть таким. Попробуйте погрузить учащихся в созерцание красоты жостовских букетов и поразить их тем, как много в них роз! Роза — королева цветов. И в букетах жостовских мастеров она всегда в центре. Цветок розы самый большой и пышный. Его лепестки переливаются множеством нежных оттенков розового, белого, кремового, алого. Но не сразу на подносе появляется такой царственно прекрасный цветок розы во всём своём великолепии неувядающей свежести, чтобы притягивать взор зрителя и манить к себе, в глубину чёрного бархатного фона металлического подноса. О том, какой интересный и длительный путь совершает изображение розы, прежде чем предстать в жостовском букете, ребятам помогут понять росписи Т. Шолоховой, художницы Жостовской фабрики (У., с. 16—17). Во время объяснения третьеклассники рассматривают этапы росписи подноса в учебнике (с. 16—17). Основная мысль рассказа сводится к следующему описанию.

От первого прикосновения кисти, насыщенной смесью оранжевого с белилами, на гладкой, безукоризненно отшлифованной металлической поверхности подноса возникает бледный силуэт крупного цветка. В нём нет ещё множества лепестков, яркости цвета. Мастер просто обозначил место, где будет расцветать роза. Эти первые мазки в жостовской росписи называются замалёвок. Но оказывается, таким силуэтом цветок останется на стадии за-

малёвка ненадолго. Мастер готовит иссиня-зелёную смесь и лепит кистью форму лепестков. Затем пишет листья и стебель.

Тенёжка (созвучно слову «тьень») — следующий слой в жостовской росписи. На этапе тенёжки мастер прозрачным слоем краски накладывает тени. Но тени эти не простые, а цветные: для розы — густо-красный цвет, для листьев — тёмно-синий. Красные, синие и зелёные тона почти полностью закрыли белёсый подмалёвок. Роспись приобрела жгуче-яркое звучание. Цветок и листья погрузились в глубину фона.

Прокладка — самый ответственный этап жостовского письма. Мастер проявляет, уточняет, высветляет форму цветка, листьев. Лепестки розы набирают силу, становятся тонкими, изящными. Кисточку насыщают яркими красками, смешанными с белилами.

Теперь, когда роза почти ожила, остаётся выявить всю силу света, вплавить блик в цвет лепестка. Розовой краской с обильной примесью белил мастер завершает лепку формы. Эта стадия письма — бликовка. Мастер пишет азартно, вдохновенно. Ритм и характер мазка меняются: на листья светлые блики наносятся в форме своеобразных долек; на розе блик то одним мазком высветляет край хрупкого лепестка, то несколькими ударами освещает почти всю его поверхность.

Для завершения рисунка розы с листьями осталось совсем немного. Мастер берёт тонкую и длинную специальную кисть, обильно насыщает её светлой краской. Тонкая кисточка словно порхает над подносом. Вот она коснулась листьев, и появился живой трепет прожилок, обозначился кружевной край листочка из глубины затемнённого пространства. В центре чашечки цветка розы очертились семенца. Этот приём стремительного музыкального ритма росписи называется чертёжкой. Окончательно связать букет в одно целое, соединить его с фоном, придать росписи особую лёгкость и изящество помогает привязка — рисование тонких травинок, усиков. Они заполняют оставшиеся промежутки между цветами и листьями.

Этот рассказ учитель может варьировать, импровизировать, взяв (как и авторы) за основу описание работы потомственного жостовского мастера В. Д. Клёдова, записанное исследователем искусства Жостова Б. И. Коромысловым (см. список рекомендуемой литературы).

Краткий справочный материал

Особенности жостовского письма. Одна из особенностей жостовского письма — мера реального и условного в цветочной композиции. Этот выразительный приём — сочетание реального и условного — присущ и другим творениям народного искусства, например сказкам, былинам. Как же проявляется этот приём в росписи? Художник в изображении реального цветка усиливает орнаментальный, декоративный характер образа. Для тех же цветов, которым нет прямой аналогии в природе, художник находит убедительное правдоподобие. В изображении крупных цветов розы и георгина, которые легко узнаются, мастер подчёркивает декоративную звучность цвета, ритмическое расположение лепестков. Одновременно в композицию могут быть включены и цветы, которые хотя и созданы фантазией художника, но переданы правдоподобно. Мера реального и условного, подлинного и вымышленного проявляется и в том, как мастер

освещает цветы в декоративном букете. Он не следует реальному направлению света от одного источника. Свет освещает букет с разных сторон так, чтобы выявить главное, создать настроение и колорит, связать изображение с фоном, поверхностью подноса. Сопоставьте реальное и условное освещение букетов на подносах мастеров Н. Мажаева и М. Митрофановой.

Особенности жостовского письма заключаются и в точно найденных соотношениях крупных и мелких цветов, в ритме цветowych пятен и основных линий. Эти важные качества композиции проявляются в росписи на первом этапе — замалёвке. Во время работы мастер постоянно вращает поднос на колене. Это позволяет сделать выразительный мазок, подчинить его общему ритмическому строю росписи. Одновременно глаз художника корректирует с многих точек зрения соотношения цветочных силуэтов между собой и свободным фоном. И наконец, вся система жостовского письма служит для связки декоративной росписи с сущностью вещи, её поверхностью, с подносом, оформленным орнаментальным бортиком. Не нарушая плоскостности изображения, художники Жостова создают впечатление условной глубины и объёмности, умеют заставить фон подноса не просто быть глухим задником, а как бы окутывать и поглощать изображение. (По материалам кн.: *Богуславская И. Я. Искусство Жостова* / И. Я. Богуславская, Б. В. Графов. — Л., 1979; а также: *Основы народного и декоративно-прикладного искусства: учебно-методический комплекс средств обучения. Вып. 3. Жостовские подносы: слайд-фильм, сопроводительный текст, методические рекомендации* / сост. Т. Я. Шпикалова. — М., 1992.)

УРОК 3. Беседа: О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства. Творческая работа: Укрась цветочной росписью поднос (*гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

- созвучны предыдущему уроку. Уточняются и углубляются знания о последовательности выполнения художественно-творческой задачи: формировать представление об общности художественных приёмов цветочной росписи в разных центрах народного творчества.

Примерный ход урока

1. Путешествие в прошлое. «Жостовский поднос и его хозяин» (У., с. 23—24). Искусство росписи по металлу. Традиции Жостова. Обсуждение сходства и различий в приёмах кистевой росписи мастеров Жостова и Городца.

2. Проговаривание учащимися состава своей композиции цветочной росписи на подносе и приёмов её выполнения. Самостоятельная работа в творческой тетради (с. 9).

3. Итоги: обсуждаем художественные удачи школьников при анализе их эскизов росписи подносов. Напоминаем о том, что работа над подносами продолжится на уроках технологии.

Урок начинается с увлекательного путешествия. Перед третьеклассниками предстают картины жизни и быта, связанные с добрым и красивым обычаем на Руси — чаепитием (см. иллюстрации в учебнике (с. 23—24) и справочный материал к уроку).

Для активизации детского творчества и решения третьеклассниками художественной задачи на вариации мотивов жостовского букета желательно обратить внимание на сходство и различия в приёмах кистевого письма мастеров из разных центров народ-

ных художественных промыслов. Например, сопоставим приёмы жостовского письма с приёмами росписи Городца.

Так, уже начало росписи цветка розы с замалёвка намного расширяет представление младших школьников о роли пятна как выразительного средства. Ранее они знакомились с этим изобразительным приёмом в росписи городецких изделий. Городецкие мастера с первого мазка стремятся получить почти окончательный декоративный эффект. Пятно цветка купавки, или розана, дорабатывается лишь приёмом тёмной и светлой оживки. Совсем другие возможности мазка в жостовской росписи. В свободном мазке кистевой росписи жостовский мастер как бы чего-то не договаривает, оставляет за собой право произвести доработку цветка. И учащиеся пробуют также начать свой неторопливый рассказ кистью о красоте декоративного цветка, но так, чтобы было что досказать о нём кистью и на следующих этапах работы.

Значительно расширяются представления учащихся о значении цветной линии в усилении выразительности образа. Вновь стоит обратиться к сопоставлению белой линии в городецкой росписи и в жостовской живописи. Чёткий ритм белых бусинок-точек, штрихов и дужек на городецких цветах завораживает, вносит свет и усиливает мажорность цветочной росписи. В жостовских букетах есть множество цветных линий самого разного оттенка (розовые, голубые, бледно-жёлтые, светло-зелёные — всех оттенков не перечислить). И эти лёгкие линии-чертёжки придают особую воздушность и трепетность растениям в букете. В творческой игре элементы послышного жостовского письма могут натолкнуть ребят на эксперимент с художественными материалами и поиск выразительных средств для воссоздания образа цветка.

Краткий справочный материал

Жостовский поднос и его хозяин: «Чаепитие дома», «Чаепитие в трактире». Слова «поднос», «самовар», «чаепитие» невольно вызывают в нашей памяти сцены из размеренной жизни россиян прошедших столетий. Чай на Руси умели и любили пить. В книге Василия Белова «Лад» читаем: «В хоромах купцов Строгановых почётного гостя поили заваренной „травкой“... которая, по свидетельству историков, даже на столе царя Алексея Михайловича бывала не каждый день. От Соли Вычегодской начал своё торжествующее хождение по Руси этот дивный восточный напиток. Чай, по-видимому, сильно потеснил в русском быту сбитень, а также плодовые и ягодные напитки, хотя с квасом ему трудно было тягаться. За короткий исторический срок чаепитие на Севере Руси настолько внедрилось, что самовар стал признаком домашнего благополучия и выражением бытовой народной эстетики. Он как бы дополнял в доме два важнейших средоточия: очаг и передний угол, огонь хозяйственный и тепло духовное, внутреннее. Без самовара, как без хлеба, изба выглядела неполноценной, такое же ощущение было от пустого переднего угла, либо от остывающей печи». (Белов В. И. Лад: очерки народной эстетики / В. И. Белов. — С. 166.)

Не удивительно, что «расписные и нарядные подносы, производимые сначала в Нижнем Тагиле, а затем и в Жостово, быстро стали необходимой принадлежностью при чаепитии. Каких только форм не имели подносы: гитарные, крылатые, восьмиугольные, овальные, прямоугольные, круглые... Тогда же возникла и определённая иерархия форм и размеров подносов: «скатертные» в размер стола, круглые и овальные поменьше, квадратные чайные, маленькие

закусочные, треугольные для угловых столиков и, наконец, детские». (Наше наследие. — 1991. — № V (23). — С. 155—159.)

Потчевать чаем гостеприимно, радушно было принято не только в домах, но и в трактирах. Живо представить себе интерьер одного из извозчицких трактиров и то, как чаевничали в то время, помогает картина Б. М. Кустодиева «В трактире» (У., с. 23). Извозчики неторопливо и с достоинством пьют чай. Половые сбились с ног, поднося всё новые чайники с кипятком. Один из них несёт чайники на подносе по всем правилам: он держит его на пяти пальцах вытянутой левой руки, голова откинута чуть назад, грудь выставлена. На стойке буфета не случайно видны среди снеди свинина и жирная колбаса: извозчики с холоду любили то, что пожирнее. В бытовую картину как составная часть включён великолепный натюрморт из нескольких рядов фарфоровых расписных чайников, больших и маленьких; рядом, на стене, — расписные гитаровидные подносы.

От всего увиденного на картине веет уютом и радушием. Это и тепло духовное, отражённое в свете лампы перед иконой, озаряющем строгие черты лиц извозчиков. Это и тепло большого застолья, во время которого размеренно чаевничают гости московского трактира.

УРОК 4. Беседа: Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём. Творческая работа: Упражнение-эксперимент. Нарисуй с натуры натюрморт «Славный урожай» (*гуашь, акварель, кисти, цветные карандаши*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для восприятия учащимися эстетического и нравственного смысла художественного воплощения идеи плодородия земли.
2. Развивать у детей способность эмоционально-ценностного восприятия и оценки натюрморта как одного из жанров изобразительного искусства.
3. Развивать у учащихся наблюдательность, умение видеть богатство и разнообразие даров природы, желание и способность передать их красоту в рисунке.
4. Совершенствовать работу с учащимися по овладению графическими, живописными и композиционными навыками. Углублять представление третьеклассников о форме, объёме предметов, способах колористического решения натюрморта, светотеневой проработки, средствах композиции.

Примерный ход урока

1. Рассматривание детьми многообразия осенних плодов в природе и в произведениях художников (У., с. 26—27, 29).
2. Углубление представлений учащихся о жанре натюрморта.
3. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Приёмы передачи светотени на объёмных предметах», «Композиционные схемы построения натюрморта». Выявление третьеклассниками приёмов и способов создания иллюзии объёмности на плоской поверхности листа (У., с. 28; Т., с. 11).
4. Выполнение учащимися рисунка натюрморта из овощей и фруктов с использованием одной из предложенных композиционных схем (У., с. 22; Т., с. 10).

5. Итоги: коллективное обсуждение творческих работ и выявление в них выразительных художественных средств передачи красоты природных форм.

В учебнике (с. 26—28) и тетради (с. 10—11) учащиеся рассматривают натюрморты И. Машкова, З. Серебряковой, П. Кузнецова, В. Серова, В. Стожарова, В. Рохлина, В. Янике. Это очень разные произведения, но объединяет их то, что в каждом из них изображены плоды земли-матушки. Любуясь овощами и фруктами на выставке, предварительно устроенной в классе, дети отметят достоинства, за которые художники запечатлели плоды на своих натюрмортах. Третьеклассники выскажут собственные чувства в отношении созданных художественных образов.

Параллельная работа по наблюдению натуральных объектов в природе и знакомство с их изображением в художественных произведениях раскроют детям смысл пословиц «Каждый плод свою землю знает» и «Всяк молодец на свой образец». Здесь важно обратить внимание ребят на то, что на нашей земле удивительно разнообразные климатические условия. В каждом её уголке — своя, особенная природа, потому и урожай в каждой отдельной местности часто сильно отличается от урожая в другой. Не случайно и натюрморты художников, живущих в разных регионах, не похожи один на другой. Желательно, чтобы учащиеся привели примеры своеобразия плодов своего края на материале творчества местных художников.

Продолжая знакомиться с композициями, учащиеся углубляют свои представления о натюрморте. Поиск ответов на вопросы в учебнике (с. 26—27) побуждает детей к целенаправленному наблюдению, сравнению объектов в природе и их изображений с натуры на картинах. Учитель побуждает учащихся заметить, как цвет предмета зависит от освещённости, как солнечный свет влияет на цвет теневой поверхности, и предлагает подумать, какие краски следует смешивать, чтобы создать иллюзию реального изображения (У., с. 23).

Машков в своих натюрмортах воссоздавал не только полноту формы и яркость цвета предмета, но и вещьную выразительность хорошо организованной постановки. Его образы овощей покоряют своей чувственной красотой, необычной телесностью, экспрессивной радостью жизни, красочной гиперболичностью, монументальностью, величавым декоративным ритмом. Художника влекло многоцветье, праздничность мира в самых звонких, радостных проявлениях.

Для натюрмортов З. Серебряковой характерна тяга к уравновешенности композиции и осязаемо-чуткой лепке объёмов, точности и лаконичности рисунка. Эти черты формировались под воздействием искусства итальянских мастеров XVI—XVII вв. и традиций творчества А. Г. Венецианова. Художник тонко чувствует форму и любит её, что наполняет работы изяществом, светом, добротой.

Натюрморт П. Кузнецова отличает мерцание колорита, ритм, мягкие переходы от одного тона к другому, лёгкие и прозрачные тени. Не менее интересны натюрморты других художников.

Учащиеся рассматривают приёмы выявления освещённости, объёма, округлости с помощью акварели и гуаши, работают по художественно-дидактическим таблицам «Приёмы передачи светотени на объёмных предметах», «Композиционные схемы построения натюрморта» (У., с. 28—29).

Внимание детей акцентируется на том, что рисунок (контур) предмета не закрашивается одной-двумя красками, а изображение «лепится» множеством цветных пятен, каждый раз вновь найденным на палитре цветом. Для освещённой поверхности предмета следует подбирать более светлые и холодные оттенки. Важно знать, что цвет в тени — это не просто та же краска, что и на свету, но более густая. Для передачи теневой поверхности предмета, нахождения её нужных оттенков в основной цвет следует добавить краски более тёмные (только не чёрные) и тёплые.

Выразительность рисунка часто зависит от способа наложения цветowych пятен. В одних случаях (в акварели) при письме цветные мазки располагаются так близко, что происходит их слияние (приём «вливания цвета в цвет»): между мазками нет резких границ, а смешение соседних мазков расширяет цветовую палитру рисунка. В других случаях мазки накладываются отдельно друг от друга (приём «раздельный мазок»). Мазки могут быть точечными (от лёгкого прикосновения к бумаге кончика кисти), удлинёнными, дугообразными, расположенными по форме предмета или в одном направлении.

В творческой тетради (с. 10) учащиеся выполняют упражнения на светотеневое решение фруктов разными способами — акварелью или гуашью. Эти упражнения подготавливают ребят к творческой работе над композицией натюрморта «Славный урожай» (У., с. 23; Т., с. 11). Натюрная постановка необычна. Перед нами предметы с выставки овощей и фруктов, организованной в классе. Их множество, они красиво расположены на подносах, в корзинках, часть из них лежит на столе рассыпью. Среди плодов желателно расположить букеты осенних цветов в вазах.

Творческие задачи выполнения натюрморта:

- отобрать 3—5 предметов (на своё усмотрение) из всего множества представленных на выставке и создать натюрморт, используя предложенные композиционные схемы в тетради;
- передать многоцветность, объёмность, освещённость плодов родной земли.

УРОК 5. Беседа: Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Творческая работа: Придумай форму и украшение для своего воздушного змея на основе зеркально-симметричной формы (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эстетического восприятия учащимися старинного искусства конструирования и художественного оформления воздушных змеев.

2. Формировать у учащихся способность эмоционально-ценностного восприятия искусства других народов.

3. Развивать художественно-творческие способности учащихся: в восприятии, прочтении и сочинении орнаментальных композиций.

Примерный ход урока

1. Знакомство учащихся с искусством японских и китайских мастеров конструирования и художественного оформления воздушных змеев (У., с. 31—32).

2. Расширение у детей представлений о зеркально-симметричной основе многоярусного орнамента. Завершение композиционной схемы орнамента, украшающего воздушного змея (Т., с. 12).

3. Создание третьеклассниками эскиза воздушного змея и его украшение (У., с. 32; Т., с. 13).

4. Итоги: учащиеся рассказывают о своих идеях художественного решения данной задачи. Напоминаем, что выполненные эскизы нужны будут на уроках технологии.

Цель этого урока — расширение у детей представлений об уникальности искусства многих народов, живущих на Земле, об общем и различном в творениях народов мира.

Этот урок пришёлся на время, когда по народному русскому календарю наступит Артамонов день (25 сентября), когда Артамон последний раз в этом году змей на волю отпускает; Воздвижение (27 сентября) — змеиный день, когда все пресмыкающиеся, в том числе и змеи, «сдвигаются», т. е. сползаются в одно место и прячутся под землю; Астафьевы ветры (3 октября) — это день, когда «ветряк дует всяк». К этой осенней поре и готовят мастера воздушных змеев. Такая забава знакома и любима многими народами.

Рассматривая варианты традиционных форм воздушных змеев (У., с. 31—32; Т., с. 12), дети расширяют свои представления об игре-искусстве.

Запуск змея — игра. Но в умелых руках безделушка, доведённая до совершенства, превращается в произведение искусства, имеющее довольно долгую историю.

Обращаем внимание детей на изображения воздушных змеев, их необычную форму, орнаментальные украшения (У., с. 32). Их необычность — в сходстве с формой бабочки, птицы или вазона с цветами. Выбор конструкций для змеев, видимо, не случаен. Для обеспечения большей устойчивости в полёте, большей уравновешенности змеев им придана симметричная форма. Узоры на змеях, как и у живых существ, также зеркально симметричны. Даже вазон с цветами имеет две совершенно одинаковые половинки. В творческой тетради (с. 12) дети рассматривают один из вариантов конструкции змея в виде птицы (ласточки) и графическую схему орнаментальной композиции. На схеме чётко видны несколько узорных ярусов, форма которых повторяет форму крыльев, туловища, хвоста. Следует обратить внимание детей на то, что, несмотря на множество орнаментальных полос, композиция не распадается на отдельные части, она целостна благодаря сходству орнаментальных мотивов, элементов в каждом из ярусов.

В этой композиции присутствуют круглые элементы-завитки с усиками. Из них складываются цветочные узоры на крыльях,

их ритмический повтор образует узоры на туловище (проводится сравнение с ярусными орнаментами на поверхности змея-«бабочки»). При завершении композиционной схемы украшения змея-птицы важно, чтобы дети обнаружили главную особенность орнаментальных мотивов, образующих узор в разных ярусах.

Рассматриваемое задание предваряет основную работу по самостоятельному проектированию эскиза воздушного змея (У., с. 32; Т., с. 13). При изображении формы следует помнить о её симметричности, а также о симметричности узоров на её поверхности. Цветовое решение композиции можно выполнить в контрастной или сближенной гамме. Важно, чтобы и очертания элементов, и цветовые пятна не только повторялись в отдельных полосках, но и перекликались между ними.

Следует поддерживать всякое проявление оригинальности в детском творчестве, помня о том, что и каждый мастер стремился создать образ змея, не похожий на все предыдущие.

Краткий справочный материал

Зеркальная симметрия. Одно зеркало демонстрирует нам симметрию отражаемого и отражённого. Предмет или фигура, которые можно разделить плоскостью таким образом, чтобы одна половина, отразившись в этой плоскости, как в зеркале, совпала с другой, имеет зеркальную симметрию. Симметрия эта, присущая телу человека и телам многих животных, широко применяется и в человеческой практике, определяя форму самых разных вещей — от ложки и вилки до прялки и стула, от настольной лампы до автомобиля и самолёта. И это обстоятельство немаловажно для формирования орнаментов, организующих и украшающих поверхности таких предметов. <...> Зеркальная симметрия способствует впечатлению уравновешенности и покоя, так как она делает полярные направления (в обе стороны от плоскости симметрии) равноценными для нашего взгляда. <...> И в орнаменте применение зеркальной симметрии связано с тем же ощущением равновесия и покоя. (Юный художник. — 1986. — № 3. — С. 84—85.)

О чём рассказали воздушные змеи. Воздушные змеи появились больше двух тысяч лет назад — в Китае. Им придавали форму дракона и раскрашивали яркими красками, ведь дракон в Китае считается священным животным.

Воздушных змеев запускали во время праздников, торжественных церемоний; без них не обходилось ни одно веселье. Они пользовались большим почётом. Существовала даже наука о воздушных змеях. Находились смельчаки, которые пытались подняться в воздух на огромном воздушном змее. Но, увы, неудачно. Змеи совсем не поднимались. А вот для устрашения врагов во время сражения воздушных змеев научились использовать быстро. Делали огромного, страшного змея в виде дракона или какого-нибудь сказочного чудовища, во время боя запускали его над войском противника.

В 908 г. русский князь Олег осаждал город Константинополь. По его приказу было сделано много змеев в виде всадников и пеших воинов. Представьте себе ужас константинопольцев, когда они вдруг увидели, что на них прямо с неба опускается несметное русское воинство...

Но змеев использовали не только для сражений. Когда они впервые появились в Европе, здешние учёные быстро нашли им применение. Например, один англичанин поднял при помощи змея на большую высоту термометр и обнаружил, что наверху воздух холоднее, чем внизу. Другой учёный, американец Франклин, поднял при помощи змея свои приборы почти до облаков и доказал, что молния — явление электрическое. А русскому ученому М. В. Ломоносову при помощи змея удалось даже «поймать молнию». Использовали змеев и для спасения терпя-

щик кораблекрушение. Если большие волны мешали подплыть к тонущему судну, чтобы взять его на буксир, специальный канат доставляли на него с помощью змея.

Первый фотографический снимок Земли с высоты птичьего полёта тоже был сделан при помощи змея. Очень помог змей изобретателям радио — Попову и Маркони. Они прикрепляли к змеям антенны своих приёмников и поднимали их на очень большую высоту. Таким образом удалось установить радиосвязь даже между Европой и Америкой. Наступило время, когда воздушные змеи стали одними из самых главных помощников человека. Но вот самую свою заветную мечту — подняться на змее в воздух — людям никак не удавалось осуществить до тех пор, пока в Германии не появился человек по имени Отто Лилиенталь. Вот ему-то и удалось построить такого змея, на котором в 1891 г. впервые человек поднялся в воздух. Сам Лилиенталь называл его «планер».

Существует несколько разновидностей змеев. Самая большая группа — это конструкции с неподвижными, жёстко фиксированными крыльями. К ним относятся так называемая форма ласточки, а также изображения героев легенд и сказаний. Другая группа — змеи с подвижными крыльями, которые делают отдельно от каркаса и только перед запуском закрепляют на нём.

Ещё одна разновидность — плоские змеи, имеющие форму веера, корзины с цветами, иероглифов. К ним прикрепляется длинный хвост, необходимый для обеспечения равновесия летающих конструкций. И самая сложная форма — это большие объёмные змеи. Наиболее характерны для этой группы многометровые драконы. (Юный художник. — 1986. — № 3; Трамвай. — 1991. — № 8.)

УРОК 6. Беседа: Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства. Творческая работа: Нарисуй свой коврик с узором по мотивам народной лоскутной мозаики, включи в его композицию традиционные элементы орнамента «изба», «ёлочка» и др. (*акварель, гуашь, кисти, фломастеры*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися произведений народного искусства, выполненных из текстильных материалов.

2. Побуждать учащихся к целенаправленному наблюдению, прочтению ритма, цветового строя, композиционных приёмов в многообразных изделиях из текстиля.

3. Расширять представления детей в области цветоведения. Знакомить их с приёмами ступенчатого растяжения цвета, нахождения контрастных и нюансных цветовых отношений на примерах тканых, ковровых, лоскутных изделий.

4. Развивать у учащихся композиционное мышление и воображение на основе творческих принципов народного искусства.

5. Совершенствовать работу с учащимися по овладению декоративно-живописными навыками в построении орнаментальных композиций.

Примерный ход урока

1. Знакомство третьеклассников с произведениями традиционного искусства из текстиля (У., с. 34—35).

2. Работа по художественно-дидактической таблице «Приёмы выполнения лоскутной мозаики». Чтение детьми цветовых и композиционных схем для решения ковровых, тканых и лоскутных изделий (У., с. 34—35; Т., с. 14—15).

3. Завершение учащимися изображения коврика в заданной цветовой гамме с использованием приёма ступенчатого растяжения цвета (Т., с. 14).

4. Создание третьеклассниками эскиза лоскутного коврика на основе собственного варианта комбинаций цветных квадратов и треугольников (гамма контрастная) (У., с. 35; Т., с. 15).

5. Итоги: определяем приёмы, характерные для лоскутной мозаики (геометрический орнамент, растяжение цвета, контраст).

Название темы урока должно подвести детей к пониманию того, что, подобно разнообразию форм в огромном и безмерном мире природы, нет предела и творениям рук человеческих.

И как бы фантастичны ни были выдумки человека, в каждой из них — его представление о мире, о жизни. Вот и на этом уроке дети узнают о красивых предметах народного искусства, в которых мудрость и выдумка мастериц лоскутной техники находятся в полном соответствии с их жизненными представлениями, с красотой родной природы, так необходимой человеку в повседневной жизни.

Учащимся предлагается пояснить смысл пословиц, рассмотреть и обсудить произведения мастериц-рукодельниц, живущих в разных регионах (У., с. 34—35). В ходе этой работы следует обратить внимание детей на разнообразие изделий из текстиля, богатство композиционных цветовых решений и приёмов реализации замысла. Действительно, среди приведенных в УМК изображений можно увидеть вещи, выполненные и в технике ручного ткачества, ковроплетения, и в технике шитья из цветных лоскутов. Композиция каждой из них красива по-своему: в одних орнамент складывается из ритмически повторяющихся полос, разных по ширине и цвету; в других он образуется на основе повторов разнообразных фигур (ромбов, квадратов, треугольников). По-разному решается и цветовой строй каждой работы. Есть здесь тонкие сочетания оттенков одного цвета или разных цветов, но близких друг другу (голубой, синий, зелёный, лимонно-зелёный...). Часто цветовая палитра состоит из контрастных оттенков (голубой, красный, зелёный, оранжевый...).

Среди множества рассматриваемых изделий нет одинаковых, но в каждом обязательно сохраняется что-то такое, что живёт в искусстве мастеров конкретного региона долгие-долгие годы (традиция в выборе элементов для орнамента, схожие композиционные схемы, излюбленная цветовая гамма и приёмы её создания).

Третьеклассники знакомятся с искусством лоскутного шитья, с вариантами основы орнаментальных композиций лоскутных ковриков: «изба» или «колодец», «ёлочки», «мельница», «пила», «грядки». В тетради дети завершают изображение коврика с композиционной основой «колодец» (Т., с. 14).

Перед учащимися поставлена задача: каждый модуль-квадрат заполнить цветными полосками так, чтобы создавалось впечатление глубины или выпуклости. Для пояснения этого задания следует изучить художественно-дидактические таблицы с иллюстрацией приёмов ступенчатого растяжения одного цвета за счёт постепенного разбела (гуашевыми белилами) или разбавления

краски водой, а также рассмотреть образцы ковровых изделий. Важно настроить ребят на то, чтобы цветовая гамма их орнамента напоминала цветовую палитру явлений природы: зелёный луг, морские просторы, небесную глубину, солнечный свет и т. д.

Дети читают композиционные схемы орнамента из квадратов и треугольников. (Т., с. 15), поясняют, почему они так называются, создают собственный эскиз лоскутного коврика. Задача по цветовому решению усложняется. Предстоит подобрать для орнамента гамму из контрастных цветов. А это значит не просто раскрасить узор разными красками, а постараться достичь их гармонии. Следует напомнить детям о том, что такая гармония множества цветов может быть достигнута путём ритмического повтора элементов одного цвета. Рассмотреть это можно на примерах лоскутных ковриков.

Краткий справочный материал

Цвет и ритм: радуга на полу. Хорошая хозяйка никогда не выкинет старую, выношенную одежду, скатерть или занавеску. Эти вещи могут начать в доме новую жизнь. И для этого хозяйка разрежет тряпки на длинные ленточки, разберёт их по цвету и сматает в большие клубки. А когда накопится много таких клубков — и ярких, и тёмных, и белых, однотонных и пёстрых, — женщина садится за ткацкий стан, и вот уже лоскутки складываются в полосы, клетки — перед нами половик. Тканая дорожка тянется через всю горницу от входа к окну, рядом ложится ещё одна, ещё — и вот весь пол застелен ровными полосатыми половиками. С ними в доме становится теплее, уютнее.

В некоторых местах половики делают не из тряпичных ленточек, а из толстых, прядённых из кудели ниток, скорее даже верёвок — волокнистых, грубых, неровных. Их окрашивают в разные цвета и ткут клетчатые половики, где чередуются крупные красные, чёрные, жёлтые квадраты. Эти половики тоньше и легче, чем сотканые из полосок ткани. Их не раскатывают по всему полу. Хозяйка бросит такую, горящую яркими красками, дорожку от порога к красному углу, и кажется, что она притягивает к себе солнечные лучи.

Каждый половик имеет своё лицо. Мастерницы делают их в соответствии со своими представлениями о красоте. Но многое зависит и от того, какие есть в доме нитки и лоскутки, какими будут основа и уток ткани. Если найдутся жёлтые либо розовые катушки, то непременно по краям дорожки, а может быть, и в середине её ткачиха проложит яркую полосу. Но чаще можно увидеть в доме половики с поперечными полосками. Они многокрасочны. Каждый цвет встречается всего два-три раза. Иногда же мастерица через одну-две полосы, как припев в песне, повторяет полосу тёмно-красного или тёмно-синего цвета, а между ними цвета располагаются свободно. На Севере предпочитали делать полосы широкие, цвета сдержанные, серебристые. А в Средней и Южной России краски половиков горят ярко, пламенеют красным цветом. В тульских половиках огненные красные, оранжевые, жёлтые узкие полосы перемежаются тонкими линиями других ярких цветов.

Качество — это одно из древнейших ремёсел. (Маленькие чудеса: сб. очерков о русском народном искусстве / сост. Н. В. Тарановская. — Л., 1981. — С. 96, 99.)

УРОК 7. Беседа: Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет, воздушная перспектива. Творческая работа: Упражнение-эксперимент на изменение цвета по мере

приближения к горизонту. Нарисуй картину «Родные просторы» по наблюдению, по памяти (*акварель, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для развития у учащихся нравственно-эстетического восприятия родной природы.

2. Расширять представления детей о пейзаже как жанре изобразительного искусства, как одном из средств выражения патриотических чувств человека.

3. Развивать у учащихся наблюдательность, цветовидение, углублять их представления о пространстве и способах его передачи на плоскости.

4. Совершенствовать работу с третьеклассниками по овладению графическими, живописными и композиционными навыками, расширению диапазона приёмов работы с красками в передаче пространственных планов пейзажа.

Примерный ход урока

1. Знакомство детей с пейзажем в произведениях поэзии и изобразительного искусства. Рассказы третьеклассников о наблюдениях за природой. Обсуждение средств выразительности пейзажной живописи (цвет, композиция, перспектива).

2. Работа учащихся с учебником (с. 37—39) и творческой тетрадью (с. 16—17) над уяснением особенностей изображения пространства на плоскости.

3. Выполнение упражнений в творческой тетради (с. 16—17).

4. Творческая работа над композицией картины «Родные просторы» (У., с. 37—40; Т., с. 17).

5. Итоги: отмечаем художественные приёмы мазка с растяжением цвета, как применяется цвет на разных планах (ближний, средний, дальний) в пейзаже, каковы способы передачи пространства на плоскости в пейзаже для решения пространственных планов.

Октябрь в России — это время золотой осени, её торжества.

Тема природы с её разнообразием, красотой и величием, её неразрывной связью с деятельностью людей стала основной в творчестве многих отечественных художников. «Я очень люблю пейзаж. Люблю небо, и когда оно высокое, голубое и светлое, и когда оно в короткий зимний день низко висит над головой в мгlistом своём уборе. Я люблю его осенью — хмурое, с серо-свинцовыми тучами... Я люблю оживление весны и конец лета с запахами мёда и яблок, и снежную тихую зиму, и туманы... Словом, я люблю свою землю, свою Русь!» — признаётся народный художник России, член-корреспондент Академии художеств Б. В. Щербаков.

«Широкое пространство всегда владело сердцем русским. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная — это свобода, соединённая с простором, с ничем не преграждённым пространством, — отмечал Д. С. Лихачёв. — А теперь взгляните на карту мира: русская равнина самая большая на свете». (*Лихачёв Д. Заметки о русском / Д. Лихачёв. — М., 1981. — С. 17.*)

Та же любовь, нежность к родным краям прослеживается и в картинах (У., с. 37—39), см. также осенний вернисаж

(У., с. 5—9). Рассматривая живописные произведения, дети называют главный объект любования в работах разных художников, подбирают красочные эпитеты в подтверждение своих слов.

На этом уроке усложняются представления учащихся о пространстве, о способах передачи его в пейзажных композициях. Детям предлагается обратить внимание на особенности пространственных изображений, такие, как:

- колористические изменения в передаче ближнего, среднего, дальнего планов;
- использование художниками приёма растяжения цвета при передаче глубины пространства.

В тетради (с. 16) ученики экспериментируют с акварельными красками, цветными карандашами, подбирая оттенки цвета при передаче пространственных планов в заданных графических композициях пейзажа. Затем читают композиционные схемы пейзажей в тетради (с. 17). После этого приступают к созданию собственной картины «Родные просторы».

УРОК 8. Беседа: Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства. Творческая работа: Упражнения на повтор элементов узора за мастером и эксперимент на растяжение цвета. Нарисуй силуэт декоративной настенной тарелки и укрась её форму природными мотивами гжельской майолики (*акварель, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Раскрыть красоту и функциональность гжельской майолики. Ввести в активный словарь школьников термины и понятия: *керамика, майолика, квасник, кумган*.
2. Формировать у учащихся эмоционально-ценностное восприятие произведений мастеров гжельской майолики, умевших в своём искусстве объединить наблюдения и впечатления от городской и деревенской жизни, архитектуры, живописи.
3. Развивать у учеников навыки рисования кистью, получения растяжения цвета в сюжетах по мотивам гжельской майолики.

Примерный ход урока

1. Путешествие в «машине времени»: Гжель 230 лет назад. Майолика XVIII в.
2. Освоение детьми на практике палитры и природных мотивов мастеров гжельской майолики (Т., с. 19, 20).
3. Рисование кистью по мотивам пейзажа майолики Гжели (У., с. 41—44; Т., с. 21).
4. Итоги: сравнение работ, выполненных третьеклассниками на данном уроке и предыдущем и посвящённых образу родной природы, формулирование вместе с учащимися вывода о том, что истоки различных художественных произведений едины.

Не забываем напомнить о связи выполненной третьеклассниками композиции с уроками технологии.

Главная цель предлагаемой игры-путешествия — организовать коллективное творчество детей так, чтобы помочь им пред-

ставить разнообразный мир образов гжельской керамики, включая достижения мастеров Гжели XVIII—XIX вв. Поэтому так важно заронить в детские души интерес к Гжели — родине русской керамики, к творчеству мастеров, обращавшихся почти ко всем керамическим материалам и добивавшихся самого высокого художественного уровня на протяжении многовековой истории развития промысла. (См. краткий справочный материал.)

Путешествие в стародавнее время, в XVIII в., начинается с рассказа о том, что в ту далёкую пору люди пользовались посудой с многоцветной росписью по белому фону, получившей название «майолика». Предлагаем полюбоваться необычной формой посуды. Быстрее всего учащиеся узнают кувшин. Но их очень удивляет сосуд, у которого есть ручки, носик, крышка, стоит он на ножках-лапках. Тулово сосуда не округлое, как у кувшина, а плоское. Настоящий диск, а в центре — отверстие! Оказывается, что эта посуда — «родня» кувшину. В таком сосуде хранили и подавали квас, поэтому и назывался он квасником. Необычную форму такого сосуда придумали мастера Гжели. А поиск её начался с русской глиняной фляги. Теперь можно рассмотреть и лепные украшения на сосудах, и их роспись. В ней мы видим всего четыре краски: жёлтую, зелёную, коричневую и синюю. Цветов немного, но как живописны различные сюжеты: дома-терема с затейливыми башенками, высокими крышами, увенчанными трубами, из которых вьется дымок. А как много птиц среди кустов и деревьев! (См. краткий справочный материал.)

Учащиеся отвечают на вопросы в учебнике (с. 42), а затем класс превращается в гжельскую мастерскую, в которой давным-давно изготавливали майоликовую многоцветную расписную посуду.

Для того чтобы состоялся эксперимент на растяжение цвета, следует подготовить палитру с жёлтой, зелёной, коричневой и синей красками, затем сравнить расположение росписи на гжельских кувшинах, квасниках и кумганах.

Эксперимент на растяжение цвета выполняется согласно последовательности, данной в творческой тетради (с. 19), там же показаны варианты изображения деревьев на квасниках, кувшинах, тарелках (с. 18). Пробу отдельных деревьев третьеклассники выполняют в тетради (с. 20), а потом создают пейзаж по мотивам гжельской майолики.

Краткий справочный материал

Квасник. Сосуд, в котором подают квас. От кумгана он отличается лишь круглым сквозным отверстием в центре тулова, получившим вид кольца.

Кумган. Кувшин с носиком, ручкой и крышкой.

Майолика. Керамический материал. Черепок изделий пористый, грубый, цветной, чаще розово-жёлтый. Покрывается белой эмалью — стекловидным, непрозрачным, относительно толстым слоем. Роспись производится по ещё не прошедшей эмали.

Полуфаянс. Керамический материал. Черепок изделий пористый, грубый, сероватый, изредка белый. Покрывается глазурью, реже эмалью. Роспись обычно синего цвета, подглазурная или надглазурная.

Фарфор. Керамический материал. Черепок плотный, белый. Изделия покрываются красками надглазурными и подглазурными. Фарфор вобрал в себя лучшие качества, свойственные всем другим керамическим материалам. Просвечивающий, белоснежный, лёгкий, прочный, способный принять тончайшую живопись, фарфор многие столетия пленял воображение гончаров всех стран. Словом «фарфор» обозначают и изделия из этого материала. (Салтыков А. Б. Русская народная керамика / А. Б. Салтыков. — М., 1960. — С. 8.)

Из истории керамики Гжели: рождение искусства майолики. Расцвет гжельской майолики приходится на 70—80-е гг. XVIII столетия, а в 90-х гг. уже начался её упадок. Искусство майолики, создававшееся на русской почве деревенскими мастерами с их народным мировосприятием, приобрело совсем иной характер, нежели искусство майолики европейской. Если, например, знаменитая итальянская майолика эпохи Ренессанса заимствовала сюжеты росписи в живописи и графике своего времени и служила декоративным целям (большие вазы, огромные блюда, барельефы), то гжельская имела, как правило, утилитарные формы, свойственную народному искусству плоскостную, с яркими цветовыми пятнами манеру росписи. Гжельцы изготовляли из майолики чуть ли не весь ассортимент необходимой в домашнем обиходе посуды. Однако в народе всегда жила потребность в нарядных, ярких художественных изделиях. Каждому настоящему мастеру хотелось создать вещь своеобразной формы, с интересными или забавными деталями, выбрать сюжет для росписи, понятный заказчику, расцветить её яркими красками. Так появились в Гжели изделия, принёсшие ей всемирную славу. Кумганы и квасники не только являются специфически гжельскими изделиями, они наиболее интересны по своеобразию форм и мастерству исполнения.

Дисковидное тулово с отверстием в середине (квасник) или без него (кумган), широкое ребро, поддерживаемое четырьмя львиными лапами, вытянутая шейка с широким венцом, оканчивающимся выпуклой крышкой, изящно изогнутый носик, затейливая ручка из закрученных стеблей — характерные детали гжельских сосудов. Несколько десятков таких квасников и кумганов, сохранившихся до наших дней, неизменно вызывают чувство удивления оригинальностью формы, декоративностью, несхожестью с сосудами для напитков у других народов. Их форма рождена фантазией гжельских мастеров, которые в десятках вариантов воспроизвели известную форму русской глиняной фляги, придав ей большую объёмность и дополнительные элементы в виде носика, ручки, горла и изменив конфигурацию ножек. Гжельские гончары новую форму в иных случаях дополняли скульптурными фигурками. Именно в соединении посудной формы и круглой скульптуры и заключена прелесть гжельской художественной майолики, это одна из её характерных особенностей.

Столь же оригинальна и роспись на кумганах и квасниках. Сюжеты её не заимствованы из литературных или живописных источников. Каждая «картинка» на гжельской посуде — результат творчества гончара, человека зачастую неграмотного, но с чутьём художника, объединяющего в своём искусстве наблюдения и впечатления от городской и деревенской жизни, архитектуры, живописи.

Гжельские майоликовые росписи — это раскрашенный от руки рисунок. На светлую эмаль тёмной краской наносили контур, он расцветивался внутри зелёной, жёлтой, коричневой и синей красками. В большинстве случаев гжельские гончары воспроизводили в росписях окружающий их мир.

Чаще других изображений на гжельских квасниках и блюдах встречаются архитектурный пейзаж и мотивы природы: растения, животные, птицы. Особенно птицы. Они изображались в разных позах, стоящими или сидящими, клюющими, взлетающими, порхающими, устройшимися на ветвях, оглядывающимися назад (птицы-оглядыши). Мастера живо схватывали и передавали позы и повадки пернатых. (Гжельская керамика. — С. 6, 7.)

II четверть

УРОК 9. Беседа: Двор, что город, изба, что терем. В мире народного зодчества: традиции мастерства. Творческая работа: Нарисуй по памяти, по представлению крестьянскую рубленую избу для коллективной композиции «Русская старинная улица твоего города (села, посёлка)» (*карандаш, перо, фломастер*).

Основные цели и задачи урока

1. Дать третьеклассникам представление о том, что крестьянская изба — удивительное явление в народном деревянном зодчестве (на примере построек Русского Севера).

2. Ввести в активный словарь школьников архитектурные термины и понятия: *причелина, полотенце, красные окна, оконный наличник, охлупень*.

3. Углубить представление учащихся о знаках-символах в народном орнаменте на примере знаков-оберегов в украшении крестьянской избы в процессе выполнения творческой работы.

4. Итоги: на выставке работ учеников располагаем их рисунки в виде улицы деревянных домов. Дети-«искусствоведы» дают оценку «построенным» домам, их конструктивным особенностям, выделяют те из них, на которых знаки-обереги особенно хорошо охраняют дом. Просим ребят вспомнить, какие украшения фасадов деревянных домов есть в их городе, селе или деревне, где находится школа или где они проводили свои каникулы.

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «Крестьянская изба как модель мироздания». Деревянное зодчество России.

2. Работа учащихся на материале изобразительного ряда в учебнике (с. 45—47) и художественно-дидактической таблицы «Конструкция традиционного рубленого дома Русского Севера», помогающая им понять связь красоты и функциональности в архитектурном убранстве крестьянского дома, усвоить архитектурные термины и понятия.

3. Рисование по представлению с опорой на вариацию мотивов знаков-оберегов, отражающих восприятие нашими предками природы и их понимание устройства мира.

4. Итоги: обсуждение работ учащихся, выслушивание их суждений о красоте памятников деревянного зодчества.

Тема урока связана с формированием у учащихся памяти исторической и культурной. Памятники деревянного зодчества (как и белокаменные храмы) — гордость многих музеев-заповедников под открытым небом (например, Кижи; Малые Корелы под Архангельском; Витославицы под Великим Новгородом и т. д.).

В учебнике дан иллюстративный материал и вопросы (с. 45—49), помогающие провести яркую и запоминающуюся беседу.

Зачином увлекательной беседы о деревянном зодчестве может быть высказывание известного археолога, академика Б. А. Рыбакова, обращённое к юным художникам: «...язык орнамента надо понимать... Разглядывая загадочные узоры, воспроизводя их в альбомах, вы будете проникать в секрет владычества орна-

мента над нашими чувствами — в тайну красоты». (Юный художник. — 1980. — № 2. — С. 17—22.) Разгадка тайны красоты архитектурного убранства крестьянского дома кроется в отражении в произведениях народного искусства представления русского человека о мире, «модели» мироздания.

Примером такого отражения большого мира Вселенной в малом мире повседневного быта может служить жилище крестьянина, верхняя часть его дома. С ним связаны и фигурный конец охлупня в образе коня — слуги солнца, и резное полотенце, и причелины, покрытые многочисленными розетками — символами света, солнца. На причелинах есть и знаки дождя. Эти изображения также связаны с небесным «ярусом» мира.

На оконных наличниках — мотивы растительного мира, земли (они были и на пилястрах, закрывающих концы сруба). Эти изображения связаны с земным «ярусом» мира.

В резном декоре городецких наличников, внизу, под окном, можно увидеть изображение русалок-берегинь и ящерообразных львов — фантастических существ, олицетворяющих водную, глубинную, стихию. Человек, живший в таком доме, оказывался как бы в центре мироздания.

Учащиеся находят на иллюстрациях главные мотивы резного декора, запоминают архитектурные термины и понятия деревянного зодчества (см. справочный материал).

Подводя итоги этой части урока, желательно обратиться к словам Б. А. Рыбакова об истоках поэтического восприятия мира создателей народного искусства в давние времена: «Образы его (народного искусства. — Т. III.) восходят к глубокой древности, когда люди совсем не так, как мы теперь, без опоры на завоевания науки, осмыслили мир. И не только осмыслили, но и пытались своим искусством воздействовать на него. Ведь что такое миф? Это поэтическое восприятие природы, неотделимое от заклинания сил, которые, по мнению людей Средневековья, ею управляли.

Русский человек той поры ощущал себя необходимой частью мироздания (мироздания — вдумайтесь в изначальный смысл слова). Обращение, а значит, и приобщение к могущественным силам природы было для него делом жизненной важности, глубоко духовным актом. Поэтому в изготовлении того или иного предмета быта, в его украшение мастер вкладывал всю душу. И что не менее важно, в своих произведениях он отражал своё представление о мире, творил как бы «модель» познанного им мира». (Там же.)

В ходе диалога об искусстве орнамент в архитектурном убранстве крестьянской избы предстаёт как язык тысячелетий. Учащиеся особо тщательно выполняют творческую работу (У., с. 49—50; Т., с. 23) — эскиз элемента фасада деревянного дома.

Подобно истинным русским древоделам, третьеклассники должны наметить пропорционально и выразительно главные части архитектурных объёмов: клеть, фронтоны. Красиво и функционально нарисовать скаты крыши, причелины, красные окна, наличники. Узоры, как и весь силуэт избы, выполняются графическими средствами. Это облегчит и ускорит выполнение эскиза.

Краткий справочный материал

Изба — русское традиционное деревянное жилище срубной конструкции. Термин «изба» происходит от древнеславянского «истьба». Истьюбою, истопкою в летописи называют отопляемый жилой сруб, в отличие от клетки — неотопляемого.

Конёк — горизонтальное ребро, образуемое пересечением двух скатов кровли.

Охлупень, шелом — выдолбленное снизу бревно, прикрывающее стык тесин безвоздевой («самцовой») кровли; крепится к коньковой («князевой») слеги деревянными стержнями («стамики», «сороки», «бабайки»). Конец охлупня — комлевая часть, выходящая на фасад дома, украшался изображением коня или птицы.

Полотенце — вертикальная резная доска, прикрывает стык между причелинами.

Причелина — доски на фронте (при челе, на лице) деревянной постройки, обычно украшенные резьбой; прикрывают торцы слег тесовой кровли и предохраняют их от намокания.

Сруб — стены деревянного строения, собранные из обработанных брёвен, уложенных «в клеть» — одно на другое и соединённых в пересечениях врубками с остатком («в чашу») или без остатка («в лапу»), для чего в нижнем горбе бревна протесывался жёлоб; щели прокладывали мхом, паклей. Горизонтальный ряд брёвен в срубе называется венцом. Сруб издавна служил основной стеновой конструкцией деревянных домов, ряжей — в гидротехнических сооружениях, клетей — в шахтных колодцах и т. д.

Фасад — наружная, лицевая сторона здания. Различают фасады: главный, боковой, задний; уличный, дворовый, садовый. Формы, пропорции, декор фасада определяются назначением архитектурного сооружения, его конструктивными особенностями, стилистическим решением его образа.

Фронтон — завершение фасада здания, портика, колоннады, представляющее собой обычно треугольную плоскость, ограниченную по бокам двумя скатами крыши и у основания карнизом. (Юсупов Э. С. Словарь архитектурных терминов.)

УРОК 10. Беседа: То ли терем, то ли царёв дворец. В мире народного зодчества: импровизация. Творческая работа: Нарисуй по-своему сказочный терем (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для расширения представлений учащихся о деревянном зодчестве России и эмоционально-ценностного восприятия ими теремной архитектуры.

2. Формировать у детей представления о внешнем убранстве жилища городского типа зажиточных людей — терема.

3. Совершенствовать условия работы учащихся по овладению ими графическими, живописными и композиционными навыками. Выявлять контрасты архитектурных объёмов и форм.

4. Развивать фантазию, воображение детей.

Примерный ход урока

1. Расширение представлений школьников о старинной архитектуре на примере теремных построек (У., с. 51—52).

2. Работа учащихся с литературными текстами, сказками, подготовка ответов на вопросы об особенностях конструкции и декора теремов.

3. Выполнение учениками зарисовок отдельных элементов конструкции дома-терема. Сочинение композиции «Сказочный терем» (У., с. 53—54; Т., с. 24—25).

4. Итоги: рассматривание и обсуждение сказочных картин, выполненных детьми, анализ тех из них, в которых выразительные средства переданы особенно удачно.

Урок начинается с ответов на вопросы: с искусством каких мастеров вы познакомились? Что вы можете рассказать о русской избе? С какой целью и как каждый хозяин украшал фасад своего дома? Затем детям предлагается прочитать текст в учебнике (с. 51—52), рассмотреть картины с изображением теремных построек одной из разновидностей и отметить особенности конструкций домов-теремов, элементы теремной постройки: крышу, башенки, галереи. Следует обратить внимание учеников на то, что образ терема складывается из гармоничного сочетания множества разновеликих архитектурных объёмов: высоких и низких, вытянутых и приземистых, остроконечных и округлых. Особую привлекательность и сказочность придают терему диковинные росписи. Учитель может зачитать образное описание дома-терема русского боярина, героя романа А. К. Толстого «Князь Серебряный»: «Дом боярина Дружины Андреевича Морозова, на берегу Москвы-реки, отличался особенною красотою. Дубовые брёвна были на подбор круглы и ровны; все углы рублены в лапу, дом возвышался в три жилья, не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыльцом поддерживалась пузатыми, вычурными столбами и щеголяла мелкою резьбою. Ставни были искусно расписаны цветами и птицами, а окна пропускали свет Божий не сквозь тусклые бычачьи пузыри, как в большей части домов московских, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широком дворе стояли службы, кладовые, сушилы, голубятня и летняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали с одной стороны домовая каменная церковь, с другой — просторный сад, окружённый дубовым частоколом, из-за которого подымались красивые качели также с узорами и живописью. Словом, дом выстроен был на славу. Да и было на кого строить!»

Учитель предлагает третьеклассникам вспомнить сказки, в которых герои живут в теремах-дворцах, подыскать яркие образные выражения для описания их архитектурного и орнаментального наряда, разнообразия арок, крыш, башенок, росписи, резьбы.

В тетради (с. 24) ребята повторяют понравившиеся отдельные элементы архитектурных композиций и выполняют графические зарисовки фломастером.

Выполняя творческое задание (Т., с. 25), дети фантазируют на темы сказок, изображают терема, не забывая о необыкновенной и сказочной природе, окружающей их.

УРОК 11. Беседа: Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции. Творческая работа: Выполни наброски по наблюдению птиц, зимующих в твоём крае, в технике акварели «по сырому» (акварель, кисти).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для наблюдения детей за живой природой, для эстетического восприятия ими красоты мира птиц, выработки чуткого и бережного отношения к пернатым.

2. Способствовать развитию у учащихся остроты зрительного восприятия (формы, пропорций, цветовой окраски различных птиц), а также выработать умения видеть характерные особенности пернатых.

3. Выбатывать у учеников навыки акварельной живописи: практиковать освоение техники работы «по сырому».

4. Формировать у третьеклассников живописно-графические умения: в изображении птиц в различных поворотах с передачей их характерной формы, цветовой окраски оперения.

Примерный ход урока

1. Беседа о зимующих птицах, о народной традиции заботы о пернатых, о красоте мира живой природы. Обобщение детских впечатлений, связанных с предварительным наблюдением птиц в природе (У., с. 57—59).

2. Знакомство учащихся с техникой акварельной живописи «по сырому» на примере набросков птиц, выполненных художником В. Каневским (У., с. 59; Т., с. 26).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Рисуем снегирей и синиц». Выполнение третьеклассниками быстрых акварельных набросков птиц по памяти в технике «по сырому» (У., с. 57, 59; Т., с. 27).

4. Итоги: отмечаем характерные особенности строения, пропорций, окраски оперения зимующих в наших краях птиц. При анализе детских рисунков выявляем наиболее выразительные, точные по форме, цвету, лёгкие по живописному исполнению работы.

Одна из многих перемен ноября — возвращение в родные края пернатых — снегирей, коростелей, свиристелей на зимовку. В народном календаре существует завещанный седой древностью синичкин праздник — Зинкин день (12 ноября). Третьеклассники знакомы с этим днём ещё с детского сада. Поэтому на уроке они сами могут рассказать о птичьём празднике, об обычаях, связанных с ожиданием зимующих пернатых. Стихотворение К. Бальмонта очень точно воссоздаёт настроение тёплой заботы о малых птахках (У., с. 58). Выстраивая беседу об увиденных в природе птицах, следует нацелить ребят на образность речи, на характеристику самых ярких особенностей птиц (у К. Бальмонта — «снегирь смешной и неуклюжий»), пропорциональных соотношений в окраске оперения. Важно также, чтобы дети поделились своим опытом общения с птицами, рассказали, как они помогают им пережить трудную зиму, высказались о том, что особенно нравится в облике пернатых, о своём желании их изобразить.

Далее работа продолжается по учебнику (с. 57—59). При анализе зарисовок В. Каневского учитель обращает внимание детей на то, как с помощью акварели художник очень метко, точно воссоздаёт и характер птиц, и их оперение, и ту природную среду, в которой они находятся. Следует предложить детям подумать о том, как мастер достигает плавности цветных переходов при передаче мягких птичьих перьев, лёгкости изображения пушистого снега на ветвях деревьев. Техника акварельной живописи «по сырому» интересна своей кажущейся лёгкостью, свободой. Рабо-

ты, выполненные по мокрой бумаге, часто очень приятны глазу и вызывают у зрителя желание создать что-то подобное самому. Однако следует отметить, что эта техника требует определённого навыка, остроты зрения, чувства материала (бумага должна быть в меру мокрой, краска как можно точнее подобрана, кисть в достаточной степени насыщена краской).

Поэтому в качестве первого задания учащимся предлагается выполнить несколько упражнений (У., с. 59; Т., с. 26). Дети рассматривают зарисовки птиц на разных этапах работы художника и завершают каждую из них. Экспериментируя с мокрой бумагой и красками, осваивая через наброски пропорции, форму, подбирая окраску снегирей, третьеклассники готовятся к выполнению самостоятельного творческого задания. В творческой тетради (с. 27) на основе наблюдений за пернатыми своего края учащиеся изображают птиц по памяти, используя акварельную технику «по сырому». Важно напомнить им, чтобы эта картина не повторяла изображение на с. 59. Деревья, птицы, их позы на ветках у каждого юного художника должны быть решены по-своему.

Краткий справочный материал

Снегириная пора. Перелётные птицы улетели, на смену им к нам пожаловали зимние гости — гнездары Арктики. Это свиристели, щуры, чечётки и др. На рябине, где вчера ещё были скворцы, ныне пришельцы севера — свиристели, по-народному — красава. Птичка размером со скворца, с дрозда. Подпускает хоть на пять шагов, подойди и разгляди: серо-розовые пухлячки с чёрными козырьками хохолок, с изящной жёлтой каймой хвоста, с ярко-алыми роговистыми лепестками на крыльях.

А как нежен тихий свист их напева — серебряные гусли московской зимы.

И любимцы московской детворы — снегيري, спутники столичной зимы. Красными яблочками висят они на любом дереве.

С детства памятны мотивы их нежных вздохов в великой тишине снежного безмолвия. Недаром это время так и называют — снегириная пора!

Птицы Арктики прилетают на подмосковную зимовку, а домосед-снегирь не как другие: летом гнездится в глуши леса, а с первым снегом скорей торопится ближе к домам. Вещун зимы!

Ярко на снегу пунцовое перо снегиря — под цвет зари. Все другие зимние птицы на морозе подвижны, суетливы, вертлявы.

Словно игрушечный шарик на резинке, дергается, кувиркается синичка, неутомимая в поисках насекомых. Не таков снегирь: он усидчив, как рыболов.

В снеговойные дни, в трескучие морозы, пожалуй, даже приятнее, чем хор соловьев в мае, услышать снегирей.

В снежных покоях глухозимья мил и дорог их скромный, задушевный напев. Свирель зимы! (В гостях у природы / сост. В. В. Волина. — СПб., 1997. — С. 211.)

ЗИМНИЙ ВЕРНИСАЖ. Беседа: Мир красоты.

Основные цели и задачи работы с изобразительным материалом вернисажа

1. Помогать ученикам раскрывать эстетическую красоту зимней природы.

2. Создавать условия для эмоционально-ценностного восприятия учащимися явлений природы, отражённых в произведениях художественного творчества.

3. Развивать у детей способность к образному, поэтическому видению природы в реальной жизни и в искусстве.

Примерный ход беседы

1. Обсуждение характерных признаков зимней природы, отражённых в произведениях, представленных на вернисаже (У., с. 61—65).

2. Сравнение наблюдаемых учащимися природных явлений с их образным воплощением в художественном творчестве.

3. Итоги: обсуждение впечатлений учащихся от увиденного в природе, выслушивание их высказываний по поводу восприятия многообразных зимних состояний природы, показанных художниками в своих работах на вернисаже. Выявление эмоционального отношения детей к представленным в учебнике произведениям искусства.

Вернисаж открывают строки стихотворения, в которых задаётся основной тон беседы о сдержанных по колориту, разнообразных по содержанию картинах зимней природы. Читая четверостишие (У., с. 62), дети обращают внимание на некоторую ограниченность цветовой палитры зимы по сравнению с «художествами» золотой осени. Однако работы, выполненные в разных техниках, представленные на вернисаже, должны привести к очень важному выводу: природа, даже «засыпая» на зимние месяцы, всё так же остаётся многоликой и удивляет людей своими красотоми.

Как и прежде, для экспозиции подобраны произведения, запечатлевшие красоту природы самых разных уголков России. И ряд этот желательно дополнить картинами местных мастеров. Рассматривая эти произведения, следует отметить, как по-разному художники любят природу, как не похожи сюжеты, колорит, как различны приёмы письма и как созданные образы Мезени, Звенигорода, московских улиц и дворики, деревенских околиц и ажурных рощ — все вместе передают красоту и необъятность нашей родины. Остановим взгляд на зимнем пейзаже Т. Н. Яблонской «Зимний день в Седнёве». «Художник-живописец рассказывает о мире, в котором мы живём, красками на холсте. Но художник не просто повторяет красками то, что видит. Глядя на картину, мы понимаем, как относится художник ко всему, о чём рассказывает. На холстах Яблонской — обыкновенная жизнь: земля, небо, поля и реки, люди работают и отдыхают, радуются, печалются, размышляют. И когда об этом рассказывает Татьяна Ниловна, мы понимаем, что самое обыкновенное и есть самое важное и дорогое». (*Порудоминский В. Солнечная высота / В. Порудоминский. — М., 1987. — С. 3.*) Так и на пейзаже «Зимний день в Седнёве»: немудреный сюжет, зимние будни, люди заняты своим каждодневным трудом... И всё это в окружении торжественной природы: мягких сугробов, мерцающих на свету алмазными переливами, глубоких и пронзительно синих теней. Отвечая на вопросы (У., с. 65), дети пристальней и внимательней будут всматриваться в картины, вчитываться в стихотворные строки, что в конечном итоге будет способствовать целостному эстетическому восприятию и зимней природы, и произведений искусства.

Подбор репродукций вернисажа предполагает неоднократное возвращение к ним на протяжении всего зимнего цикла уроков.

УРОК 12. Беседа: Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции. Творческая работа: Упражнение-эксперимент на поиск оттенков цвета для тени. Нарисуй с натуры натюрморт из старинных или современных предметов быта (*акварель, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционально-ценностного восприятия учащимися старинных вещей.

2. Расширять представление учеников о натюрморте как жанре изобразительного искусства, раскрывающем зрителю страницы истории, культуры, красоту предметного мира.

3. Углублять знания детей в области цветоведения и выявлять влияние совершенного освещения на цвет предметов.

4. Совершенствовать условия для овладения учащимися живописными навыками. Добиваться освоения третьеклассниками приёмов подбора цветовых оттенков для передачи освещённой и теневой поверхностей предметов при искусственном освещении.

Примерный ход урока

1. «Вхождение» детей в предметный мир крестьянской избы.

2. Работа учащихся с художественными произведениями (У., с. 66—67) в жанре натюрморта. Обсуждение традиций старинного русского быта.

3. Работа с художественно-дидактической таблицей «Цвет предметов при искусственном освещении». Выполнение учениками упражнения на поиск оттенков цвета в тени к заданному набору оттенков цвета освещённых поверхностей (Т., с. 28).

4. Завершение третьеклассниками графического рисунка натюрморта в цвете с учетом искусственного освещения (Т., с. 29).

5. Рисование с натуры натюрморта из старинных или современных предметов быта (У., с. 66—67).

6. Итоги: обсуждение художественных средств передачи света и тени на поверхности предметов в натюрмортах, выполненных детьми. Отмечаем, какие из детских рисунков наиболее привлекательны, достоверны, в каких из них достаточно ярко проявлено творчество и фантазия.

Как и на предыдущих уроках, необходимо обратить внимание учащихся на теплоту, одухотворённость и красоту вещей, которыми окружает себя человек. Не случайно эти предметы становятся объектами пристального изучения и изображения художников-живописцев и всегда привлекают внимание современных зрителей. Важно постепенно открывать детям обаяние и красоту старинных вещей, а также учить их видеть, познавать с их помощью обычаи, бытовые и культурные традиции своего народа.

Натюрморты художников, представленные в учебнике (с. 66—67), включают самые разные предметы, отражают различные состояния, но всех живописцев объединяет желание выразить в картинах любовное и почтительное отношение к предметам, характерным для русского чаепития. Каждый художник находит дорогие для него атрибуты этого обычая, ищет особые приёмы их изображения, определяет степень условности, проработанности всех элементов композиции. Рассматривая эти картины, дети узнают и называют изображённые на них предметы. Важно, что-

бы ребята сумели находить красоту каждой вещи, а также попытались представить людей, живущих в изображаемой среде.

Анализ колористических решений, найденных художниками (У., с. 66—69), позволит учащимся понять зависимость цветовой гаммы от вечернего или дневного освещения. Наглядным пояснением особенностей колорита при искусственном источнике света (лампа, свеча, лучина...) послужат рисунки в учебнике на с. 68. Очевидно, что цвет свечи придаёт теплоту оттенкам на палитре и освещённым частям поверхности кринки, тогда как затемнённые части круга-палитры и сосуда приобретают холодную цветовую гамму. Закрепить полученные знания на практике учащимся поможет упражнение по подбору холодных оттенков цвета к заданной гамме освещённой поверхности предметов (У., с. 68). Это упражнение подготовит детей к выполнению задания в творческой тетради (с. 28) или на отдельном листе.

Прежде чем приступить к цветовому решению заданного изображения натюрморта со светцом, следует:

- внимательно рассмотреть его;
- назвать предметы, составляющие композицию;
- обозначить общий колорит будущей картины;
- пояснить линии, расположенные на освещённых поверхностях предметов (справа);
- уточнить, что значат линии, отходящие от предметов слева;
- рассказать, с помощью каких деталей можно дополнить или изменить композицию.

Краткие справочные сведения

О чём звенит самовар. Формы и объёмы самоваров были бесконечно разнообразны. Вычищенный речным песком до солнечного сияния самовар превосходно гармонировал с деревом крестьянского дома, с его лавками и посудниками, полицами и чаще некрашеными шкафчиками. Шумящий, кипящий самовар и впрямь как бы оживал и одухотворялся. Странная, вечная взаимосвязь воды и огня, близость к человеку и того и другого делали чаепитие одним из отрядных занятий, сближающих людей, скрепляющих семью и застолье.

Вода кипит ключом, в дырку султаном бьёт горячий пар. Самовар уносят на стол... (Белов В. Лад: очерки о народной эстетике. — С. 167.)

Квашня — посуда для заквашивания теста, глиняная или деревянная. Квашня, будучи предметом утилитарного назначения, в то же время считалась символом плодородия, плодovitости, производящей силы.

Светец (светило, светильник, светильня) — приспособление для держания горячей лучины. Светцы имели различную форму и величину. Большим разнообразием отличались стоячие светцы, полностью выкованные из железа и склепанные из железных стержней и полос, рассчитанные на несколько лучин. Рисунок светца был неповторим благодаря большой вариативности всевозможных спиралей и завитков, украшавших осветительный прибор.

Скамья — приспособление для сидения и сна. Представляет собой доску на четырёх ножках или заменяющих их двух досках. Скамья использовалась в том случае, когда не хватало места на лавках. Тогда её приносили из сеней, приставляли к столу или лавке.

Столешник — скатерть. Ткань для покрытия стола. В крестьянской среде скатерти изготавливали из домотканого как простого полотняного переплетения, так и выполненного в технике бранного и многоремизного ткачества.

УРОК 13. Беседа: Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. Разнообразные штрихи и линии. Творческая работа: Упражнение-эксперимент с белой краской на передачу образа заиндевевших растений. Нарисуй по памяти, по наблюдению зимний пейзаж в графике «Заснеженные деревья (или ветки, кусты)» (*тушь, перо, белая гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать развитию у учащихся эмоциональной отзывчивости и эстетической восприимчивости к явлениям зимней природы, к произведениям искусства.

2. Расширять представления детей о графике как одном из видов изобразительного творчества. Раскрывать возможности графических средств в изображении состояний природы зимой.

3. Развивать у учащихся графические и композиционные навыки: в передаче ажурности, декоративности заснеженных, заиндевевших деревьев, трав, кустов.

Примерный ход урока

1. Беседа о меняющейся каждый день зимней красоте в природе, об образе природы на зимних пейзажах (У., с. 70—72). Сравнение зимних пейзажей разных графиков, выявление и обсуждение общего и различного.

2. Работа с детьми по графической композиции А. Кравченко «Зима» (Т., с. 30), вопросам в учебнике (У., с. 71).

3. Экспериментирование с белой краской. Создание третьеклассниками образов зимних растений (У., с. 71; Т., с. 31).

4. Итоги: просмотр и обсуждение детских работ в классе. Выявление элементов художественного изображения сказочности и поэтичности зимнего пейзажа.

Урок приходится на начало зимы, когда изменения в природе особенно ощутимы, и потому наше зрение и внимание особенно чутко реагируют на новизну в окружающей природе. Как будто заново видишь и удивляешься пушистому снегу, серебристому инею, поседевшим деревьям. Дети делятся впечатлениями по поводу своих наблюдений за зимними переменами, рассматривают картины на вернисаже (У., с. 62—65, 70—71), рассказывают об увиденном, пытаются высказать главную идею произведений и назвать художественные средства выразительности.

Особое внимание детей учитель обращает на графическую композицию А. Кравченко «Зима», помогая им почувствовать её изящество и раскрыть, в чём состоит секрет такой завораживающей привлекательности композиции. Следует нацелить детей на пристальное разглядывание зимнего таинственного царства. Рассмотрите, из чего складывается композиция — это игра, переплетение ажурных плоскостей разных растений, пышных пальм, диковинных папоротников. Отвечая на вопросы (У., с. 71; Т., с. 30), дети пристальнее всматриваются в причудливые изображения, находят в них тонкие, плавные, волнистые и спиралевидные линии, точки, звездочки, солнышки и т. д. Вот из такого набора множества декоративных разделок под рукой графика могут складываться самые разные картины природы. Сочетания их могут быть самые необычные. Обратите внимание детей, например,

на работу Д. Шмаринова «Тройка» (У., с. 71). Такая динамичная картина, передающая состояние лунного зимнего пейзажа, характеризуется контрастами округлых крон деревьев и пучков прямых линий, расположенных особым образом.

Она поражает и восхищает зрителя удалью русской зимней тройки с колокольчиком.

А вот работа В. Прибыткова «Окраина в снегу» отражает спокойствие, размеренность жизни небольшого городка с помощью равномерного чередования горизонтальных и вертикальных линий. Здесь зима предстаёт в привычном обличье, нет ни загадочности, ни сказочности.

Учащиеся уже работали одной только белой краской во 2 классе, им знакомы некоторые приёмы создания декоративных изображений. Теперь задача усложняется — важно передать хрупкость зимних растений, хрустальность зимнего парка, аллеи или рожи, возможно, и заиндевелость зимних цветов.

Дайте детям волю в проявлении творческой фантазии.

УРОК 14. Беседа: Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Творческая работа: Создай свой эскиз украшения из бисера, включи в него знаки-символы, созданные народными мастерами для украшения одежды народов Крайнего Севера (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Познакомить детей с разнообразием орнаментальных мотивов в украшении зимней одежды у разных народов.

2. Дать представление учащимся об особенностях построения сетчатых орнаментов. Раскрыть значение знаков-символов в орнаменте народов Севера. Обратит внимание детей на связь функции и красоты в художественном изделии, на то, что природа служит для народного мастера источником вдохновения при создании традиционной одежды и орнамента.

3. Развивать у школьников воображение в процессе решения ими творческой задачи на импровизацию.

4. Формировать у третьеклассников живописно-декоративные навыки: в эскизе украшения из бисера.

Примерный ход урока

1. Беседа о красоте орнамента в традиционной зимней одежде разных народов мира, Крайнего Севера, о связи функции и красоты в художественном изделии (У., с. 73, 75; Т., с. 32—33). Обсуждение композиционного строя мехового мозаичного орнамента, цветовой гаммы.

2. Знакомство детей с композиционными схемами сетчатого орнамента вязаных изделий (варежки, перчатки). Работа по художественно-творческой таблице «Мозаичный орнамент из кусочков меха».

3. Сравнение традиционной одежды народов Севера по иллюстрациям в учебнике (с. 73—75) и тетради (с. 33). Определение в ней общих мотивов и раскрытие символики орнамента. Поиск ответа на вопрос, о чём могут рассказать знаки-символы в меховой мозаике и украшении из бисера.

4. Творческая работа учащихся над эскизом украшения из бисера с использованием колорита и элементов орнамента традиционной зимней одежды и украшений.

5. Итоги: конкурс на лучший эскиз бисерного украшения. При анализе детских работ выявляем, какие природные мотивы включены ими в знаки-символы, использованные в украшениях из бисера.

Тема урока необычная. Знакомство с национальной зимней одеждой народов Крайнего Севера помогает представить, как суровый климат Заполярья и Приполярья обуславливает появление традиционного кроя тёплой одежды, её украшение узорами из бисера и меховой мозаики. И что особенно важно, учащиеся смогут осознать общее в формах национальной одежды разных народов, живущих в Заполярье и Приполярье. На примерах национальной зимней одежды народов Крайнего Севера наглядно раскрываем одну из форм бытования и развития народного искусства, когда предметы создаются народными мастерами для удовлетворения потребности людей в изделиях, необходимых в быту. В таком случае народное искусство бытует и развивается непосредственно в своей этнографической среде. (См. подробнее: Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество / под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской. — М., 2000. — С. 31—33.)

Краткий справочный материал

Традиционный костюм хантов и манси. Тысячелетиями складывалась форма национальной одежды нижеобских хантов. С течением времени она претерпевала постоянные изменения, но основа кроя, материал и орнаментация оставались неизменными. По сложившимся определённым канонам у изделий был единый общепринятый покрой, который женщина не имела права нарушать, его передавали от поколения к поколению. Потребность в удобной и очень тёплой одежде вызвана окружающей природой, суровым климатом Заполярья и Приполярья. В фольклоре хантов часто упоминается о том, что благополучно живущий человек — это тот, у кого есть хорошая одежда, что совсем счастливый человек — это тот, кто имеет про запас вторую одежду. В отличие от них не имеющих в жизни удачи — тот, у кого через истёртую одежку ветер холодит тело.

Ещё с начала XVIII в. многие путешественники восхищались нарядами костюмами и образцами вышивки народов Крайнего Севера и Северо-Востока Сибири. Один из первых исследователей Сибири Г. А. Сарычев отмечал в своём дневнике, что вышивки алеутских мастериц отличаются таким искусством и хитроумием, что ни одна европейская золотошвейка не в состоянии сравниться с ними. Изделия мастериц-северянок поражают трудоёмкостью и искусным исполнением. Особенно красива вышивка цветным непрозрачным бисером. Сочетание цвета и фактуры, его блеск и переливы в гуще меха, контраст бисеринок с глухой мягкой поверхностью цветного сукна или с грубоватой фактурой ровдуги выразительны. Они вызывают в воображении такую картину: полярная ночь, вечный снег, холод, небесные сполохи. В чуме сидит мастерица и руками, заглубившись от ледяной воды, чистки рыбы и разделки мяса, без машинки, ножниц и ниток фабричного изготовления шьёт и вышивает. А перед её глазами — другая картина: солнце, так недолго тёплое в этих северных краях, но любимое и почитаемое, голубизна неба, цветущая тундра, разнообразнейшая окраска меха, включающая все тональные переходы от белого до глубокого бархатно-чёрного. Богатство этих красок отражается в душе мастерицы, вот почему получают неповторимые творения искусства, которые хранятся в музейных коллекциях и украшают самые престижные международные выставки. Северные ханты называли бисер «сак», «сек»; южные — «кеу», «кев», что значит «камень»; а манси — «маньсак». Те и другие предпочитали непрозрачный фарфоровый бисер различных цветов, но наибольшим спросом пользовался белый, зелёный, oran-

жевый, голубой и красный. Белый употребляли для фона, цветной — для узора. (Северные просторы. — 1996. — № 3—4 (сдвоенный). — С. 64, 72.)

Композиции из бисера в творчестве саами. В селе Ловозеро Мурманской области живут саами. Со второй половины XVIII в. и по настоящее время они расширяют бисером пимы, бурки, яры (высокие меховые сапоги), канги (полусапожки из меха и кожи, имеющие загнутый кверху носок), сумки — охотничьи, хозяйственные, для рукоделия, женские головные уборы — «шамшуры», пояса, игольницы, подвязки для пим, детские колыбели и даже оленью упряжь. Композиции из бисера сложны, изысканны и имеют вид геометрических элементов — треугольников, крестов, ромбов, квадратов, кругов, полукружий, но найти повторяющийся рисунок трудно. В каждом узоре — индивидуальный почерк мастера. Простейшие узоры на предметах быта приобретают богатую фактуру и колорит благодаря использованию и комбинированию различных материалов и технологий. (Там же.)

УРОК 15. Беседа: Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. Творческая работа: Нарисуй участников карнавала на школьном новогоднем празднике (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для формирования у детей представлений о празднике как синтетической форме искусства, соединяющем в себе музыку, театр, искусство дизайнеров, конструкторов игрушек, художников карнавальных костюмов и интерьерера.

2. Способствовать развитию интереса учащихся к подготовке новогоднего праздника, фантазии и воображения детей.

3. Совершенствовать работу с третьеклассниками по овладению ими живописно-графическими навыками: в передаче необычного, празднично-поднятого настроения.

Примерный ход урока

1. Беседа о предстоящем новогоднем празднике, о подготовке к нему. Рассказ учителя о традициях празднования Нового года у разных народов. Обсуждение семейных традиций празднования Нового года и подготовки к празднику совместно со взрослыми карнавальных костюмов, сувениров и украшений для ёлки.

Анализ работ художников-модельеров, интересных дизайнерских решений в изготовлении карнавального костюма.

2. Создание детьми композиции праздничного карнавала на отдельном листе (У., с. 77—79) или в тетради (с. 34—35). Заполнение всей поверхности листа цветом с помощью приёма растяжения цвета и приёма раздельного мазка.

3. Итоги: обсуждение получившихся у ребят новогодних картин, отбор тех из них, в которых праздничность, необычность, яркость выражены особенно интересно с помощью известных учащимся художественных приёмов.

Третьеклассники увлечённо рассказывают о новогодних сказочных представлениях, делятся впечатлениями о самом интересном, ярком эпизоде, о том, как участвовали в праздничных действиях. Уместно вспомнить также о традициях встречи Нового года в разных странах. Во 2 классе об этом много говорили, а теперь

беседа дополняется новыми интересными фактами (см. справочный материал).

Переходя к анализу предстоящего творческого задания, учитель настраивает детей на активную работу по фантазированию, придумыванию новых интересных атрибутов новогоднего праздника: привлекательных гирлянд, необыкновенных ёлочных игрушек, а также на выдумку всевозможных карнавальных костюмов. В творческой тетради (с. 34—35) задан лишь контур картины, её схематический каркас. Каждый завершит её так, как подскажет ему выдумка.

Нарядность, выразительность картины будет зависеть не только от оригинальности композиции, но и от того, каким способом она будет исполнена. Учащиеся выбирают материалы (акварель, фломастер, гуашь), определяют приёмы работы. Целесообразно вспомнить, какие приёмы известны детям (раздельный мазок, вливание цвета в цвет, растяжение цвета), а затем обсудить с ними, какие из этих приёмов помогут лучше передать веселье, изобразить новогоднее скопление гостей, радостное карнавальное шествие. Важно вспомнить и о том, что цельность композиции зависит также и от графического решения каждого её элемента (украшение интерьера и ёлки, расположение действующих лиц, их костюмы и т. д.), и от того, как они будут увязаны между собой и как выполнены в цвете. Следует иметь в виду, что ёлка с блестящими игрушками должна отражать цвета всего того, что находится вокруг неё, поэтому добиться единства в многоцветной новогодней картине можно свободным включением пятен, мазков одного цвета во все изображения композиции, не забывая при этом о главном цвете каждого из её элементов.

Краткий справочный материал

Из истории зимних праздников народов мира. Обычай встречать Новый год у нарядно украшенной ёлки связан с культом зелени. В Древней Греции и Древнем Риме дома накануне наступления Нового года украшали зелёными ветками, считая, что это принесёт здоровье и счастье в будущем году. А у наших предков обычай украшать деревья существовал ещё до наступления новой эры. Ёлку впервые стали украшать ещё в XVI в. в Эльзасе (тогда он принадлежал Германии, а сейчас это часть Франции). В протестантских странах существует поэтическая легенда о том, как Мартин Лютер, возвращаясь домой в ночь накануне Рождества (а происходило это в 1513 г.), был настолько поражён красотой украшенного звёздами неба, что ему показалось, будто звёздами украшены и ветви деревьев.

На протяжении веков ёлка и её украшения менялись, годы и география вносили свои коррективы. Так, в Скандинавии придумали вешать на ёлку украшения из соломы в виде снежинок, звёзд, других фигурок. Это были своего рода природные талисманы, поскольку считалось, что использование соломы должно способствовать урожаю в будущем году. Постепенно в XVIII в. праздничная ёлка в том виде, в котором мы её знаем, из Эльзаса распространилась по всей Европе и к XX в. завоевала весь мир. В Англии в 1841 г. был издан специальный декрет, скреплённый собственноручной подписью и личной печатью королевы Виктории, разрешивший празднование Нового года с разукрашенной ёлкой. Первая такая ёлка была установлена на площади перед королевским дворцом.

Во Франции ёлка официально появилась в середине XIX в. при дворе короля Луи-Филиппа, который установил её во дворце по просьбе невестки.

В России судьба ёлки сложилась весьма непросто. Сперва она, как любое западное новшество, приживалась с большим трудом. Первые новогодние торжества состоялись в Москве в честь наступающего 1700 г. Это был яркий праздник с кострами, фейерверками, а огонь, разожжённый в смоляных бочках, поддерживался целую неделю. В тот же день все дома в Москве, даже самые бедные, были украшены ёлочками или просто еловыми веточками. Императрица Елизавета Петровна устраивала при дворе роскошные дорогостоящие ёлки. Постепенно ёлка завоевала себе «новогоднее» место. В 30-е гг. XIX столетия она ещё считалась принадлежностью уютных домов петербургских немцев, а публичная ёлка была устроена в столице только в 1852 г. К концу века ёлка становится главным украшением не только городского, но и деревенского дома. И наконец, в XX в. она уже неотделима от зимних праздников вплоть до 1918 г., когда из-за принадлежности украшенной ёлки к Рождеству (т. е. к религии, церкви) она была запрещена на целых 17 лет, до 1935 г., а праздничным, нерабочим днём 1 января было объявлено только в 1947 г. (Титова И. Наш любимый праздник / И. Титова. — М., 1933.)

УРОК 16. Беседа: Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — образы матушки-природы, фантастические и сказочные образы, маски ряженых. Творческое задание: Нарисуй эскиз карнавальной маски-очков или маски-личины, маски ряженого (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать формированию у детей представления о маскарде как части праздничной культуры, имеющей глубокие исторические корни.
2. Создавать условия для развития у учащихся творческого воображения в ассоциативной переработке реальных форм и явлений в декоративный образ.
3. Совершенствовать работу с учащимися по овладению живописно-графическими и декоративными навыками. Учить воплощать воображаемые образы в творческой работе в материале.

Примерный ход урока

1. Беседа о традициях маскардадных представлений у разных народов и игровых обрядов традиционной культуры на Руси.
2. Работа с учащимися по созданию образа матушки-природы на основе отбора интересных и характерных для зимы признаков и атрибутов и образа маски ряженого на основе одного из принципов противопоставления (У., с. 81—82; Т., с. 37).
3. Выполнение детьми эскиза-образа матушки-зимы и маски ряженого (У., с. 83; Т., с. 37).
4. Итоги: обсуждение масок, выбор наиболее выразительных и оригинальных, прослушивание пояснений детьми того, какие признаки зимы и один из принципов противопоставления в этих работах олицетворяет каждый образ.

Прежде чем приступить к работе, следует побеседовать с детьми об эстетической и культурной сущности маски, маскарда, обряда ряженья. Как удивительно разнообразен их красочный мир, форма, назначение! Одни из них люди надевают на голову в виде головного убора, другими прикрывают лицо. Маски могут быть элементом декоративного оформления помещения или укра-

шать фасады зданий. Но каково бы ни было их назначение, все их объединяет одно: они должны обладать чрезвычайной выразительностью и своеобразием.

Начало жизни маски — далёкое прошлое. В Древней Греции, где родилось искусство театра, актёры никогда не показывали своих лиц, в представлениях они играли только в масках. История новогодних карнавалов восходит к эпохе Древнего Рима. Ежегодно в первый день нового года водили по улицам городов человека, наряженного в шкуры. Называли его Мамурий Вентурий, т. е. старый, или прошлогодний, Марс. Старого Марса били палками, а потом прогоняли из города. Мамурий Вентурий — прапрадед новогодних ряженых.

Традиция ряженья существовала и на Руси.

Настроить детей на создание маски конкретного образа матушки-зимы поможет знакомство с творческой работой художницы А. Журавлёвой. Ребята рассматривают репродукции выполенного ею народного календаря «Месяцеслова» в учебнике (с. 80). Важно отметить, что художница, создавая образы зимних месяцев, одухотворяет их, придаёт им человеческий облик, одевает их в красивые народные костюмы, дополняет атрибутами, соответствующими определённым календарным дням, связывает с народными приметами и пословицами.

Наполнить идею маски-образа содержанием дети смогут, готовя собственные рассказы о зимних признаках, событиях, приметах (например, заснувшие под снегом деревья; снегири, как яблоки, на ветках рябины; синички-невелички). Образ матушки-зимы может быть решён и через элементы зимнего костюма, головных уборов (цветная шаль, ушанка, венец, кокошник, вязаная шапочка и т. д.). Главное, чтобы, создавая образ маски, дети комбинировали, соединяли разные элементы, характерные для зимнего сезона, зимней природы, придумывали яркую декоративную цветовую гамму, подобную использованной в масках «Осень», созданных младшими школьниками (Т., с. 36). Тогда творческое задание (Т., с. 37) будет действительно понято и с успехом выполнено. Следует напомнить третьеклассникам о том, что по эскизам масок на уроках технологии они должны изготовить настоящие карнавальные маски.

III четверть

УРОК 17. Беседа: «В каждом посаде в своём наряде». Русский народный костюм: узоры-обереги. Творческая работа: Нарисуй силуэт женской фигуры в народном костюме. Размести на вороте, оплечье, подоле рубахи, сарафана или понёвы и передника, головном уборе знаки-обереги в их украшении (*флор-мастер, карандаши*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционально-ценностного восприятия учащимися красоты ансамбля русского народного костюма: северного сафьянного и южного поневного комплексов.

2. Объяснить детям названия главных частей севернорусского и южнорусского костюма (работа со словарём).

3. Углубить представление учеников о значении знаков-символов могущественных сил природы (свет, вода, земля) в орнаментальных мотивах народного костюма.

4. Формировать у третьеклассников графические навыки: в построении композиции народного орнамента.

Примерный ход урока

1. Знакомство учеников с ансамблями севернорусского и южнорусского костюма из коллекции Государственного исторического музея и музея этнографии (У., с. 85—87).

2. Достичь понимания детьми своеобразия русского народного костюма, представляющего собой «модель Вселенной».

3. Работа третьеклассников со словарём терминов элементов русского народного костюма. Проведение сравнительного анализа главных частей севернорусского и южнорусского костюмов. Обсуждение общего и различного в них.

4. Творческая работа учащихся, связанная с завершением орнаментов, украшающих народный костюм. Проведение изовикторины (Т., с. 39—41) и изображение ответов в разной технике.

5. Итоги: третьеклассники делятся своими впечатлениями о том, что особенно поразило их в сказочной красоте праздничного народного костюма, как они понимают утверждение о том, что народный костюм является замечательным памятником национальной художественной культуры.

Знакомство детей с народным праздничным костюмом, наделившим каждую девушку, каждую женщину особой красотой, создание условий для продолжения работы по теме об эстетике образа русской женщины у наших далёких предков.

С образом русской красавицы учащиеся встречались в 1 и 2 классах. В 3 классе внимание уделяется характеристике ансамбля женского костюма с учётом разницы составных частей ансамбля севернорусского и южнорусского костюмного комплекса, а также выявлению общего в ансамбле костюмов разных регионов. И основным лейтмотивом как в уроке 17, так и в уроках 18, 25 и 26 является красота, воплощение мечты человека об идеале в праздничном женском костюме. Рассматривая с учащимися костюмы из коллекций крупнейших музеев России (У., с. 85—87), обращаем внимание на то, что искусство орнамента несёт радость, которая составляет основу русского народного костюма. Неуёмная тяга к красоте и счастью, живущая в душе человека, воплощает его мечту о прекрасном в создании предметов быта и особенно во внешнем облике человека.

Ничто не могло соперничать с женским костюмом. Его несравненное великолепие орнаментального украшения, передававшего образ мира, наделило каждую женщину истинной красотой.

Отмечаем, что ансамбль русского народного костюма неотъемлем от всей обстановки крестьянской жизни — с её дружным

коллективным трудом, радостью и весельем народных праздников и обрядов, красочным декоративным убранством изб (полотенца, утварь, скатерти) (Т., с. 38) и, наконец, близостью к природе.

Напоминаем о том, что в фольклоре описанию костюма, особенно женского, уделяется большое внимание.

В связи с этим желательно, чтобы на уроке прозвучали фрагменты русских народных сказок, песен, поговорки и пословицы, были показаны книжные иллюстрации, в которых герои часто одеты в праздничные народные костюмы.

Эстетическое представление о женщине у наших предков нераздельно связано с образом птицы, древнейшим священным символом добра, довольства и благополучия в славянской мифологии. «Лебедушка», «лебедь белая», «пава», «утушка», «серая утица» — вот эпитеты, которыми русский народ в своей поэзии награждал женщин, и этим подчёркивал зрительную, пластическую сторону образа. И народное искусство воплотило этот образ в женском народном костюме. Поэтому все русские женские костюмы обладают общими чертами: малорасчленимым компактным объёмом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм её сохранял свою особенность — плавную текучесть линий, так привлекающую людей в движениях лебедя. Этот характер движения был настолько органичен для образа русской женщины, что сохранился во многих плясках и хороводах. (См. подробнее: Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988.)

Доказать детям следует и то, что русский народный костюм представляет собой как бы «модель Вселенной» (см. справочный материал).

Во время выполнения учащимися творческой работы в тетради желательно написать для них на классной доске обозначения знаков-символов могущественных сил природы, сопроводив эти названия схематическими рисунками:

Названия знаков-оберегов
Солярные (солнечные) знаки

Символ земли
Символ земли и плодородия

Знак воды
Символ вечно живой природы
Символ счастливого брака

Схематический рисунок
Круги, ромбические и крестообразные фигуры, изображения коня, оленя, птицы
Прямая линия
Женская фигура, квадратик с точкой посередине
Волнообразная ритмическая линия
Древо, цветы, веточки
Две птицы голова к голове

В беседе по итогам урока выясняем, в каких видах народного творчества учащиеся встречали эти таинственные знаки в орнаментальных мотивах (крестьянский дом, посуда, вышивка, игрушка, костюм и др.).

Краткий справочный материал

Искусство русского народного костюма. Русский человек далёкого прошлого (наши дальние предки-славяне и люди средневековой Руси) ощущал себя необходимой частью мироздания. Обращение, а значит, и приобщение к могу-

щественным силам природы было для него делом жизненной важности, глубоко духовным актом. Поэтому в изготовление того или иного предмета быта, в его украшение мастер вкладывал всю душу. И что не менее важно, в своих произведениях он отражал собственное представление о мире, творил как бы «модель» познанного им мира. (Об этом уже говорилось выше. — Т. Ш.)

Примером такого отражения большого мира Вселенной в малом мире повседневного быта может служить народная одежда. Подол женской рубахи и юбка-понёва часто были украшены тканым либо вышитым орнаментом, содержащим древние идеограммы земли, засеянного поля — квадратики с точками посередине. На рубахах выше пояса — веточки, цветы, условные изображения растений. Все эти узоры выражают идею земли, плодоносящей почвы.

Верхняя часть костюма всегда связана с образом неба. Потому многие русские наименования женских головных уборов восходят к названиям птиц — существ, как бы связывающих землю и небо: кичка (утка), сорока, кокошник (от «кокошь» — курица). На челе уборов очень часто изображались солнце, звёзды и композиции, связанные с небесным «ярусом» мира. К кокошнику на лентах прикреплялись «пушки» — шарики из птичьего пуха, висящие у висков или над плечами. Эти вертикальные ленты, иногда сплошь затканые бисером, могут выражать идею дождя — небесной влаги, необходимой пахарю. Всё это можно было увидеть ещё в XIX в. В Киевской Руси цепочки-рясны, свисавшие с кокошника, завершались подвесками-колтами с изображениями птиц или фантастических крылатых дев (сиринов), русалок, тоже связанных с дождём.

Серебряные плетёные пояса древнерусских женщин были украшены на концах (свисавших до колен) головами ящеров, символизирующих нижний — подземно-подводный мир. Таким образом, одетая в праздничный наряд русская княгиня XII столетия или крестьянка XIX в. представляла собой как бы модель Вселенной. (Рыбаков Б. А. Орнамент сквозь века / Б. А. Рыбаков // Юный художник. — 1980. — № 2. — С. 19—20.)

Узоры русской вышивки на рубахе. Как известно, рубаха в старой русской деревне была основной частью костюма, а для молодёжи — подчас и единственной. Для будних дней её обычно не вышивали, зато уж как украшали праздничную! Особенно девушки старались, ведь показаться в праздничный день на людях в невышитой рубахе считалось позором. И для того дня, когда всем крестьянским миром выходили на покос, тоже готовили изукрашенную узорами одежду. Удивительно ли, что народ связывал с рубахой немало разных поверий. Считалось, например, что продавать её никак нельзя — потеряешь счастье. А свадебная рубаха к тому же, верили, обладает целебной силой.

Глубокий смысл имели и сами узоры. В середине XIX столетия ещё был жив обряд «чтения узоров». В одно из сёл собирались из ближних и дальних мест девушки в лучших, сделанных своими руками нарядах. Одна на другую надевали четыре-пять рубах с затейливыми узорами, что шли от подола до груди. Затем — сарафан, поверх него — три-четыре нарядных передника. Пришедшие на празднество парни выбирали себе в провозчатые старую женщину и с ней подходили к разряженным девушкам. Женщина показывала их передники и подола рубах, поясняя при этом значение узоров. Парни же по вышивкам судили о трудолюбии и способностях девушек.

В свадебном же причитании каргопольская невеста рассказывала, что на её белой рубашечке вышито «хорошее всхожее солнышко, утренняя заря, младой полночный светел месяц, реки, все озёра глубокие». Но сколько бы мы ни пересмотрели старинных рубах, ни на одной не увидим такой натуралистической картины природы, исполненной иглой и разноцветными нитками. По-видимому, владела та девушка каким-то другим изобразительным языком. Но как его понимать? Ключ к познанию его постараемся найти в старинных сказках, пословицах, загадках. Вот хотя бы в этой, где речь идёт о солнце:

Большая светлица,
Горит жар-птица,
Всяк её знает
И обожает.

Ведь это разгадка уже знакомого нам изображения на подоле рубахи: светлица — образ мира, жар-птица — ясное солнышко! А птички поменьше (их называли павами) — будто лучики вокруг солнца.

С образом птицы в народе было связано представление о свете и тепле.

...На подоле ещё одной рубахи — две птицы со сросшимися спинами (такую композицию называют из-за формы ладьей). Из ладьи вверх, к сердцевидному семени, тянется росток, а из семечка произрастает сказочное дерево с пышными цветами и листьями. Вокруг всюду восседают павы, а по бокам могучие птицы словно охраняют дивное растение. Роль этих величавых стражей вроде бы ясна, но что означает ладья? Исследователи русского народного искусства хорошо знают, что бывает она трёх видов: птичья, конская и оленья. Фольклорные же материалы говорят, что эти животные и птицы в сознании народа были связаны с образом солнца — как его слуги. Следовательно, и наша композиция имеет прямое отношение к солнечной символике. На вышитом подоле каргопольской рубахи в собрании Государственного исторического музея изображены не то петушки, не то сирины, стоящие по бокам деревца. Этот образ имеет глубокие корни и выражает идею жизни.

Наиболее древнее цветовое сочетание в русской вышивке — белый и красный: серебристая льняная холстина и пылающая нить узоров. Красный цвет в народном искусстве был одновременно символом земного плодородия и самого солнца. Вот почему одной и той же нитью вышиты и вестники весны — павы и мать-земля, словно бы озарённая и согретая солнечным светом и теплом.

Теперь рассмотрим технику исполнения вышивки. По мерцающей серебром материи рстожок за стожком, строго по ячейкам ткани, словно по канве, вышивался контур рисунка. Рукодельницы чаще всего пользовались старыми образцами или сколками, сохраняя таким образом иконографию древних сюжетов. Второй этап — внутреннее заполнение узора прямой сеткой, в ячейках которой в шахматном порядке вышивались крестики. Приём этот, не подчёркивая материальности изображаемого, выявлял символическую значимость орнамента. Со временем обрядовое значение вышивки постепенно забывалось и на первое место выступала её декоративная сторона. Всё чаще мастерицы заполняют силуэт так называемыми наборными швами, состоящими из разноцветных квадратов, треугольников, прямоугольников. (Дурасов Г. Узоры русской вышивки / Г. Дурасов // Юный художник. — 1985. — № 3. — С. 24—27.)

УРОК 18. Беседа: Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма. Творческая работа: Создай свой эскиз театрального костюма (*настель, мелки, фломастеры*).

Основные цели и задачи урока

1. Познакомить детей с театральными костюмами героев русской оперы. Обратит их внимание на отражение в сценическом костюме своеобразия старинного русского костюма.

2. Создавать условия для творческой работы учащихся, поощряя их выбор художественного материала и обращая внимание на оригинальность композиции и решения темы для костюма.

3. Углублять представление третьеклассников о пропорциях фигуры человека.

Примерный ход урока

1. Знакомство с театральными костюмами. Ответы учащихся на вопросы в учебнике (с. 94).

2. Выявление роли художника в создании сценического образа (декорации и костюм). Разъяснение понятий «костюм сценический» и «костюмер» (см. справочный материал). Обсуждение особенностей одежды сказочных героев из кинофильмов, мультфильмов и на иллюстрациях.

3. Прослушивание суждений учащихся о том, какой эскиз сценического костюма выбран для творческой работы, в какой технике будет выполнен эскиз. Напоминание учителя о том, какое значение имеет приём рисования от общего (целого) к деталям и снова к общему в данной работе.

4. Самостоятельная работа учащихся над эскизом сценического костюма (У., с. 95; Т., с. 43).

5. Итоги: просмотр творческих работ учащихся, определение призовых мест для тех эскизов, в которых решение образа героя убедительно отражено в сценическом костюме.

Краткий справочный материал

Костюм сценический — костюм, в котором актёр играет ту или иную роль в спектакле и который наряду с гримом помогает актёру в воплощении образа на сцене, создаёт первое впечатление о персонаже у зрителя, взаимодействует с другими элементами спектакля (например, кринолин или боярская шуба не даёт их обладателям физической возможности войти в узкие и низкие двери жилищ тех, кто живёт не во дворце). Костюм сценический обнажает существо персонажа; он может служить выразительным акцентом, цветовым пятном, символическим или аллегорическим элементом представления, особенно в балете или пантомиме. Для актёра он должен стать «своим», нравиться и быть удобным для выполнения творческих и технических задач. Костюм сценический делается по эскизам сценографа спектакля или художника по костюму.

Костюмер (от фр. «наряжать, одевать») — специалист в театре, цирке, на эстраде, который несёт ответственность за состояние сценического костюма. Профессиональный костюмер, или «одевальщица», — всегда знаток и «болельщик», следящий за каждым движением актёра, приходящий на помощь в самых разных ситуациях: от мгновенного переодевания за кулисами до зашивания костюма на ходу, «на живую нитку». (Современный словарь-справочник по искусству. — С. 334, 335.)

Н. К. Рерих и театр. Н. Рерих пришёл в театр сформировавшимся художником с собственными темами, образами и изобразительными средствами. Живописец историко-эпического направления, он тяготел к монументальным формам. Сцена в значительной мере могла реализовать присущее мастеру стремление к синтезу искусств.

Большинство постановок, к оформлению которых обращался Рерих, составили произведения Римского-Корсакова, Бородина, Стравинского, Мусоргского и, конечно же, Вагнера. Музыкальному театру он отдавал предпочтение.

Обладая огромнейшей эрудицией, Рерих в художественном преломлении воплощал особенности исторических эпох, культуру, быт, обычаи народов. При этом эскизы художника отличались убеждающей поэтичностью. В их решении он никогда не ставил узкоэтнографических и археологических задач. Он не копировал памятники старины, но, воспроизводя их, сохранял верность самому духу народного творчества.

В театре, в станковой и монументальной живописи Рерих — мыслитель-философ и поэт первозданной красоты земли, неба, могучих сил природы. Отсюда — эпичность, характерная для многих произведений мастера.

Многочисленные эскизы костюмов, исполненные художником к самым различным спектаклям, говорят о его безупречном мастерстве и глубоко научном подходе к историческому материалу. Эти эскизы настолько неповторимы, настолько разнообразны по художественным приёмам и выразительности характеристик, что сами по себе представляют значительный вклад в русское театрально-декорационное искусство. Театрально-декорационное искусство Рериха богато, глубоко и художественно значимо. Оно является достоянием не только отечественной, но и мировой культуры. (Яковлева Е. Театрально-декорационное искусство Н. К. Рериха / Е. Яковлева. — М., 1996. — С. 99, 100.)

«Первый подлинно театральный художник». А. Я. Головин (1863—1930) — русский театральный художник. Работал в московском Большом театре, с 1902 г. — в императорских театрах Петербурга. Последние работы осуществил в Московском Художественном театре совместно со Станиславским. Декорации Головина украшали спектакли Русских сезонов за границей. Его станковые произведения по большей части тоже связаны с театром. Например, эффектные портреты Шаляпина в разных ролях.

Жизнь была щедра к А. Я. Головину, предоставляла ему благоприятные материальные условия для работы, счастливо сталкивала с выдающимися театральными деятелями. Она одарила его равно высокими интеллектом, интеллигентностью, художественной образованностью, развила редкостное для того времени понимание театра и законов сцены, которое у Головина сочеталось с «богатством безграничного декоративного воображения». Головин делил труд с режиссёром как равный с равным. Его творческой помощи были обязаны многие крупнейшие режиссёры драмы, оперы и балета, в том числе оба лидера главнейших театральных направлений начала XX в. К. С. Станиславский и В. Э. Мейерхольд. Головин обладал и вторым крупнейшим преимуществом, которым располагал театр его дней. Он блистательно владел сценической живописью. Артистизм живописца также давал ему право быть в числе крупнейших театральных мастеров России и мира, ибо именно русский театр был в ту эпоху средоточием живописных ценностей. (Власова Г. И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX в.: из наследия петербургских мастеров / Г. И. Власова. — Л., 1984. — С. 48.)

УРОК 19. Беседа: Россия державная. В мире народного зодчества: традиции мастерства, памятники архитектуры. Творческая работа: Нарисуй по представлению старинный город-крепость (акварель, гуашь, кисти).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать расширению представлений учащихся о старинном каменном зодчестве — архитектуре крепостей.
2. Создавать условия для полноценного эстетического восприятия учащимися памятников древнерусской архитектуры.
3. Развивать у детей пространственное видение, восприятие ими пропорциональных отношений архитектурных объёмов и форм.
4. Формировать у третьеклассников живописные навыки гармоничного подбора цветосочетаний в колористическом решении архитектурного ансамбля.

Примерный ход урока

1. Краткий исторический экскурс в прошлое нашей Родины, связанное с героической обороной её рубежей.
2. Работа учащихся с текстом учебника и иллюстрациями исторических памятников архитектуры (У., с. 96—101), а также художественно-

дидактической таблицей «Композиционные схемы планировки русских крепостей».

3. Знакомство детей с основными архитектурными элементами крепостного ансамбля. Изовикторина (Т., с. 44—45).

4. Выполнение третьеклассниками творческого задания по цветовому решению изображения архитектурного ансамбля (У., с. 69; Т., с. 46—47).

5. Итоги: рассматриваем живописные рисунки учащихся «Зарайский монастырь», выявляем работы, в которых наиболее удачно подобран цвет, гармонично вписывающийся в архитектурный облик крепости-монастыря.

Этот урок должен настроить детей на серьёзный лад, на пробуждение высоких патриотических чувств и вместе с тем способствовать выработке у них эстетической восприимчивости к нетленным памятникам искусства, хранителям духовности и памяти о воинском подвиге. Немые свидетели дней минувших, русские крепостные сооружения и монастыри, и сегодня стоят, высятся и напоминают нам о многом. Памятники древнерусской архитектуры не устают удивлять своей мощью, грациозностью и красотой. Они стоят по всей России, и в первую очередь в древнейших наших городах — в Москве, Дмитрове, Серпухове, Туле, Новгороде, Пскове, Костроме, Ярославле, Ростове — и во многих других старинных городах и селах. Следует обратить внимание детей на то, что каждый из памятников удивительно своеобразен, уникален, нет среди них даже двух похожих друг на друга. В каждом из них можно обнаружить свой характер — суровый, неприступный, торжественный, сказочный.

Замечательно описал свою восторженность перед каменными исполинами, необыкновенными архитектурными сооружениями наших предков известный художник К. Ф. Юон (см. справочный материал). Приведём фрагмент его воспоминания: «Московский Кремль, многовековой центр столицы, образует как бы сердце и разум нашего народа, он сосредоточил в себе память обо всём пережитом, о борьбе и победах, он горделиво говорит о достоинстве, о великой красоте помышлений создавших его русских людей». (Юон К. Ф. Москва в моём творчестве // Легенда о счастье. Проза и стихи русских художников / сост. В. Б. Муравьев. — М., 1987. — С. 391. Далее цитируется это издание.)

Московский Кремль действительно несёт в себе органическую связь со всеми древнерусскими городами, он поистине центр Российской державы. Очень образно описывает кремлёвский ансамбль Москвы другой замечательный художник — А. М. Васнецов (см. справочный материал). Зачитывая на уроке строки из его воспоминаний, обратите внимание детей, с какой любовью и как живописно даётся им картина Московского Кремля. Следует спросить учеников, какие постройки упоминаются в тексте, какие образные выражения употребляет автор в своём рассказе.

Краткий справочный материал

А. М. Васнецов (1856—1933). За две картины о Москве он был удостоен звания академика живописи. И это не случайно. Аполлинарий Михайлович был учёным-историком. Блестящее знание истории и его вдохновенное воображение рождали пейзаж древней Москвы, пейзаж архитектурный, исторический, кото-

рый на протяжении шести веков, вплоть до XVIII в., творил народ. Одних документов о старой Москве художнику было мало. И он решает подняться в небо: в 1900 г. летит над Москвой на воздушном шаре. Необычное путешествие раскрывает Аполлинарию Михайловичу тайны Москвы. И если Москва — столица России, то сердцевина города — Кремль, который сердцем Москвы прозвал его народ, сердцем Родины. На всех чертежах кремлёвская стена имеет неровную форму треугольника. Но сам холм с высоты похож на сердце.

А вот как работал художник над картиной: его кабинет был заполнен старинными книгами, картами, свитками, планами города. Он сопоставлял, сравнивал, искал доказательства того, что подсказывало ему о Москве его воображение, проверял каждую мелочь. Потом делал несколько набросков — разрабатывал композицию будущего произведения, затем акварельными красками писал эскиз. И только после приступал к работе. (*Беспалова Л. Аполлинарий Михайлович Васнецов. 1856—1933 / Л. Беспалова. — М., 1956.*)

Московский Кремль. Центр средневекового уклада жизни города сосредоточивался в Кремле. Здесь были главные храмы, жили царь, митрополит и самые богатые и властные мужи — бояре; здесь находились приказы на Ивановской площади, где шли суды и расправы. Окружённый со всех сторон водой и рвами, он имел вид неприступного замка, как его и называли иностранцы. С юга его замыкали река Москва и двойные стены, со стороны Красной площади — глубокий ров, обложенный кирпичом и наполненный водой по подземной трубе из Верхнего Неглиненского пруда; с запада, на месте теперешнего Александровского сада, — глубокие Неглиненские Нижние пруды с мостами и мукомольными мельницами при них. Здесь же белокаменные золотые храмы, крепкие двойные и тройные стены с высокими башнями, каменные дворцы-терема и даже водопровод.

Кремль прежде всего казался буквально битком набитым каменными зданиями. Огромнейший дворец, начинавшийся под горой Запасным дворцом и взбиравшийся на гору грудой теремов со всевозможными надстройками и пристройками, имел не одну тысячу комнат. Соборы, церкви, приказы, частные дома, три башни, находившиеся в царском дворе, занимали юго-западный угол Кремля; это был отдельный, собственно царский кремль-замок. Эти башни: Гербовая — над Колымажными воротами, ведущими на площадь у Спаса на Бору перед Теремами; круглая — в Нижнем Набережном саду и третья — над воротами в Конюшенном дворе, с часами. Золото куполов, изразцы, сверкающие яркими цветами, черепичные поливные кровли на башнях, узорчатые золотые кресты, как жар горящие в небе, ряды слюдяных окон в замысловатых переплетах — как всё это было оригинально и красиво! Кремль был продуктом векового народного творчества: здесь вылилось в осязательную форму всё то, что могло создать оно. Складывались про него былины, сказки; он принимал облик сказочного жилища Жар-птицы. Что такое эти архитектурные фантастические мотивы, постоянно встречающиеся на древних иконах московского письма в виде башен, теремов, чудных каких-то фронтонов вроде закомар и кокошников, как не отголоски сказочного современного им Кремля? (*Васнецов А. М. Облик старой Москвы / А. М. Васнецов // Легенда о счастье. — С. 266—288.*)

Русское народное зодчество. Больше всего захватил и ошеломил меня необычайный колорит народной архитектуры, он поражал цветистыми сочетаниями красок и форм древних церквей и колоколен, пестрых, весёлых, наивно-провинциальных раскрашенных домиков и расположенных рядом с ними садов с тёмной зеленью старых лип и дубов. Меня привлекали и гористые пейзажи с извилистыми дорогами и светлыми лужайками. Над таким уютным красочным мирком нередко возвышались древние каменные стены с бойницами и башнями древнего кремля или монастырей. В этих своеобразных картинах сочетались хранившие своё былое величие остатки архитектурных форм прошлого, в которые было вложено много художественного чутья и народного понимания красоты,

с окружающей природой. То же солнце, своим живительным светом некогда озарявшее древние каменные стены, по-прежнему светит и нашим современникам — потомкам ушедших поколений. (Юон К. Ф. Москва в моём творчестве. — С. 191, 421.)

Далее работа продолжается по репродукциям, представленным в учебнике (с. 97, 99—101, 103). При рассмотрении картин следует отметить, как по-разному запечатлели художники красоту крепостных ансамблей России, предложить ответить на вопросы.

Творческое задание, которое выполняют ученики в творческой тетради (с. 44—45), заключается во внимательном и неторопливом рассмотрении изображения Зарайского монастыря и его композиционной схемы и участия в изовикторине: поиске на картине изображений архитектурных элементов, вынесенных на поля. Затем в соответствии со своими представлениями о цветовом решении архитектурного ансамбля учащиеся раскрашивают рисунок. Дополнительно при рассмотрении картин третьеклассникам предлагаются такие вопросы:

1. Какие древнейшие российские памятники архитектуры изображены на этих работах? Где они находятся?

2. Назови живописные и графические произведения, лаковую миниатюру, финифть.

3. Выбери своё определение настроению, выраженному в каждой работе. Используй такие слова: спокойствие, торжественность, величавость, неприступность, сказочность и т. д.

4. Найди на представленных работах разные композиции архитектурного пространства: вытянутая по одной линии, композиция план, композиция круговая, композиция кремля на холме.

Расскажи о памятнике старинной архитектуры (крепости, монастыре, кремле) твоих родных мест. Опиши его красоту. Охарактеризуй архитектурный облик крепости, монастыря, пропорции архитектурных объёмов, основные элементы крепостного ансамбля, особенности планировки с учётом ландшафта, декоративное убранство. Если он плохо сохранился до наших дней, то попытайся узнать у взрослых о его истории или легендах, связанных с подвигами его жителей и мастерством его строителей.

УРОК 20. Беседа: «Город чудный...». Памятники архитектуры: импровизация. Творческая работа: Заверши работу над композицией старинного города-крепости. «Старинный русский город-крепость» (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать развитию у учащихся композиционного видения на примерах художественных произведений, изображающих памятники народного зодчества.

2. Формировать у детей образное воображение в передаче красоты архитектурного ансамбля.

3. Развивать у третьеклассников декоративно-живописные, графические и композиционные навыки в создании сказочного образа древнего города.

Примерный ход урока

1. Создание эмоционально-творческой атмосферы для восприятия детьми памятников национальной архитектуры. Беседа о красоте града Китежа (У., с. 105—106).

2. Работа учащихся с произведениями искусства, знакомящими с памятниками архитектуры (У., с. 103), подготовка ответов на вопросы и нахождение разнообразных композиционных схем в изображении старинных крепостей.

3. Чтение детьми композиционных схем крепостных построек (У., с. 100—101; Т., с. 47) и определение соответствия между ними и репродукциями в учебнике.

4. Создание трёхклассниками творческой композиции «Старинный русский город-крепость» в тетради (с. 46—47).

5. Итоги: любуемся рисунками сказочных городов, находим, как каждый из детей проявил свою творческую фантазию.

Этот урок продолжает предыдущую тему и имеет сходные задачи — организует вхождение в мир русского народного зодчества. Однако теперь детям предстоит максимально проявить собственное творчество в создании декоративно-живописного образа старинного города-крепости. В активизации творческого воображения поможет беседа по литературно-художественным произведениям и произведениям изобразительного искусства, на которых предстаёт архитектурное сооружение (У., с. 105—106). Изобразительный ряд даёт зрительное представление о многообразии архитектурных памятников, а также о разнообразии способов увековечивания их в живописных полотнах. Каждый художник передаёт свои чувства, выражающие волнение, восхищение, гордость за этих исполинов, находя особую точку зрения, выбирая наиболее подходящий момент дня или ночи, праздника или буден. Каждый автор при этом использует ту художественную технику, которая наилучшим способом выявляет образ.

На уроке следует вновь рассмотреть эти произведения и ответить на вопросы о формах (башни, стены, терема, шпили, храмы, колокольни, звонницы...), из которых складывается образ крепости, о композиции пространства крепости, о том, что придаёт выразительность облику крепости-кремля (купола, шпили, башенки, форма крыш, полукружья, арки, резные стены, окна разной формы и т. д.). Примером сказочного образа послужит работа художника И. Билибина «Преображённый Китеж» (фрагмент декорации) (У., с. 105). Легенда об этом удивительном граде (У., с. 106) вызовет определённый эмоциональный отклик детей на эту рукотворную красоту, активизирует их воображение и поможет в самостоятельной работе.

Настраивая учащихся на творчество, подчеркните, что начинать создавать образ старинного города следует с композиции. В этом случае помогут схематичные зарисовки в учебнике (с. 100—101) и в тетради (с. 47). Предложите ученикам прочитать их и найти на вернисаже картины с подобными композициями. Далее необходимо подумать, какие архитектурные элементы войдут в ансамбль, определить, какой из них будет самым главным, где он расположится, как будет изукрашен, как разместятся важ-

ные, но менее значимые части комплекса, каково будет их убранство. Обратите внимание детей на декоративное решение каждой детали, входящей в композицию картины-декорации И. Билибина. Здесь художник удивительно тонко и любовно прописал всё: и небо с солнцем, планетами, звёздами, и диковинную природу вокруг града. Всё это служит выражением неопишуемой красоты и необычности чудного этого города. А как создан облик зданий — храмов! Изящество, утончённость, узорчатость — всё это подтверждает, почему «...цел тот город до сих пор — с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового негниющего леса домами. Цел град, но невидим...» (*Мельников-Печерский П. И. В лесах / П. И. Мельников-Печерский. — М., 1963.*)

В тетради (с. 46—47) дети создают свой сказочный образ старинного города-крепости, используя одну из композиционных схем изображения города-кремля.

УРОК 21. Беседа: Защитники земли Русской. Патриотическая тема в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр. Творческая работа: Нарисуй сюжетную композицию «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим».

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционально-ценностного восприятия учащимися подвигов русского воинства, запечатлённого в истории России и в произведениях батального жанра.

2. Расширять представления детей о тематической композиции на ярких примерах изобразительного искусства. Способствовать развитию у них пространственного видения пропорциональных и цветовых соотношений.

3. Развивать у третьеклассников живописно-графические и композиционные навыки в создании тематической картины с изображением человека в движении. Способствовать активизации воображения у детей в творческой работе над композицией.

Примерный ход урока

1. Беседа по тексту и репродукциям с исторических произведений искусства (У., с. 108—111). Работа по вопросам к представленным в учебнике художественным произведениям.

2. Выполнение учащимися в тетради набросков человека в движении по представлению (с. 49).

3. Выбор детьми сюжета для батальной сцены, обдумывание композиции, приёмов выделения композиционного центра с помощью света и цветового контраста и выполнение композиции в тетради (с. 49).

4. Итоги: рассматриваем рисунки, отмечаем их разнообразие, выявляем наиболее удачные, интересные, называем приёмы выделения композиционного центра.

Эта тема связана с приближающимся праздником — Днём защитника Отечества. Так сложилось в нашей истории, что тема воинства актуальна во все времена: и в далёком прошлом, и в наши дни.

При обращении к работе Н. Присекина «Куликовская битва» обратите внимание детей, как достоверно, реалистично изобража-

ет художник знаменитое сражение (см. справочный материал). Предложите им самим рассказать, как художник относится к русским воинам и к врагам. Здесь о восхищении русскими богатырями говорит всё: и крупный передний план, и уверенность в движениях, блеск доспехов и окраска коней, огромный победный стяг. А как изображает художник врагов-завоевателей и почему?

Совсем иначе прославляется подвиг русского солдата в плакате. Обратите внимание учащихся на условность, лаконичность изображений. Пусть ребята, рассмотрев плакат (У., с. 111), ответят на вопросы, связанные с боевыми заслугами защитников Отечества в годы Второй мировой войны.

Итогом беседы может стать вывод о том, что подвиги русского воинства достойны преклонения и восхищения, и о том, как художники, отдавая дань памяти преданности правому делу, по-разному воспевают ратный труд русских воинов. Во всём этом ощущается нравственная красота: красота подвига и патриотического чувства. Стремление передать её на полотне достойно сильного эстетического переживания.

Следует отметить, что рамки урока с данной тематикой могут быть расширены за счёт внеклассного занятия.

В качестве творческого задания учащимся предлагается создать образ воина любой эпохи.

Настраивая детей на самостоятельную творческую работу, следует напомнить, что художнику удаётся только та картина, которая трогает самого автора. Именно поэтому учащимся предлагается выбрать такой сюжет, чтобы им самим было интересно. Для поиска средств выразительности в передаче художественного образа посоветуйте детям ещё раз рассмотреть репродукции в учебнике. Вначале каждый должен определиться, какое историческое время будет отражено в рисунке — далёкое прошлое, события Отечественной войны 1812 г. или Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Не исключено, что ребята захотят изобразить современные военные события, которых, к сожалению, немало и в наши дни. Затем третьеклассники обдумывают, какое действие будет совершать герой рисунка и какова будет окружающая его среда. Активизировать воображение детей при создании образа древнерусского ратника поможет фрагмент из книги А. К. Толстого «Князь Серебряный» (см. справочный материал).

Учащиеся рассматривают ещё одно героическое полотно — «Оборона Севастополя» художника А. А. Дейнеки. Картина очень динамична. Каждый солдат на ней максимально напряжён, совершает резкие движения, в полную силу, наотмашь в рукопашной схватке отбивает натиск врага. На примере одного из солдат покажите детям, какими приёмами пользуется художник в передаче стремительного движения, устойчивости фигуры. Обратите внимание на колорит. Он построен на контрасте белого, почти чёрного и красного. Предложите учащимся пояснить выбор такого цветового решения. Перед созданием композиции на свободном поле листа в тетради (с. 49) учащиеся выполняют набросок-эскиз образа воина в карандаше. Затем приступают к непосредственной творческой работе.

Краткие справочные материалы

Образ воина-ратника в русской литературе. На нём была лёгкая кольчуга. Её ожерелье, подол и зарукавья горели дорогами камнями. Вместо шишака на князе была ерихонка, т. е. низкий, изящно выгнутый шлем, имевший на венце и ушах золотую насечку, а на тулье высокий сноп из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных во всю длину их яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвесно железная золочёная стрела, предохранявшая лицо от поперечных ударов. На поясе, плотно стянутом пряжкой поверх кольчуги и украшенном разными привесками, звенцами и бряцальцами, висела кривая сабля, вся в дорогах камнях. У бархатного седла фиолетового цвета с горохатыми серебряными гвоздями и с такими же коваными скобками прикреплён был булатный топорок с фиолетовым бархатным черенком в золотых поясах. Из-под нарядного подола кольчуги виднелась белая шёлковая рубаха с золотым шитьём, падавшая на зарбасные штаны жаркого цвета, всунутые в зелёные сафьяновые сапоги, которых узорные голенища, не покрытые поножами, натянуты были до колен и перехватывались под сгибом и у щиколоток жемчужною тесьмой.

Конь его, золотисто-буланый аргамак, был весь увешан, от головы до хвоста, гремящими цепями из дутых серебряных бубенчиков. Вместо чепрака или чалдара пардовая кожа закрывала его спину. На воронёном налобнике горели в золотых гнёздах крупные яхонты. Сухие чёрные ноги горского скакуна не были вовсе подкованы, но на каждой из них, под бабкой, звенело по одному серебряному бубенчику. (Толстой А. К. Князь Серебряный. — С. 241—242.)

Образ Куликовской битвы в живописи. В работе над большим монументальным полотном, которое было написано Н. Присекиным к 600-летию Куликовской битвы, сказалось его увлечение лаковой миниатюрой. Вот как об этом пишет сам художник: «Ещё будучи студентом, я увлекся народными промыслами — Хохломой, Федоскиным, Палехом; изучал их технологию, а ведь известно, что ратные подвиги русских воинов не раз служили темой творчества народных мастеров. Желание написать картину о битве на поле Куликовом возникло у меня ещё в ученические времена, но жизнь повернулась иначе, и я смог вернуться к ней значительно позже. Я побывал на Куликовом поле, попытался представить, где стояли русские дружины, откуда двигались Мамаевы полчища, где был спрятан засадный полк. Много прочитал о самой битве, изучал оружие и старинные доспехи — «шеломы черкесские», «щиты московские», «копия фряжские», сделал множество подготовительных рисунков, набросков, не сразу нашёл композицию, которую задумал решить не как батальную картину, а в своём особом эмоциональном ключе».

Многофигурная, остродинамическая композиция, в которой ощущается предельный накал смертельной схватки с врагом, мастерски написана художником. Всё это стало возможным благодаря удачному сочетанию в таланте художника прекрасного графика, владеющего «снайперским» рисунком, режиссёра-постановщика и живописца. (Николай Присекин: альбом / авт. вступ. ст. и сост. Н. В. Барнова. — М., 1989. — С. 14.)

ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ. Беседа: Мир красоты.

Основные цели и задачи работы с изобразительным материалом вернисажа

1. Помогать учащимся раскрывать эстетическую ценность природы.
2. Создавать условия для эмоционально-чувственного восприятия детьми разнообразных явлений весенней природы в действительности и произведениях изобразительного искусства.

3. Развивать у третьеклассников наблюдательность, цветовое видение, обогащать зрительный и образный опыт.

Примерный ход беседы

1. Создание на занятиях особой атмосферой радости на фоне пробуждающейся и оживающей природы.

2. Обсуждение главных признаков весны в разные её периоды. Сравнение состояний весны в природе с их воплощением в произведениях искусства. Выявление в живописных полотнах и графических листах поэтического ощущения в передаче изображаемых признаков весны, многоголосия весенних звуков.

3. Итоги: делаем вывод о новом состоянии природы, которому присущи особый ритм, звуки, колорит и ощущение обновления не только растительной природы, но и мира птиц, животных и человека.

На большой территории России весна в разные сроки вступает в свои права, но неизбежно приходит на смену зиме. Прекрасные слова стихотворения И. Бунина о весне (У., с. 113) передают эти ощущения радостного обновления, которые близки любому из нас, где бы мы ни жили. Предложите детям продолжить рассказ о весенних проявлениях в природе, об особенностях шествия весны в родных краях. Настройте их на образность речи, на использование слов, по-разному передающих краски пробуждающейся природы. Приведите поэтические примеры.

Обратите внимание детей на то, как поэт сумел в несколько строк вместить всё многообразие состояний весны, от её начала к разгару и завершению, как простые и обычные слова, расположенные в определённом ритме, очень метко, точно и красиво выразили бесконечность жизни природы. И даже беглый взгляд на произведения искусства подтвердит слова этого стихотворения. Здесь и блёстки солнечного света, и голубизна небесного свода, здесь шумные грачиные стаи, их многоголосый гомон, говорливые ручьи и пробуждающаяся земля, горы и долины. Пусть третьеклассники подберут образные выражения к каждой картине, сами попытаются рассказать о них и ответят на вопросы (У., с. 117).

Зрительный ряд представлен разными жанрами: натюрморт, пейзаж, работы, выполненные в разных художественных техниках; все они дают представление о самых разных весенних явлениях (таянии снегов, разливах рек, появлении первой зелени, цветении земли). Натюрморт напоминает о любимом православном празднике — Пасхе. Предложите учащимся дополнить ряд весеннего вернисажа картинами, изображающими местную природу, если возможно, рассмотрите произведения живописи, графики своих земляков. Прочитайте стихотворение А. Фета «Это утро, радость эта...» детям.

УРОК 22. Беседа: Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. Творческая работа: Нарисуй женский портрет члена своей семьи (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать на занятиях атмосферу эмоционального напряжения, отражающего нежные, трогательные чувства по отношению к самому близкому человеку — матери.

2. Расширять представления учащихся о портрете как жанре.

3. Совершенствовать условия для овладения учащимися графическими и живописно-декоративными навыками в создании портрета. Расширить знания третьеклассников о пропорциональных соотношениях головы человека.

4. Способствовать творческому самовыражению учащихся в работе над портретом.

Примерный ход урока

1. Беседа о весеннем празднике всех женщин.

2. Работа в классе по репродукциям женских портретов, ответы на вопросы (У., с. 118—120; Т., с. 50). Обсуждение характерных черт женщин на портретах (возраст, настроение, костюм, причёска, выражение лица).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Пропорции лица (фронтальное расположение и поворот)». Чтение учащимися схем изображения головы человека (У., с. 121).

4. Создание детьми портрета любимого человека (мамы, бабушки, сестры) (У., с. 121; Т., с. 51).

5. Итоги: любимея галереей женских портретов, выслушиваем рассказы авторов о тех, кого они запечатлели в рисунке, анализируем, как соблюдены пропорции в изображении лиц разных возрастов, какими художественными средствами передана эмоциональная и художественная выразительность персонажей.

Данный урок проводится в преддверии весеннего праздника 8 Марта. Не случайно его тема связана с женскими образами в искусстве. Художников всегда волновала красота женщин разных возрастов. Любая представительница прекрасной половины человечества воплощает в себе главное предназначение — быть матерью. Вот почему так трогательны женские портреты, в них — красота материнства, доброты, нежности, мудрости.

Предложите детям описать своих мам, их внешность, качества, которые особенно им дороги. Пусть в своих рассказах они вспомнят и о бабушках, поделятся эпизодами из их судьбы, отметят, в чём красота их возраста. А кто-то «нарисует» портрет сестры или лучшей подруги. Вспомните поэтические произведения и песни о маме. Предложите учащимся найти красивые слова, которыми называют женщин, особенно в этот праздничный день.

Ребята рассматривают групповые, одиночные женские портреты (У., с. 118—120): все изображенные на них такие разные и по возрасту, и по роду своих занятий, но все они красивые. Дети отвечают на вопросы (У., с. 120), обращают внимание на то, как любовно написаны лица, как они светятся чистотой, добротой, нежностью.

Следует заметить, что, изображая такие светлые лица, художник тоже становится чище, лучше и добрее. Поддержите желание детей тоже попытаться создать красивый женский портрет, что не так уж и просто. Помощь им окажут схематические рисунки человеческого лица (У., с. 121). Обратите внимание учащихся

на то, что голова человека имеет шарообразную форму, поэтому начинать рисовать следует с изображения овала лица. В соблюдении симметричности формы поможет средняя вертикальная линия. Пусть дети рассмотрят на схеме, где находится линия глаз (на середине осевой линии) и линия бровей, носа (разделить осевую на три части), где найти место для губ. Конечно, это всего лишь схема. Реальное, живое лицо гораздо интереснее и, главное, очень сильно отличается от этой схемы. Лицо у одного человека более вытянутое, у другого, наоборот, круглое; лоб может быть узким или широким, подбородок заострённый или округлый; у всех людей разные носы, губы, величина и цвет глаз. Об этих особенностях нужно помнить, когда изображаешь лицо конкретного человека. Своеобразие портрету придаст причёска, головной убор, костюм и т. д. Пусть дети вспомнят, как придать образу выражение радостного, хорошего настроения (об этом шёл разговор во 2 классе), пусть найдут подтверждение своему предположению на портретах, выполненных художниками.

В творческой тетради (с. 50) учащиеся рассматривают портреты. Здесь важно отметить, что портрет приобретет завершенный вид, если вся поверхность листа будет занята изображением, т. е. портретный образ будет помещён в определённую среду (это может быть интерьер комнаты, или пейзаж, или цветной фон).

УРОК 23. Беседа: Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет. Творческая работа: Создай образ праздника проводов зимы (*обрывная аппликация*).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать вхождению учащихся в традиционную культуру своего народа.
2. Создавать условия для эстетического восприятия ими красоты народного праздника Масленицы как одного из явлений праздничной народной культуры.
3. Развивать у учащихся наблюдательность, образное видение и цветовосприятие. На примерах произведений искусства расширять представления детей об особенностях проводов зимы в разных регионах России.
4. Совершенствовать условия для овладения третьеклассниками живописно-декоративными и композиционными навыками в передаче образа весеннего праздника.

Примерный ход урока

1. Беседа о традиционном народном празднике Масленицы как одном из любимых весенних увеселений (У., с. 122—124).
2. Работа учащихся по репродукциям картин, представленным в учебнике (с. 122—123). Подготовка ответов на вопросы (У., с. 122—123). Обсуждение сюжетов празднования проводов зимы, атмосферы праздничного действия, персонажей и атрибутов праздника, колористического решения, представленных в работах живописцев и народных мастеров.
3. Анализ композиции, цветового решения творческой работы учащихся детской художественной школы, выполненной в технике текстильного коллажа и аппликации из мятой бумаги (У., с. 123; Т., с. 52).

4. Создание третьеклассниками собственной композиции масленичного праздника в технике бумажной аппликации (У., с. 84; Т., с. 53).

5. Итоги: любимеся праздничными картинками, созданными учащимися, заслушиваем авторов интересных композиций, даём оценку общего эмоционального состояния этих работ, выразительных средств, с помощью которых оно передано.

На Руси издавна повелось всенародно отмечать смену сезонов в форме разнообразных праздников. Так, например, трижды встречают Осень (Осенины). «Не бывает и зимы без трёх подзимков», — говорят в народе. С особым торжеством провожают Зиму и радостно, трижды встречают Весну. Праздник проводов Зимы называют всемирным праздником, т. е. гуляют всем миром. В нём участвует и стар и млад. Масленица, отмечавшаяся в старину, перешла в традиции современности. Предложите детям рассказать о том, что запомнилось в масленичных гуляньях, которые проходят в их городе, селе, посёлке.

Активизировать представление ребят о Масленице помогут литературные произведения. Следует нацелить детей на выявление того, как в них дана картина праздника, какие эпизоды, какие образные выражения использованы.

Далее проводится работа с текстом учебника (с. 122—123) и беседа по репродукциям картин. Дети внимательно рассматривают эти произведения, рассказывают о том, что им знакомо, какими средствами художники передают атмосферу всеобщего гулянья, приподнятость настроения.

Перед творческой работой дети рассматривают коллаж «Масленица» (У., с. 183; Т., с. 52) и рассказывают, как удалось авторам этой композиции передать колорит старинного праздника, по каким признакам можно догадаться, что именно Масленица главный её образ.

В тетради (с. 53) дети создают собственную композицию — образ праздника проводов зимы. Начинают они работу с карандашного рисунка, предварительно обдумав сюжет. Для этого можно вспомнить некоторые очень яркие моменты масленичного гулянья (катание с гор, лихие тройки, ярмарка, балаганные представления, аттракционы, сцены у самовара с блинами и т. д.). Затем идёт подбор цветной бумаги (здесь можно использовать всевозможные фантики, цветные обложки тетрадей, старых журналов, имеющие богатую цветовую палитру). А теперь наступает самый ответственный этап работы: цветными кусочками бумаги, которую следует нарвать заранее, рисунок выклеивается с таким расчётом, чтобы каждый элемент изображения отличался от соседнего и тоном, и цветом. Контраст цвета, яркость, насыщенность (как в лоскутной технике) помогут придать композиции неповторимый праздничный колорит Масленицы.

Краткий справочный материал

Аттракцион — эффектный цирковой или эстрадный номер, устройство для развлечений в местах общественных гуляний — карусель, качели, тир и т. д.

Балаган — временная лёгкая деревянная постройка для ярмарочной торговли, жилья, зрелищ; старинное народное театральное зрелище комического характера.

Вертеп — большой ящик с куклами-марионетками, служивший местом для представлений на библейские и комические сюжеты.

Масленица — старинный славянский праздник проводов зимы, от которого сохранился обычной печь блины и устраивать увеселения.

Петрушка — кукла, главное комическое действующее лицо в русском народном кукольном представлении.

Ярмарка — регулярно устраиваемый в одном месте и в одно время большой торг с увеселениями, развлечениями.

УРОК 24. Беседа: Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: традиции мастерства. Творческая работа: Выполни зарисовку понравившейся народной деревянной игрушки (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Углубить и систематизировать представления учащихся о народной деревянной игрушке, способствовать эмоционально-ценностному восприятию ими её образа как «зеркала жизни».

2. Обратит внимание детей на разные выразительные стороны игрушки, связанные с техническими приёмами изготовления: резная игрушка, точёная, топорно-щепная.

3. Развивать навыки третьеклассников в изображении пропорций, цвета, образа игрушки.

Примерный ход урока

1. Знакомство детей с народной русской деревянной игрушкой из разных центров художественных традиционных промыслов: Сергиев Посад, Богородское, Семёнов, Полховский Майдан, Федосеево (У., с. 125—127; Т., с. 54—55).

2. Беседа, раскрывающая определение: игрушка — «зеркало жизни» (Н. Д. Барtram). Участие детей в изовикторине (Т., с. 54—55).

3. Выполнение учащимися зарисовок понравившихся народных деревянных игрушек (Т., с. 56—57).

4. Итоги: выставка «Русская деревянная игрушка»; учащиеся-«искусствоведы» рассказывают о том, какой восхитительный мир открывают для себя посетители этой выставки.

К теме, посвящённой народной игрушке, мы обращаемся постоянно, начиная с дошкольного возраста¹ и продолжая в 1 и 2 классах, так как игрушка с давних пор является выражением любви взрослых к детям. В ней мастера отражают целый мир труда и творчества по законам красоты. В 3 классе эта тема итоговая, направленная на обобщение выразительных возможностей народной игрушки. Это и сюжетное разнообразие игрушки, и выразительные возможности, обусловленные разными технологиче-

¹ См.: Волшебный мир народного творчества: учеб. пособие для подготовки детей в школу. В 2 ч. / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова и др.]; под ред. Т. Я. Шпикаловой. — М., 2001. — (Преемственность).

скими приёмами художественной обработки дерева, и традиция изготовления, хранящаяся в поколениях.

Русская деревянная игрушка — это целая область народного декоративного творчества, впитавшая традиции искусства резьбы и росписи по дереву. Знакомство с деревянной игрушкой поможет учащимся увидеть новые связи народного творчества с бытом, историей, художественными традициями и жизнью её творца — народа, подскажет новые пути развития детского творчества.

Зрительный ряд в учебнике и тетради предоставляет учащимся возможность увидеть деревянные изделия из традиционных центров изготовления массовой игрушки. Это Московская область — Сергиев Посад и Богородское, Нижегородская область — г. Семёнов, с. Федосеево, с. Полховский Майдан. В этих старинных центрах и сегодня создаются деревянные игрушки.

Третьеклассники во время беседы отвечают на вопросы в учебнике (с. 126), стараются отличить игрушки по технике художественной обработки дерева: резная, точёная, топорно-цепная. Они уточняют свои представления о том, что в каждом центре создания игрушек мастера изготавливают определённые виды игрушек. Желательно привести примеры из жизни игрушечного промысла (см. справочный материал), чтобы усилить впечатление детей о мастерстве, о творчестве народных умельцев.

Увлекательная задача — подвести детей к выводу о том, почему игрушку можно назвать «зеркалом жизни». Очевидно, в ней нашли отражение древнейшие образы, сохраняемые в народном искусстве на протяжении столетий, например: медведь, который в старину воспринимался как особое существо, стоящее ближе других зверей к человеку, и др. Одновременно на игрушку наложили отпечаток самые разные исторические события и явления окружающей жизни: фигурки военных — после войны с Наполеоном 1812 г.; достижения техники, конструкторской мысли, поразившие народного мастера (пароходы, самолёты, автомобили и др.).

В зарисовках народных игрушек учащиеся используют репродукции к данному уроку в учебнике (с. 125, 127) и тетради (с. 54—55). Конечно, хорошо, если кто-то из учеников или учитель сможет принести настоящую народную деревянную игрушку.

Во время рисования напоминаем детям о некоторых важных моментах в создании художественного образа, которые находят отражение в работе как народного мастера, так и художника:

- начинай с абриса целостного силуэта игрушки, отметь пропорции фигурки;
- наметь характерные элементы (движение, одежду);
- в рисовании кистью начинай с основных цветовых пятен;
- детали при работе цветом наноси на завершающем этапе.

Краткий справочный материал

Тарарушки из Полховского Майдана. Чтобы понять, как рождается тарарушка, следует сначала отправиться в токарное царство, в котором главенствуют мужчины. Их умелым и сильным рукам покоряются острые металлические резцы, которые мгновенно впиваются в круглое тело деревянной заготовки. Заго-

товки вставляются в станки, включаются моторы... И вот резцы, которые крепко держат руки токаря, удаляют лишнее из дерева. Путём удалений и рождается круглая токарная форма. Токарный станок, столярный инструмент — всё отлаженное хозяйство мастер держит в небольшой избушке — мастерской, которую по-здешнему называют «работня».

Давно ли появился токарный станок в селе? По сведению Ю. Арбата, занимавшего историей возникновения промысла, документы свидетельствуют, что это было более двухсот лет назад. Известно также, что в старину никаких игрушек не точили. Местные токари славились умением делать поставцы ведёрного размера — скрывни, большие глубокие чашки-блюда, крупные солонки. Изделия не окрашивались. Вещи получались превосходные и нужные в хозяйстве. Торговали ими бойко. Промысел был деловым.

А как же возник художественный промысел по изготовлению весёлых тарарушек? Ответ нам даёт Т. С. Семёнова: «Многими десятилетиями, можно сказать, что веками, точили майданцы превосходную деревянную посуду для своих надобностей и на продажу. Но только в ХХ в., в наше время... началась здесь красочная роспись токарных изделий из дерева. Роспись разнообразная, оригинальная, талантливая; массовая роспись, которая сделала превосходный «деловой» промысел искусством. И токари стали работать по-иному. Богатырски-мощных ставней и скрывней они действительно больше не точат, надобность пропала, ушла. Но они стали выдумщиками, изобретателями, игрушечниками, в какой-то мере универсалами. Научились точить разное — от матрёшки до веретена, от птички-свистульки до пистолета. И работа их теперь проходит в тесной связи с тем обстоятельством, что выточенное будет расписано».

В красивом царстве всё делают только женщины. Сначала обмазывают фигурки крахмалом, сваренным жидко, как кашка. Игрушки сушат, и они становятся белее снега. Майданцы крахмалят изделие до трёх раз. Краска ложится на такой грунт хорошо, совсем не впитывается и нисколько не теряет своей яркости. При такой технике росписи краски на поверхности буквально светятся, сияют, горят. Затем пёрышками или кисточками начинают их разрисовывать. После наводки контура игрушки раскрашивают. Делая наводку и роспись, красильщица всё время поворачивает вещь по кругу. Орнамент подчёркивает токарную форму тарарушек. Если выставить все игрушки, сделанные в Полховском Майдане, то ясно увидим, что все они — одна семья, несмотря на разнообразие форм, рисунка росписи. Почему? В коллективном труде майданские мастера выработали высокую традиционную культуру.

Один из секретов живописи майданских красильщиц состоит в том, с какой лёгкостью они получают составные цвета: смешали жёлтую краску с синей — получили зелёную, алую с жёлтой — красную. Звучные цвета они получают и путём наложения прозрачного слоя одной краски на другой (лессировки). Наконец, напряжённую звучность колорита майданцам удаётся получить благодаря удивительной способности использовать сочетание дополнительных цветов, умению учитывать особенности тёплых и холодных тонов. По мнению Т. С. Семёновой, «дополнительные цвета — синий и оранжевый, жёлтый и фиолетовый, красный и зелёный — противопоставлены друг другу по спектральному кругу, создают наибольший цветовой контраст, что во всю силу и эксплуатируют майданские красильщицы, придя к закону эмпирически, в процессе своей художественной практики. Яркий, как бы светящийся изнутри красно-жёлтый или красно-розовый цветок положен на сверкающие яркой зеленью листья... Интуитивно хорошо чувствуя особенности тонов холодных и горячих, майданцы используют это свойство цвета в соответствии со своим вкусом и идеалом. Резко холодный розовый кладётся рядом с горячим красным или холодный лимонно-жёлтый — с тем же красным. Особенно явственно это даёт о себе знать в майданских зорях: словно из жаркой бани человек выскакивает на снег!»

В красильном царстве мы знакомимся и с мотивами майданской росписи. Красильщицы распределили тарарушки на несколько больших групп: в одной — грибки и птицы-свистульки, в другой — матрёшки, в третьей — яблоки-копилки и шкатулки разной формы, в четвёртой — яички. Любуясь игрушками и ощущая бессознательную радость, которую как бы излучают орнаментированные росписи, мы вдруг обнаруживаем, что майданцы для каждого вида изделий находят определённый мотив росписи. Так, грибки и птицы утопают в травах и цветах; матрёшки украшены ветками пышных цветов; на яблоках-копилках и шкатулках вспыхивают пейзажи с яркой зарей; на яичках — расписные клейма с птицами, цветами и даже кремлёвскими башнями...

Покидая царство токарей и красильщиц, мы уносим ощущение яркости, единства реального мироощущения и художественной условности в изделиях майданских умельцев.

В гостях у игрушечника Н. А. Колобова. «Балясики» — так называют игрушечников в селе Федосеево, а «балясы» — игрушки, т. е. забавы, шутки, прибаутки. Федосеево находится недалеко от г. Семёнова Нижегородской области, известного сегодня токарными изделиями и знаменитой хохломской посудой. Со всем не случайно игрушечный промысел зародился здесь. В конце XIX в. г. Семёнов был центром ложкарного царства. Мастерство ложкарей ценилось. Каких только ложек не делали мастера! Было много различий по форме лопасти черенка и назначению. Ложка была гладкой и писаной, для детей и взрослых. Были ложки-растирки, малороски двух видов, кленовые с крестником, носатки, ложки с орлом, горчишные, салатники разных фигурных форм. Большого совершенства техники добились ложкари. Поэтому на базе технических умений ложкарей в конце XIX в. в одной из деревень Семёновского района — Федосеево — возник игрушечный промысел. Сначала из остатков от заготовок для ложек-дощечек начали сколачивать игрушечные стульчики, диванчики и другие предметы. Так же, как и на семёновской ложке, гусиным пером делали мелкую «крапку» — кое-какие цветочки, петушков и барынь.

Игрушечный промысел рос, набирал силу. Сегодня деревянную топорную федосеевскую игрушку можно увидеть в Музее игрушки, в Русском музее. В чём привлекательность и неповторимость федосеевской игрушки?

Рассматривая разнообразие «балясин», мы удивляемся, как образно и просто с помощью дощечек сумели мастера отразить целый мир детской игры: кони-каталки, крутящиеся карусели и мельницы, балалайки, топорики и молоточки; кукольная мебель (стол, стулья, кресла и диван, кровать, шкаф, буфетик), техническая игрушка (пароходы и пароходики, грузовик и легковушка, самолёты, трамвай). Всё это собрано, сколочено, построено из многих строганных дощечек, тёсаных палочек, щепочек. Собрано. Вот тут-то и открывается одна из особенностей топорно-щепной игрушки. Её собирают из разных заранее заготовленных частей, конструируют. Не вырезают из целого, как резную, а соединяют разные части в одно целое. Это целое моделирует реальное движение или являет собой постройку.

Заглянем в гости к одному из старейших мастеров — баляснику Н. А. Колобову и посмотрим, как он делает балалаечки, тоненькие да лёгонькие. Всё в них устроено так, что можно даже что-нибудь сыграть.

Заготовки мастер делает для многих балалаек сразу. Работает лишь топорком-секирой и ножом, даже гвозди при сборке забивает ножом.

Заготовки — это маленькие кусочки дерева: дощечки, сколки. Мастер раскладывает их и молча, сосредоточенно собирает. Вот и струны натянул.

Наступает ответственный и торжественный момент. Мастер пробует струны, раздаётся тонкий и не совсем простой перебор.

«Вот, одна жива!» — радостно восклицает он. (Шпикалова Т. Я. Мастерская деревянной игрушки / Т. Я. Шпикалова // Начальная школа. — 1991. — № 3. — С. 37—43.)

УРОКИ 25—26. Беседа: Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет. Творческая работа: Нарисуй свою иллюстрацию к любимой сказке (*материалы живописные или графические, по выбору*).

Основные цели и задачи уроков

1. Создавать условия для эстетического восприятия учащимися красоты героев народных сказок.
2. Выявить вместе с детьми в произведениях искусства художественные средства, которыми пользуются их авторы для трактовки положительных сказочных героев.
3. Развивать композиционные навыки учащихся, способствовать совершенствованию их умения выделять в композиции главное, подчиняя ему все второстепенные элементы.
4. Формировать у третьеклассников способность к обобщению в создании сюжетной композиции, условно-декоративному решению замысла.

Примерный ход уроков

1. Беседа о сказке как об одном из видов народного творчества. Просмотр с детьми иллюстраций к известным фольклорным произведениям, беседа о красоте их героев, о композиционных особенностях иллюстраций (У., с. 131—133).
2. Чтение учащимися композиционных схем к иллюстрациям (Т., с. 58—59), выявление местоположения дополнительных элементов изображения по отношению к главному герою.
3. Выполнение третьеклассниками схематичного построения эскиза иллюстрации к сказке в технике бумажной аппликации (Т., с. 61).
4. Рисование по представлению иллюстрации к любимой сказке (У., с. 131—133).
5. Итоги: обсуждаем эскизы будущих композиций, находим наиболее удачные, советуем, что изменить в схеме тем, чьи эскизы менее совершенны.

Урок приходится на время, когда весна всё настойчивее вступает в свои права. Она с каждым днём всё больше волнует людей, оживляет природу. Приступая к теме сказочных героев, уместно вспомнить сказки-веснянки. Вот, например, фрагмент из сказки сказительницы прошлого века А. Анисимовой «Царица-Ледяница»: «Много тысяч лет проходит. Каждый год в походы ходит царь Мороз со своей царицей, своенравной Ледяницей. Когда Мороз лютует, ледяным дыханьем дует.

Но в привольном светлом крае, где живёт царевна Майя, перед силою морозной встанет Солнце — витязь грозный, на сугробы снеговые бросит стрелы огневые, и Мороз щит опускает, и опять он отступает, и опять свою царицу Ледяную Ледяницу мчит назад, в края снегов, в царство вечных холодов.

А в прекрасном крае Майи всё встаёт и расцветает, всё растёт, ликует, любит. Никакой мороз не сгубит корни жизни бесконечной — есть она и будет вечно!» (Анисимова А. П. Бабушкины янтари: сказки и рассказы / А. П. Анисимова. — М., 1959. — С. 158.) Восторженные, ликующие слова концовки сказки говорят о всеобщей любви людей к дням весны, свету, теплу. Не случайно и зовут это время красиво, ласково: царевна Майя,

весна-красна, Веснянка. Рассмотрите работы Н. Рериха (У., с. 94). В ряд подобных героев можно поставить и Снегурочку — дочь Весны и Мороза. Снегурочка — это дитя холодов и стужи, но манит её совсем другая жизнь. Читаем детям фрагмент сказки А. Островского «Снегурочка»:

*С подружками по алую малину,
По чёрную смородину ходить,
Аукаться, а зорькою вечерней
Круги водить под песни, вот что мило
Снегурочке. Без песен жить не в радость.*

Предложите детям рассмотреть художественный образ Снегурочки, выполненный М. Врубелем (У., с. 131). Пусть они пояснят, почему это изображение вызывает чувство нежности, любви и беспокойства за Снегурочку. Как художник добивается этого? Как помогают такому восприятию образа внешний вид героини, костюм, наклон головы, положение рук, окружающее пространство? Совсем по-другому дан М. Врубелем образ царя Берендея, героя той же сказки. Выполненный в технике майолики, он производит совершенно иное впечатление. Почему?

Не менее манит, притягивает к себе сказочный образ Царевны Лебеди. Возможно, дети сами догадаются, из какой она сказки, кто её автор; пусть пояснят, почему она так восхитительна и то, как добился этого М. Врубель. Пусть попытаются, вспомнив пушкинские строки, описать царевну.

Далее беседу следует повернуть от авторских сказок к народным. В них живут замечательные волшебники, в них происходят чудесные превращения. И всегда добро побеждает зло. Ребята вспоминают любимые сказки. В учебнике (с. 133) и тетради (с. 58—59) учащиеся рассматривают иллюстрации к народным сказкам, выполненные И. Билибиным, отвечают на вопросы (с. 132). В творческой тетради (с. 58—59) читают композиционные схемы к картинам на сказочные темы. Эти схемы подскажут, как определить главного героя, как добиться его выделения среди других персонажей. Сравнивая схематичные изображения с иллюстрацией, дети увидят, что все детали в композиции подчинены главному. Зритель должен ясно видеть это главное (будь то жар-птица, сестрица Аленушка или царь Берендей). Для него автор продумывает место (оно может быть в центре, смещено в сторону или располагаться совсем в углу), большое значение имеет цвет (очень насыщенный, яркий или, наоборот, спокойный на фоне многокрасочности окружающего героя цвета). Все детали и второстепенные герои должны быть изображены так, чтобы их положение, наклоны фигур, взгляды, повороты головы, движение рук были направлены к главному герою. Это относится и к размещению растений. Это хорошо видно на схемах.

На этом уроке дети выполняют эскиз будущей композиции (Т., с. 61). Вначале, как и в работе над любой тематической композицией, идёт выбор сказки, сюжета, определение действующих лиц и главного героя, которые войдут в изображение. Затем в тетради происходит поиск схемы композиции. Для этого предложим

те детям воспользоваться цветными кусочками бумаги. Сначала подобрать бумагу для будущего фона (цвет бумаги, соответствующий цвету пейзажа, или цвету интерьера помещения, или просто передающий цветной фон), затем найти цветные бумажные кусочки для схематичного обозначения сказочных героев. Дети экспериментируют с бумагой, передвигают, изменяют величину кусочков, заменяют один цвет на другой. В этой работе не нужны детали: фигуры людей, растений, животных берутся обобщённо. Важно, чтобы в результате появилось изображение, условно напоминающее будущую композицию и состоящее из цветных пятен, расставленных в определённом порядке, которые при условии удачно найденного расположения следует закрепить на поверхности клеем.

Согласно заданию учебника (с. 133) третьеклассники выполняют иллюстрацию к любимой сказке.

Краткий справочный материал

Сказочные образы в творчестве русских художников. Картина «Царевна Лебедь» (1900) выполнена М. А. Врубелем (1856—1919) под впечатлением оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Пейзажный фон напоминает живописный театральный задник, а фигура, изображённая крупным планом, — будто бы на авансцене. В облике царевны есть что-то загадочное, волнующая таинственность, которую подчёркивают в пейзаже переливы розоватых отблесков заката и надвигающейся синевы ночи.

В своём письме Н. А. Римскому-Корсакову М. А. Врубель писал: «Я благодаря вашему доброму влиянию решил посвятить себя исключительно русскому сказочному роду». Художнику казалось, что он уходит от тёмных наваждений мира в мир ясный, светлый, подобный царству берендеев. Русская сказочная и былинная тема у Врубеля противостоит теме Демона, так долго волновавшей его. Вот, например, его Снегурочка улыбается ласково, дремотно, она осыпана снежными звёздами. Здесь всё таинственно, лирично. Так же мягко, по-доброму создан образ Весны-Красны; незлой леший поднимается с восходом месяца из тонких зарослей.

Особое место в сказочном творчестве Врубеля занимает майолика. Увлечение художника скульптурой, ярко проявившееся в его бытность руководителем гончарно-керамической мастерской в подмосковном имении одного из крупнейших русских меценатов того времени С. И. Мамонтова (1890-е гг.), выросло до уровня настоящего художественного явления, ставшего этапом в развитии русской пластики. Скульптурные образы Врубеля «Садко», «Купава», «Лель», «Весна», «Мизгирь» рождены гениальной фантазией художника, его стремлением передать тонкое настроение, лиризм. С майоликами Врубеля в русскую скульптуру входят поэзия, жизнеутверждающее полнокровие цвета и вообще декоративные начала, продиктованные народным эпосом, русской сказкой, поэтизированными образами русских крестьян. (Дмитриева Н. А. М. А. Врубель / Н. А. Дмитриева. — Л., 1990.)

Н. К. Рерих (1874—1947) был художником-сорежиссёром и художником-содраматургом. Он сочинял либретто и в содружестве с композитором И. Стравинским создал один из наиболее новаторских балетов «Весна священная», в котором через ритмы языческих плясок на фоне яркой земной радости, весеннего возрождения Земли, утра человечества передана суть обрядов языческой Руси. Рерих создал и костюмы к этому балету, в которых с большой любовью к сла-

вянским традициям очень бережно и тонко выразил их глубокое понимание. (Беликов П. В. Рерих / П. В. Беликов, В. П. Князева. — М., 1972. — С. 81.)

Древнерусский костюм в творчестве художника-графика И. Билибина. Иллюстрации к первым трём сказкам — «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке», «Царевна-Лягушка» и «Пёрышко Финиста — Ясна сокола» — стали профессиональным утверждением И. Билибина как художника-графика. Последовал заказ на оформление сказок «Василиса-Прекрасная», «Марья Моревна», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка». Вся серия была издана в 1901—1903 гг. Работая над ней, Билибин провёл три лета в Весьегонском уезде. Здесь шло интенсивное накопление типологического материала из сферы древнерусского народного искусства. Его героини одеты в длинные сарафаны, синие или цветные с застёжкой до полу и узорным позументом вдоль краев. Некоторые оригинальные формы одежды явно не придуманы, а взяты из жизни — такова одежда Василисы («Василиса Прекрасная»). Художник одел её в сарафан и коротенькую рубашку («рукава» по местному наименованию), которая на груди переходит в передник, составляя с ним единое целое. Не случайно Василиса предстаёт в этом наряде дважды — со спины и лицом. Это говорит об особом внимании Билибина к необычной детали местного женского костюма.

По свидетельству жены художника Р. Р. О'Коунель, «у Ивана Яковлевича дома имелось шесть полных комплектов русских женских костюмов с головными уборами... Эта коллекция служила ему подсобным материалом при его работах над иллюстрациями к сказкам и былинам. Часто мне приходилось позировать в этих костюмах для персонажей его сказок. Так, я позировала ему для Стрельчихи в иллюстрациях к сказке „Поди туда — не знаю куда...“. Костюм Стрельчихи — одно из лучших воплощений народной одежды в билибинских иллюстрациях. Рубаха её украшена традиционными каргопольскими вышитыми оплечьями. Длиннополое русское платье представляло собой, по определению Билибина, „костюм покоя“. Характерна была многослойность костюма — почти одинаковые по покрою и ткани одежды, распашные и на пуговицах, надевались друг на друга. Широкий спектр приёмов украшения одежды — тканый узор, вышивка, кружево, плетёное из металлических нитей, жемчужное шитьё, пуговицы, кисти, драгоценные камни, сочетание различных тканей, мехов и т. д. Все эти одежды — сплошной орнамент: крупный и мелкий, простой и сложный, растительный и геометрический. Сказочную красоту являла вся эта смесь золотых и разноцветных тканей, свежённых и с востока, и с юга, и с запада. Пояса, рукава, воротники, ожерелья и оплечья, поразительные для иностранцев шапки — всё это богатство форм превращало древнерусский костюм в величественное сооружение, всё это объединялось в одном общем спокойном покрое русского платья. И русские любили своё платье и вкладывали в него поэзию...» — писал И. Билибин.

Наиболее сильным выразительным средством билибинских иллюстраций, заимствованным в древнерусском костюме, стал текстильный орнамент. Его праздничность, пышность, определившая во многом качества русской культуры XVI—XVII вв., сказались в дальнейшем на развитии крестьянской вышивки, на которую влияли драгоценные «заморские» ткани. Художник предпочитает крупнозорные формы и вследствие этого избегает передачи резких поворотов, сильных движений во имя сохранения пластического единства и уменьшения линий, режущих орнамент. Графическая манера Билибина складывалась на основе особой твёрдости руки — это отразилось в домашнем, почти былинном прозвище Иван Железная Рука. Он пользовался кистью со специально обрезанным тупым концом — с её помощью создавались его «стальные» контуры. Пером он не рисовал, считая, что кисть даёт более плавную, певучую и сочную линию. Точное и тщательное исполнение рисунков он считал обязательным для книжного графика. (Билибин И. Я. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / ред.-сост. С. В. Гольнец. — Л., 1970.)

ЛЕТНИЙ ВЕРНИСАЖ. Беседа: Мир красоты.

Цели и задачи работы с изобразительным материалом вернисажа

1. Помогать учащимся открывать для себя красоту летней природы, отражённой в картинах вернисажа.
2. Создавать условия для эмоционально-ценностного восприятия детьми явлений природы, отражённых в произведениях художников.
3. Развивать способность третьеклассников к образному, поэтическому видению природы в действительности и в искусстве.

Примерный ход беседы

1. Беседа о характерных признаках летней природы, отражённых в произведениях вернисажа.
2. Сравнение наблюдаемых детьми природных явлений с их образом воплощением в художественном творчестве.
3. Итоги: обобщение впечатлений учащихся от увиденного, выслушивание их собственных суждений о разнообразии состояния летней природы и о красоте летнего пейзажа в картинах вернисажа.

Как и на предыдущих вернисажах, в экспозицию включены произведения художников разного времени. Среди них прославленные художники XIX в. (И. Шишкин, В. Поленов, Н. Дубовской) и известные художники XX в. (Н. Крымов, А. Герасимов, А. Дейнека, А. Рылов). Желательно по возможности, чтобы ряд этот учитель и учащиеся дополнили известными произведениями местных мастеров.

Вопросы в учебнике (с. 139) направляют и активизируют эстетическое восприятие учащихся, помогают увидеть, как по-разному художники любят летнюю природу, какое существует разнообразие сюжетов, состояний природы. Некоторые из вопросов направлены на установление связей между знаниями учащихся о цвете, воздушной перспективе и сведениями о приёмах письма авторов картин, включённых в вернисаж. В целом приведённые вопросы и те, которые, конечно же, будут возникать в процессе живой беседы на вернисаже, должны помогать третьеклассникам понять, что полотна требуют пристального, неспешного разглядывания, порой вслушивания, ибо картина нередко имеет множество звучащих деталей. Важно помнить о том, что эти художественные произведения помогают зрителю испытывать чувство любви к своей Родине. Приведём всего лишь такой пример.

Трудно представить себе отечественную живопись без картин И. Шишкина, утверждающих величие и красоту родной земли.

«Как заколдованный, зрил художник невыразимую прелесть окружающего его мира. Он мечтал... Может быть, в этот миг и родился сюжет картины „Дождь в дубовом лесу“. Да и не сам ли автор бредёт, заложив руки в карманы и подняв воротник...

Шишкин в этом холсте показал себя как виртуоз станковой живописи. Тончайшие нюансы цвета, тона и света пронизывают

всю картину. В этом полотне во всей дивной красе предстаёт перед нами храм живой природы. <...>

Шишкин велик! Он покоряет нас сегодня мудростью своего мировидения, лишённого хоть какого-то намёка на суетливость и компромисс. Его новаторство — в устойчивости, чистоте традиций, в первичности и цельности ощущения мира живой природы, в его любви и преклонении перед натурой. Не рабское следование и копирование, а глубочайшее проникновение в душу пейзажа, верный, однажды взятый камертон могучей песни — вот что свойственно былинному складу творчества Шишкина». (*Долгополов И. В. Рассказы о художниках.*)

Целостному эстетическому восприятию мира природы будут способствовать и звуки музыкальных произведений, и поэтические строки, которые по возможности желательно использовать на занятии.

Главный вывод беседы о произведениях искусства, представленных на вернисаже, должны сделать сами третьеклассники: Земля, на которой мы живем, бесконечно разнообразна и красива. Художники и народные мастера, черпая свои творческие силы от матушки-природы, прославляют и возвеличивают её красоту.

УРОК 27. Беседа: Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Творческая работа: Упражнение-эксперимент на изображение цвета воды. Создай картину весенней навигации по наблюдению, по памяти или представлению (*акварель, кисти, фломастер*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эстетического восприятия учащимися красоты весеннего пробуждения водных источников.
2. Способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на произведения художников-маринистов.
3. Развивать у учеников наблюдательность, образное видение и цветовосприятие на примерах наблюдаемых морских и речных пейзажей, произведений живописцев.
4. Совершенствовать условия для овладения третьеклассниками живописно-графическими и композиционными навыками в передаче образа водных просторов.

Примерный ход урока

1. Беседа об одном из главных признаков весны — таянии снегов, оживлении рек, озёр, морей. Обсуждение содержания и художественной выразительности пейзажей И. Айвазовского и других маринистов.
2. Работа учащихся (У., с. 141—144): рассматривание морских пейзажей, подготовка ответов на вопросы.
3. Работа по художественно-дидактической таблице «Композиционные схемы морских пейзажей». Чтение третьеклассниками композиционных схем и нахождение соответствующих им живописных произведений (У., с. 143).
4. Экспериментирование детей с цветом и выполнение ими творческого задания в тетради (с. 62—63).
5. Создание картины весенней навигации (У., с. 98; Т., с. 63).

6. Итоги: организуем вернисаж из морских пейзажей и любимея разнообразием весенних картин. Выслушиваем суждения детей, высказывающих свои впечатления от работы над морским пейзажем, исследование возможностей смешивания красок для получения цветовых оттенков морской воды, поиск композиционных решений.

Наступает время, когда во многих уголках России идёт бурное таяние снега, хотя есть места, где он уже совсем сошёл. «Без воды весны не бывает», — говорят в народе. Удивительное это время — половодье. Проснувшиеся реки и озёра образуют разливы, они прекрасны, хотя и опасны. На этом уроке желательно в беседу включить сведения о региональных особенностях половодья.

Настройте детей на интересные рассказы о наблюдаемых ими в ваших краях таянии снегов, разливах вод, о том, что в этих картинах природы привлекает ребят больше всего. Далее беседу можно продолжить с опорой на текст учебника и репродукции морских пейзажей (с. 141—144). Предложите детям ответить на вопросы о природных состояниях, отражённых в картинах (спокойствие, буря, шторм, сумерки, тревога и т. д.), о том, чем любятя авторы художественных произведений, что им кажется прекрасным. Сравнение схематических изображений с картинами поможет учащимся лучше понять композиционный строй каждой из них и почему в композициях уровень горизонта разный.

Трудности в передаче цвета морской глади, волн испытывают все, кто пытается писать море. Это действительно непростое дело. Но есть художники, которые мастерски, виртуозно создают морские пейзажи, — это маринисты. Расскажите детям об одном из таких художников — И. К. Айвазовском.

Краткий справочный материал

И. К. Айвазовский (1817—1900) занимает исключительное место в истории не только русской, но и мировой пейзажной морской живописи. Он родился в Феодосии (Крым), но закончил в Петербурге Академию художеств с золотой медалью. В течение двух лет, по решению академического совета, Айвазовский работал в Крыму, изучал натуру. Постепенно он перешёл к работе по памяти, пользуясь только контурными зарисовками, сделанными с натуры, и добился в этом большого мастерства. Поэтичность, свежесть восприятия и способность убедительной передачи природы помогли художнику завоевать всеобщее признание. Его картины «Девятый вал», «Чёрное море» и многие другие вот уже более ста лет волнуют воображение зрителей. С неподражаемым эффектом он пишет морские волны, чуть ли не до неба вздымающиеся и пенящиеся, прозрачные и дробящиеся брызгами; поразительно точно изображает морской штиль («Чёрное море»). На этой картине только небо и вода. Но, по словам И. Н. Крамского, «вода — это океан беспредельный, не бурный, но колышущийся, суровый, бесконечный, а небо, если возможно, ещё бесконечнее».

Айвазовский сумел, как никто другой из художников, выразить в живописи потрясающую грандиозность морского пейзажа. (См. подробнее: Айвазовский. Документы и материалы / сост. М. С. Саргсян. — Ереван. — 1978; Барсамов Н. С. Иван Константинович Айвазовский. 1817—1900 / Н. С. Барсамов. — М., 1962; И. К. Айвазовский: альбом репродукций. — Л., 1983.)

Упражнение-эксперимент дети выполняют в тетради (с. 62), они подбирают оттенки цвета, которые характерны для изображения воды, морских или речных пейзажей. Следует обратить внимание на то, что воду можно писать не только голубыми или синими красками. В зависимости от времени суток, освещения солнцем (восхода или заката) или луной водная поверхность может быть самых разных оттенков: зелёных, голубых, оранжевых, сиреневых, фиолетовых, изумрудных и т. д. Важно иметь в виду особенность воды принимать и отражать те цвета, которые задаются определённым состоянием природы. Предложите третьеклассникам найти этому подтверждение в репродукциях, пояснить цветовую гамму картин.

В творческой тетради (с. 62) по памяти или представлению ученики выполняют наброски силуэтов судов, лодок, кораблей, которые, как и пробуждающиеся водоёмы, моря, оживают, готовятся к навигации, к плаванью. Детям предлагается изобразить картину весенней навигации (У., с. 143–144; Т., с. 63). Предварительно обсуждается сюжет, композиция и состояние природы, которое отразится в колорите картины.

УРОК 28. Беседа: Цветы России на павловских платках и шالях. Русская набойка: традиции мастерства. Творческая работа: Повтори цветок розы по мотивам узора павловских шалей (*акварель, гуашь, фломастер*).

Основные цели и задачи урока

1. Содействовать эмоционально-ценностному восприятию учащимися цветов и цветущей ветки, помогая им почувствовать своеобразие связей декоративного мотива с действительностью и художественной традицией.

2. Активизировать творческие поиски учащихся на основе художественного принципа народного искусства (повтор, вариация).

3. Углублять представление детей о связи декора с поверхностью украшаемого предмета, о значении шали или платка в ансамбле русского костюма.

4. Формировать у третьеклассников навыки в передаче декоративного, выразительного силуэта цветочного мотива.

К уроку необходимо дополнительно подобрать репродукции произведений с изображением женщины в русском костюме с платком или шалью (В. Суриков, Ф. Малявин, А. Рябушкин, М. Нестеров и др.).

Примерный ход урока

1. Беседа на тему «Цветы России на павловских платках и шالях». Русская набойка: традиции мастерства (У., с. 146; Т., с. 64–65). Любовь русского человека к родной земле и её многоцветью. Красота родной природы в росписи жостовских подносов (У., с. 147–148) и в декоре павловских платков. Обсуждение особенностей передачи образа цветущей земли в росписи павловских шалей. Узорный платок в ансамбле русского костюма. Женские образы в живописи.

2. Работа по художественно-дидактической таблице «Композиционные схемы узора на расписных шالях». Повторение учащимися за мастером элементов растительного узора (У., с. 147; Т., с. 63).

3. Итоги: при анализе детских рисунков отмечаем, насколько выразительно в них отражены колорит и характерные особенности декоративных мотивов павловского платка; выясняем, что особенно понравилось в узорах на платках и шалях.

Беседа на данном уроке, как и на последующем, позволяет раскрыть живую связь узоров павловских платков с природой, с цветами — излюбленным мотивом в народном творчестве.

Обширный иллюстративный материал, представленный в учебнике и тетради, помогает учащимся удивиться многообразию и красочности современных павловских платков. Они вспоминают мотивы розы и других цветов в жостовских подносах, гжельской росписи, определяют общее и различное в цветочных композициях павловских платков и жостовских букетов.

Важно, чтобы третьеклассники пришли к самостоятельному выводу о том, что любовь русского человека к родной земле и её многоцветью отразилась в замечательных цветочных узорах. Розы, васильки, ромашки, маргаритки, милые сердцу, умело вплетены мастерами в узоры изделий различных художественных промыслов России.

Не поэтому ли узорный платок остаётся почти неизменным в облике русской женщины? Убор этот, существующий у нас уже века, образует непрерывную цепь традиций, он переходит из поколения в поколение, оставаясь всегда современным.

Примечательным моментом, подытоживающим беседу, может быть обращение к творчеству исторического живописца В. И. Сурикова. В женских лицах на портретах и в исторических картинах художник искал и находил черты народной красоты и извечные особенности народного характера, стараясь подобрать костюм к лицу (У., с. 119). Поэтому на большинстве женских портретов В. И. Сурикова лица предстают в обрамлении платков. Женские лица на них «мерцают в этом узорчатом обрамлении, как жемчужины в раковинах». (Подробнее см. справочный материал к уроку 29.)

В самостоятельной творческой работе учащиеся проявляют умение выбрать из множества вариантов цветочных мотивов в тетради и учебнике тот, который особенно затронул их душу, воображение, вызвал желание повторить. На палитре дети подбирают краски соответствующего тона, затем рисуют кистью.

УРОК 29. Беседа: «Всяк на свой манер». Русская набойка: композиция и ритм. Творческая работа: Сочини свой узор для шали (*акварель, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

- согласуются с задачами урока 28. В дополнение к ним следует дать детям сведения об искусстве ручной набойки, а также углубить их представление об особенностях композиции узорного павловского платка на примерах вариантов композиционных схем.

Беседу об искусстве ручной набойки ведём по материалу учебника (с. 149—151). Третьеклассники сравнивают приёмы

ручной набойки мастера, жившего в XIX в., с работой современных набойщиков из Павловского Посада, стремятся понять, почему так важно сохранять традицию (см. справочный материал).

Представление о бесконечном разнообразии вариантов ритмичного расположения узоров на павловских платках и шالях учащиеся получают, рассматривая выставку платков и композиционных схем в учебнике (с. 149—150), определяя, какие композиционные схемы соответствуют узорным платкам и шалям. Обращаем внимание на значение диагоналей, концентрических окружностей, помогающих ритмично расположить главные мотивы узора. Изображение алых роз и других растений на чёрной, васильковой, белой и красной «земле» создаёт музыкальное звучание цвета, вызывает образные ассоциации. Не случайно мастера дают такие названия своим композициям на шалях: «Солнечный круг», «Адажио» и др. Желательно выслушать, какие названия учащиеся могут дать увиденным красочным узорным платкам и шалям и своим композициям.

В творческой работе в тетради (с. 66—67) третьеклассники также находят свой вариант музыкально-ритмической композиции цветочного мотива.

Краткий справочный материал

Из истории возникновения и развития искусства павловских платков. Павлов Посад — старинный городок, выросший из селения, как свидетельствует об этом его название. Кустарный промысел набойки кормил его жителей истари. Расположенный недалеко от Москвы и связанный с нею Владимирским трактом, Павлов Посад постоянно отправлял в столицу изделия своего ремесла, а из неё перекупщики развозили платки по многим селениям и городам страны.

Хотя платки с набивным рисунком существовали очень давно, та их разновидность, за которой утвердилось название «павловские», ведёт своё существование с 1863 г. В это время предприимчивый наследник ткацкой фабрики, основанной в 1812 г. С. Лабзиным, Я. Лабзин организовал кустарную мастерскую набойки шалей и платков на тонкой шерстяной ткани кашемире. Первоначально изделия мастерской Лабзина были простым, но достаточно искусным подражанием дорогим шалям с тканым рисунком. Время, когда европейский модный костюм не мог существовать без шали, было самым удобным моментом для создания сравнительно недорогих подделок для людей с ограниченными средствами. Плотная, слегка шелковистая, с небольшим блеском лицевая поверхность кашемира (возникла как подражание знаменитым шерстяным индийским материям из Кашмира) тонко передавала все цветовые нюансы рисунков набойки, и шали мастерской Лабзина имели большой спрос и сделались частью народного костюма. Мелкие кустари не выдерживали конкуренции с его мастерскими. Однако тот характер рисунков и колорит, которые в нашем представлении ассоциируются с павловскими платками, сложился во второй половине XIX в., когда цветочный орнамент переплетался с рокайльными мотивами и раппорт рисунка не был особенно крупным. С цветочными мотивами конкурировали и восточные, подражавшие узорам турецких и индийских шалей. В начале XX в. «цветение» алых роз на чёрной, васильковой, белой и красной «земле» становится всё более пышным. Благодатной и плодородной оказалась эта «земля», покрывавшая головы русских женщин, она питалась живительными соками молодости и задора. Под пение озорных частушек в русской пляске расцветали эти розы, соперничая с ярким здоровым румянцем молодых женских лиц.

Возрождение производства павловских платков — это 50—60-е гг. XX в. В это же время стали выпускать и «метровую» ткань.

Сколько упорных исканий, раздумий, внезапных озарений и находок скрыто в процессе творчества. Пристальное любовное изучение природы для художника начинается со времени появления первых травинки весной и заканчивается вместе с последними погожими днями осени, когда великолепие пышных георгинов, прихваченных первыми морозами, горестно меркнет под неяркими, слабыми лучами осеннего солнца. Но ведь платок не просто кусок декоративной ткани. Он предназначен для женщин, для женщин разных возрастов, разных поколений. Он покрывает голову женщины, черты лица которой могут быть гармоничными, строгими или привлекательными своеобразной неправильностью. Все это должен учитывать художник, когда в его воображении возникают сияющие россыпи цветов и по волшебному мановению его художественной воли ложатся на «землю» платка чётким узором, привлекательным для нас созвучностью ярких живых красок, новизной сочетаний, своеобразием «почерка» творца.

Живая связь узоров павловских платков с природой, с цветами придаёт им несколько «вневременной» характер, т. е. в них отсутствует назойливый элемент «модности» с его неизменным и верным признаком — необыкновенной быстротой старения. (Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма/М. Н. Мерцалова. — С. 117, 119.)

Черты вечной народной красоты в женских портретах В. И. Сурикова. В каждой из своих моделей Суриков ищет и находит черты вечной народной красоты и извечные черты народного характера. В большинстве женских портретов лица предстают в обрамлении платков, волосы убраны: «Сибирская красавица. Портрет Е. А. Рачковской» (1891), «Казачка. Портрет Д. Т. Маториной» (1898), «Горожанка. Портрет А. И. Емельяновой» (1902), «Портрет кн. П. И. Щербатовой» (1910), «Анфиса» (1900-е). Отмеченному приёму нашёл точное и образное словесное соответствие М. А. Волошин — «оклады старинных платков». Пространство, в которое Суриков помещает своих героев, предстаёт в образе райского цветущего сада, претворённого в портретах, погружённых в нарядную красочность старинных платков, шалей, шугаев, сарафанов. Известно, что у Сурикова была целая коллекция старинных костюмов. В музее-усадьбе В. И. Сурикова в Красноярске — родовом доме художника — хранятся и голубой прабабушкин шугай с портрета Маториной, и платок «Анфисы», задавший всё колористическое решение портрета, и мерцающий полосатый шёлк «Горожанки», и сияющая бирюзовая индийская ткань, покрывшая голову княгини П. И. Щербатовой. (Русская галерея. — 1998. — № 2. — С. 16, 17.)

УРОК 30. Беседа: В весеннем небе — салют Победы. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. Творческая работа: Упражнение-эксперимент на поиск цветовой гаммы салюта. Создай свою композицию «Салют Победы» (*акварель, кисти, фломастеры*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционально-ценностного отношения учащихся к празднику День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

2. Способствовать развитию эстетического восприятия детьми торжественности, величия победного праздника в реальной жизни и в произведениях искусства.

3. Расширять представления учащихся о возможностях цвета, о декоративности контрастных цветосочетаний.

4. Совершенствовать у третьеклассников живописно-декоративные и композиционные навыки: в создании образа праздничного фейерверка.

Примерный ход урока

1. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы во время беседы о всенародном празднике Победы.

2. Рассматривание учащимися репродукций и подготовка ими ответов на вопросы (У., с. 155—159). Обсуждение произведений разных видов искусств на патриотическую тему.

3. Экспериментирование с красками, поиск третьеклассниками цветовых оттенков для передачи красоты фейерверка (Т., с. 68).

4. Сочинение детьми собственной композиции «Салют Победы» (У., с. 106; Т., с. 69).

5. Итоги: рассматриваем сверкающий, праздничный вернисаж, выслушиваем суждения авторов рисунков о том, как они добивались красоты, яркости праздничного салюта в своих произведениях, какие художественные выразительные средства и приёмы использовали.

В начале беседы о Дне Победы желательно вызвать у детей эмоциональный отклик на исторические события мая 1945 г., когда в стране было объявлено о долгожданной победе над врагом. Предложите ученикам вспомнить фильмы, литературные произведения, рассказы взрослых о днях боевых сражений, о бедах, которые принесла людям война и, конечно, о победных торжествах.

Продолжая разговор об искусстве, отражающем красоту в самых различных её проявлениях, обратите внимание детей на картины ликования, радости, гордости за всенародный подвиг (У., с. 155—156; Т., с. 68). Пусть учащиеся отметят, как по-разному каждый из художников передаёт свои чувства: будь то живописная картина, роспись цветными эмалями, чёрно-белое графическое изображение или многоцветный гобелен. Предложите детям найти эти произведения, рассказать о них и ответить на вопросы в учебнике (с. 155—156). Обратите внимание ребят на то, что праздничные картины — это не столько блеск, искристость салюта в небе, сколько выражение любви к своим городам, к своим дорогим и памятным местам, которые в этой страшной войне удалось отстоять и сохранить. Зритель без труда узнает города-герои: Москву, Ленинград (Санкт-Петербург).

Композиция «Салют Победы» выполнена Н. Присекиным в технике перегородчатой эмали как дань его любви к народному искусству и памятнику архитектуры — храму Василия Блаженного в Москве. Многие памятники на картинах знакомы третьеклассникам по предыдущим урокам. Пусть они расскажут об архитектурных памятниках, изображённых на этих работах. Предложите им рассказать о других городах-героях и о праздничных салютах в родных местах или о тех телевизионных версиях фейерверков, которые им приходилось видеть. Следует настроить детей на нахождение образных выражений в описании салюта, его цветовых оттенков. Особое внимание надо обратить на общий цветовой строй, на преобладающий тёмный (ночной) колорит. Пусть дети догадаются, почему художники столь единодушны в выборе такой цветовой гаммы. Контраст тёмного и светлого действитель-

но усиливает выразительность сверкающих огней в ночном небе, ярче высвечивает центр композиций (вспомните уроки 25—26).

Первое творческое задание дети выполнят в тетради (с. 68). Здесь им предлагается поэкспериментировать с красками, поискать оттенки цвета для всплесков салюта. Для этого в краску следует добавить белую гуашь, что поможет получить массу новых осветлённых оттенков. Пусть дети разместят их по соседству с тёмными цветами и увидят, как произойдёт их взаимное усиление (и светлых, и тёмных).

В тетради (с. 69) учащиеся создают собственный образ победного салюта на фоне знакомого им города с его памятниками архитектуры. А может, это будет собирательный образ российского города, в котором, как и во многих других городах нашей страны, состоится красивое зрелище — салют Победы.

УРОК 31. Беседа: Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба. Творческая работа: Сочини эскиз герба села, города, где ты будешь отдыхать летом (*гуашь, кисти, фломастер*).

Основные цели и задачи урока

1. Познакомить учащихся с геральдическими символами на примерах гербов городов Золотого кольца России.

2. Углубить представление детей о выразительных средствах декоративного образа: силуэт, цвет, линия, символическое значение изображений на гербе.

3. Формировать у третьеклассников различные приёмы работы в передаче своего герба.

4. Развивать у детей творческое воображение, историческую и культурную память.

Примерный ход урока

1. Знакомство с искусством создания герба на примерах гербов городов Золотого кольца России (У., с. 160—163).

2. Рассказы учащихся о значении изображения на гербе родного города.

3. Ответы на вопросы изовикторины (Т., с. 70).

4. Творческая работа (У., с. 163; Т., с. 71).

5. Итоги: прослушивание сообщений учащихся о том, какие законы науки геральдики (главные элементы герба) они использовали в создании своего замысла (У., с. 163).

Содержание урока — своеобразная форма путешествия по городам России. Такое путешествие можно начать с Золотого кольца, которое объединяет древнейшие города нашей Родины и предоставляет возможность перелистать некоторые страницы нашей богатейшей истории. Представить роль и значение старинных русских городов в отечественной культуре учащимся помогают поэтические строки Т. Сафроновой «Золотое России кольцо» (У., с. 163), а также примеры из истории возникновения и развития городов Золотого кольца (см. справочный материал из истории Сергиева Посада, Суздаля).

Обращаем внимание детей на условные изображения на гербах. Так, например, на гербе Суздаля — белый сокол. В старину, чтобы подчеркнуть силу и удаль молодца, называли его ясным соколом. После того как учащиеся поработают с изображениями на гербах Золотого кольца (У., с. 160), проводятся изовикторины (Т., с. 70).

Творческую работу третьеклассники выполняют, используя гербы городов, представленные в учебнике.

Краткий справочный материал

Искусство геральдики древних городов России. Почему люди путешествуют по миру? Ими движет желание увидеть как можно больше, полнее познать мир. Но прежде всего стоит побольше узнать о своём родном крае, о России — стране, где мы живём, а затем отправляться в чужие края.

По площади Россия — самое большое государство в мире: только городов в ней более 1000. Многообразна её природа: тундра и субтропики, знойные пустыни и горы Кавказа, непроходимая тайга и вулканы Камчатки. Её границы омывают 12 морей, величаво текут по её равнинам полноводные реки.

В России живут люди разных национальностей. О богатой истории России рассказывают древние храмы, монастыри, некрополи, дворцы и усадьбы, произведения различных видов искусства.

Давайте отправимся в путешествие по нашей Родине. Начнём его со столицы, а продолжим по Золотому кольцу, объединяющему древние города России. Приведём некоторые сведения о них.

Сергиев Посад и его соковища. На северо-восток от Москвы ведёт древняя дорога. Она связана со множеством событий русской истории. Первая грунтовая дорога появилась в конце XIV в. Она вела к Троице-Сергиевой лавре, по ней в 1555 г. в Москву после взятия Казани возвращался Иван Грозный, а в 1612 г. двигались на освобождение Москвы воины Дмитрия Пожарского. Чуть восточнее от неё, в сторону Владимира, расположен древний город Александров, упоминавшийся ещё в XIV в. в грамоте Ивана Калиты как Александровская слобода. А севернее — древний русский город Переяславская ямская слобода.

Общий вид Троице-Сергиевой лавры. Более шести веков Троицкий монастырь стоит на северных подступах к столице. Братья Варфоломей (будущий Сергей Радонежский) и Стефан основали его на Маковце — холме при слиянии рек Вондюги и Кончуры. Спустя два-три года к ним стали стекаться монахи. В 1353 г. игуменом Троицкого монастыря становится Сергей Радонежский. Самым ранним памятником ансамбля является Троицкий собор — первая каменная постройка монастыря. Собор стал одним из первых мемориальных памятников Московской Руси. Перед решающим сражением с полчищами Мамая князь Дмитрий приезжал в Троицкий монастырь, чтобы получить у Сергия Радонежского благословение на ратный подвиг. В 1744 г. Троице-Сергиеву монастырю было присвоено почётное название лавры.

«Троица» Андрея Рублева. Монастырь называется Троицким по имени главного храма. Он возник в тяжёлое для Руси время, когда только начинался процесс единения русских земель вокруг Москвы. Троица олицетворяла собой единство, преодоление распри. Для создания иконостаса Троицкого собора и росписи его интерьеров были приглашены замечательные иконописцы Древней Руси — Андрей Рублев и Даниил Чёрный.

Сергиев Посад. Лавра. Игрушки. В середине XV в. в Троице-Сергиевом монастыре монах Амвросий, замечательный резчик по дереву, создал целую «Амвросиевскую школу» резчиков. У монастыря был свой «токарный двор», где работали и жили монастырские токари. Во второй половине XIX в. здесь была создана первая русская архитектурная игрушка «Троице-Сергиева лавра».

Суздаль и его сокровища. Суздаль известен ещё с X в. и впервые упоминается как город-крепость в 1096 г. Суздаль — один из древнейших русских городов. Он превратился в город-музей во многом благодаря подвижнику историку-искусствоведу Алексею Дмитриевичу Варганову (1905—1977).

Ансамбль Суздальского кремля. Кремль — это ядро, вокруг которого разросся средневековый Суздаль. Он расположен в излучине реки Каменки и окружён хорошо сохранившимися земляными валами XI—XII вв. Рождественский собор — выдающийся памятник той эпохи, один из блестящих белокаменных храмов Владимиро-Суздальской Руси домонгольского периода.

Спасо-Евфимиев монастырь. Спасский монастырь был основан в 1352 г. суздальско-нижегородским князем Константином Васильевичем и в XVI в. входил в число пяти крупнейших монастырей России. Первым настоятелем монастыря был Евфимий, сподвижник Сергия Радонежского. После канонизации Евфимия монастырь стал называться Спасо-Евфимиевым. В 1445 г. под стенами монастыря произошла битва московского князя Василия Тёмного с татарским ханом Улуг-Мухаммедом. В годы польско-литовской интервенции в монастыре стоял лагерь пана Лисовского.

Крестьянская изба. В конце 60-х годов XX в. в Суздале был открыт Музей деревянного зодчества и крестьянского быта. Музей создан как село, с домами, церквями и разнообразными хозяйственными постройками, которые свезены сюда из разных уголков Владимирской области.

Геральдические символы. В гербе каждый цвет, изображения фигур людей, животных, предметов имеют символическое значение.

Цвета

Белый — власть, чистота.

Зелёный — надежда, свобода, изобилие.

Золотой — справедливость, милосердие.

Голубой — величие, красота, ясность.

Красный — храбрость.

Пурпурный (фиолетовый) — достоинство, могущество.

Серебряный — правдивость.

Чёрный — скромность.

Фигуры

Венок — награда, почёт.

Волк — жадность.

Ворон — долголетие.

Дракон — зло, ужас.

Журавль — бдительность.

Звезда — счастье, вечность.

Змея — мудрость.

Ключ — безопасность.

Корабль — благополучие.

Лев — сила, мужество.

Лук — самозащита.

Муравей — трудолюбие.

Медведь — предусмотрительность.

Олень — символ воина, перед которым бежит неприятель.

Орёл — власть.

Петух — бдительность, готовность к бою.

Рука — верность, оборона, клятва.

Сноп — плодородие.

Солнце — истина, богатство.

Топор — угроза противнику.

Якорь — надежда.

УРОК 32. Беседа: Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. Творческая работа: Нарисуй сирень с природы или по представлению (*акварель, гуашь, кисти, мелки*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционального восприятия учащимися красоты весеннего цветения в природе.

2. Способствовать развитию у детей эстетического восприятия произведений художественного творчества, отражающих торжество цветущей природы.

3. Расширять представления учащихся о натюрморте, о роли света в формировании колористической гаммы в произведениях живописи.

4. Совершенствовать у третьеклассников образное видение, цветовидение, живописно-декоративные и композиционные навыки в исполнении натюрморта-образа.

Примерный ход урока

1. Проведение беседы с учащимися по их предварительным наблюдениям цветущей природы. Сравнение цветов с их изображениями в живописи. Нахождение сходства и различий.

2. Рассматривание учениками произведений известных художников и ответы на вопросы (У., с. 164—166).

3. Экспериментирование с красками: поиск детьми разнообразных оттенков цвета для теневой и освещённой поверхности сиреневых соцветий (У., с. 165; Т., с. 72).

4. Выполнение третьеклассниками творческого задания: сочинение собственной композиции или рисование натюрморта с сиренью с натуры (У., с. 165; Т., с. 73).

5. Итоги: рассматриваем выставку цветочных композиций, любуемся разнообразием творческих решений, богатством цветовой палитры рисунков.

Беседуя с детьми о цветущей весне, настройте их на лирический лад. Пусть ребята расскажут, как красивы первоцветы, как удивительно пышно, облачно цветёт душистая черёмуха, как ласкова и нежна сиреневая цветень. Прочитайте стихи (У., с. 164) о весеннем цветении, найдите в них яркие, сочные описания природы. Вспомните, что замечательным её украшением в эти дни становятся переливчатые соловьиные трели. Предложите детям ответить на вопросы учебника (с. 165), связанные с впечатлениями наблюдений природы и рассматриванием художественных произведений. В основном здесь представлены картины-натюрморты. Но попытайтесь найти самостоятельную работу другого жанра — фрагмент русской расписной шали. Пусть дети сравнят её изображение с живописными картинами и догадаются, в чём они схожи и чем различаются. Третьеклассники уже могут назвать главное отличительное качество, присущее рисунку шали, — декоративность. Обратите внимание детей на то, что в этом рисунке каждый лист, цветок, бутон изображены с предельной условностью формы, объёма цветовой гаммы. Богатый, мерцающий цвет, рисунок кистей сирени, очертания и разделка листьев складываются в изящные узоры из повторяющихся элементов.

Совсем иной характер изображений в живописных картинах. Пусть ребята сами попытаются рассказать о них. Нацельте их на нахождение особенных черт каждого произведения. Обратите внимание, как художники по-разному пользуются светом: у одних он мощно высвечивает верхушки сиреневых гроздьев, у других свет рассеянный. Отметьте, как влияет свет на цвет изображаемого. Пусть ребята внимательно вглядятся в каждую работу, назовут цветовые оттенки теневой и освещённой поверхности сирени, попытаются увидеть, какими приёмами художники пользуются при передаче цветов, листьев («раздельные мазки» положе-

ны в одном направлении, мазки, пятна беспорядочно разбросаны в пределах формы кисти сирени и т. д.). Художники убедительно выявляют конусообразную форму сиреневой кисти.

Дети выполняют упражнения (У., с. 165; Т., с. 72): ищут разнообразные оттенки для передачи затемнённых и освещённых участков букета сирени; на свободном поле пробуют изобразить цветочную кисть раздельным мазком.

Творческое задание учащиеся выполняют на отдельном листе или в тетради (с. 73). Обратите внимание детей на то, что композиция может быть решена по-разному, каждый выражает свой восторг, любование сиренью по-своему: или это пышный букет, не уместающийся на листе, или одна крупная ветка, может быть, букет в стеклянной вазе, а кто-то изобразит ветку сирени у раскрытого окна. Следует напомнить, что выразительность рисунка усилится, если в нём будет ощущаться освещённость, если весь лист будет заполнен изображением, цветом и если в композициях дети постараются передать мерцание цвета так, чтобы в работах зазвучали сиреневые перезвоны.

УРОКИ 33. Беседа: «У всякого мастера свои затеи». Орнамент народов мира: традиции мастерства. Творческая работа: Нарисуй простым карандашом орнаментальный мотив — сказочный образ, образ-символ в народном творчестве. Выполни декоративное изображение нарисованного тобой сказочного образа в разной технике (*тушь, перо, фломастер, гуашь, кисти, вырезная аппликация*).

Основные цели и задачи уроков

1. Дать представление учащимся о мифологических и сказочных образах в орнаментальных мотивах в искусстве народов мира.
2. Углубить представление детей о связи материала, формы и техники исполнения в украшении художественной вещи, предмета; о связи красоты и функционального предназначения предмета.
3. Создать условия для выполнения третьеклассниками творческого замысла.

Примерный ход уроков

1. Беседа об образах животных в произведениях народных мастеров России и мира (У., с. 167—169; Т., с. 74—77).
2. Прослушивание суждений учащихся, в которых они делятся своими представлениями об образах-символах в народном искусстве, полученными в течение разных лет обучения в школе.
3. Творческая работа (У., с. 169; Т., с. 75, 78, 79).
4. Итоги: учащиеся рассказывают о своих творческих замыслах. «Эксперты-искусствоведы» определяют призовые места на выставке детских работ «У всякого мастера свои затеи».

Учащиеся внимательно рассматривают изображения сказочных, мифологических мотивов в народном творчестве, представленные на страницах учебника и тетрадей. Они вспоминают, какие сказки, легенды и поверья связаны с изображением Полкана,

птицы Сирин, коня и оленя в произведениях народных мастеров, с которыми они знакомы в 1—2 классах.

Желательно привести сведения, которые помогают понять, как и почему в далёкие времена человек обожествлял силы и явления природы. Так, например, в средневековых легендах представления о птицах были не менее фантастичны, чем о животных. Им приписывали мифическую силу и власть. Согласно представлениям той эпохи, орёл, чтобы проверить силу и жизнеспособность своих детёнышей, обращал их к солнцу: тех, кто не мог смотреть на солнце прямо, не закрывая глаз, сбрасывал с высоты. Таинственная сила птицы передавалась даже её перьям. Поэтому к боевой стреле прикрепляли перо орла, чтобы она стала быстролётной и меткой. Такими стрелами особенно дорожили. У былинного богатыря Дюка Степановича, например, из трёхсот стрел таких было всего три, и им «цены не было», «потому тем стрелам цены не было, колоты они были из трость-дерева, клеёны они клеём осетра-рыбы, перены они перыцем, пером сиза орла, а сиза орла, Орла Орловича...».

В целях активизации эстетического восприятия сказочных, мифологических мотивов предлагаем такие вопросы:

1. Каждый ли орнаментальный (декоративный) мотив напоминает реальный прообраз? Назови прообразы, которые ты узнал.

2. Какие орнаментальные образы кажутся тебе сказочными, фантастическими? В каком из обликов можно выделить сочетание черт, признаков нескольких живых существ (зверя и птицы и т. д.)? Назови их.

3. Как ты думаешь, если образ грифона составляют изображения орла и льва, то как можно расшифровать образы дракона, птицы Сирин, русалки?

В творческой работе на уроке 33 учащиеся могли выбрать любой образ зверя или птицы с целью создания орнаментального мотива зверя в разной технике (резьба, графическое решение, роспись, аппликация). Это может быть лев, Полкан, единорог, русалка-берегиня.

Желательно напомнить некоторые из мифологических представлений о животных.

Лев или барс — животные южного происхождения — глубоко вошли в круг образов народного искусства. К славянскому язычеству лев прямого отношения не имеет. Появление образа этого зверя в искусстве Древней Руси искусствоведы связывают с христианством, включившим в свою литературу и символику не только библейские образы, но и фольклорные мотивы восточных народов.

Царь зверей являл собой символ царской власти, потому его и помещали на княжеские гербы, на строения, возводимые по замыслу и под покровительством князя. Лев выступал при этом и как сила охранительная, и как глава природного царства, покорившегося крепости человеческого духа. Отнюдь не случайно образ льва использовали как символ сильного неусыпного стража. Распространённый в Византии и Древней Руси сборник назидательных рассказов о животных и птицах «Физиолог» повествовал о том, что лев даже спит с открытыми глазами: «...егда спит, а очи его сбдита».

Однако в представлении наших предков характер зверя стал иным: он как бы утратил черты свирепого и злого хищника, остались только

сила, мужество и благородство, т. е. те черты, которые русский человек испокон веков ценил превыше всего, воспевал их в песнях, былинах и сказках. Образ льва можно увидеть в скульптуре, на изразцах, в рисунках тканей, в изделиях из серебра, простого металла, дерева, керамики и многих других.

В учебнике (с. 168) и творческой тетради (с. 76—77) даны иллюстрации, раскрывающие связь материала, формы и техники исполнения сказочного льва: резная доска, графический рисунок, роспись, изразец, аппликация.

Учащимся можно предложить такие вопросы:

1. Чем отличается одно изображение льва от другого?
2. Как влияет выбор техники и приёмов изображения на характер и выразительность силуэта зверя?

Свои знания и умения создавать декоративный сказочный образ третьеклассники реализуют в заключительной творческой работе (У., с. 168; Т., с. 78—79).

При подведении итогов обратитесь к поэтическим строкам А. С. Пушкина из «Пролога» к поэме «Руслан и Людмила»: «У лукоморья дуб зелёный...»

Желательно также вспомнить, а при возможности продемонстрировать сохранившиеся творческие работы детей на подобную тему, которые они выполняли в 1 и 2 классах, но с иной творческой целевой установкой.

УРОК 34. См. с. 18—19 данного издания.

4 КЛАСС

Четвёртый класс — завершает начальную школу, поэтому главная идея, пронизывающая уроки всего года, — обобщение того, что учащиеся узнали в 1—3 классах на новом для них уровне. Все то, о чём говорит искусство, начнёт раскрываться через вечные образы-символы, образы-архетипы. С вашей помощью школьники приблизятся к пониманию образной картины мира, её неизменных атрибутов, по-разному проявляющих себя в произведениях различных видов и жанров профессионального искусства, а также в творениях народных мастеров. Прочтение, расшифровка многообразных архетипических изображений поможет учащимся понимать классическое и народное искусство, полнее, целостнее воспринимать его, эмоционально-эстетически откликаться на художественные явления.

Предлагаемый УМК «Изобразительное искусство» для 4 класса, выстроенный на интегративных основах, поможет вам в создании условий вхождения учащихся в художественную культуру России и культуру народов мира.

I четверть

УРОК 1. Беседа: «Целый мир от красоты». Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно. Творческая работа: Создай пейзажную композицию. Покажи несколько событий, происходивших с тобой летом, и передай в композиции своё видение мира, в котором ты живёшь (*цветные карандаши, фломастеры, мелки, цветная бумага*).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать формированию у детей представления о целостной картине мира через художественные образы разных видов искусства.

2. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, наблюдательность, ассоциативность и образность мышления.

3. Совершенствовать работу с четвероклассниками по овладению изобразительными и композиционными навыками в передаче собственного представления о мире.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о многообразии и богатстве окружающего человека мира, об особенностях отображения его в произведениях разных видов искусства.

2. Работа учащихся с текстом учебника (с. 6—11) и подготовка ими ответов на вопросы по произведениям вернисажа «Как прекрасен этот мир...» (У., с. 10).

3. Устное описание учениками народного мировосприятия, прослушивание их сообщений о собственном видении мира.

4. Выполнение четвероклассниками задания в тетради (с. 4—5).

5. Итоги: рассматриваем и любимся рисунками детей, отмечаем наиболее удачные образы целого мира, созданные ими, особенности изображения картины мира в этих работах, художественные выразительные средства для передачи пространства.

В начале урока поставьте перед учащимися вопрос: о чём говорит искусство? Предложите им вспомнить художественные произведения, с которыми они знакомились в 1—3 классах, и назвать темы, волнующие живописцев, графиков, мастеров народного искусства. В ходе беседы обратите внимание учащихся на то, что объектом пристального внимания художника становится всё то, что существует вокруг человека, — от малого до великого. Не случайно в каждом произведении искусства просматривается попытка художника изобразить мир таким, каким он его себе представляет, и выразить то, что он думает о нём, как к нему относится, какие чувства и эмоции испытывает.

Помогите детям словами выразить своё представление о многообразии мира. Для этого используйте материал рубрики «Возьми на заметку» (У., с. 6) и произведения вернисажа «Как прекрасен этот мир...» (У., с. 7—8). Рассматривая картины, представленные на вернисаже, обратите внимание четвероклассников на передачу образа мира, который сложился у древних славян. В восприятии наших предков мир представал как единство трёх частей: небесной, земной, подземной. Предложите детям найти подтверждение

этому в народных пословицах, вышивках, в резных или расписных изделиях из дерева.

Действительно, образ мира ведёт нас в седую древность, к мифологическим представлениям разных народов. В произведениях русского народного искусства можно обнаружить такое трёхчастное построение композиции (будь то жилище, костюм или прялка), которое является образным выражением небесной сферы, земной тверди и подземного (потустороннего) царства и которое характерно как для формы художественной вещи, так и для её декора. Так, изображение звёзд, солнца и других планет, птиц соответствует верхней (небесной) части произведений; изображение растений, людей, животных — средней (земной); изображение фантастических существ, драконов, змей — нижней (потусторонней). Подробнее об элементах такой картины мира речь будет идти на последующих уроках. А на этом занятии важно, чтобы дети увидели и осознали, что древние представления людей о мироздании продолжают в образной форме жить в искусстве.

Переходя к заданиям в творческой тетради (с. 4—5), посоветуйте детям задуматься над названием темы, предложите им в своих композициях использовать впечатления летних каникул. Ведь события каникул развёртывались для одних ребят в родных местах, а для других — за пределами родного края. Вот как огромен мир! Обратите внимание детей на то, как многообразны проявления жизни вокруг: как переменчива погода, даже состояния одного дня отличает непостоянство, как по-разному люди откликаются на явления природы, как вместе с ней проживают её разнообразие. Необычность предстоящей для четвероклассников работы связана с тем, насколько удачно они смогут вписать свои воспоминания о лете в заданную композиционную схему. Данная в творческой тетради схема — это, конечно же, условное изображение окружающего нас мира, поэтому можно воспользоваться приёмами, подчёркивающими эту условность, декоративность. Среди них отметим многосюжетную композицию, в которой дано изображение одновременных событий, а также силуэтное, плоскостное изображение, декоративность которого достигается проработкой изображения контрастным контуром и т. д. Для воплощения замысла собственной композиции предложите детям выбрать наиболее подходящие материалы.

Подводя итоги, предложите учащимся рассказать о созданных ими композициях. Особо отметьте, как удивительно разнообразно они увидели мир и запечатлели его в своих работах. Обратите внимание четвероклассников на то, что мир изменчив, как море. Сколько народов, сколько людей — все представляют его по-своему. Художники тому пример, у каждого свой особый образ. Вот об этом и говорит искусство.

УРОК 2. Беседа: Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень. Творческая работа: Выполни зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти или представлению (*графические материалы*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для формирования у учащихся понимания одного из ведущих и древнейших символов-образов искусства — дерева.
2. Способствовать возникновению у четвероклассников эмоционально-эстетического отклика при восприятии явлений природы и произведений искусства.
3. Развивать у школьников наблюдательность, способность и умение передавать характерные признаки пород деревьев, особенности их конфигурации в набросках и зарисовках. Формировать навыки быстрого рисования с использованием графического приёма «живая линия».

Примерный ход урока

1. Продолжение знакомства детей с ведущими символами-образами народного и изобразительного искусства, главным мотивом — древом жизни.
2. Работа с текстом учебника (с. 12—17) и диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Лесные исполины» (У., с. 13—14), анализ набросков, созданных художниками. Работа с живописными и графическими пейзажами и обсуждение с учащимися их сходства и различий (Т., с. 6—8).
3. Выполнение четвероклассниками набросков и зарисовок деревьев с натуры или по памяти, по представлению (Т., с. 7—9).
4. Итоги: просматриваем работы учащихся, выявляем наиболее характерные и выразительные изображения Деревьев. Просим ребят обосновать, в чём состоит привлекательность этих рисунков.

В беседе с учащимися продолжается развитие темы предыдущего урока. В ходе беседы, во-первых, важно обратить внимание детей на ярко выраженную символичность народного искусства, которая свойственна и классической живописи, хотя не всегда достаточно в ней очевидна. Во-вторых, стоит отметить, что символика, рождённая в глубокой древности, своими истоками связана с мифологией, при этом магический, мифологический смысл древних представлений не исчезает бесследно, а лишь ослабевает, зато ярче проявляется эстетический и нравственный их смысл. Современный народный мастер или художник-живописец не вкладывает в свои произведения той мифологической идеи, которая была главной в мифопоэтическом мышлении древних людей. Однако найденный когда-то приём художественного выражения своего отношения к окружающему миру хранится и передаётся от поколения к поколению. Не случайно поэтому, что через образ-символ, например древо жизни, современные художники решают проблемы целостности окружающего мира, его красоты.

Включение в урок произведений народного и профессионального искусства раскрывает интегративные связи между разными видами искусства, имеющими общие истоки в природе и мифопоэтическом отношении человека к ней.

Приступая к практической работе, проанализируйте наброски деревьев, выполненные И. Шишкиным (У., с. 13). Четвероклассники уже не раз рисовали различные деревья, поэтому следует их настроить на новое видение этих уникальных творений природы. Включите в разговор с детьми поэтические строки. Предложите учащимся рассмотреть образцы выполнения набро-

сков (У., с. 16) на примере художественно-дидактических таблиц, а также работ графиков И. Шишкина, И. Билибина, А. Остроумовой-Лебедевой и др., выполненных в тетради (с. 6—8). Подкрепите своё объяснение выполнения задания советами художника (см. справочный материал).

Краткий справочный материал

Дерево в жизни славянина. К категории почитаемых и священных отнесли и отдельные деревья, особенно старые, одиноко растущие в поле или вблизи целебных источников. К таким деревьям приходили, чтобы избавиться от болезни, сглаза. Люди приносили дары, вывешивали полотенца, одежду, молились. Дубы, вязы, берёзы относились к заповедным. Такие деревья оберегали людей от бед, а также считались «покровителями» местности, домов, колодцев, озёр; они охраняли от бедствий. Запрещалось рубить их или наносить им какой-либо ущерб. Нарушение этих запретов приводило к смерти человека, мору скота, неурожаю.

Образ мирового древа — одно из уникальных созданий человечества, которое обозначило структуру всех мифологических систем. Благодаря мировому древу человек увидел мир как единое целое и себя в этом мире как его часть. Выделившись из первозданного хаоса, древо стало инструментом для создания модели космоса. Вертикальная структура древа складывалась из трёх частей, или уровней: нижнего — корней, среднего — ствола и верхнего — ветвей. Так в воображении древних сформировались основные зоны космоса, а с ними и сдвоенные противоположности: земля — небо, небо — преисподняя, огонь — вода, день — ночь, свет — тьма, тепло — холод, прошлое — настоящее — будущее, предки — современники — потомки, голова — туловище — ноги. Через древо люди постигали взаимосвязь противоположностей, суть всякого развития.

Древо дало понятие триединого мира: Прави, Яви и Нави. К каждой из трёх частей относились определённые существа. Вверху изображали птиц, у ствола — оленей, лосей, лошадей, коров, львов, единорогов, иногда человека и пчёл, а у корней — лягушек, змей, рыб. Вся картина мира цельно помещалась по древу.

В одной из русских сказок Иван-дурак забрался на небо по дубу и был удивлён чудесам: то, что на земле ценно, на небе нисколько не стоит. Поверья о русалках (умерших девушках или детях), спускающихся с деревьев на землю на Троицкой неделе и тем же способом возвращающихся на «тот свет», ещё раз доказывают, что дерево — это путь.

Славяно-руссы считали, что в каждом дереве живёт душа. Срубить дерево равносильно тому, что убить человека. Поэтому, чтобы срубить дерево для нужд, славянин выбирал особые дни и часы, разговаривал с деревом, приносил ему подарок, а впоследствии должен был взамен срубленного посадить несколько деревьев, при этом с хвойного дерева, как особо ценного, необходимо было посадить 40 семян.

Дерево соотносили с человеком по внешним признакам: ствол — туловище, ветки — руки или дети, сок — кровь. Есть мужские и женские деревья. У мужского ветви растут вверх, а у женского в стороны. При рождении ребёнка обязательно сажали дерево, веря, что дитя будет расти так же, как развивается дерево.

В декоративно-прикладном искусстве дерево — один из любимейших образов. Дерево, символизирующее плодородие, изображали на одеждах и полотенцах.

Мировое древо — основа для упорядочения мышления, памяти, восприятия. Образы внешнего и внутреннего мира нанизываются на ствол, после чего появляются и знаковые системы, слова, числа, абстракции и символы.

Древо вошло в нашу генетическую память, в сферу бессознательного. Некоторые психологи считают, что дети, рисуящие много деревьев, изображают именно древо жизни — древо рода, место встречи человека со Вселенной, символ всякого целого. (Васильченко Л. П. Природа славян / Л. П. Васильченко. — Томск, 2002. — С. 30.)

Рисуем природу. Теперь поговорим о деревьях. Начнём, конечно, со скелета ствола и ветвей. Чтобы рассмотреть получше, найдите сухое дерево. Порисовать его полезно для понимания конструкции. Любопытную закономерность у деревьев подметил Леонардо да Винчи. Если срезать все ветки на любой высоте и сложить их в плотный пучок, то он будет примерно равен по толщине стволу у основания дерева. Это значит, что чем выше, тем тоньше ветви дерева и тем больше их становится, а самый верх уже представляет собой сплошной шатер из тоненьких веточек.

Рисую дерево, следите, чтобы толщина ствола постепенно уменьшалась к вершине и чтобы ни одна веточка не становилась толще части, из которой выросла, иначе она будет напоминать опухший палец, который толще руки. Порядок постепенного уменьшения толщины ствола и веток будет неизменным, как бы криво ни росло дерево.

Несколько слов о коре, важном элементе ствола, фактура которой придаёт характер дереву. Так, ступья дубовой коры говорят о необычайной жесткости дуба, гладкая береста — о гибкости и упругости берёзы, а еловый ствол такой же колючий, как хвоя ёлки.

Теперь о самом трудном — о кроне дерева. Вначале, чтобы её как следует понять, желательнее сравнить с чем-нибудь знакомым. Например, кроны липы, клёна, ветлы в их обобщённом виде похожи на пушистые шары, дыни, груши, а крона ёлки — на конус. Дерево полностью трудно увидеть вблизи, но, если отойти шагов на сто — двести, детали сольются в целое и станет видна форма, на которую похожа его крона. Конечно, вы легко её изобразите, проложите тень, а потом задача потруднее: передать фактуру кроны. Она чрезвычайно сложна и состоит из рельефа листьев, мелких веточек, больших сучьев да ещё просветов, сквозь которые видны части ствола и даже небо. И если вы сможете увязать общую форму кроны с её различными фактурами и скелетом дерева — несомненно, работа удастся.

Изображая дерево, внимательно следите за направлением веток и листьев. Порядок здесь сложный и у каждой породы свой. Молодые, лёгкие ветки тянутся вверх, а нижние, которые постарше, «устали», провисают. Такая закономерность видна у ёлки, берёзы, ивы. (Юный художник. — 1990. — № 7. — С. 44—45.)

«Царь лесов». Современники каждый раз восхищались тем, что русский живописец, пейзажист И. И. Шишкин (1832—1898) «леснице уволок целиком из натуры» да и вставил его в картину.

«Облюбовав эту д, он обыкновенно расчищал кустарники, обрубал сучки и отгibal деревья, — вспоминала племянница художника, — чтобы ничего не мешало ему видеть выбранную им картину... Без усталости работая в этой лесной мастерской, ... он довёл своё мастерство до совершенства, умел создавать равно убедительно „портреты“ корней и хрупкой травинки. Шишкин — это „человек-школа“, писал о нём И. Крамской. Карандаш его называли беспримерным». (Жукова А. Рассказы о художниках / А. Жукова. — М., 1968. Далее цитируется это издание.)

УРОК 3. Беседа: Мой край родной, моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет. Творческая работа: Нарисуй свою композицию на тему «Величие и красота могучего дерева» (пастель, мелки, уголь).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать благоприятную атмосферу для творчества детей. Пробуждать у них добрые чувства по отношению к родной природе, к своей малой родине.
2. Раскрывать учащимся приёмы композиционного построения пейзажа, в котором глубокое символическое звучание приобретает изображение деревьев.
3. Создавать условия для работы с четвероклассниками по совершенствованию композиционных и графических навыков в передаче замысла художественными средствами.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми об особенностях национального русского пейзажа в природе и искусстве. Знакомство учащихся с произведениями художников-пейзажистов. Диалог по произведениям вернисажа «На тысячу вёрст Россия — родной край...» (У., с. 19—21) об особенностях русского национального пейзажа.
2. Работа по художественно-дидактической таблице «Варианты композиционных схем пейзажа с деревьями». Анализ вариантов композиционных решений пейзажа с ярко выраженными национальными признаками.
3. Самостоятельная творческая работа четвероклассников по заданию (Т., с. 10—11).
4. Итоги: просматриваем и разбираем работы детей, прослушиваем сообщения авторов рисунков о содержании их замысла и способах его претворения.

Перед учащимися — непростая задача. Им предстоит ввести предварительные наброски отдельных деревьев в композицию, не просто изобразив группу деревьев, лесной массив или рощу, а попытаться через образ дерева (или деревьев) раскрыть ширь российских просторов и выразить своё почтение к дереву как символу Родины (см. справочный материал).

Перед началом работы проводится беседа о классическом русском пейзаже И. Шишкина, А. Саврасова, И. Левитана, Ф. Васильева. Предложите учащимся вспомнить картины этих пейзажистов, с которыми они знакомились в 1—3 классах, рассмотрите те, которые помещены в учебнике (с. 19—22). Помогите детям понять пафос этих произведений русских живописцев, ещё раз рассмотрите графические репродукции, использовавшиеся на предыдущем уроке.

Обратите внимание учащихся на композиционные схемы в учебнике (с. 16). Это варианты возможных композиций, опираясь на которые они смогут разработать собственную. Как видно из этих схем, решение композиции может быть условно-декоративным или реалистическим.

Отметьте, что образы деревьев решены по-разному. Так, например, обобщённый образ дерева занимает большую часть композиционного пространства, так как всё внимание отдаётся ему как главному элементу картины. Важно продумать при таком композиционном решении, каков характер окружения, в которое помещено данное дерево, при этом требуется определить, как согласуется оно с ведущей идеей — темой родной земли.

Другой подход к построению композиции — выполнение знакомого и близкого пейзажа в реалистической форме. Главная идея в этом случае выражена через знакомые и любимые образы деревьев своего родного края. Введение в композицию элементов характерной для этих мест архитектуры усилит выразительность и эмоциональность рисунка.

Учащиеся сами выбирают способ воплощения замысла, подбирают художественные материалы и выполняют задание в тетради (с. 11). Техника предлагается графическая, но возможны и живописные варианты. Перед началом работы желательно провести совместное обсуждение будущих композиций, а в конце — завершённых работ.

Краткий справочный материал

И. Шишкин. «Рожь». «Жаркий летний день. Парит. В солнечном воздухе чувствуется приближение грозы. Ласточки летают над самой дорогой, так что их белые грудки обдаёт жаром нагретая за день земля. И до самого горизонта простирается под голубым небом море ржи. Перед нами обжитая человеком из поколения в поколение земля. Людей на картине нет. Только приглядевшись, мы можем заметить мелькнувший во ржи красный женский платок. Но везде ощущается присутствие человека. Это он истоптал лаптями и покрыл золотом хлеба землю. Это его повозки выбили на дороге колеи. Это он вырубил красовавшийся когда-то на этой земле неприветливый сосновый бор. Да не поднялась рука до конца загубить могучую красоту — до самого горизонта возвышаются среди ржи вековые сосны. Под ними весной отдыхает пахарь, а осенью жнут щедрую рожь жницы...

Картина „Рожь“ — это лучшее из полотен И. И. Шишкина, изображающих равнинную природу. Это не просто пейзаж, а образ раздолья, простора, благодатной красоты России». (Жукова А. Рассказы о художниках.)

Вс. Рождественский

ДЕРЕВЬЯ

*В земном пути, меняющем кочевья,
Жилища, встречи, лица и края,
Беседу с вами я веду, деревья,
Ни в чём не изменившие друзья.*

*И как мне было с вами не сродниться,
Приветившими Родину мою,
Когда живые образы и лица
Я в ваших очертаньях узнаю!*

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

*Вот сосны. Прямоствольны и упруги,
Колочие — ветрам не разорвать,
Стоят в своей чешуйчатой кольчуге,
Спокойные, как Игорева рать.*

*И ёлки, неподвижны и суровы,
Роняя низко рукава ветвей,
Ждут, пригорюнясь — матери и вдовы,
Молчальницы в платочках до бровей.*

А рядом боязливая осина
И вовсе простодушная ольха
Глядят вверх кустов, как из-за тына,
На тропку, что тениста и глуха.

Но всех милей мне девушка-берёза,
Пришедшая из сказок и былин,
Снегурочка, любимица мороза,
Алёнушка пригорков и равнин.

Ей любви наши зори, сенокосы,
Ромашки в росах, звонкие стрижи,
Зелёные она качает косы
Над волнами бегущей с ветром ржи.

УРОК 4. Беседа: Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи. Творческая работа: Выполни упражнение на изображение «разживок» для цветов. С помощью «разживки чёрным цветом» и «разживки белилами» заверши роспись цветущей ветки (*гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Дать детям представление о том, как мотив дерева в городецкой росписи передаёт связь человека с природой.
2. Развивать у учащихся эстетическое восприятие темы цветения как образа-символа в народном искусстве.
3. Познакомить четвероклассников с отработанными приёмами цветочной росписи на примере современных рисунков мастера: подмалёвка, разживка чёрным цветом, разживка белилами в процессе исполнения художественно-творческой задачи на повтор.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми об истоках городецкой росписи, об отражении в ней окружающего мира, выделении наиболее распространённых мотивов.
2. Работа учащихся с текстом учебника (с. 24—32) и произведениями вернисажа «Зелено, кудряво, с цветами лазоревыми», подготовка ответов на вопросы. Обсуждение своеобразия городецкой росписи в отличие от других школ народной росписи.
3. Устное описание детьми последовательности исполнения мотива городецкой цветущей ветки. Работа с текстом тетради (с. 12—13) и учебника (с. 30—32). Работа по художественно-дидактической таблице «Образцы декоративных разживок для цветов (У., с. 30).
4. Выполнение четвероклассниками творческого задания в тетради (с. 13).
5. Итоги: рассматриваем цветущие ветки, выполненные учениками; совместно с ними отмечаем, насколько выразительно авторам работ удалось применить разживки чёрным цветом и белилами, чтобы избежать простоты и почувствовать колорит городецкой росписи.

Данный урок открывает цикл из четырёх уроков, посвящённых городецкой росписи. Эти уроки помещены в УМК между уроками 1—3 и 8—11, на которых учащиеся знакомятся с отображением целостной картины мира в произведениях живопи-

си и графики. В произведениях мастеров из Городца мы видим то же стремление передать народное восприятие мира, показать связь человека с природой и родной землёй. В образах-символах цветущего дерева, ветки, птицы, коня запечатлена картина мироздания, отражены глубокие связи с древнерусской живописью, с мифологическими и сказочными образами.

В беседе на уроке при первой встрече с работами городецких мастеров обратите внимание детей на следующие моменты:

1. Во все времена цветущая природа является источником творчества как народного мастера, так и художника. Древние символы плодородия растительной силы земли, солнечной силы переосмысляются ими в мотивах цветения, в сказочно прекрасных образах-символах птиц, коней, цветущего дерева и цветущих ветвей, с которыми народ связывает свои представления о красоте, о гармонии мироздания.

2. Древние символы солнечной силы, плодородия земли переосмыляются мастером в городецкой живописи. По мнению исследователя, «образ распускающегося дерева наряду с солярными изображениями всегда занимал в народном искусстве центральное место. Имея прообразом богиню Земли, этот мотив был связан с древней космогонией и прочно вошёл в народное искусство. Следы превращения, пересоздания одного мотива в другой сохраняют многие произведения.

...Древние символы плодородия, солнечные силы переосмыляются в мотивах цветения, растительной силы земли, с которыми народ связывает свои представления о красоте». (Некрасова М. А. Народное искусство России.)

3. Приёмы письма городецкой живописи связаны с древнерусской живописью. По мнению исследователя, «многоцветье городецкой живописи отличает яркий декоративный стиль. Истоки его лежат в древнерусской живописи, на основе которой сложилась классическая крепость, архитектурность, приёмы письма городецкой живописи. Однако широту, живописную силу роспись приобрела в результате творчества, охватившего широкие слои крестьянских мастеров, изготовлявших прядельные донца». (Там же. — С. 137.)

4. Русские прялки — удивительное явление национального творчества. Тип городецкой прялки-гребня.

5. Традиции народного мастерства городецкой росписи продолжают сохранять и развивать современные мастера народного художественного промысла в г. Гордце.

Беседа с учащимися по произведениям вернисажа «Зелено, кудряво, с цветами лазоревыми» (с. 25—26) проводится на основе сведений и вопросов учебника (с. 24, 27, 29). С последовательностью исполнения рисунка цветущей ветки дети знакомятся по описанию в учебнике (с. 30—31), сравнивая с ним и рассматривая рисунки в тетради (с. 12). Особое внимание при этом следует обратить на роль «разживки чёрным цветом» и «разживки белыми». Стоит напомнить четвероклассникам о том, что самостоятельная работа в творческой тетради (с. 13) выполняется как кистевая роспись, без применения карандаша.

К уроку предлагается обширный информационный материал, посвящённый русской прялке. Из него учитель выбирает только тот, который наиболее гармонично включается в беседу данного урока. Не забываем, что с росписью на донцах прялки учащи-

еся встречаются и на последующих уроках. Поэтому сведения из истории возникновения и бытования русской прялки могут быть востребованы и на последующих занятиях.

Краткий справочный материал

Мифы и сказки о древе жизни. В славянской мифологии и устном народном поэтическом творчестве известен образ дерева, обладающего чудодейственными силами. Чаще всего речь идёт о дубе, который вырос до самого неба. Но не только. Почти каждому дереву, растущему на земле, в народном устном поэтическом творчестве нашлось место, хотя на Руси были и остаются поныне особенно любимы и почитаемы, помимо дуба, берёза, рябина, орешник, ольха, сосна и др. Не случайно в народном декоративно-прикладном искусстве так распространён образ цветущего или плодоносящего дерева, называемого народными мастерами берёзонкой, яблонькой, рябинушкой. (*Грушко Е. А. Словарь славянской мифологии / Е. А. Грушко, Ю. М. Медведев. — Н. Новгород, 1995.*)

Загадки о дереве. «Есть у меня три отрасли: первая отрасль — телу отчист; вторая отрасль — большим исцеленье; третья отрасль — языку молчанье» (берёза: банный веник, береста для повивки горшков, деготь для смазки колёс); «Есть дерево об четыре дела: первое дело — мир освещает; другое дело — больных исцеляет; третье дело — крик утешает; четвёртое дело — чистоту соблюдает» (берёза: лучина, дёготь на колеса, береста на обвой горшков, банный веник).

Прядение — символ женского труда. Народ поэтизировал этот предмет — орудие женского труда. Работа пряжи, монотонно-утомительная, требовала большого терпения. Прясть женщина начинала с раннего детства и в основном занималась этим в молодые годы. Может быть, поэтому в народной жизни возник обычай посиделок с прядением, куда собиралась молодёжь в нарядных одеждах. Прялки с их пластичностью резного узора или с многоцветием росписи гармонировали с костюмом, дополняли его красоту. Значение этой работы было всегда так велико, что ещё в глубокой древности, подобно ткачеству, она стала символом женского труда и имела своих высоких покровителей. В древней Элладе пряхам покровительствовала Афина, у славян — таинственная Мокошь, богиня-пряха, и христианская Параскева-Пятница. (Русские прялки: каталог выставки из собрания Государственного Русского музея / вступ. ст. и сост. Н. В. Мальцева и Н. В. Тарановской. — Л., 1971. — С. 3, 4, 8. Далее цитируется это издание.)

Прялка как подарок. «Детям дарились маленькие скромные прялочки. Девичам и молодым женщинам — украшенные с особой заботливостью и старанием. Нередко на таких прялках-подарках появлялись дарственные надписи, в которых выражались добрые пожелания: „Сия прялица изрядна, хозяйюшка обрядна!"; слова любви: „Работал Иван Ефимовъ своей супруге Елизавете Андреевнне. Кого люблю, того дарю, люблю сердечно, дарю вечно...”

К прялке относились с почтением. Прялку берегли. Да и как не беречь! Веками жила она в семье, переходила от бабушки к матери, от матери к дочке...»

Типы русских прялок. Прялки — древнее и простейшее приспособление для изготовления пряжи.

Русские прялки состоят из стояка с лопастью для крепления кудели, соединённого с горизонтально расположенной доской, так называемым донцем, на которое садится пряха. Они вырубались из целых кусков дерева, из пней с корнями либо делались составными. Материалом для них чаще всего служили ель или берёза. Это тип прялки с лопастью. Делали прялки повсеместно для своей семьи. Наиболее искусные мастера изготавливали их и на заказ. В тех местах, где были сильно развиты художественные традиции обработки дерева и существовали условия для сбыта изделий, возникали центры прялочного производства. Такими

районами были Ярославская, Нижегородская и северные губернии с их богатыми традициями орнаментальной резьбы и росписи. В течение веков в разных районах России сложились свои формы прялок и приёмы их украшения.

Прялки-гребни. Городецкие мастера славились изготовлением донца. В центральных и южнорусских областях бытовали прялки-гребни с плоскими резными донцами. Кленовый или берёзовый гребень с большим количеством тонких зубьев, поднятый на высокую ножку, вставлялся в головку донца. Массивные донца этих прялок украшены трёхгранновыемчатой резьбой. Ряды квадратов, ромбов, лучевых и вихревых розеток иногда заполняют всю поверхность доски, напоминая своим обилием богато украшенное вышивкой или тканьем полотенце. Среди прялок-гребней особенно выделяются поволжские с реки Узолы возле г. Городца. Прялочный промысел существовал здесь уже в XVIII в. Городецкие мастера славились изготовлением донца. Они делали донца широкие, полуovalной формы и поначалу украшали их распространённой повсюду трёхгранновыемчатой резьбой. Наряду с нею здесь возник уникальный в русском народном искусстве приём скобчатой резьбы с инкрустацией мореным дубом. На донцах этих прялок энергичными изогнутыми врезами изображались сцены охоты, выезды в каретах, всадники, дамы и кавалеры, ряды солдат в киверах и с саблями наголо.

Во второй половине XIX в. резьба на городецких донцах сменилась росписью, которая также составила самостоятельную школу крестьянского искусства. Расписные донца вводят нас в пестрый и многолюдный мир застолий, нарядных, как бы позирующих дам и кавалеров, всадников на богато убранных конях и охотников. К излюбленным мотивам городецкой прялочной росписи относятся и птицы с яркими, как крыло бабочки, хвостами, стоящие по сторонам голубых, красных, жёлтых и сиреневых роз. Но основной тип русской прялки — прялка с лопастью, распространённая на громадной территории и существующая во множестве вариантов. (Мальцев Н. В. Русские прялки / Н. В. Мальцев, Н. В. Тарановская. — Л., 1970.)

УРОК 5. Беседа: Птицы — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. Творческая работа: Нарисуй кистью парные фигуры — две птицы у цветущей ветки (*гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Углубить представление детей о традиционном образе птицы в народном творчестве, ёмкости фольклорных представлений.
2. Формировать у четвероклассников навыки кистевой росписи при исполнении творческих задач на повтор и вариацию.
3. Воспитывать у детей уважительное отношение к личности народного мастера — носителя национальной культуры.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о том, насколько устойчиво в произведениях народного искусства представление о птице, несущей свет. Обсуждение символики мотива птицы в городецкой росписи и художественных выразительных средств решения этой декоративной композиции.
2. Работа с текстом учебника (с. 33—38) и рисунками в творческой тетради (с. 14—15). Подготовка учащимися ответов на вопросы, активизирующие их эстетическое восприятие многоцветья современной городецкой росписи, на примере произведений вернисажей «Пряжи, молода, не ленись» и «У древа» (У., с. 28, 34—35).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Образцы декоративных разживок для птиц». Объяснение учителем, как выполнять рисунок кистью парных фигур птиц у цветущей ветки. Выполнение детьми упражнений на многоцветье городецкой палитры.

4. Выполнение четвероклассниками творческой работы в тетради (с. 14—15).

5. Итоги: отмечаем красоту и гармонию завершённой композиции, удачно найденные учащимися звучные цвета птиц, то, как многоцветье цветущей ветки в композициях сочетается с яркой живописью птиц. Дети отмечают, почему образ птицы-света занимает значительное место в народных мотивах.

Урок открывает беседа, к которой желательно подготовить небольшую красочную выставку «Образ птицы-света в разных видах народного творчества». В экспозицию выставки включите как репродукции, так и подлинные произведения народных мастеров (как это позволяют условия работы учителя в школе). Среди «экспонатов» продемонстрируйте произведения народных мастеров разных регионов России, с которыми учащиеся уже знакомы в 1—3 классах: изображения птиц в глиняной игрушке (Каргополь, Филимоново, Дымка, Абашево, Калуга), в вышивке (народный костюм, полотенце), щепная птица, птицы в декоре деревянной резьбы, украшающей крестьянский дом, и др.

При формулировке вопросов по материалам выставки старайтесь помочь четвероклассникам сделать выводы о том, почему образ птицы связан со встречей весны, добрыми силами, дарами света — пышным цветением земли.

Следующий этап урока — рассматривание изображений птиц и цветущих ветвей в городецкой росписи на примерах украшения старинных донцов и произведений современных народных мастеров. Отмечаем, что образ — символ птицы — света, счастья и добра усиливается декоративной разработкой парных фигур — две птицы у цветущих ветвей в работах современных мастеров (У., с. 35).

Новой развивающей задачей является знакомство детей и разъяснение им многоцветья и звучности цвета в городецкой росписи. В этом учителю помогут высказывания потомственного мастера из Городца — А. Коновалова (см. справочный материал).

Представляется целесообразным использовать описание палитры городецких мастеров, данное А. Коноваловым, для предварительного упражнения учащихся в многоцветье на отдельном листе:

Слева — чистые цвета	Справа — эти же цвета, смешанные с белилами
яркий красный сурик вишнёвый — бакан голубая синяя лазурь английская красная жёлтый крон зелёная, коричневая (разных оттенков)	примешивание одной краски к другой

Из полученного многообразия цветов и их оттенков каждый подбирает сочетание цвета для своего изображения кистью парных фигур птиц. Как и у народных мастеров, у каждого автора будут свои, соответствующие его восприятию излюбленные оттенки цвета и их сочетания.

Красота, завершенность работы определяется выполнением «разживки белилами».

Краткий справочный материал

О соответствии древних символов явлениям природы в русском народном искусстве. Ещё в древности отношение славян с природой формировало образный мир искусства, его унаследовало и русское искусство. Образы солнца, света соединялись с образом матери-земли. Это можно отметить как особенность русского, древнеславянского мироощущения.

...Мотив птицы был в центре художественных представлений народа, связанных с приходом весны. Для русских обычаев был характерен обряд встречи весны жаворонками. Народные песни хранят этот образ, связанный с теплом и урожаем, заклинанием весны.

...Нетрудно заметить, насколько устойчиво в произведениях народного искусства представление о птице, несущей свет. Образ птицы-света можно встретить в разных видах народного творчества. Это птицы с пышными хвостами в виде процветающих ветвей или целого дерева в вышивке.

...В глиняных произведениях ясно проступает исконный народный символ птицы-света. Благодетельный его смысл связывался в народных представлениях с мечтой о счастье. Птица — обязательный атрибут женских изображений в русской глиняной пластике, иногда с птицей изображается солдат, как, например, в филимоновской игрушке. Следы древнего символа подтверждают солнцевые знаки: круги, кресты, ромб. (Некрасова М. А. Народное искусство России. — С. 18, 25, 26.)

Палитра городецкой росписи. Городецкая роспись развивалась как искусство оформления плоских поверхностей. Она не нуждалась в закалке, это позволяло её мастерам использовать самые разнообразные цвета и оттенки. Богатство её палитры не знало предела, но в ней при этом сохранялась большая культура цвета. Мастерами городецкой росписи была найдена при этом своя особая палитра цветов. Наиболее характерным фоном для росписи на прялочных донцах с их разнообразными сюжетами был жёлто-лимонный. При изображении людей, животных и птиц, а также цветов преобладали яркий красный сурик и вишнёвый — бакан, голубая милорь и синяя лазурь, английская красная и жёлтый крон и различные по оттенкам зелёная и коричневая краски... Мастера составляли самые разнообразные оттенки цвета голубого и розового, фиолетового и оранжевого добавлением белил, а также примешиванием одной краски к другой. У каждого мастера были свои соответствующие его восприятию излюбленные оттенки цвета и их сочетания. Однако все они использовали общие приёмы, помогавшие достижению высокого мастерства колорита.

Сочетания красок отличались своеобразной деликатностью, звонкостью и строгостью одновременно. Поэтому наши донца не пропадали на базаре среди общей пестроты. Многоцветье живописи и любовь к звучному цвету городецких мастеров поддерживались духом времени и теми впечатлениями, которые они получали на Нижегородской ярмарке и городецких базарах. Приёмы, отработанные в результате коллективного труда, помогли мастерам не бояться увлечения яркими красками, которое было характерно для конца прошлого века. (Коновалов А. Городецкая роспись: рассказы о народном искусстве / А. Коновалов. — С. 66—67.)

УРОК 6. Беседа: Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с вариацией городецких разживок. Творческая работа: Нарисуй коня и укрась его разживкой (*гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Углубить представление детей о традиционном образе коня в народном творчестве, о ёмкости фольклорных представлений.
2. Формировать у четвероклассников навыки кистевой росписи.
3. Воспитывать у учащихся уважительное отношение к личности народного мастера — носителя традиций национальной культуры.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о том, почему символ конь-солнце самый устойчивый в народном искусстве. Подготовка учащимися ответов на вопросы, активизирующие их эстетическое восприятие современной городецкой росписи, на примере произведений вернисажа «Конь-огонь» (У., с. 40—41).

2. Работа учащихся с текстом учебника (с. 39—43) и рисунками в тетради (с. 16). Обсуждение живописной манеры кистевой росписи в творчестве городецких мастеров.

3. Устное описание детьми последовательности исполнения мастером фигуры городецкого коня.

4. Работа по художественно-дидактической таблице «Образцы декоративных разживок для коня». Выполнение четвероклассниками задания в тетради (с. 17).

5. Итоги: прослушиваем сообщения авторов работ о том, что они хотели выразить в образе-символе. Ученики отмечают, почему до сегодняшнего дня мастерам так дорог образ — символ коня в современном народном творчестве (не только в изобразительно-пластическом, но и в песенном).

Как и на предыдущем уроке, к беседе желательно развернуть небольшую выставку (репродукции, подлинные произведения-игрушки, вышитые полотенца и др.) «Образ — символ коня».

Сопоставляя изображения коня на вернисаже «Конь-огонь» и на подготовленной выставке, активизируем эстетическое восприятие образа-символа, выслушиваем ответы учащихся на вопросы, сформулированные в учебнике.

Итогом беседы должны стать выводы о том, почему символ конь-солнце является самым устойчивым в народном искусстве. Определённая подсказка уже дана в учебнике (с. 39).

Однако, используя искусствоведческие данные, приведённые в справочном материале, учитель может, обобщая высказывания четвероклассников, акцентировать внимание на следующем:

- стихийный сверхъестественный характер образа коня связан с многообразием явлений природы и значением её в жизни человека;
- всадник на коне — всадник-воин связывался с освобождением весны от зимних оков холода и мрака; всадник отпирал солнце и весенние воды;
- со временем мотив всадника потерял свой магический смысл, но сохранил глубину поэтического изображения. Примеры — изображение всадника в современном Городце у Т. Мавриной, всад-

ник — святой Георгий Победоносец на гербе города Москвы, на государственном гербе Российской Федерации.

Самостоятельное задание, как и предыдущие, ученики выполняют кистью, без карандашного рисунка. Это будет способствовать декоративному обобщению фигуры коня, исключит проработку деталей.

Краткий справочный материал

Символ конь-солнце самый устойчивый в народном искусстве. Поэтическая метафора белого и золотого коня в народных представлениях соотносится с календарной сменой старого и нового года, она породила самый **устойчивый** в народном искусстве символ — конь-солнце. В народном искусстве этот образ богат поэтическими выражениями: конь-время, конь-свет, конь-богатырская сила.

...Многообразие наблюдений природы и значение её в жизни человека определило стихийный сверхъестественный характер образа, его **синтетичность** в фольклоре. Это и конь-птица с лебединой шеей, и конь-туча, конь золотой, с лучистой гривой, и, наконец, всадник на коне — образ, укоренившийся в славянской древности и столь любимый в русском искусстве.

В народных поэтических представлениях образ всадника на коне, как говорилось выше, связывался с возрождением солнечного тепла, света, жизни. Всадник-воин освобождал весну от зимних оков холода и мрака, отпирал солнце и весенние воды. Этот мотив в фольклоре воплотился в образе Егория Храброго, который отмыкал землю, после чего наступала весна. Отсюда функция этого мотива — плодородие. Всадник — податель травы, росы, воды, урожая, счастья.

...В крестьянской вышивке всадник часто изображался с солярным знаком в руках или с веткой как податель света, роста хлеба. Нечто аналогичное наблюдается в изображениях всадника на городецких донцах. Со временем мотив всадника потерял свой магический смысл, но сохранил глубину поэтического изображения. В народных представлениях всадник продолжает олицетворять воина, наделяется сказочным могуществом и красотой. (Некрасова М. А. Народное искусство России. — С. 24, 25.) К сведению учителя: семантика образа всадника рассматривается исследователем в статье «Истоки городецкой росписи и её художественный стиль», опубликованной в сборнике «Русское искусство XVIII в.» (М., 1973).

УРОК 7. Беседа: Связь поколений в традиции Городца. Городецкая роспись. Декоративная композиция с вариациями городецких мотивов, ритм, симметрия, динамики, статика. Творческая работа: Распиши городецкое панно самостоятельно (*гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Содействовать формированию у детей культурно-исторической памяти, добиться понимания роли традиции в поэтике художественного языка народного искусства, передаваемого из поколения в поколение, от мастера к мастеру. Раскрыть содержание понятия «народный художественный промысел».

2. Учитывать образовательно-воспитательное значение народного искусства, его духовно-нравственное эстетическое воздействие на учащихся.

3. Закреплять у четвероклассников навыки росписи кистью.

4. Развивать творческую активность учащихся в решении задач на импровизацию.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о роли народного мастера в передаче традиций.
2. Работа учащихся с текстом учебника (с. 40—43) и творческой тетради (с. 18—19).
3. Устное описание четвероклассниками задуманной композиции декоративного панно.
4. Выполнение учащимися творческого задания на импровизацию.
5. Итоги: ученики делятся своими представлениями о том, почему им дорого творчество народных мастеров Городца, бытующее на протяжении столетий; при обсуждении детских работ отмечаем, как использованы средства выразительности и традиционные приёмы декоративных разделок для объединения разных цветовых сочетаний в горизонтальной росписи.

Беседа на данном уроке, заключающем цикл занятий, посвящённый мастерам Городца, углубляет представление детей о преемственности культурной традиции народного художественного промысла как уникального очага русской культуры.

Важно раскрыть содержание понятия «народный художественный промысел» с современных, прогрессивных позиций в искусствоведении: по мнению исследователя, «в понятие „народный художественный промысел“ входит земля, население, где и среди которого бытует культурная художественная традиция, сложившаяся исторически, опыт преемственности мастерства». Это «первый уровень общности в определении понятия „народный художественный промысел“. Второй уровень общности проявляется в художественной системе искусства и общей технологии и стилистике». (*Некрасова М. А.* Народное искусство России в современной культуре. — С. 64.) Эти положения раскрываются на примерах из жизни и творчества крупнейших живописцев Городца (*см. справочный материал*).

Во время работы по учебнику и тетради учащиеся наглядно сопоставляют общность стилистики образной системы старинного и современного Городца. Этой цели служат и серия вопросов в учебнике (с. 44, 45), и произведение Л. Беспаловой «Городецкие мастера».

При организации творческой работы на импровизацию предоставляем учащимся самостоятельный выбор темы для декоративного панно: сказка, праздники, песня, народные мастера за работой, родной дом, край и т. д. Такое сюжетное разнообразие помогает детям учесть и региональные особенности.

Но важно отметить, что сохраняется уровень «общности» в живописной трактовке образа: декоративное обобщение, кистевая роспись, завершение росписи декоративными «разживками чёрным цветом» и «разживками белилами», включение в композицию узорной рамки.

Краткий справочный материал

О жизни и творчестве крупнейших городецких мастеров. Мастер Игнатий Мазин был родом из села Боярского, находившегося недалеко от Курцева, но ещё совсем ребёнком был взят на воспитание в семью Сидора Коновалова — одного из потомственных курцевских мастеров.

Это было в те годы, когда там изготовление донца с росписью процветало. Наделённый от природы весьма незаурядными способностями к живописи, Игнатий Мазин оказался, таким образом, в среде мастеров художественного ремесла. О своём детстве он рассказывал так: «Дедушку Сидора я ещё совсем маленьким стал просить научить меня красить. Сначала он только отнекивался — „мал ещё“, а сам возьмёт да и покажет что-либо и даст кисточку, а я один упражняюсь. Мастерство осваивал настойчиво. Залезу ночью на печь, засвечу керосиновый ночник или свечку и вывожу на дощечке кисточкой коней или барынек. Плачу, соскоблю, коли не получается, и снова начинаю. Очень хотелось мне научиться малевать городецкого коня с маху, вольным мазком, как лучшие мастера. Да ещё хотелось как-то по-своему красить — своего коня написать». К его чести надо сказать, что работать он научился смело, «машисто», а конь у него выходил по-своему, пожалуй, ближе к натуре, чем традиционный, условный, но главное, что умел он коня не рисовать, а именно писать. Свободно владея живописным мазком, краску набирал на кисточку сочно и лихо ею управляя, то нажимая на неё, а то облегчая мазок, и поэтому очертания шеи коня, его груди и спины получались плавными. Рано у него проявилось и стремление писать ближе к натуре, чем это было характерно для большинства красильщиков, привыкших к большой условности. Своёобразие его характера в творчестве формировалось постепенно, на основе превосходных навыков ремесла и самостоятельных попыток приближения к живописи. Меня всегда поражала лёгкость его характера и та же лёгкость в работе.

...В своём творчестве Игнатий Мазин был исключительно плодovit и неистощим на выдумки. О его мастерстве можно судить по многочисленным работам, находившимся в музее Горького, Загорска, Москвы, Ленинграда. Он превосходно писал сцены чаепития, тройки коней, запряженные в тарантас, деревенские посиделки, беседы, свадебные катания на лошадях.

Мастер Ф. С. Краснояров был свидетелем всей истории городецкой росписи. Ему же выпала честь стать активным участником работы по возрождению промысла в советские годы. Свою жизнь Федор Семенович начинал в старом родительском доме, где проживала большая семья, состоявшая из двенадцати человек. С 1889 г., после смерти отца, Федор Семенович оказался главой семьи, в которой наряду с сельским хозяйством самым важным стало красильное дело. В занятиях дёнечным промыслом ему помогали сыновья Карп, Иван, Тимофей и дочь Мария.

В 1935 г., после вынужденного перерыва, вызванного падением спроса на прядильные донца, Федор Краснояров в числе организаторов первой коллективной мастерской начал заниматься росписью ещё в доме И. К. Лебедева, а затем продолжил эту работу в деревне Курцево, где для мастерской было оборудовано специальное помещение.

...За какую бы работу ни брался Федор Семенович, его росписи отличались свободой фантазии, живописностью и декоративностью. Он писал по-городецки и одновременно по-своему. Его самые неожиданные новаторские задумки завершались удачно благодаря тому, что его живое восприятие художника имело опору в прочном, воспитанном с детства чувстве традиций. В росписи прялочных донца он мог, например, успешно заменять привычную композицию с двумя конями, симметрично стоящими около дерева, изображением коней, бегущих друг за другом в одном направлении. И при такой вольности он умел сохранить в композиции равновесие цвета и форм.

...Краснояров создавал и декоративные панно, по-новому используя традиционные для городецких красильщиков темы — застолья, гулянья, чаепития, катания на тройках. Из этой серии до нас дошла его композиция с праздничным выездом на тройке, сохранившаяся в копии художницы Т. Мавриной... Композиция выполнена смело, празднично, занимательно.

Среди мастеров, которые специализировались на росписи дешёвых донец для базара, некоторые выделялись особенно ярким проявлением таланта. Таков был, например, мастер В. К. Лебедев.

По мастерству росписи и богатству фантазии он мог бы быть среди самых уважаемых городецких красильщиков. Он часто писал свою особую сказочную тему. Любил изображать на донцах Ивана-царевича и Василису Прекрасную. Василиса при этом ехала на коне, а царевич на сером волке. Для городецкой росписи этот сюжет был диковинкой — сказок она не иллюстрировала, но Василий Лебедев писал свой сюжет виртуозно. Его композиция была полна непривычной для наших донец динамики. Всадники на ней так быстро скачут справа налево, что морда волка и лошадиная голова уже пересекают линии обводок, а сзади за их пределы вымахивал и конский хвост. И всё же при всём при том необходимое равновесие композиции было соблюдено. Группа всадников оказывалась так превосходно размещенной на узком донце, так искусно распределены чёрные и белые пятна росписи, что в одной композиции одновременно присутствуют и движение, и покой. Зато в центральной кайме рисунок орнамента был почти симметричен.

Донца с Иваном-царевичем Лебедев выполнял, свободно варьируя детали. Иногда его всадники едут среди цветов, а в другом случае на фоне каких-то построек. Иногда царевич держит в руке клетку с жар-птицей, а в иных случаях нет ни клетки, ни птицы. Наверное, мастеру нравилось разнообразие.

...Когда Василий Лебедев писал другие сюжеты, например даму и кавалера у самовара, он был скуп на детали, превосходно владел линией, разживкой пользовался экономно и использовал всего лишь несколько колеров, не теряя при этом декоративных достоинств росписи. Донца его работы можно по праву назвать весьма своеобразными шедеврами Городецкого махового письма. (Коновалов А. Е. Городецкая роспись: рассказы о народном искусстве. — С. 60, 62, 86, 89, 94, 100, 101, 107, 108.)

УРОК 8. Беседа: Знатна Русская земля своими мастерами и талантами. Портрет: человек творческой профессии, пропорции лица. Творческая работа: Нарисуй народного мастера или художника в момент создания им художественного произведения (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционально-эстетического восприятия портретов художников и народных мастеров, других деятелей культуры для осознания учащимися главного достояния России — наличия талантливых людей.

2. Расширять представление детей о портрете как жанре искусства.

3. Углублять знания учащихся о строении, пропорциях головы человека и способах его изображения в разных поворотах.

4. Развивать у четвероклассников композиционные умения и навыки: в создании портретного образа человека художественно-творческой профессии, совершенствовать способности в передаче своего эмоционального отношения к изображаемому герою.

Примерный ход урока

1. Проведение изовикторины (Т., с. 20—21).

2. Беседа с детьми о художниках и народных мастерах, представленных на портретах. Выявление характерных признаков образа портретируемого, а также признаков принадлежности к творческой профессии

на основе произведений вернисажа «Велик почёт не живёт без хлопот» (У., с. 49—50).

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Композиционные схемы изображения лица человека в разных ракурсах». Обсуждение с учащимися возможных вариантов композиционного решения портрета художника или народного мастера.

4. Самостоятельная работа над творческим заданием (Т., с. 22).

5. Итоги: просматриваем и обсуждаем созданные детьми портреты народного мастера или художника в момент создания им художественного произведения, выявляем выразительные портретные образы, прослушиваем сообщения о местных художниках, мастерах народного искусства.

Проведенная изовикторина настроила детей на разговор о тех, кто своим творчеством прославляет наше Отечество, делает жизнь яркой и доброй, познакомила нас с талантливыми соотечественниками, создавая их портреты. На вернисаже «Велик почёт не живёт без хлопот» представлены портреты художников и народных мастеров. Обратите внимание учащихся на то, что они написаны в разное время и показывают широкий спектр художественных профессий. Каждый портрет — это рассказ или о целой жизни человека, или только о начале его творческого пути. Помогите детям научиться вглядываться в картину, прочитывать не только то, что явно, но и то, о чём можно лишь догадываться: о времени, в которое жил человек, изображённый на портрете, о его возрасте, главном увлечении; об окружающих его людях, деталях интерьера мастерской или его дома, о природе, которую он любит и пишет.

Для создания живой эмоциональной атмосферы, непринуждённости беседы желательны привести примеры культурной жизни вашего региона, города, села. Предложите учащимся рассказать о людях творческого труда — своих земляках.

Перед выполнением творческого задания (Т., с. 22) ещё раз обратите внимание детей на разнообразие композиционных решений портрета, на приметы времени, в которое живёт или жил герой, на характер изображения фигуры, головы главного героя (фигура в полный рост или до пояса, лицо в фас или в профиль, в положении стоя или сидя и т. д.), его костюм, занятие. (У., с. 49—50). Помогите учащимся вспомнить пропорции лица человека и приёмы его изображения, с которыми они знакомились в 1—3 классах. Отметьте, как важно в портрете передать особенности внешнего облика конкретного человека, образ которого четвероклассникам предстоит создать в собственной портретной композиции.

II—III четверти

УРОК 9. Беседа: «Вольный ветер — дыхание земли». Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. Творческая работа: Выполни упражнение на передачу динамики движущихся облаков. Нарисуй небо с несущимися облаками (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для эмоционально-эстетического восприятия учащимися народных представлений о природных стихиях и изображения в искусстве одной из таких стихий — воздуха.

2. Расширять представление детей о пейзаже как жанре искусства, о приёмах передачи статики и динамики графическими средствами.

3. Развивать ассоциативное мышление учащихся при восприятии явлений природы и отображении их в набросках, в произведениях графики и живописи.

4. Закреплять у четвероклассников графические навыки и умения в передаче движущихся по небу облаков.

Примерный ход урока

1. Наблюдение детьми осеннего неба, облаков, туч. Рассмотрение произведений вернисажа «Причудливый ход облаков». Сравнение пейзажей известных живописцев и графиков с собственными впечатлениями от наблюдений природы. Подготовка ответов на вопросы (У., с. 53, 57).

2. Выявление приёмов изображения движущихся облаков и сравнение средств живописи и графики. Обсуждение приёмов передачи бесконечности и глубины небесного пространства, статики и динамики в композиции пейзажа.

3. Работа по художественно-дидактической таблице «Варианты графического решения облачных масс».

4. Итоги: рассматриваем и обсуждаем работы учащихся, отмечаем рисунки, в которых движение и выразительность облаков переданы ярко и использованы средства выразительности языка графики (точка, линия, штрих, светотеневое пятно).

Этот урок начинает цикл занятий (уроки 9—11) по выполнению композиции на тему «Осенние метаморфозы». Постепенно от урока к уроку учащиеся накапливают материал для творческой работы.

Начать этот урок можно с наблюдений природы, особых примет осени, характерных для ноября. Обратите внимание детей на общее состояние в природе, небо, деревья, травы. Уместно познакомить детей с народными представлениями о природных стихиях. Рождённые мифопоэтическим мышлением древних в очень отдалённые времена, они продолжают жить в художественных образах. Подтвердите это на примере стихотворения о ветре К. Бальмонта (У., с. 53), суждением поэта о главных природных стихиях (см. справочные материалы).

Рассмотрите с учащимися произведения известных живописцев, графиков, живших в разное время (У., с. 54—56). Отметьте, что, хотя сюжеты картин разные, в них всегда присутствует одна из самых необходимых человеку стихий — воздух, наблюдать и ощущать который мы можем лишь благодаря движению, ветру. А ветер гонит волны, тучи, заставляет гнуться деревья, склоняет травы, вынуждает сгибаться человека...

Организуя диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Причудливый ход облаков», сначала уделите внимание общему состоянию, запечатлённому в пейзажах, настройте детей на их рассмотрение как бы с позиций самого художника. Что побудило каждого из живописцев запечатлеть именно этот

момент жизни природы, что стало главным в нём и как передал это в своей работе художник? Почему каждый пейзаж передаёт определённое настроение? Предложите детям назвать это главное настроение картины. Пусть они подберут образные выражения, слова, соответствующие ему.

Попросите четвероклассников назвать в разных пейзажах общий для них мотив — небо с облаками и тучами. Ветер по-разному перемещает их, оттого они кажутся лёгкими, еле плывущими или, напротив, несущимися, давящими, грозвыми и т. д. Предложите детям продолжить ряд определений для обозначения изображённого на картинах состояния неба. Помогите учащимся приглядеться, какими средствами и приёмами пользуются художники, чтобы показать медлительность облаков или их стремительное движение. Под вашим руководством они выявят их и назовут такие: чередование резких цветовых пятен, мазков; плавные и тонкие переходы цвета; горизонтальное направление очертаний облаков и туч; разбивка пространства неба неравномерно расположенными формами; расположение сходных форм облаков под углом к зрителю. Вот далеко не полный перечень приёмов, которыми пользуются в изображении неба живописцы.

Графики используют те же приёмы, но средством выразительности у них выступает не цвет, а точки, линии, штрихи, светотеневое пятно и т. д. Предложите детям рассмотреть (У., с. 57; Т., с. 23—24) варианты графического решения облачных масс (с помощью точек, мелких и крупных штрихов, нанесённых то плотно друг к другу, то сильно разрежённо, с помощью вытянутых по диагонали линий, с неравными промежутками между ними). В самостоятельной работе учащиеся могут воспользоваться этими приёмами, дополнить их своими. Важно, чтобы в рисунках было передано характерное движение облаков по небу. Завершённость работе придаст изображение растений, деревьев, птиц; постарайтесь настроить класс на то, чтобы в каждой работе дети совершенно по-своему, интересно и выразительно передали состояние ветра (сильного и лёгкого, ураганного и едва уловимого). Важно, чтобы в рисунках было передано характерное движение облаков по небу. Завершённость работе придаст изображение растений, птиц.

Краткий справочный материал

Природные стихии. Из записной книжки К. Бальмонта. «Огонь, вода, земля и воздух — четыре царственные стихии, с которыми неизменно живёт моя душа в радостном и тайном соприкосновении. Ни одного из ощущений я не могу отделить от них и помню о их четверогласии всегда.

Огонь — всеобъемлющая тройственная стихия, пламя, свет и теплота... самая красивая из всех. Вода — стихия ласки и влюбленности, глубина завлекающая, её голос — влажный поцелуй. Воздух — всеокружная колыбель-могила, саркофаг-альков, легчайшее дуновение Вечности и незримая летопись, которая открыта для глаз души. Земля — небесный изумруд, драгоценный камень жизни, весеннее утро, нежный рассветный сад.

Я люблю все стихии равно, хоть по-разному. И знаю, что каждая стихия бывает ласкающей, как колыбельная песня, и страшной, как шум приближающихся вражеских дружин, как взрывы и раскаты дьявольского смеха.

Вода нежнее огня, оттого что в ней женское начало, нежная влажная всевоспринимаемость. Огонь не так нежен порой, но он сильнее, сложнее и страшнее, он сокровенней и проникновенней. В воздухе тонут взоры, и душа уносится к вечному, в белое царство бестелесности. Земля родней нам всех других стихий — высот и низин, — и к ней радостно прильнуть с дрожаньем от счастья в груди и с глухим сдавленным рыданием.

Все стихии люблю я, и ими живёт моё творчество. <...>

Я знаю, что есть два бога: бог покоя и бог движения. Я люблю их обоих... Я слышу свист ветра. Я слышу пенье струн. Молот близ горнов. Раскаты мировой музыки. Я отдаюсь мировому. Мне страшно. Мне сладко. Мир взошёл в меня. Прощай, моё вчера. Скорей к неизвестному завтра!» (Бальмонт К. Сочинения (избранные стихи и проза) / К. Бальмонт. — Ярославль, 1990. — С. 262—263.)

К. Бальмонт

* * *

*Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.*

*Весною светлой, как вестник мая,
Целую ландыш, в мечту влюблённый,
И внемлет ветру лазурь немая, —
Я вею, млею, воздушный, сонный.*

*В любви неверный, расту циклоном,
Взметаю тучи, взрываю море,
Промчусь в равнинах протяжным стоном —
И гром проснётся в немом просторе.*

*Но, снова лёгкий, всегда счастливый,
Нежней, чем фея ласкает фею,
Я лну к деревьям, дышу над нивой
И, вечно вольный, забвеньем вею.*

Традиции русского «пейзажа настроения». А. П. Остроумова-Лебедева в своих работах проявляет себя тонким лириком, продолжателем традиций левитановского «пейзажа настроения».

Гравюры А. П. Остроумовой-Лебедевой сразу становятся заметным явлением в русском графическом искусстве начала XX в., когда она создаёт цикл цветных гравюр, посвящённых дворцово-парковым ансамблям Царского Села, Павловска, Петергофа. В них она стремится передать творческое, разумное начало, вносимое человеком в природу, отпечаток человеческой воли, лежащей на природе. Здесь ощущается тяга к строгой симметричности, уравновешенной композиции, чёткому силуэту, к большим обобщающим плоскостям декоративного цвета.

В гравюрах А. П. Остроумовой-Лебедевой всё построено на контрасте, на ритме трепетной контурной линии, чёткого острого силуэта и белых пятен незаполненной поверхности листа бумаги. Линия то бежит лёгкой, готовой прерваться паутинкой, то обретает весомую полноту, то превращается в сплошное пятно силуэта. В этой разнообразной ритмике чёрного и белого Остроумова-Лебедева прекрасно передаёт меняющийся облик города и природы. (Подробнее см.: Графика из коллекции Русского музея. — М., 1976; а также: Суслов В. П. Остроумова-Лебедева / Суслов В. П. — М., 1967.)

УРОК 10. Беседа: Движение — жизни течение. Наброски с натуры по памяти, по представлению: подвижность красочных пятен, линий. Творческая работа: Выполни с натуры зарисовки деревьев, транспортных средств, заводных игрушек и детей в движении (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для формирования у детей представления об искусстве как универсальном способе отображения изменчивости в природе и человеческой жизни.

2. Формировать у учащихся представление о том, что жизнь — это вечное движение.

3. Развивать память и наблюдательность детей, совершенствовать их умения и навыки в передаче статики и динамики при изображении явлений и объектов природы.

4. Углублять представление учащихся о живописных средствах художественной выразительности.

Примерный ход урока

1. Наблюдение за подвижностью жизни природы и человека и отображением её в разных видах искусства. Работа с текстом учебника, подготовка ответов на вопросы (У., с. 59—62). Диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Вечное движение» (У., с. 60—63).

2. Работа по художественно-дидактической таблице «Живописные наброски на передачу динамики». Развитие у четвероклассников живописных умений в передаче динамики на примере изображения деревьев, людей, транспорта и другой техники. Выполнение набросков и зарисовок (Т., с. 28).

3. Итоги: просматриваем и обсуждаем с классом многочисленные наброски и зарисовки, выявляем наиболее интересные и выразительные мотивы, средства передачи в них динамики, течения жизни. Размещаем работы детей на выставке.

УРОК 11. Беседа: Осенние метаморфозы. Пейзаж: комфорт, композиция. Творческая работа: Создай два варианта композиции «Осенние метаморфозы». Изобрази один и тот же уголок природы в пору золотой и поздней осени. Дополни его изображениями домов, людей, техники. Постарайся передать в композиции движение. Отрази на палитре осенние метаморфозы в цвете (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать атмосферу эмоционально-эстетического восприятия детьми осенней природы, вызывать отклик на произведения живописцев, графиков, рисунки сверстников.

2. Содействовать выявлению учащимися особых примет осенней природы в разные периоды, вырабатывать понимание символического значения осени в природе, жизни человека и искусстве.

3. Закреплять у четвероклассников навыки передачи осеннего колорита, динамичного состояния природы, растений, облаков, людей, транспорта и учить объединять их в собственной творческой композиции.

Примерный ход урока

1. Беседа с учащимися об особенностях осеннего пейзажа, диалог по произведениям вернисажа «Кружатся листья. Небесная просинь...» (У., с. 66—67).

2. Обсуждение с детьми замыслов их осенних композиций, уточнение мотивов, колорита, приёмов передачи движения.

3. Выполнение четвероклассниками композиции с использованием подготовительных материалов предыдущего урока (Т., с. 30—31).

4. Итоги: отмечаем выразительные решения осенних композиций, а также те работы, в которых образно и точно передаются определённые статические состояния или динамика осенней природы.

На данном уроке учащиеся продолжают тему изображения осенней природы, её особенной красоты в разное время. Обратите внимание детей на бытующее представление об осени как символе увядания природы, а также определённого периода жизни людей. Поэтому наряду с другими временами года осень представляется одним из символов жизни на земле, очень точно характеризующим время перехода от зрелости к старости, сопряжённым с двойственным отношением к этой поре. С одной стороны, речь идёт о мудрости, опыте человека, с другой — о старении и закате жизни.

В начале урока уместно вспомнить поэтические строки разных поэтов о бабьем лете, о золотой осени или о её ненастной и серой поре. Предложите учащимся подтвердить стихотворные картины рассказами о своих впечатлениях о деревьях, травах, небе, об осенних превращениях в родной природе.

Вспомните пословицы, ярко и образно характеризующие переменчивость погоды в осеннюю пору. Не случайно в народе говорят: «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревёт, сверху льёт и снизу метёт». Работая по картинам вернисажа «Кружатся листья. Небесная просинь...» (У., с. 66—67), обратите внимание детей на разные состояния, запечатлённые художниками, помогите им назвать то, что вдохновило каждого художника, что так сильно взволновало. Настройте учащихся на пристальное разглядывание картин и помогите им найти ответы на вопросы о приёмах передачи состояния тишины и неподвижности или явно выраженной динамичности композиций.

Переходя к творческой работе, предложите четвероклассникам вспомнить порядок, которому следуют художники. Здесь важно определиться с выбором сюжета, мотива и природного состояния. Пусть ребята поделятся своими задумками, расскажут о главной идее будущей композиции, её элементах, колорите, приёмах, которыми воспользуются при передаче её динамики. В творческой тетради (с. 29) даётся подсказка (палитра) колористического решения полярных осенних состояний. Используя её, предложите выполнить пейзаж (Т., с. 30—31) в пору золотой или поздней осени, дополняя его изображениями, которые выполняли дети на предыдущем уроке. Возможно, размер поля для рисования в тетради окажется недостаточным для учеников. Тогда можно воспользоваться листами большего размера. В таком случае кисти можно взять крупнее и предложить смелее использовать цветные пятна, мазки, набрызг для выполнения фона, неба, растений, земли, а также включить в изображение людей, транспорт, архитектуру.

Краткий справочный материал

Осеннее разногодье. Самая знакомая примета осени — желтеющие листья. В космы берёз и зелёные каскады лип вкрапливаются жёлтые пятна. Казалось бы, ещё вчера стоял длинный летний день, и только нынче заметили: смеркаться раньше стало, увял и состарился пригнувшийся под плодами сад. Затем осень забирает и совсем круто. Вытряхивая из широкого рукава привядшие красоты летнего леса, она очистительными порывами прошла и жнивьём. Всё чаще теперь над ним кружат чёрными лохмотьями грачи и торопко перемётываются с места на место стайки нетерпеливых воробышков. Притоптан луг, пожухла трава. Лишь кое-где по-прежнему не меркнут сухоцветы бессмертников.

Полетела «Богородицына» пряжа — тенетник. Кочуют на этой паутине крошечные паучки, расселяются. Много тенетника на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме.

За погожими, отменными деньками — слякоть предзимья. Зачастая, заладят дожди-водолеи: «Вешний дождь растит, осенний гноит».

Чем дальше осень, тем чаще дожди. Бывают они порой и не велики, но «Осенний бусенец обмочливее дождя».

Травы заканчивают рост, озимые, раскустившись, проходят закалку.

Первыми собираются на зимовку обитатели спокойных прудов, озёр и рек. В быстрых водах те же рыбы успокаиваются позже.

Первые зазимки. Снег вперемишку с грязью. Съежились продрогшие поля, поседел луг. Уже с вечера наживляет молодым ледком лужицы, обметывает по краям бережок. Стынет речка. Скоро расстелется снеговая перина — хранительница тепла для зимующих растений, живительная весенняя влага. Таков общий облик осени. (Стрижёв А. Хроника одной души (Проза. Народный календарь) / А. Стрижёв. — М., 1991. — С. 256—259. Далее цитируется это издание.)

Ф. И. Тютчев

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

*Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота деревьев,
Багряных листьев томный, лёгкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землёю,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всём
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовём
Божественной стыдливостью страданья.*

С. А. Есенин

*Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком...*

УРОК 12. Беседа: Родословное древо — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция. Творческая работа: Нарисуй групповой портрет своих близких. Раскрой в нём тему «Я горжусь своей родословной» (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Содействовать формированию у детей культурно-исторической памяти, уважительного отношения к своей родословной.
2. Развивать у четвероклассников навыки рисования с помощью композиционных схем изображения головы; создавать условия для передачи своего отношения к портретируемому.
3. Развивать творческую активность учащихся в исполнении замысла «Семейный портрет».
4. Развивать творческую активность учащихся в исполнении замысла «Групповой портрет своих близких».

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми на тему «Родословное древо семьи Д. Г. Бурдылина», поиск коллективного ответа на вопрос: чем замечательны деяния Д. Г. Бурдылина как коллекционера и мецената? Диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Коротенький отрывок рода» (У., с. 72—75). Обсуждение средств художественной выразительности в групповом портрете своих близких.
2. Устное описание четвероклассниками композиции семейного портрета своих близких. Работа с учебником (с. 76).
3. Выполнение учащимися творческого задания в тетради (с. 32—33).
4. Итоги: прослушиваем сообщения авторов работ о своём замысле группового портрета своих близких, составляем выставку из детских композиций «Я горжусь своей родословной».

Беседа с учащимися о родословном древе семьи Д. Г. Бурдылина, его деятельности как крупнейшего коллекционера и мецената помогает отметить важные факты, формирующие нашу культурно-историческую память.

- Почему образ древа может быть образом родословной семьи?
- Почему так важно знать и иметь представление о родословном древе своей семьи?
- Каково место и значение деятельности отечественного коллекционера и мецената Д. Г. Бурдылина в создании и развитии художественных музеев?

Ответить на эти вопросы учащиеся могут после того, как они прочтут материал в учебнике (с. 72—75).

Желательно при обобщении высказываний четвероклассников использовать информационный текст, сделать акценты на значении духовно-эстетической ценности коллекции, которую Д. Г. Бурдылин принёс в дар родному городу. «Восточная коллекция» — условное название основного раздела бурдылинского собрания, экспонаты которого отражают несметное количество свидетельств древних цивилизаций.

Обращает на себя внимание и тот факт, что главная идея ивановского подвизника о том, что цель музея — «служить искусству», сохранять и приумножать художественные произведения для своих соотечественников — нашла отражение в постановлении 1919 г., призывающем к интенсивному эстетическому воспитанию населения Иванова. Более подробно о «служении искусству», истории становления музеев в разных городах и регионах России речь может идти при завершении учебного года (см. рубрику «Летние каникулы. Сокровища России» — Т., с. 75—80).

В заключение беседы с детьми желательно привести примеры из истории возникновения и сохранения художественных коллекций своего края, назвать имена скромных подвижников, бескорыстно служащих делу сохранения памятников культуры и искусства и приумножения музейного собрания.

Особого внимания на уроке 12 заслуживает рассмотрение композиционных схем изображения головы, приведенных в учебнике к теме урока 8 (с. 51), прослушивание высказываний учащихся об особенностях рисования характерных пропорций лица.

- Каков уровень линий расположения глаз, носа, губ?
- Как передать симметрию в изображении лица?
- Какие изменения в рисунке основных черт портретируемого происходят при выборе разных поворотов головы (фас, профиль, три четверти) и др.?

Краткий справочный материал

Меценат и коллекционер. Фабрикант Д. Г. Бурыйлин слыл среди своих братьев по текстильно-мануфактурному делу странным чудачком и опасным оригиналом. Постоянно отвлекаясь от текстильных будней, господин Бурыйлин с завидной регулярностью предпринимал вылазки в страны Европы, Азии и Африки, из которых возвращался в сопровождении многочисленных ящиков, наполненных предметами экзотических культов и неведомых ритуалов, неизвестно для чего и нечитаемых книг. Современный ежедневный посетитель Ивановского художественного музея, пожалуй, даже не ведает, что представшая его взору экспозиция скрывает одну из самых остросюжетных историй возникновения музейных коллекций. *«Музей — это моя душа, а фабрики — источники средств для жизни и его пополнения»* — так, довольно практично, рассуждал Дмитрий Геннадьевич, человек, чьими великими стараниями было составлено одно из самых больших и интересных частных собраний в дореволюционной России, которое он принёс в дар родному городу.

Основной раздел бурыйлинского собрания охватывает территориально всю азиатскую часть Евразии вкуче с ближайшими островами. Ближний и Дальний Восток, Средняя, Центральная и Юго-Восточная Азия — от Кавказа до Японии и от Персии до Тибета — каждый уголок нашего континента оказался охвачен неукротимым духом ивановского подвижника, в несметных количествах свозившего на родину многочисленные свидетельства нездешних цивилизаций. (Сокровища «русского Манчестера» // *Вокруг света.* — 2003. — № 11. — С. 56, 66, 68. К сведению учителя: на рубеже XIX—XX вв. «русским Манчестером» называли промышленный город Иваново-Вознесенск. Далее цитируется это издание.)

УРОК 13. Беседа: «Двенадцать братьев друг за другом бродят». Декоративно-сюжетная композиция: приём уподобления, силуэт. Творческая работа: Выполни поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Развивать у детей творческое воображение, умение сопереживать героям произведения и живо представлять себе их образы, согласно описанию и приёму уподобления.
2. Познакомить учащихся с художественными особенностями старинной традиционной русской одежды.

3. Развивать у четвероклассников навыки исполнения быстрого наброска.

4. Повышать творческую активность учащихся в исполнении поисковых эскизов композиции иллюстрации.

Примерный ход урока

1. Чтение детьми по ролям фрагмента сказки С. Я. Маршака (ведущий, от автора, братья-месяцы: январь, февраль, март, апрель) по тексту в учебнике (с. 79—81). Диалог с учащимися по произведениям вернисажа «Старик у ворот тепло уволок» (У., с. 81).

2. Беседа с учащимися о том, как они понимают, в чём проявился приём уподобления при описании образов братьев-месяцев в сказке С. Я. Маршака.

3. Работа по художественно-дидактическим таблицам «Рисунки старинной русской одежды», «Гармонические сочетания цветов». Знакомство детей с художественными особенностями старинной традиционной русской одежды по учебнику (с. 86—87) и по тетради (с. 34—35).

4. Творческая работа четвероклассников — подготовка к исполнению иллюстрации к сказке С. Я. Маршака: выполнение набросков силуэтов старинной одежды, поисковых эскизов композиции иллюстрации.

5. Итоги: обсуждаем с детьми эскизы, прослушиваем суждения авторов работ о том, какой момент и какое действие героев сказки послужили для схематического изображения композиции, какими узорами и каким цветом они хотят выразить свой замысел на завершающем этапе (урок 14).

Учителю важно эффект пережитого детьми впечатления от прочитанного сюжета суметь сочетать с переводом его в зрительный образ героев сказки, которых они решат изображать в своих композициях. И таким «ключом» в данном случае является приём уподобления — природные циклы (зима, весна, лето, осень) уподобляются образу человека. Этот приём живёт в народном творчестве. С. Я. Маршак не только следует сложившейся традиции, но и живо, красочно синтезирует в облике братьев-месяцев народное восприятие красоты каждого времени года. Поэтому так красочно обрисованы цвет, узоры и характер старинной русской одежды каждого из героев.

Оживить представление о богатстве и красочности старинной одежды помогает обращение к рисункам в тетради и учебнике.

Художественно-творческая деятельность учащихся начинается с подготовительных набросков. Наброски старинной русской одежды дети выполняют с опорой на иллюстративный материал в творческой тетради (с. 34—35). Желательно к этим рисункам добавить небольшую выставку книжек русских народных сказок с иллюстрациями (например, И. Вилибина). Изображения сказочных героев, одетых в красивые, орнаментированные одежды, заполняют поверхности шкатулок художников Палеха, Холуя, Мстёры.

Следующие наброски посвящены поиску вариантов композиции иллюстрации к сказке С. Я. Маршака. Рисунки фигур выполняются детьми в условной форме, так как они хорошо знакомы с композиционными схемами, которые рисовали во 2—3 классах. Каждому автору важно выяснить, кто главное действующее лицо в композиции, как его выделить (размер, положение в про-

странстве), какие фигуры располагаются рядом с главным героем, кто чуть дальше и т. д.

УРОК 14. Беседа: «Год не неделя — двенадцать месяцев впереди». Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. Творческая работа: Выполни иллюстрацию к сказке С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Передай состояние природы в costume героя (*живописные материалы, фломастеры*).

Основные цели и задачи урока

1. Активизировать творческое воображение детей.
2. Формировать компетентность зрителя в процессе ознакомления учащихся с произведениями художников лаковой миниатюры и И. Билибина, связанными с образами героев сказки «Двенадцать месяцев».
3. Развивать у четвероклассников умение работать над цветовой гармонией с помощью цветового круга.
4. Создавать условия для проявления творческой активности детей при завершении композиции иллюстрации к сказке.

Примерный ход урока

1. Беседа с учащимися о художественной выразительности сюжетов из сказки С. Маршак в исполнении художников на основе произведений вернисажа «Прекрасен сказок мир воздушный» и вопросов учебника (с. 85—86).
2. Устное проговаривание учениками своего замысла иллюстрации к сказке.
3. Разъяснение учителем значения цветового круга в определении гармонического сочетания цветов с помощью художественно-дидактической таблицы «Гармонические сочетания цветов» в учебнике (с. 87).
4. Напоминание четвероклассникам, как лучше воспользоваться своими эскизами для завершения иллюстрации.
5. Самостоятельная творческая работа учащихся.
6. Итоги: обсуждаем с детьми эскизы, прослушиваем суждения авторов работ. Если удалась вариативность в выборе главных героев, возможно составление коллективного панно или фриза, в котором представлены все двенадцать месяцев. Такая коллективная работа может быть одним из элементов оформления класса к новогоднему празднику.

Одной из сложных задач данного урока является работа с цветовым кругом. Во время беседы о сближенных и контрастных цветах по таблицам учебника желательно, чтобы учащиеся проводили диаметры в цветовом круге в разном направлении. Определяем, какие цвета и их сочетания напоминают колорит зимы, весны, лета, осени. В зависимости от выбора героев сказки каждый автор композиции подбирает на палитре гармонические цвета времени года. Чтобы не затягивать работу над иллюстрацией и сохранить свежесть восприятия сказочного сюжета, желательно выполнять в карандаше только силуэты фигур. Затем дети делают цветовую раскладку пейзажа и фигур. По просохшей цветовой раскладке с помощью кисти или цветных фломастеров ребята отмечают главные выразительные детали. Учитель нацеливает учеников на то, чтобы особое значение они придали декоративному узору старинных одежд (кафтана, шубы).

УРОКИ 15—16. Беседа: Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов. Конструирование открытки. Творческая работа: Эксперимент с красками. Выполни подготовительный фон для новогодней открытки и изготвь её (*живописные материалы, восковые мелки*).

Основные цели и задачи уроков

1. Развивать художественный вкус детей.
2. Формировать у учащихся умения работать различными художественными материалами.
3. Развивать у четвероклассников ассоциативное мышление и умение выразить новогоднее праздничное настроение в цветовом сочетании.

Примерный ход уроков

1. Беседа с учащимися о том, как можно с помощью сочетания различных художественных приёмов передать праздничный особый новогодний колорит, работа по произведениям вернисажа «Праздничный» (У., с. 90). Обсуждение содержания и выразительных средств произведений различных жанров изобразительного искусства, посвящённых новомуднему празднику.

2. Выполнение четвероклассниками эксперимента с красками — использование художественного приёма «по сырому» (Т., с. 41).

3. Выполнение учениками эксперимента с красками — использование художественного приёма «мазок с восковым рисунком».

4. Проведение учащимися самостоятельных экспериментов на основе художественных приёмов, с которыми они знакомились во 2—3 классах. Работа по художественно-дидактической таблице «Значение цветового круга в определении гармонического сочетания цветов: родственные и контрастные цвета».

5. Итоги: просматриваем и обсуждаем с детьми все пробы на передачу праздничного новогоднего колорита, обращаем их внимание на то, как на следующем уроке может быть использован цветной фон для поздравительной открытки, которую предстоит выполнить по технологической схеме (Т., с. 43).

Дети в течение первых трёх лет обучения учились читать технологические карты, поэтому подробно говорить об изготовлении поздравительной открытки, видимо, не стоит, так как материала в рабочей тетради достаточно. Желательно представить самостоятельно выполненные детьми открытки на выставке в классе с приглашением родителей.

УРОК 17. Беседа: Зимние фантазии. Наброски и зарисовки. Колорит. Творческая работа: Выполни наброски по наблюдению, по памяти заснеженных деревьев, людей, домов. Работай цветными мелками. Рассмотр колорит произведений художников. Подбери характерные для них цветовые оттенки на палитре (*цветные мелки*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать условия для наблюдения и эмоционально-эстетического восприятия детьми зимней природы и произведений живописцев, графиков и рисунков сверстников на зимнюю тему.

2. Содействовать выявлению учащимися особых примет зимней природы в разные периоды, добиться понимания её символического значения в природе, жизни и искусстве.

3. Создавать условия для активного экспериментирования с красками, использования детьми в набросках собственных впечатлений и наблюдений зимней природы.

4. Закреплять у четвероклассников навыки быстрого изображения людей в движении и элементов зимней природы с помощью мягких материалов.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о зимнем пейзаже, диалог по произведениям вернисажа «Как поработала зима» (У., с. 99—100).

2. Обмен между детьми своими впечатлениями об изменениях, происходящих в природе зимой, о занятиях, забавах и играх в эту пору. Обсуждение средств художественной выразительности, которыми художники передают приметы зимы в разных видах искусства.

3. Экспериментирование учащихся с красками по подбору цветовой палитры живописных произведений, помещённых в тетради (Т., с. 46).

4. Выполнение четвероклассниками быстрых набросков зимних деревьев, людей по памяти и наблюдению (Т., с. 47).

5. Итоги: обсуждаем галерею набросков, выявляем наиболее удачные и выразительные.

Этот урок — первый после зимних каникул. Школьники ещё полны впечатлений от проведённых праздников, отдыха, развлечений. Предложите учащимся поделиться ими с одноклассниками, нацелив их на рассказы об особенностях зимнего времени года. Обратите внимание детей на образное народное представление о наших холодных зимах как времени глубокого сна природы, как символе замирания и угасания человеческой жизни.

Обращаясь к картинам вернисажа «Как поработала зима», к вопросам учебника (У., с. 99), вспомните поэтические произведения русских поэтов. «Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит...» — или: «Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл — и вот сама идёт волшебница зима...» и др., которые помогают рождению зрительных образов. Предложите учащимся сопоставить поэтические строки с произведениями живописи, графики, сравнить приёмы, которыми пользуются художники и поэты. Помогите детям подойти к выводу, что образ зимы, как и любого другого времени года, в художественном творчестве один из вечных, любимых, хотя и противоречивых. И хотя в народе её называют суровой, злоущей, мачехой, в то же время её часто величают чародейкой, царицей, красавицей. Так сложилось в народном представлении, что каждое время года — это своего рода символ, образ его одухотворён и наделён человеческими чертами и бесконечно многообразной цветовой характеристикой. Свидетельством тому являются живописные полотна художников (У., с. 99—100; Т., с. 44). Уже в ходе диалога следует дать установку учащимся на обдумывание зимней картины, её сюжета, композиции, основных её элементов.

Приступая к непосредственной практической работе, посоветуйте детям присмотреться к зимнему колориту в картинах

вернисажа и предложите самим подобрать варианты палитры для зимней картины (Т., с. 46). При этом уже сейчас четвероклассники должны иметь в виду колорит будущей картины, которую им предстоит нарисовать на следующем уроке. Перед выполнением другого задания обратите внимание на наброски (Т., с. 47) с изображениями детей, взрослых, выполненные в один цвет и без предварительного рисунка. Желательно, чтобы собственные наброски учащихся приближались к тем изображениям действующих лиц, деревьев, архитектуры, которые войдут в творческую композицию. Ваши советы в выборе объектов для рисования, художественных материалов (У., с. 101—102) помогут учащимся в выполнении своих набросков (Т., с. 47).

В конце урока организуйте обсуждение набросков, создайте атмосферу доброжелательной оценки работы каждого ученика, указывая на недостатки и удачные решения.

УРОК 18. Беседа: Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика. Творческая работа: Нарисуй зимнюю картину природы (*гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи урока

1. Создавать атмосферу для любования и восхищения детей причудами зимней природы, для их эмоционально-эстетического отклика на произведение живописцев, графиков и рисунки сверстников.
2. Содействовать целостному восприятию учащимися природных явлений.
3. Активизировать образное мышление, фантазию детей.
4. Закреплять у четвероклассников навыки работы над композицией с использованием подготовительных материалов предыдущего урока, осваивать приёмы свободной работы красками.

Примерный ход урока

1. Продолжение диалога с детьми по произведениям вернисажа «За салазки, да и в гору весело бежать!» (У., с. 104).
2. Выбор учащимися сюжета для собственной живописной композиции.
3. Выполнение четвероклассниками композиции по памяти, наблюдению, представлению без предварительного рисунка (Т., с. 47).
4. Итоги: создаем вернисаж из рисунков детей, любимся работами и радуемся получившимся зимним картинам, обсуждаем, с помощью каких выразительных средств передано эмоциональное состояние изображённой ими природы.

На этом уроке продолжается работа над композицией «Зимние фантазии». Уже проделана серьёзная подготовка. Однако, чтобы настроить учащихся на творческий лад, следует оживить в памяти материалы прошлого урока и вызвать их на разговор о предстоящей работе. Этому будут способствовать вопросы (У., с. 103), репродукции картин, схемы, помогающие в изображении фигуры человека в разнообразных поворотах и действиях. С целью активизации творческой фантазии посоветуйте детям по-

добрать образные слова, выражения, характеризующие такие, например, явления природы, как снег, небо, вьюга, деревья, иней. Проведите с четвероклассниками пятиминутку по уточнению сюжета их композиции, помогите тем, кто затрудняется в формировании замысла. В рисунках можно запечатлеть самые разные моменты жизни. Картины могут отражать различное время суток, разное состояние природы — солнечную или пасмурную погоду, крепкий мороз или оттепель. Поэтому для каждого ученика найдётся оригинальная тема, не похожая на другую. Ведь и действие, происходящее в картине, каждый из них трактует по-своему. Помогите учащимся определиться с темой, предложите на выбор названия, например: «Мой город (село) просыпается» (взрослые спешат на работу, дети с родителями — в детский сад, ученики — в школу, дворники убирают выпавший за ночь снег, оживляется на дорогах транспорт и т. д.); «Вечереет» (загораются огни в окнах, люди возвращаются с работы, молодёжь идёт на каток); «Радуемся зиме» (детвора высыпала на улицу, зимние развлечения многочисленны и разнообразны); «Мороз и солнце», «Друзья на прогулке», «Зимние праздники» (новогодние, рождественские, крещенские забавы на улице) и др.

Главная задача творческой работы (Т., с. 47) — передача определённого состояния зимней природы и того, как человек себя проявляет в эту пору, чем занимается, чему радуется. Учащимся 4 класса уже не раз доводилось рисовать зимние картины. На этот раз задача усложняется. Образ будущей композиции создаётся без прорисовки карандашом, сразу кистью и красками. Потому с колоритом, элементами композиции дети должны определиться мысленно. Важно настроить ребят на смелое решение с обобщёнными формами. Гуашевые краски, высветляясь при высыхании, дают мягкие оттенки цвета, что характерно для зимней цветовой гаммы, а также позволяют делать поправки в случае неудачного изображения. Для тех ребят, которым поле для рисования в тетради малó, посоветуйте листы бумаги большего размера.

Краткий справочный материал

Русская зима. Коренная зима — в трёх месяцах владыка. И хоть зимние месяцы вроде бы одинаковы, но при пристальном рассмотрении находится в них много своеобразного. <...>

Северо-восток — вот откуда приходит наша зима. Взлелеянная метелями седая чародейка окрепла там, набралась сил для дальнейшего пути. Всё крепче забирает зима, насылая стужу и снег. Закрутилась свитками позёмка, переползая затвердевшие дороги. Холода сменяются потеплениями, снег — дождём. <...>

Словно спохватившись, зима пересилила постылую оттепель, круто поворотив на холода и стужу. Пришли молодцы-морозы, «железные носы», и сразу заматерели льды-толстяки, захрясли снега. За холодами и вьюги приспели, вывершивая серебристые сугробы. Запахнувшись в снега, застыла обворожённая сном природа. Устная молва не наделила зиму ласковыми прозвищами, к ней больше подошли бранчливые: прибериха, злюка, седая чародейка. Вместе с тем зима слывёт удалой и задорной, так как румянит, молодит людей, понукает их к проворству в работе. <...>

Декабрь солнцеворотом славен. Ведь солнцеворот (25 декабря) — астрономическое начало зимы, почин её коренной части. Солнце с этого времени

на летний путь выезжает, а зима своей стороной пойдёт. В день солнцеворота на Руси жгли костры в честь живоносного светила, закликали, зывали солнце повернуться. Дети катались с гор на салазках, на скамейках с полозьями, на ледышках. Девыцы и молодёйцы выносили донца для прядения и скатывались на них с круч.

Январь — середина зимы. Впереди ещё будут и жгучие холода, и седые вьюги, но уже отходит пора тусклых, холодных, коротких дней. На смену дряхлеющему году заступает во всём величии новый год. Предновогодье и первые дни нового года обыкновенно называли Святками. С 7 по 14 января их называли святыми вечерами, с 14 по 19 Святки слыли как страшные вечера. Это время было богато на всяческие обряды, празднества, игрища: устраивали большую уборку в избе, готовили особую пищу, проводили маскарады, колядования, святочные увеселения и забавы, вечеринки. <...>

Февраль поначалу почти неотличим от своего предшественника: с такой же стужей, с такими же звездистыми, ознобными ночами. Не признаёт ещё всерьёз весны лиходейка-зима. Не сдаёт, а укрепляет позиции, возводя оборонительные валы из снега, отковывая тяжёлую броню из льда. И всё-таки самое меткое прозвище февраля — бокогрей: на солнечной стороне сугрев заметен, не за горами долгожданная весна. <...> Февраль синевой примечателен. Приглушённый синий отблеск сугробов, опушек, светлых деревенских улиц. Сколько затаённого лиризма, почти звучности в этих сокровенных зимних тонах!.. (Стрижёв А. Хроника одной души (Проза. Народный календарь) / А. Стрижёв. — С. 278—299.)

УРОКИ 19—20. Беседа: Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, композиция. Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета. Творческая работа: Выполни упражнения на передачу конструктивных особенностей формы, объёма предметов с натуры. Нарисуй с натуры натюрморт, предметы которого объединены одной темой. На палитре подбери локальные цвета и нарисуй декоративный натюрморт (*графические материалы, гуашь, кисти*).

Основные цели и задачи уроков

1. Создавать условия для наблюдения и восприятия детьми форм старинных и современных предметов в жизни, в произведениях народного и профессионального искусства.
2. Создавать атмосферу для проникновения учащихся в сущность предметного мира, для понимания его значимости в жизни человека, его символики, одухотворённости и красоты.
3. Активизировать наблюдательность детей, развивать у них глазомер, образное мышление.
4. Закреплять у четвероклассников навыки составления и исполнения композиции натюрморта графическими средствами с передачей конструктивного строения предметов, их пропорций.

Примерный ход уроков

1. Беседа-диалог с детьми по произведениям вернисажа «Дорогие сердцу вещи...» (У., с. 108—109), по предметам старины и современным бытовым вещам.
2. Выполнение учащимися упражнений на передачу конструктивных особенностей формы, объёма предметов (Т., с. 48).

3. Выбор детьми темы и предметов для композиции собственного натюрморта.

4. Выполнение четвероклассниками композиции тематического натюрморта с натуры в графической технике (Т., с. 49).

5. Итоги: любимая серия графических композиций, выявляем работы, в которых наиболее удачно переданы характерные особенности предметов, а также тёплое отношение автора к ним.

Продолжая рассматривать вечные темы искусства, или архетипы, символы искусства, нельзя обойти стороной предметный мир, окружающий человека, который и в жизни, и в искусстве действительно часто выступает в качестве символического мира. Такие утверждения относятся и к вещам, непосредственно включённым в быт человека, и к их изображениям в произведениях живописи и графики. Часто сами вещи представляют собой подлинные шедевры народного мастерства, и не только те, что богато украшены резьбой или росписью. Среди бытовой утвари встречаются предметы, лишённые узорчатости, однако их отличает совершенство, отточенность форм и пропорций, тонкое чувство материала, меры и соответствующей технологии изготовления. Одно из главных достоинств таких вещей — их одухотворённость.

Чтобы разговор о старинных вещах получился более содержательным и наглядным, в классе можно устроить мини-экспозицию, включающую предметы старого быта (кринки, горшки, лампы, кувшины, поставцы, туеса, короба), или по возможности посетить с детьми краеведческий или художественный музей.

В начале урока предложите детям пояснить название его темы — «Ожившие вещи». Спросите у них о том, чем объясняется отношение человека к своим вещам как к живым существам; всегда ли так было; все ли вещи несут на себе печать одухотворённости; есть ли такие предметы у детей дома. Рассмотрите с детьми предметы, мини-выставки или обменяйтесь впечатлениями от посещения музея. Предложите им рассказать об этих предметах, о том, какие истории эти вещи могут поведать. Обратите внимание на то, чтобы в рассказах детей были отмечены те качества предметов, которые превращают их в дорогие для человека реликвии. Рассматривая предметы, собранные в классе, обратите внимание учащихся на их конструкцию. Если это будет посуда — кувшин, горшок, чайник и т. д., то стоит отметить, что чаще всего в этих сосудах имеются детали, названия которых схожи с названиями частей человеческого тела (например, горло, тулово, ручка, носик). Тем самым как бы устанавливалась незримая связь человека с каждым предметом как одушевлённым существом.

Рассматривая с учащимися конструкции таких вещей, обратите внимание на сходство с известными геометрическими телами — конусом, шаром, цилиндром — или же на комбинации из этих форм. Предложите детям проанализировать формы предметов, помогите им находить в конструктивных элементах вещей знакомые очертания геометрических тел. Напомните учащимся, что чаще всего сосуды симметричны. Рассмотрите с четвероклассниками художественно-дидактическую таблицу «Изображение симметричного сосуда» (У., с. 111), как выглядят круглые линии

горлышка, ободка, поддона (форма овала). А затем предложите, выбрав из множества предметов наиболее интересные (3—4 предмета), скомпоновать их и выполнить графическое изображение этой группы вещей. При этом следует напомнить, что предметы лучше отбирать разные по величине, по форме и расставлять их на поверхности стола желательно не на одном уровне. Рисунок можно выполнять линейный, конструктивный, возможна лёгкая прокладка тени. Важно сказать детям о том, что рисунок получится более выразительным, если линия будет неодинаковой толщины («живая»): на светлых поверхностях она как бы пропадает, усиливаясь на тёмных; более толстой и тёмной линией изображают ближние части контуров, овалов; границы между разными частями конструкции также обозначают линиями.

В конце урока обсудите с детьми получившиеся рисунки, отметьте наиболее выразительные, порадитесь тому, что подобное рисование предметов помогает лучше и убедительнее изобразить любую форму.

На уроке 20 учащиеся выполняют декоративный натюрморт.

Краткий справочный материал

Вещь и смысл. Издавна процесс создания вещей носил характер священнодействия. Кузнецам, гончарам, столярам, строителям приписывались особые качества. Они владели особым языком, знанием, ремеслом, благодаря чему приобретали способность общения с теми силами, которые могли воздействовать на судьбы людей. Ремесленники посредством своего мастерства могли контролировать связи между миром человека и миром природы. Человек в прошлом постоянно вступал в равноправный диалог со всем, что его окружает, в том числе и с предметным миром. Создавая ту или иную вещь, мастер строго подходил к выбору материала. Для него важным было, чтобы материал удовлетворял таким ценностям, как жизнь, счастье, чистота. Основные материалы, из которых изготавливались пригодные человеку вещи (металлы, глина, дерево и др.), обладали особым статусом: именно они послужили исходным материалом для сотворения мира и самого человека. В создании предметного мира участвовали: человек (подобно Творцу) и стихии (огонь, вода, воздух), тем самым как бы повторялся процесс творения, в результате которого был создан мир.

Форма вещи всегда соотносилась с одной из известных человеку форм его естественного окружения. Придавая вещам, например, формы животных, человек тем самым наделял эти вещи их свойствами и чертами «характера». Этот же эффект достигался и с помощью орнамента и других декоративных изображений. В любом случае свойства вещей непосредственно зависят от того, что на них изображено или что они сами изображают. Поэтому оформление вещей не допускало никакой фантазии. Для современного художника нет ограничений в выборе мотивов для украшения вещи: они могут быть взяты из культур всех времён и народов. Для наших предшественников «декор» вещи и она сама, её назначение были особым образом связаны. Одна из целей украшения вещей — придание им особой силы.

Так, например, считалось, что австралийский бумеранг мог попасть в цель только в том случае, если его покрывал орнамент. А такие, например, вещи, как вполне готовые к употреблению прялки, которые изготавливали мастера на Русском Севере, не использовались до тех пор, пока они не будут соответствующим образом украшены. Декор в данном случае выступал не только в роли украшения. Он означал наделение вещей необходимыми свойствами, их ожив-

ление. Только в этом случае вещь начинает становиться полезным предметом и «жить» как вполне живое явление со строго индивидуальными свойствами.

Эти старые вещи несут в себе самую разную информацию. Они содержат сведения о том, к какому классу вещей принадлежат (утварь, украшения, посуда и т. д.), они рассказывают о собственных чертах, назначении, материале, из которого изготовлены, технике исполнения. Декор вещи свидетельствует о принадлежности тому или иному народу, региону, о времени создания и т. д. Но, что особенно важно, старая вещь может многое рассказать о её владельце, его вкусах, интересах и ценностях. (Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей / А. К. Байбурин // Этнознаковые функции культуры / АН СССР; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; под ред. Ю. В. Бромлея. — М., 1991. — С. 63—81.)

Секреты старых вещей. Бытовая утварь внутри дома за несколькими исключениями несла на себе охранительно-декоративную нагрузку. Интересны и исключения: почти не орнаментировался стол, так как он покрывался столешницей, скатертью с тканым или вышитым узором (чаще всего из архаичных ромбов). Совершенно не покрывались узором такие жизненно важные вместилища для воды, теста, муки, как вёдра, квашни, ушаты. Это объясняется, во-первых, тем, что эти ёмкости обычно прикрывались холстиной, рядом (с тканым магическим узором), а во-вторых, по-видимому, тем, что круглая форма посуды как бы сама в себе заключала идею солнца. Недаром ясная солнечная погода носила наименование «вёдро». Округлость самой утвари, круглые обручи, скрепляющие клёпки, — всё это, вероятно, заменяло солнечные знаки. По этнографическим данным, мы ничего не знаем об украшении печных принадлежностей (ухвата, кочерги и др.), но они в фольклоре всегда связаны с нечистой силой, как и помело. Впрочем, эти домашние вещи в сказках и поверьях никогда не выступают враждебно против своих хозяев. <...>

На крышках коробов иногда давалась космогоническая картина: центральная часть изображала землю, представленную усложнёнными знаками плодородия, земля кругом омывалась водой, а всё это вместе, земля и вода, было окружено солнечными знаками в виде косога креста (без кругов). <...>

Орнамент покрывал весь короб сверху донизу, что, очевидно, было связано с идеей полноты... Идея полноты хорошо выявлена в печной посуде. Обычные горшки X—XIII вв., как правило, были украшены у горловины волнистым орнаментом, смысл которого с позиций заклинательного мышления ясен: «Да будет всегда полон этот сосуд!» Что бы ни варилось в горшке — щи, каша, лапша — любое кушанье требовало воды в сосуде; поэтому и изображалась идеограмма воды. <...>

На ложках идеограмма воды была выше самого черпака ложки, что имело тот же смысл. Есть ложки со знаком плодородия в форме мальтийского креста. Предметы, связанные с хранением и принятием пищи, выбиваются из общего строя защитительной орнаментации и связаны с понятиями сытости, изобилия, полноты. На светцах очень часто изображалось солнце, внутри которого рисовали петуха. Петух был устойчивым символом зари, восхода солнца и огня, точнее, пожара с его заревом («пустить красного петуха»). Петуха рисовали и на подсвечниках рядом с солнцем. Нередко подсвечник делался на три свечи («три солнца»), а его тулово представляло собой условное изображение земли в виде решётки из многих квадратиков, обведённой волнистыми линиями воды.

Символы солнца и земли, сложные знаки «белого света», конские головы... Они пышно украшали ковши, енды, скобкари и другую пиршественную посуду. Здесь мы видим и знаки солнца, и символы движения светила — коней и водоплавающих птиц; нередко совмещение вырезанного на ручке ковша шестилучевого солнечного знака и фигуры коня (для дневного пути) или утки (для ночного пути). <...> Такой ковш, украшенный тремя конями, назывался «конюхом».

Тулово его, как и всех ковшей, воспроизводило тело птицы независимо от того, чем заканчивался ковш — птичьей головой или конской. Ручка ковша обычно напоминала хвост птицы; на груди ковша-птицы вырезалось или рисовалось огромное солнце. «Конюх» полнее, чем другие формы ковшей, выражал идею хода солнца над землёй и вокруг земли. Птичье тулово сосуда намекало на ночной, подземный ход солнца; солнце на груди было смысловым центром композиции, а три конских головы в данном случае отражали три позиции солнца: утром, в полдень и на закате. По бокам «конюха» изображены ромбы, символизирующие землю. Таким образом, в этом празднично оформленном сосуде была явно выражена главная идея охранительной системы... — солнце, обегаящее землю, разгоняет и отгоняет от людей опасных духов тьмы. (Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. — С. 99—115.)

УРОК 21. Беседа: Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. Зарисовки по представлению, по образцу. Творческая работа: Выполни по представлению зарисовки фигур солдат русской и французской армий (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Дать детям представление о Бородинском сражении как величайшей битве в отечественной истории средствами изобразительного искусства и поэзии (М. Ю. Лермонтов. «Бородино» и стихотворения других поэтов).
2. Способствовать пробуждению гражданского и патриотического самосознания учащихся.
3. Развивать у детей зрительную компетентность, умение высказать своё суждение о замысле художника.
4. Формировать у четвероклассников навыки быстрого наброска фигуры человека с опорой на схематические фигуры.
5. Развивать творческое воображение детей.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о героях Бородинского сражения по тексту учебника (с. 116, 117) и произведениям вернисажа «1812 год — великий год России. Отечества достойные сыны» (с. 118—120).
2. Чтение фрагментов поэтических произведений, посвящённых Бородинской битве.
3. Осмысление учащимися роли схематических рисунков для выполнения быстрого графического наброска фигур воинов русской армии в движении (У., с. 122).
4. Выполнение четвероклассниками по представлению, по образцу быстрых набросков воинов Бородинского сражения на отдельном листе.
5. Итоги: проводим коллективный просмотр набросков, прослушиваем суждения учащихся о том, какое впечатление произвели на них портреты генералов русской армии — участников Бородинской битвы и какой момент битвы они выбрали для изображения на следующем уроке в иллюстрации к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».

Стоит обратить внимание детей на то, под каким девизом подаётся в учебнике тема защиты Отечества — «Русское поле». Героические битвы за Русскую землю, случавшиеся на протяжении многих веков, освещались в течение трёх лет обучения по данному УМК. Рассказывая детям о величайших битвах в отечественной истории, мы каждый раз старались раскрыть их конкретный

нравственный и социальный смысл, чтобы пробудить у них гражданственное и патриотическое самосознание.

На первом уроке, посвящённом Бородинскому сражению, отмечаем героизм генералов русской армии. По мнению исследователя, «генералы русские потеряли под Бородином почти вдвое меньше, чем французы, но гораздо больше, чем в любом другом сражении за всю историю России — 29 (6 убитыми и 23 ранеными)». (Троицкий Н. А. 1812 — великий год России / Н. А. Троицкий. — М., 1988. — С. 176. Далее цитируется это издание.)

В беседе о портретах доблестных генералов учащиеся отвечают на вопросы учебника, высказывают своё впечатление, как художнику удалось передать в портретах черты отваги, мужества, стойкости, преданности Родине и воинскому долгу.

Обобщая беседу, делаем вывод о главном герое Бородина — русском солдате: «...русский солдат, плоть от плоти своего народа, — вот главный герой Бородина. Именно его беспримерная стойкость искупила все промахи русского командования и сорвала все расчёты Наполеона. Кутузов это видел и понял. Своё донесение царю о Бородинской битве он закончил такими словами: „Французская армия под предводительством самого Наполеона... не превозмогла твёрдости духа российского солдата, жертвовавшего с бодростью жизнью за своё Отечество“». (Там же. — С. 181.)

Практическая часть урока посвящена подготовительным наброскам для выполнения иллюстрации к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».

Вновь, как это было на других уроках, когда учащиеся рисовали фигуру человека, обращаемся к приёму использования схематического изображения фигуры (У., с. 122). Четвероклассники находят соответствие между схематическими рисунками с графическими изображениями фигурок воинов, следуя этому приёму в своих набросках.

УРОК 22. Беседа: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...». Сюжетная композиция: композиционный центр, колорит. Творческая работа: Выполни сюжетную композицию на тему стихотворения М. Ю. Лермонтова (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Дать детям представление об Отечественной войне 1812 г. как о народной войне для России.
2. Способствовать пробуждению гражданственного и патриотического самосознания учащихся.
3. Развивать у детей зрительную компетентность в процессе эстетического восприятия картин батального жанра.
4. Развивать творческое воображение учащихся.
5. Формировать у четвероклассников умение рисовать сюжетную композицию согласно выбранному тексту стихотворения М. Ю. Лермонтова.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о войне 1812 г. как о народной войне для России по тексту учебника (с. 123—124, 126) и произведениям батального

жанра, представленным на вернисаже «Мужественный русский народ» (У., с. 125—126), с привлечением сведений справочного материала (см. ниже).

2. Чтение учащимися отрывков из стихотворения «Бородино» М. Ю. Лермонтова, которые они выбрали для своих иллюстраций.

3. Самостоятельная творческая работа четвероклассников над композицией с опорой на предварительные зарисовки, выполненные на предыдущем уроке.

4. Итоги: организуем коллективный просмотр рисунков детей, прослушиваем суждения некоторых из авторов о замысле иллюстрации, а также о том, как они понимают, в чём выразился народный характер войны 1812 г. для России.

Продумывая план беседы, кроме раздела «Возьми на заметку» в учебнике (с. 103—104), обращаемся к справочному материалу методического пособия, данному к этому уроку.

Важно остановиться на том, что многие моменты, характерные для Отечественной войны 1812 г., будут иметь историческую преемственность в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., которой посвящены уроки 30 и 31.

Краткий справочный материал

«Вся Россия в поход пошла...». Вся война 1812 г. со стороны России была народной, ибо она решала судьбу русского народа. Потому и армия сражалась тогда с небывалым подъёмом — «так, как сражаются лишь только в народной войне». Но понятие «народная война» включает в себя главным образом непосредственное участие самого народа, что в 1812 г. с наибольшей силой проявилось после оставления Москвы. На защиту Отечества народ поднимался в 1812 г., как свидетельствовали очевидцы, «не по распоряжению начальства», а «сам собою» с первых же дней войны, хотя не везде сразу. Требовалось время для того, чтобы весь народ пришёл в движение, тем более что средства связи тогда отставали от жизни: так, в Пензе о войне узнали через три недели после её начала, а в Иркутске — когда Наполеон уже подходил к Москве. После оставления Москвы народ стал вооружаться уже повсеместно. «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла», — сказал за Москвой И. Д. Якушкину старый солдат, точно определив смысл перелома в ходе войны.

Труд крестьян и рабочих людей в тылу. Авторы обобщающих трудов о 1812 г. обычно сводят участие народных масс в войне к партизанскому движению и ополчениям, тогда как «это были главные, но далеко не единственные формы борьбы народов России с наполеоновским нашествием». Ещё ждёт специального исследования труд крестьян и рабочих людей в тылу, особенно на военных заводах, — труд принудительный, почти каторжный, но в 1812 г. тем не менее патриотически одушевлённый, что позволило форсировать темпы военного производства. Тульский оружейный завод, обычно производивший 8 тыс. ружей в месяц, давал в августе и сентябре 1812 г. по 10—12 тыс., а Киевский арсенал дал в 1812 г. продукции в 2 раза больше, чем в 1811 г. В труде на благо Отечества блеснули природной смекалкой и сноровкой русские мастера. Один из них — Зотин с Нижне-Исетского завода на Урале — летом 1812 г. изобрёл железную пушку, которая разбиралась по частям так, что бомбардиры могли переносить её на руках, «не требуя лошадей». Но царские власти не дали ходу этому (как, вероятно, и многим другим) народному изобретению.

Крестьяне, мастера, дворники не только вооружали армию, но и кормили её, одевали, обували, перевозили для неё на своих подводах миллионы пудов военных грузов. Только в Орловской губ. крестьяне отрядили для армейских пе-

ревозок 55 тыс. подвод. В то же время трудовой люд России от самой границы, как мы видели, противодействовал снабжению врага, сжигая населённые пункты, уничтожая (если не успевал вывезти) хлеб и фураж, угоняя скот, расправляясь при случае с вражескими квартирными и фуражирскими.

Народное ополчение. Народ не просто откликнулся на царский манифест 18 июля о созыве ополчения, но даже опередил царя: на Смоленщине крестьяне пошли в ополчение ещё до манифеста. Более того, хотя царь повелел созывать ополчение только в 16 губерниях (ещё не объятых войной, но достаточно близких к театру войны), простой люд рвался к оружию буквально повсюду, вплоть до Сибири. Крестьяне Камышловского уезда на Урале «заявили губернскому начальству, что они готовы ополчиться поголовно».

К организации народного ополчения 1812 г. были причастны лучшие люди из дворян. Московский богач, сын фаворита Екатерины II гр. М. А. Дмитриев-Мамонов, на свои деньги сформировал из москвичей-ополченцев целый полк, которому он вручил знамя Дмитрия Пожарского, доставленное из Нижнего Новгорода. В ополчение вступили тогда поэты В. А. Жуковский и П. А. Вяземский, романисты И. И. Лажечников и М. Н. Загоскин, драматурги А. А. Шаховской и Н. И. Хмельницкий (потомок гетмана Богдана Хмельницкого), порывались вступить, но были удержаны родителями совсем ещё юные лицеисты А. А. Дельвиг и В. К. Кюхельбекер... Народ, по существу, весь «превратился в ополчение».

Партизанское движение — самая действенная форма народной войны 1812 г. Ещё более активной, чем даже ополчение, самой действенной формой народной войны 1812 г. было партизанское движение. Оно с наибольшей силой воплотило в себе энергию, инициативу, патриотическое «остервенение» русского народа. Собственно, в 1812 г. было два партизанских движения — армейское и крестьянское. Развернулись они почти одновременно и развивались параллельно, взаимодействуя друг с другом.

Первый армейский партизанский отряд генерал-майора Ф. Ф. Винценгероде, созданный по указанию М. Б. Барклая-де-Толли ещё 2 августа в Смоленске, насчитывал 1300 человек. Он действовал в тылу и на флангах противника, разведывал его силы, захватывал фуражиров и мародёров, а после Бородина охранял московско-петербургский тракт. Тем временем Д. В. Давыдов, тогда подполковник Ахтырского гусарского полка, обдумывал «выгоды партизанской войны». 3 сентября при подходе армии к Бородину (кстати, это село Давыдовым и принадлежало) он получил от М. И. Кутузова отряд в 50 гусар и 80 казаков для разведывательных и диверсионных рейдов по тылам врага.

Д. В. Давыдов — легендарный герой. Денис Васильевич Давыдов (1784—1839) — сын екатерининского бригадира, двоюродный брат Н. Н. Раевского, А. П. Ермолова и декабриста В. Л. Давыдова, разносторонне талантливый и неотразимо обаятельный поэт, мыслитель и воин, воспетый чуть ли не всеми звёздами русской поэзии первой трети XIX в. (включая А. С. Пушкина) и ставший прообразом Василия Денисова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир», — был одним из самых популярных в своё время людей России, чьи портреты украшали не только избы русского простонародья, но и, к примеру, кабинет Вальтера Скотта в Абботсфорде.

Воинское призвание обнаружилось в нём с детства, когда ему, девятилетнему сорванцу, оказал «нечаянное внимание» А. В. Суворов, благословив его и предсказав: «Ты выиграешь три сражения!» С 1806 по 1831 г. Давыдов участвовал в восьми кампаниях и был вправе с гордостью заявить: «Имя моё во всех войнах торчит, как казацкая пика», но 1812 г. он ставил вне всяких сравнений: «Я считаю себя рождённым единственно для рокового 1812 г.».

Прежде чем возглавить партизанский отряд, Давыдов успел отличиться в регулярных сражениях от Мира до Бородина, но в ряд поистине легендарных героев Отечественной войны он встал именно как партизан, самый выразительный, классический совершенный тип партизанского вожака того времени.

«Дубина народной войны...». Главное командование русской армии и лично М. И. Кутузов учили народную войну в своих стратегических планах и старались руководить ею. Русская армия черпала тогда силы в общенародной поддержке, а народ вдохновлялся поддержкой армии. Это и сделало губительной для французского нашествия «дубину народной войны», которая после сдачи Москвы «поднялась со всею своею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие».

Действительный источник мощи русской армии 1812 г. надо искать не в её военно-феодальной организации, а в единении армии с народом. Именно *общенациональный подъём народных масс*, выступивших на защиту Отечества, стал главной причиной победы России в войне 1812 г., а народ русский (включая, естественно, и крестьян, одетых в солдатские мундиры) — главным героем войны. Кутузов это понимал, заявив в ответ на славословия в его адрес: «Я счастлив, предводительствуя русскими. Но какой полководец не поражал врагов, подобно мне, с сим мужественным народом!» (Троицкий Н. А. 1812 — великий год России / Н. А. Троицкий. — М., 1988. — С. 210—228.)

УРОК 23. Беседа: Образ мира в народном костюме и убранстве крестьянского дома. Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика. Творческая работа: Нарисуй в верхнем, среднем и нижнем ярусах знаки — символы четырёх стихий согласно народному представлению о мироздании. Выполни композицию «На деревенской улице праздник» (коллективная работа по группам) (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать формированию у детей представления о картине мироздания, отражённой в убранстве крестьянского жилища и костюма.
2. Создавать атмосферу для понимания учащимися символики народного орнамента, народных представлений о его магических свойствах, высокой духовности и красоты.
3. Закреплять у четвероклассников навыки изображения орнаментальных мотивов в соответствии с их символическим значением.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми об орнаментальном оформлении народного жилища и костюма, о его символическом значении, об отражении в нём модели мироздания с опорой на произведения вернисажа «Узоры из глубины веков» (У., с. 129). Обсуждение сходства орнаментальных композиций и их места в украшении крестьянского дома и народного костюма.
2. Работа по вопросам, выявляющим знания учащихся о символике элементов орнамента (См. справочный материал, с. 233—236).
3. Выполнение коллективной работы «На деревенской улице праздник» по творческим группам: зарисовки фасада избы, знаков-символов на резных наличниках (Т., с. 56—57) и народном костюме.
4. Итоги: обобщаем представления учащихся о символике и магических свойствах народного орнамента, при анализе детских работ отмечаем, насколько соответствует расположение изображений символов в детских рисунках народной картине мироздания, насколько фантазия учащихся согласуется с фольклорным мировосприятием.

На этот раз речь идёт об образе мира, заключённом в облике и орнаментике крестьянского жилища и народного костюма. Картина мира, модель мира уже рассматривались на примерах символики древа жизни, резной и расписной прялки, и детям будет не сложно по аналогии попытаться раскрыть символический смысл конструкции и декора избы и костюма.

В ходе беседы можно вернуться к материалу уроков 2 и 7 (У., с. 12—15, 30—36) и вспомнить о народном мировосприятии, о трёхчастной картине мира, которая так или иначе отражалась в художественных образах народного искусства. В диалоге с учащимися по произведениям вернисажа «Узоры из глубины веков» полезно использовать вопросы (У., с. 128, 136) и материалы рубрики «Возьми на заметку» (У., с. 128). Предложите четвероклассникам самостоятельно прочитать текст учебника, найти ответы и подтверждение основных положений в произведениях вернисажа, а затем организуйте обсуждение-обобщение увиденного и сказанного. Обратите внимание на символику конструкции: верх — крыша, потолок (изба), головной убор (костюм) — символизирует небесный свод; средняя часть — сруб избы, средняя часть рубахи, сарафана — земной мир; низ — подпол (изба), кромка (подол сарафана, рубахи) — подземный мир. Предложите учащимся привести примеры орнаментики в разных частях конструкции жилища и костюма. Включите в обсуждение-обобщение сведения из краткого справочного материала (с. 233—236).

Предложите детям фломастером (чёрным или коричневым) выполнить зарисовки знаков-символов на резных наличниках (Т., с. 56), а в альбоме или на отдельном листе — зарисовку костюма со знаками мироздания. Изображение здесь может быть выполнено как с помощью знаков (графически), так и вполне реалистическими графическими или живописно-декоративными изображениями.

Краткий справочный материал

Орнамент — это музыка. Ряды линий в чудеснейших и весьма тонких расчленениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры — какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, всё сердце и весь разум, как наша Древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только «избяной обоз», что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поёт нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалёк уже берег...

Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад и ни Восток, взятый вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть бы тысячу раз повторили себя своей культурой обратно. Это чистая черта скифии с мистерией вечного кочевья. «Я еду к тебе, в твои лона и пастбища», — говорит наш мужик, запрокидывая голову конька в небо. Такое отношение к вечности как к родительскому

очагу проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях. Известно, что петух встаёт вместе с солнцем, он вечный вестник его восхода, и крестьянин не напрасно посадил его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его отношения и восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что «здесь живёт человек, исполняющий долг жизни по солнцу. Как солнце рано встает и лучами-щупальцами влагает в поры земли тепло, так и я, пахарь, встаю вместе с ним опускать в эти отелённые поры зерна труда моего. В этом благословение моей жизни, от этих зёрен сыт я и этот на ставне петух, который стоит стражем у окна моего и каждое утро плеском крыл и пением встречая выкатившееся из-за горы лицо солнца, будит своего хозяина». <...>

Голубь на князье крыльца есть знак осенения кротостью. Это слово пахаря входящему: «Кротость веет над домом моим, что бы ты ни был, войди, я рад тебе». Вырезав этого голубя над крыльцом, пахарь значением его предупредил и сердце входящего. Изображается голубь с распростёртыми крыльями. Размахивая крыльями, он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на ступень храма-избы, совершающего литургию миру и человеку, и как бы хочет сказать: «Преисполнясь мною, ты постигнешь тайну дома сего». <...>

Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанных ещё до него его отцами и предками, которые неосозаемый и далёкий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов.

Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному Пути. <...> (Есенин С. Ключи Марии / С. Есенин // Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. — М., 1995. — Т. 5. — С. 186—213.)

Символика внешнего убранства крестьянского дома. Применительно к дому нас может особенно интересовать архитектурная домовая резьба, столь щедро представленная в крестьянском искусстве: конёк на крыше, резные причелины с громовыми знаками, наличники окон и т. п. Идея охраны стен, окон и кровли жилища при помощи различных магических изображений возникла в незапамятной древности и просуществовала очень долго.

Чем же были защищены хоромы от повсеместно разлитого «на злых ветрах» губительного начала? Это прежде всего доброжелательные символы, размещённые на самых уязвимых участках жилища и двора: изображения солнца, «громовые знаки», фигура богини на вершине строения, конские головы в качестве «кнеса», подковы у дверей и т. п. <...>

Обратим внимание на то, что и в архитектуре, и в одежде был последовательно проведён один и тот же принцип размещения заклиательного орнамента. Орнаментировались все проёмы, все отверстия, через которые всевозможные злыдни могли проникнуть к человеку. В одежде магическим охранительным узором покрывались: ворот, обшлага рубахи, подол, разрезы на рубахе или сарафане. Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как в её изготовлении участвовали предметы, изобильно снабжённые магическим орнаментом (трепало, прялка, ткацкий стан). Важно было защитить те места, где кончалась заколдованная ткань одежды и начиналось тело человека. <...>

В народной архитектуре декоративные (а в своё время магически-заклиательные по своему смыслу) элементы располагаются на воротах, вокруг окна, у застрехи; то или иное священное изображение (конь, оленья голова с рогами, богиня и птицы, солнце) увенчивало наивысшую точку дома — шипец крыши. Сумма подобных оберегов, постоянно присутствующих на всех уязвимых участках дома, и превращала каждую «хоромину» в недоступное для навий убежище всех членов семьи. Внутри дома (на случай проникновения злыдней) все обиходные предметы также были покрыты охраняющими знаками, облегчавшими одоление зла внутри убежища. <...> Важно отметить, что архитектурный декор не был простой суммой отдельных знаков, даже таких значительных и могущественных, как знак Солнца. Это была защита при помощи макрокосма, тщательно воспроизведённого во всех своих основных элементах в декоре жили-

ща, которое становилось микрокосмом семьи. Этот созданный руками человека, микрокосм повторял картину мира, возникшую в преддвятиях предков славян (да и многих других народов) где-то в глубинах бронзового века. Внизу была священная земля предков, освящённая специальным аграрно-магическим обрядом. Наземный ярус мира, тот, в котором жили люди, был в изобилии снабжён магическими охранительными знаками. <...>

Выше этого человеческого жилого яруса воспроизводились небеса, два неба, как и положено в древней картине мира, где среднее небо, облегающее землю, небо светил и воздуха, отделено от верхнего голубым куполом придуманной древними «тверди». (Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. Ч. 3. — Гл. 10, 11.)

Народный костюм как образ мироздания. Обильный этнографический материал позволяет построить такую схему женского восточнославянского наряда в целом.

Головной убор. Идея неба; изображение солнца, мирового древа, устремляющегося в небо. Изображения птиц. Сами названия женских головных уборов являются «птичьими»: кокошник (от «кокошь» — петух, кур), кика, кичка (утка), сорока и т. п. Частые в археологическом материале головные венчики, окружающие голову, могут рассматриваться как символ «кругозора» — горизонта, круговой линии соприкосновения неба с землёй. <...> Подвески к головному убору. В этнографии и в материалах XVI—XVII вв. широко известны рясны, вертикальные полосы, идущие от кокошника вниз (до груди или даже до пояса). В металлических изделиях этого типа часты изображения птиц, а в бисерных ряснах, как бы имитирующих дождевые струи, обязательны «пушки», изготовленные из лебяжьего или гусяного пуха. В археологическом материале в качестве таких подвесок к ряснам служили так называемые колты с изображениями русалок, семарглов или грифонов, т. е. во всех случаях посредников между небом и землёй. С головным убором связаны височные кольца, хорошо известные в археологическом материале. Кроме того, по этнографическим и археологическим данным, известны декоративные сетки (бисерные, серебряные), которые пришиваются к головному убору сзади и, опускаясь вниз на плечи, закрывают шею женщины сзади. <...>

«Гривная утварь» — ожерелья, украшения шеи и груди. Известны наборы бус, мониста из старых монет; специальных украшений мало. Кроме шейных металлических гривен, разнообразных импортных бус, обнаружено множество ожерельных подвесок разнообразного содержания. Есть соляные знаки, есть изображения луны, крестовидные подвески (не связанные с христианством), подвески с изображениями зверей и птиц и подвески-крины. Самыми уязвимыми, самыми беззащитными по отношению к нечистой силе оказывались наиболее открытые части тела — шея и лицо. Голова, лицо и сердце являются главной сущностью человека — здесь сосредоточено всё важнейшее: и центр жизнедеятельности (сердце), и все средства познания многообразия мира человеком: органы зрения, слуха, вкуса, обоняния. Сердце прикрывалось целым набором амулетов, а на шею и около неё сосредоточивалось у каждой женщины множество бус, ожерелий, подвесок с несомненным магическим содержанием. <...>

Обилие символических украшений-оберегов около ворота одежды и на шею объясняется тем, что здесь — наименее защищённая часть тела.

Голова покрыта кокошником (или его обыденной заменой), корпус и ноги женщины закрыты одеждой, при изготовлении которой щедро применялась закликательная символика, а шея во всех случаях оставалась открытой. Поэтому женщины стремились обезвредить этот опасный участок изобилием подвесок. <...>

Вышивка на предплечьях рукавов. Она нередко содержала архаичный символ возделанного поля, нивы: косо поставленный квадрат разделен на четыре части и в каждом малом квадрате помещена точка — знак зерна. Помещение

идеограммы нивы именно в этом месте рукава прекрасно объясняется самим содержанием знака: нива требует труда, рук, и вышивальщицы когда-то сознательно, а в XIX—XX вв. уже по традиции изображали на рукаве рубахи, в том месте, где он облегает главные мышцы, знак поля, как точку приложения мускульной силы.

Такие же знаки нивы (и идеограмму дома, сруба) вышивали на шерстяных понёвах вдоль бёдер и ног, стремясь этим магическим узором придать большую силу корпусу и ногам. <...>

Подол одежды. Здесь в вышивке господствует, естественно, идея земли: небольшие растения, ходящие по земле птички, цветы. Изредка встречается идеограмма засеянного поля...

Такова в самых общих чертах <...> схема закликательного содержания женского наряда и убора. (Там же.)

УРОКИ 24—25. Беседа: Народная расписная картинка — лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. Творческая работа: Выполни упражнение на выразительность лубочной линии и штриха. Рисуй травки, кустики, цветы и деревья. Выполни поисковые эскизы лубочной картинки. Нарисуй свою картинку в технике лубка (*графические материалы, гуашь*).

Основные цели и задачи уроков

1. Создавать условия для восприятия детьми народной лубочной картинки, понимания ими её широкого значения в народной жизни.
2. Раскрывать учащимся специфику технологии изготовления лубка, своеобразие его символики, графических приёмов, линии, цвета, композиции.
3. Способствовать закреплению у четвероклассников графических навыков, а также освоению ими новых способов изображения.
4. Закреплять у школьников навыки работы над декоративной сюжетной композицией, используя приёмы лубочной техники.

Примерный ход уроков

1. Беседа с детьми об искусстве лубка, о разнообразии его тематики — от забавной картинки до мудрого осмысления явлений повседневной жизни (У., с. 132) — на основе произведений вернисажа «Русский лубок» (У., с. 133).
2. Работа с учащимися по вопросам с целью выявления особенностей графического, цветового и композиционного решения лубочной картинки как одного из видов графического и декоративного искусства (У., с. 132—136), осмысление четвероклассниками своеобразия тематики и графического решения элементов композиции.
3. Выполнение детьми зарисовок элементов изображения, характерных для лубочной картинки (Т., с. 59), на основе материала художественно-декоративной таблицы «Графическое решение природы (земли, травы, цветов, деревьев)».
4. Выполнение четвероклассниками поисковых эскизов композиции лубочной картинки (Т., с. 60).
5. Выполнение учащимися сюжетной композиции в технике лубка (Т., с. 61).
6. Итоги: рассматриваем галерею сюжетных декоративно-графических картинок, обобщаем представления учащихся об искусстве лубка, о его выразительных средствах.

С искусством лубка школьники знакомятся впервые. Возможно, вначале эти naive картинки покажутся им несовременными, несовершенными. Однако, присмотревшись к ним и узнав о той роли, какую они играли в далёком прошлом в народной среде, у детей возникает неподдельный интерес к этому виду народного искусства. Для этого урока на страницах учебника подобраны лубки самой разной тематики, что поможет четвероклассникам получить представление о разнообразии сюжетов, тем, образов. Действительно, народные картинки отражали самые разные стороны жизни людей: песенное искусство, былинные и исторические события, отдельные батальные эпизоды и сцены из жизни разных сословий, причуды моды и чудеса техники. В технике лубка исполнялись также азбуки и географические карты, календари и астрологические своды, картинки на религиозные сюжеты или изображающие мирские забавы. Лубки читали, рассматривали, дарили друг другу, по ним учились грамоте и узнавали о заморских странах, экзотических животных и птицах.

Не исключено, что дети не сразу поймут тот или иной сюжет, поскольку смысл в лубке часто был с подтекстом, чувствовалась ирония или могла использоваться аллегория.

Помогите учащимся вникнуть в содержание произведений, представленных на вернисаже «Русский лубок» (У., с. 133, 137—139), обратите их внимание на символичность и иносказательность сюжетов. Быть может, кто-то из четвероклассников догадается, почему народные мастера прибегали к иносказанию. Поясните эту характерную особенность лубочной картинки, отметив насмешливость и карикатурность изображения разного рода людских пороков, а также злободневность тематики, относившейся к властям, вельможам, что бывало порой причиной строгих запретов на издание таких картинок. Потому-то и приходилось народным мастерам «прятать» своих героев в образы животных, шутов, былинно-сказочных или песенных героев.

Пониманию специфики искусства лубка будет способствовать беседа о процессе изготовления народных картинок. В нём как минимум участвовали два разных мастера: резчик, изготовлявший доску с резным рисунком, с которой он и отпечатывал рисунок на бумагу, и красильщик, который вручную раскрашивал изображения красками.

Рассматривая лубочные картинки, обратите внимание детей на их графические, декоративные и колористические особенности. Главная из них — это чёткий графический рисунок, который часто держится на чёрном контуре со множеством разнообразных штрихов. Штрихи в рисунке помогают выявить форму предметов, фигур человека и животных, складок костюма, стволов и листья деревьев, травы и поверхности земли. На каждом изображаемом элементе штриховка наносится по-своему: короткие параллельные штрихи показывают шерсть животных, косые короткие штрихи чаще всего применяются в изображении земли. Предложите учащимся рассмотреть и охарактеризовать штриховку на складках одежды, условное изображение цветов, деревьев, кустов, оперения птиц (Т., с. 59). Другая особенность лубка — предельная ла-

коничность, простота и немногословность в решении образов, условность и ограниченность цветовой палитры.

В тетради (с. 59) рассмотрим с учащимися изображения отдельных элементов, часто встречающихся в лубке, а затем предложите выполнить упражнения в изображении земли, растительности, кустов, деревьев, используя штрихи и цветовую гамму лубочной картинки.

На втором уроке по этой теме детям предстоит выполнить собственную композицию в технике лубка. Выбирая сюжеты картинки, посоветуйте им не увлекаться сложными композициями, пусть это будут герои былин или сказок, сюжеты пословиц или поговорок, скороговорок. Важно, чтобы картинка имела короткий текст, который в лубке часто помещался в специальную рамку и включался в композицию. Перед началом работы следует выполнить поисковые эскизы композиции (Т., с. 60), а затем, взяв за основу наиболее удачный из них, нарисовать картинку на отведенном для неё поле (Т., с. 61).

Сохранить традиционную лубочную технологию в начальных классах не вполне реально, поэтому предлагаем выполнить рисунок в материале одним из таких способов.

Простой вариант. На бумаге выполняется рисунок карандашом, затем он раскрашивается яркой акварелью и наносится обводка (чёрным фломастером, тонкой кистью, тушью или плакатным пером).

Более сложный вариант. Подробный рисунок карандашом создаётся на отдельном листе в размер будущей картинки. Если он содержит текст, то его следует написать в зеркальном отражении. (Например, слово «богатырь» напишите в зеркальном отражении.) Затем на поле, отведенное для рисования в тетради, накладывается чёрная копировальная бумага своей рабочей стороной вниз. На неё помещается лист с рисунком (рисунок сверху), после чего этот рисунок ещё раз обводится карандашом таким образом, чтобы контуры получались более толстыми, а штриховка чуть тоньше. Когда весь рисунок и штриховка обведены, можно снимать верхний лист и копировальную бумагу. В результате в тетради получится имитация оттиска, а сам текст примет нормальный вид. Теперь остаётся раскрасить рисунок акварелью, выбирая яркие и насыщенные цвета: малиновый, красный, жёлтый, изумрудный, синий, коричневый. Такой способ очень нравится детям, поскольку он не совсем обычен: на их глазах со словами текста происходят неожиданные превращения, да и в результате получаются более интересные картинки по технике исполнения.

В конце урока создаём мини-галерею лубочных картинок, рассказываем о запечатлённых на них сюжетах.

Краткий справочный материал

Искусство лубочной картинки — что это? Искусство лубка — это вид гравюры, который появился в России в XVI—XVII вв., во времена возникновения книгопечатания и иллюстраций для Виленского и Львовского Апостолов.

Русский народный лубок XVIII в. — самая примитивная, самая первичная степень гравюры. Недаром изготовители его придумали для него технические

названия: «простовик», «простяк», «насечка», а рыночные продавцы изображений ещё недавно выкрикивали: «А вот Антипка рисовал, Степка малевал, Иван на полене насекал, тетка Арина коленом давила, а добрый человек покупает, горницу украшает и всех красотой удивляет...» (Толкучий рынок Балчуг г. Нижнего Новгорода, 1907 г.).

Простота, топорность и грубость наших первых лубочных изображений была характерна и для западных произведений такого характера. Именно признаки первобытности народной картинки выделили её на особое место и сделали образцом бытового примитива.

Версий о происхождении слова «лубок» существует несколько. Одна из них гласит, что лубком народная картинка именовалась по основному месту своей выработки и продажи — старой московской Лубянке, где картинку резались на деревянных досках и оттискивались на листы помещавшимися у Сретенских ворот печатниками. По другому объяснению это название происходит от лубочного короба, в котором офени разносили эти картинки по деревням. Третьи считали, что название это происходит от луба, т. е. дерева, некогда заменявшего вместе с берестой бумагу (Снегирёв Ив. Лубочные картинки русского народа в московском мире / Ив. Снегирёв. — М., 1861. — С. 5—6), что, вероятно, вернее всего.

Деревянная доска постепенно исчезала, заменяясь медью, сталью, свинцом, а позднее литографским камнем, цинком, и в XIX в. большинство картинок печаталось уже только с помощью последних.

Древнейшие народные рисунки «жмались», «выжимались» или «оттискивались» в один цвет, после чего поступали в кустарную ручную раскраску, или «цветку», производившуюся, по словам И. А. Гольшева, в подмосковном селе Никольском... «До сего времени, — говорит Гольшев, — раскраска эта очень немногосложна, она употребляет всего четыре краски: малиновую, зелёную, жёлтую и красную; из этих четырёх красок состоит вся иллюминавка простовика; где перешло за контур рисунка, где не дошло или краска легла на лицо, — не зыскивалось, да иначе и быть не могло, потому что такие картинки раскрашивались скоро и притом щетинными кистями». <...>

Народный лубок представляет отражение эпохи, быта, культуры, общественных настроений, развития и взглядов известной среды, а иногда и значительных исторических событий. Страницы лубка — это своего рода летопись, хронология её отдельных моментов, особенно ценная как редкая и бесхитростная иллюстрация прошлого. <...>

Он довольно наглядно знакомит с подробностями крестьянской бытовой обстановки, рисует нам производственные процессы и сохраняет с некоторыми изменениями тексты наиболее популярных, тесно связанных с жизнью песен, народных сказок. (Иванов Е. П. Русский народный лубок / Е. П. Иванов. — М., 1937. — С. 11—15.)

IV четверть

УРОКИ 26—27. Беседа: Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. Творческая работа: Выполни поисковые эскизы для своего плаката на тему «Вода — жизнь». Выполни упражнение на написание слов для плаката. Создай эскиз плаката на тему «Вода — жизнь» (материалы по выбору).

Основные цели и задачи уроков

1. Продолжать знакомить детей с архетипами искусства на примере природной стихии — воды, раскрывая её роль в жизни человека и место в искусстве.

2. Создавать условия для восприятия учащимися одного из видов графического искусства — экологического плаката, расширять их знания о значении плаката в современной жизни.

3. Содействовать пониманию четвероклассниками особенностей плакатного искусства, его композиционной, графической, цветовой специфики.

4. Способствовать закреплению у учащихся графических навыков: в написании текста, в отборе изобразительных мотивов, их обобщённому решению и компоновке.

5. Закреплять у четвероклассников навыки работы над композицией плаката по экологической тематике, используя разнообразные материалы.

Примерный ход уроков

1. Беседа с детьми о живительной силе одной из природных стихий — воды (У., с. 142—146).

2. Работа с учащимися по произведениям живописного и плакатного искусства, главным героем которых является вода, выявление особенностей графического, цветового и композиционного решения плаката. Диалог с детьми по произведениям вернисажей «Живая зыбь» и «Повернись к мирозданию!» (У., с. 143—144, 147—148).

3. Выбор детьми мотивов и выполнение зарисовок элементов композиции, текстовой части плаката (Т., с. 63—64).

4. Выполнение учащимися поисковых эскизов для своего плаката на тему «Вода — жизнь» (Т., с. 63).

5. Выполнение четвероклассниками эскиза плаката на тему «Вода — жизнь» в материале (Т., с. 65).

6. Итоги: обсуждаем созданные плакаты, называем достоинства каждой работы.

Конец марта. Не случайно тема этих уроков связана с такой природной стихией, как вода. Рубрика «Возьми на заметку» (У., с. 142) нацеливает учащихся на восприятие водной стихии как одного из жизненно необходимых и глубоко почитаемых природных явлений. «Огонь — царь», «Вода — царица», без них нет жизни. Вот почему на земле эти две главные стихии всегда несли очистительные силы и силы животворящие.

Создайте атмосферу диалога, в процессе которого школьники подтвердят этот тезис, приведут примеры из своих наблюдений за водой в родных местах и в разных её ипостасях, используя в рассказах слова К. Бальмонта. Важно заинтересовать детей, обратив внимание на исконные традиции, связанные с отношением человека к воде. Дополните рассказы ребят сведениями из справочных материалов (с. 241—242). В процессе диалога по произведениям вернисажей (У., с. 143—144, 147—148) поставьте перед учащимися вопросы: почему возникла необходимость в создании плакатов о сохранении воды? Что угрожает ей? Чем можно ей помочь? К чему призывают плакаты, представленные в учебнике (с. 144, 147—148) и в тетради (с. 62)?

Перед началом работы в творческой тетради предложите детям прочитать советы по выполнению композиции плаката и рас-

сказать, какой мотив каждый из них выбрал, как напишет текст, что войдёт в изображение и т. д.

На втором уроке — продолжение работы. Обратите внимание детей на плакаты, их лаконичность, ограниченное количество цвета, условность и простоту изобразительных элементов, на чёткость и хорошую читаемость текста. Рассмотрев варианты написания текста, предложите учащимся выполнить наиболее понравившиеся из них или придумать свой вариант написания слов «Вода — жизнь» (Т., с. 64). Техника коллажа уже немного знакома четвероклассникам. Напомните им, что, используя цветные, газетные или журнальные листы, элементы композиции можно вырезать ножницами или просто составлять их из нарванных кусочков этой бумаги, а потом приклеить к заданному фону. Кстати, над фоном тоже можно поработать и изменять его по замыслу. Текст можно писать любыми материалами (*гуашь, фломастеры*), и можно даже вырезать буквы из цветной бумаги (Т., с. 65).

В конце урока устройте в классе выставку экологического плаката.

Краткий справочный материал

К. Бальмонт

* * *

*От капли росы, что трепещет, играя
Огнём драгоценных камней,
До бледных просторов, где, вдалеке уходя,
Венчается пеною влага морская
На глади бездонных морей,
Ты — всюду, всегда неизменно живая,
И то изумрудная, то голубая,
То полная красных и жёлтых лучей,
Оранжевых, белых, зелёных и синих
И тех, что рождаются только в пустынях,
В волненье и пенье безмерных зыбей,
Оттенков, что видны лишь избранным взорам,
Дрожаний, сверканий, мельканий, которым
Нельзя подыскать отражающих слов,
Хоть в слове красивом всегда расцветает
Весна многоцветных цветов...*

Искусство плаката — искусство призывать. Плакат как вид изобразительного искусства обладает наибольшей возможностью для непосредственного обращения к зрителю. Плакат как бы «окликает» зрителя на улице, сообщает ему необходимую информацию, призывает и агитирует, пропагандирует и предостерегает. Удачный плакат находит общий язык с каждым человеком, потому он должен быть всегда актуальным, должен сообщать о наиболее важном, вызывать чувства радости или гордости, протеста или согласия. Известный плакатист Д. Моор писал, что плакатист должен хорошо знать зрителя, что его интересует, волнуется, вызывает тревогу. Основное место бытования плаката — улица, где важно не затеряться среди потоков машин, пешеходов, светофоров, неоновых реклам. Д. Моор считал, что плакат в шуме улицы должен быть максимально сконцентрированным, узнаваемым и неожиданным. Он должен остановить зрителя, завладеть его вниманием, даже поразить, ошеломить его.

Именно поэтому он должен обладать набором особенных изобразительных средств, которые и делали бы его ярким и привлекательным. К таким средствам плаката относятся: изобразительные метафоры, общепонятные символы, сопоставление разномасштабных изображений, ярко выраженная динамика композиции, обобщение формы предметов, орнамент, силуэтные изображения, яркие локальные цветовые пятна. Важную роль в плакате играет текст: характер шрифта, расположение на плоскости, условно-декоративное цветовое решение. В систему изобразительных средств плаката иногда вводится фотография (самостоятельно или в сочетании с рисунком, живописью), коллаж с использованием разных материалов. К материалам, которыми пользуются в создании плаката, можно отнести цветную гуашь, тушь, масло и другие краски. При изготовлении современных плакатов и рекламных листов часто применяются компьютерные технологии.

Плакат всегда отражает проблемы современности, затрагивает самые волнующие темы, поэтому становится историко-художественным и социальным документом эпохи. В наше непростое время проблемы экологии необычайно актуальны и затрагивают жизненные интересы каждого человека. Поэтому особенно важны плакаты, призывающие людей планеты, сельских жителей и горожан, живущих в больших городах и маленьких посёлках, беречь родную землю, её недра и леса, птиц и зверей и, конечно, воду — реки, озера, моря. (Юренева Е. Р. Взгляд в будущее / Е. Р. Юренева. — М., 1988. — С. 96.)

УРОКИ 28—29. Беседа: Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма. Творческая работа: Подбери на палитре цветовую гамму ранней и поздней весны. Выполни эскиз своей композиции. Нарисуй картину весенней природы в цвете (*живописные материалы*).

Основные цели и задачи уроков

1. Создавать условия для наблюдения и эмоционально-эстетического восприятия детьми весенней природы и произведений живописцев, графиков, народных мастеров.
2. Содействовать выявлению учащимися особых примет весенней природы в разные периоды, пониманию ими символического значения весеннего времени года в природе, искусстве и жизни человека.
3. Создавать условия для активного экспериментирования детей с художественными материалами, использования в своих набросках впечатлений и наблюдений природы в родных местах.
4. Закреплять у четвероклассников навыки чтения композиционных схем художественных произведений, а также работы над эскизом своей композиции.
5. Закреплять у учеников живописные навыки; в передаче определённого весеннего состояния помогать им осваивать приёмы работы в технике акварельных или восковых мелков, монотипии.

Примерный ход уроков

1. Беседа с детьми о весеннем пейзаже (У., с. 150—153), помогающая формировать у них представления о весеннем времени года в искусстве и действительности как символе пробуждения природы, зарождения всех её начал, в том числе и человеческой жизни. Диалог с учащимися по произведениям вернисажа «В наш край опять пришла весна» (У., с. 150—152).
2. Обмен впечатлениями об изменениях, происходящих в природе в родном городе (селе).

3. Выполнение учащимися композиционных схем к произведениям, представленным на вернисаже. Обдумывание сюжета и составление рабочего эскиза своей композиции (Т., с. 67).

4. Выполнение четвероклассниками композиции «Русский мотив» (Т., с. 67) с использованием подготовительных материалов предыдущего урока. Выбор художественных материалов для создания максимальной выразительности замысла.

5. Итоги: обсуждаем весенние композиции, выявляем работы, наиболее удачно и выразительно передающие пробуждение природы.

Весна с каждым днём набирает силу. Предложите учащимся по аналогии с другими временами года назвать, в чём заключается символическое значение весны в природе и человеческой жизни, как эта символика находит отражение в произведениях искусства. Работы художников и народных мастеров, вопросы к ним (У., с. 152), подкреплённые поэтическими строками, помогут детям выявить символический смысл пробуждения всего живого, наступающего именно весной. Длющаяся астрономически три месяца, весна из юной, робкой, прохладной превращается в цветущую красавицу, всегда такую разную и неповторимую. Вот почему для художников нетрудно каждый раз находить новые сюжеты весенних картин и создавать такие разнообразные композиции. Предложите учащимся выполнить композиционные схемы представленных в учебнике пейзажей.

Работая по вопросам учебника (с. 152), акцентируйте внимание на том, как живописцы, графики, народные мастера при создании образов российской природы используют символы, очень дорогие любому россиянину, мотивы родных пейзажей. Помогите учащимся назвать признаки, характерные для природы родного края (водоёмы, без которых нельзя представить свой город или село; памятники архитектуры, парки, сады, роши и т. д.). Прочитайте детям стихотворение Ф. И. Тютчева «Ещё земли печален вид, а воздух уж весной дышит...» или других русских поэтов о весне. Настройте фантазию четвероклассников на образное представление того или иного весеннего состояния в своей местности (от ранней весны до её зелёного, цветущего периода) и предложите выполнить рабочий эскиз будущей композиции (Т., с. 66). В работе над эскизом помогут советы, помещённые в учебнике (с. 153—155).

На следующем уроке по этой теме можно вновь рассмотреть произведения, представленные на вернисаже, дополнить предыдущие рассказы новыми весенними приметами, которые через неделю становятся более явными и заметными. Возможно, новые впечатления повлекут за собой изменения в рабочем эскизе. Посоветуйте детям уточнить композицию, определиться в выборе сюжета, мотивов для изображения, колорита, а затем предложите выполнить композицию в материале (Т., с. 67). Для весенней картины подойдут самые разные материалы и в первую очередь акварель — водяная краска, прозрачная и струящаяся, как первые ручьи; смешанная техника — акварель с восковыми мелками; пастельные карандаши или цветные мелки, не очень яркие, нежные, как сама природа весной; техника монотипии, с которой

дети уже знакомы. Помогите учащимся определиться в выборе художественных материалов и настройте их на творческую работу.

Краткий справочный материал

Долгожданная весенняя пора. Солнышко-вёдрышко, не о тебе ли, светлое, стосковалась земная грудь под замком ледяным!

Весна. Всеоживляющая, благодатная! О ней народом сложены и погудки, и присловья, и песни. Но всего достовернее её отображают приметы, вобравшие в себя погодные и хозяйственные наблюдения земледельца.

Как же наши деды характеризовали весну? Какие её признаки они рассматривали определяющими? На это отвечают приметы.

Рано затает — долго не растает.

Воду не зря называют матерью урожая. Оттого-то наши предки и рассматривали широкие вешние воды как вестник хорошего травостоя.

Вода на лугу — сено в стогу.

Большая вода схлынула, а отзимки всё не унимаются. То дождь со снегом чередит, а то снег и один повалит, убелит всё окрест.

В апреле земля теплеет и воды разливаются.

Житейская мудрость наставляла: апрельская вода на пользу, она понадобится растению ещё до летней суши, в майскую пору, когда с дождями заминка выходит.

Апрель с водою — май с травой.

Ревёт половодье, просыхают понемногу склоны.

Вот так деньки настали: длинные, яркие, тёплые. Пробуждается природа, оживает. Апрель будит и деревья, и травы, и царство животных. По талой земле прошлись дождички. Обмытые корешки скорее воспрянут к жизни.

За пасмурным днём — погожий, и снова в разогретом воздухе послышались весёлые голоса птиц.

На Благовещение происходило последнее гуканье. Теперь уж и сама природа откликается на веснянки. Везде блещут говорливые ключи. Они-то и отмыкают животворную землю, поют гимны теплу. В такую пору в старой Москве соблюдали обряд отпущения птиц на волю.

Май — торжество весны зелёной. Сквозь призывный щебет пернатых властно доносится щёлканье соловья. Значит, берёза лист пустила. Приметили старые люди: «Соловей запеваёт, когда может напиться росы с берёзового листа».

Как ни погож май, а припадают и в нём холода, «Ай, ай, месяц май: и тёпел, и холоден», — приговаривал в былые годы мужик-простота. Ненадёжно майское тепло: «Май обманет, в лес уйдёт».

Труд вешний горяч, ёмок, неприедчив, и крестьянину-терпигорьцу мало об эту пору приходилось наблюдать за погодой: «Май смаит». И в вёдро, и в непогоду работой не разгибаясь. Непродолжительный же возврат холодов обычно приходится на срок цветения черёмухи, за что эти холода и называют «черёмухиными». К концу мая унимаются сердитые ветры, прилетают наши быстролётные стрижи. В это время «не с одного неба, из-под земли тепло идёт». Устанавливаются длинные, тёплые дни — пришло лето. (Стрижёв А. Хроника одной души (Проза. Народный календарь) / А. Стрижёв. — М., 1991. — С. 208—232.)

УРОК 30. Беседа: Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образ защитника Отечества. Творческая работа: Выполни эскиз по представлению памятника героям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Углубить представление детей о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., запечатлённом в произведениях разных видов искусства.

2. Способствовать воспитанию духовного и нравственного мира учащихся, развивая у них чувство исторической преемственности, проявленное народом в борьбе за освобождение своей земли от нашествия фашистских захватчиков в 1941—1945 гг.

3. Развивать у четвероклассников эстетическое восприятие произведений скульптуры и живописи.

4. Активизировать творческое воображение детей.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (У., с. 155—157; Т., с. 68), отражённом в монументальной скульптуре и живописных произведениях, поэзии. Работа с учащимися по произведениям вернисажа «Ради жизни на Земле» (У., с. 156).

2. Устное проговаривание учащимися своего замысла для эскиза памятника героям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

3. Выполнение четвероклассниками эскиза памятника.

4. Итоги: проводим коллективный просмотр работ учащихся, прослушиваем высказывания отдельных авторов о своём замысле и его воплощении в эскизе. Подводим школьников к выводу о том, в чём они видят историческую преемственность народной войны 1812 г. со стороны России и народной войны 1941—1945 гг.

Уроки 30—31 в содержании курса «Изобразительное искусство» в начальной школе завершают героическую линию исторических битв нашего народа за свободу Отечества. Поэтому так важно создать условия для воспитания исторической и культурной памяти, чувства Родины, гордости за подвиги, научить видеть и чувствовать эти идеи в произведениях искусства. Никогда не потеряют своего значения строки А. С. Пушкина:

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

В связи с этим в беседе на уроке желательно сделать акценты на двух памятниках, данных в учебнике (с. 156) и в тетради (с. 68). Это памятник «Защитникам земли Российской» на Поклонной горе в Москве (скульптор А. Бичуков) и статуя воина-освободителя в памятнике-ансамбле воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом, в Трептов-Парке в Берлине (скульптор Е. В. Вучетич). Эти памятники как символы славных побед напоминают о гибели завоевателей и неминуемом крахе желания победить когда-либо русских на земле Российской.

Во время устного проговаривания учащимися своего замысла эскиза памятника героям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. желательно, чтобы они привели примеры героизма народа в своём регионе, районе, где находится школа, по материалам местных краеведческих музеев: героический труд в тылу, партизанское движение, подвиги солдат и офицеров и т. д.

УРОК 31. Беседа: Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют. Медальерное искусство. Образы-символы. Творческая работа: Выполни по собственному замыслу эскиз памятной медали ко Дню Победы (*материалы по выбору*).

Основные цели и задачи урока

1. Способствовать воспитанию духовного и нравственного мира четвероклассников, развивать у них чувство исторической преемственности, патриотизма.

2. Дать детям элементарные представления о медальерном искусстве на материале вернисажа «Боевые награды» (У., с. 159—161), способствовать воспитанию глубокого уважения к правительственным наградам героев Великой Отечественной войны.

3. Формировать у четвероклассников навыки композиционного решения образа-символа для памятной медали ко Дню Победы.

4. Активизировать творческое воображение детей.

Примерный ход урока

1. Беседа с детьми о медальерном искусстве по произведениям вернисажа «Боевые награды». Условный язык изображения на медалях и орденах — наградах героев Великой Отечественной войны.

2. Устное проговаривание учащимися своего замысла памятной медали ко Дню Победы.

3. Самостоятельная работа четвероклассников над поисковым эскизом и окончательным изображением памятной медали.

4. Итоги: просматриваем завершённые работы, выбираем наиболее выразительные памятные медали для оформления класса ко Дню Победы.

Во время беседы на вернисаже возможны разные варианты систематизации материала для ознакомления с особенностями лаконичного решения орденов и медалей, применением символов, эмблем и аллегорий. Например, возможна такая последовательность:

- Орден Победы, орден Отечественной войны, орден Красной Звезды, орден Красного Знамени.

- Орден Александра Невского, орден Суворова I степени, орден Кутузова I степени.

- Медали, связанные с судьбой городов-героев: «За оборону Москвы», «За оборону Севастополя», «За оборону Ленинграда».

- Медаль «За взятие Берлина».

В каждой из этих групп наград можно найти определённую общность в выборе изображения образа-символа. Так, идею исторической преемственности в борьбе за освобождение Отечества в разные исторические эпохи выражает использование портретов великих полководцев: Александра Невского, А. Суворова, М. Кутузова. В медалях, связанных с обороной городов-героев, есть изображения архитектурных объектов, характерных для данного города, и т. д.

Не забываем напомнить о разнице наградной медали и памятной медали. Последняя чаще всего крупного размера и может приобретаться как памятный сувенир или быть подаренной. Выбор сюжета не ограничен.

УРОКИ 32—34. Беседа: Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные особенности. Творческая работа: Подготовь презентацию на основе подбора иллюстративного ряда из журналов, выполненных тобой и другими людьми фотографий, с помощью программ Интернета, на которых представлены орнаментальные композиции на предметах, созданных в традициях народного искусства в разных странах мира. Подготовь презентацию орнаментальных композиций на предметах, созданных в традициях искусства Узбекистана, используя информацию в тетради, а также альбомы по искусству и поисковые системы Интернета. На презентации прояви умение оценивать результаты своего творчества и творчества одноклассников в соответствии с поставленной задачей, готовность слушать собеседника и вести диалог.

Основные цели и задачи уроков

1. Дать представление четвероклассникам о красоте орнаментов народов мира.
2. Познакомить учащихся с узорами в резьбе по ганчу на примере архитектуры Узбекистана.
3. Дать детям представление о технике исполнения узоров по ганчу.
4. Развивать у учащихся эстетическое восприятие особенностей орнаментального искусства стран Западной Европы и Востока.
5. Формировать у четвероклассников умения использовать компьютерные технологии при сборе и обработке материалов на заданную тему.

Примерный ход уроков

1. Ознакомление с орнаментами народов мира (У., с. 163—165), организующими принципами орнаментов. Беседа с детьми о красоте резного орнамента по ганчу в украшении архитектуры Узбекистана (Т., с. 72, 73, 74).
2. Знакомство учащихся с орнаментальными мотивами народов мира и России, с ганчевыми белоснежными узорами в технике сквозной и рельефной резьбы.
3. Чтение детьми символики узбекского орнамента.
4. Сбор четвероклассниками информации на заданную тему из журналов, альбомов по искусству, фотографирования, а также с помощью поисковых систем Интернета.
5. Итоги: проводим коллективный просмотр собранных материалов, прослушиваем суждения учащихся о том, что особенно понравилось в мотивах орнаментов народов мира и восточных узоров.

Краткий справочный материал

Арабески из ганча. Резьба по ганчу является одной из древних разновидностей прикладного искусства. Тонкие и изящные ганчевые орнаменты являются прекрасным художественным средством, придающим своеобразие восточной архитектуре.

В начале XX в. осваивается техника изящной, тонкой рельефной резьбы. Широко используются растительные, геометрические и символические орнаменты. Стали применять цветные ганчи, появились росписи, выполненные красками, орнаментные цветные изображения. Различные виды отделки искусно подбирались с учётом проникающего в комнату и падающего на здание света, учитывались также и функциональные особенности различных частей зданий и интерьеров.

ров. Образцом может служить здание Музея народного прикладного искусства на улице Г. Лопатина, построенное в начале нашего века (бывший дом царского дипломата А. Половцева) в Ташкенте.

В 1913—1914 гг. в Бухаре по велению эмира Ахатхана было построено здание Ситораи Мохихосса, для украшения которого широко применялась резьба по ганчу. Замечательным образцом ганчевых украшений тех лет можно считать белый зал. Резьба по ганчу выполнена здесь на стекле. Она отличается нежностью и изяществом узоров. Работы по отделке этого дворца выполнены замечательным мастером своего дела Уста Ширин Мурадовым. Уже в те годы он был широко известен среди мастеров резьбы по ганчу. (Булатов С. Резьба по ганчу / С. Булатов. — Ташкент, 1990. — С. 46, 59.)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. — М., 1997.
- Белов В. Лад: Очерки о народной эстетике / В. Белов. — Л., 1984.
- Большаков В. Искусство шрифта и оформление книги / В. Большаков. — М., 1978.
- Василенко В. Народное искусство: Избранные труды о народном творчестве X — XX вв. / В. Василенко. — М., 1974.
- Виппер Б. Введение в историческое изучение искусств / Б. Виппер. — М., 1985.
- Владимиров Г. История книги / Г. Владимиров. — М., 1985.
- Волков Г. Изобразительное искусство: Словарь / Г. Волков. — М., 1999.
- Воронов В. О крестьянском искусстве: Избранные труды / В. Воронов. — М., 1972.
- Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. — СПб., 1997.
- Гербы народов России: альбом. — М., 1998.
- Герчук Г. История графики и книги / Г. Герчук. — М., 1998.
- Гомбрих Э. История искусства / Э. Гомбрих. — М., 1998.
- Гусев В. Эстетика фольклора / В. Гусев. — Л., 1966.
- Дайн Г. Л. Детский народный календарь / Г. Л. Дайн. — М., 2003.
- Дайн Г. Л. Русская игрушка: альбом / Г. Л. Дайн. — М., 1987.
- Дайн Г. Л. Добрых рук мастерство / Г. Л. Дайн. — М., 1976.
- Дробницкий О. Мир оживших предметов. — М., 1987.
- Духовное производство и народная культура. — Свердловск, 1988.
- Живопись: энциклопедия. — М., 1999.
- Журавлёва А. Н. Месяцеслов / А. Н. Журавлёва. — М., 1994.
- Завадский С. Искусство и цивилизация / С. Завадский, Л. Новикова. — М., 1986.
- Ильников Э. Об идолах и идеалах. — М., 1974.
- Искусство в системе культуры. — Л., 1987.
- Каган М. Морфология искусства / М. Каган. — Л., 1972.
- Каган М. Философия культуры / М. Каган. — СПб., 1996.
- Календарные обычаи и обряды в странах Западной Европы. — М., 1979.
- Круг времени: календарь-буклет / сост. М. М. Шведова. — М., 2000.
- Круглов Ю. Русские обрядовые песни / Ю. Круглов. — М., 1982.
- Круглов Ю. Русские свадебные песни / Ю. Круглов. — М., 1978.
- Лихачёв Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачёв. — М., 1992.
- Лотман Ю. Беседы о русской культуре / Ю. Лотман. — М., 1985.
- Лотман Ю. Избранное: искусство / Ю. Лотман. — М., 2000.
- Малая история искусств. В 10 т. — М., 1970—1991.
- Материалы Весоюзной с международным участием научно-творческой конференции / под ред. М. А. Некрасовой, К. Макарова. — М., 1991.
- Мид Л. Культура и мир детства / Л. Мид. — М., 1988.
- Мифы народов мира. В 2 т. — М., 1999.
- Муравьёва Л. Сокровища России: энциклопедия / Л. Муравьёва, Т. Дудишина. — М., 2000.
- Народное искусство России в современной культуре / Авт.-сост., научн. ред. М. А. Некрасова. — М., 2003.
- Народное искусство СССР: альбом / сост. В. Елкова, Л. Романова. — М., 1972.

Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика / М. А. Некрасова. — М., 1983.

Некрасова М. А. Народное искусство России / М. А. Некрасова. — М., 1983.

Некрасова М. А. Современное народное искусство / М. А. Некрасова. — Л., 1980.

Некрылова А. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища / А. Некрылова. — Л., 1984.

Ополовников А. В. Дерево и гармония / А. В. Ополовников, Е. Н. Ополовникова. — М., 1994.

Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество / А. В. Ополовников. — М., 1983.

Острой О. Изобразительное и прикладное искусство: библиографическое пособие / О. Острой, И. Саксонова. — М., 1986.

Популярная художественная энциклопедия. В 2 т. — М., 1986.

Проблемы народного искусства / под ред. М. А. Некрасовой, К. Макаровой. — М., 1982.

Родари Дж. Грамматика фантазии / Дж. Родари. — М., 1978.

Русская идея. — М., 1992.

Русская изба: внутреннее пространство избы, мебель и убранство избы, домашняя и хозяйственная утварь: иллюстрированная энциклопедия / авт.-сост. Д. Баранов, О. Баранова, Е. Мадлевская и др. — СПб., 1999.

Русские художники от А до Я: энциклопедический словарь. — М., 2000.

Русский праздник: праздники и обряды народного земледельческого календаря: иллюстрированная энциклопедия / авт.-сост. О. Баранова, Т. Зиминова и др. — СПб., 2001.

Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. — СПб., 1998.

Рыбаков Б. Русское прикладное искусство X—XIII вв. / Б. Рыбаков. — Л., 1971.

Рыбаков Б. Язычество древних славян / Б. Рыбаков. — М., 1981.

Салтыков А. Избранные труды / А. Салтыков. — М., 1962.

Свод этнографических понятий и терминов. — М., 1991. — Вып. 4.

Семёнова Т. С. Народное искусство и его проблемы / Т. С. Семёнова. — М., 1977.

Серия изданий по изобразительному искусству издательства «Белый город».

Славянская мифология: энциклопедический словарь. — М., 2000.

Современный словарь-справочник по изобразительному искусству / научн. ред. и сост. А. А. Мелик-Пашаев. — М., 1999.

Творческие проблемы современных народных художественных промыслов / сост. и научн. ред. И. Я. Богуславская. — Л., 1981.

Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: избранное / В. Топоров. — М., 1995.

Традиция в истории культуры. — М., 1978.

Фохт-Бабушкин Ю. Художественная культура и развитие личности / Ю. Фохт-Бабушкин. — М., 1987.

Художники-графики от А до Я: энциклопедический словарь. — М., 2001.

Цукерман В. Народная культура / В. Цукерман. — Свердловск, 1982.

Человек и культура: индивидуальность в истории культуры. — М., 1990.

Шубников А. Симметрия в науке и искусстве / А. Шубников, В. Копчик. — М., 1988.

Энциклопедический словарь юного художника / сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. — М., 1983.

Юсупов Э. С. Словарь архитектурных терминов / Э. С. Юсупов. — СПб., 1994.

Литература по изобразительному искусству

Живопись, графика, скульптура, архитектура

Алехин А. Когда начинается художник / А. Алехин. — М., 1993.

Аллёнов М. История русского искусства X—XX вв. / М. Аллёнов. — М., 1999.

Воронов Н. Советская монументальная скульптура. 1960—1980 / Н. Воронов. — М., 1984.

Дмитриева Н. Краткая история искусств / Н. Дмитриева. — М., 1963. — Вып. I; 1975. — Вып. II; 1981. — Вып. III.

Долгополов И. Рассказы о художниках. В 3 т. / И. Долгополов. — М., 1980—1983.

Кириченко Е. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности / Е. Кириченко. — М., 1997.

Любимов Л. Искусство Древнего мира / Л. Любимов. — М., 1980.

Любимов Л. Искусство Древней Руси / Л. Любимов. — М., 1981.

Любимов Л. Искусство Западной Европы / Л. Любимов. — М., 1976.

Монументы СССР. — М., 1970.

Образ родины. В 2 т. — М., 1982.

Памятники славы и бессмертия: фотоальбом. — М., 1971.

Русская гравюра конца XVII—XVIII вв. — М., 1978.

Русский рисунок. — М., 1960.

Сидоров А. Русская графика начала XX в. / А. Сидоров. — М., 1978.

Советская мемориальная медаль. 1917—1967. — М., 1970.

Сокольников Н. Изобразительное искусство. Учебник 5—8 кл. В 4 ч. / Н. Сокольников. — Обнинск, 1996.

Чегодаев А. Страницы истории советской живописи и советской графики / А. Чегодаев. — М., 1984.

Шедевры Государственной Третьяковской галереи: альбом. — М., 1987.

Пейзаж

Богемская К. Г. Пейзаж: страницы истории / К. Г. Богемская. — М., 1992.

Многоликая Русь: художественный каталог. — М., 1994.

Русский пейзаж. — М., 2000.

Хрестоматия по географии России. Образ страны: пространства России. — М., 1994.

Натюрморт

Болотина И. С. Русский натюрморт / И. С. Болотина. — М., 1993.

Виппер Р. Из истории натюрморта / Р. Виппер. — М., 2005.

Герчук Ю. Я. Живые вещи / Ю. Я. Герчук. — М., 1977.

Пружан И. Н. Натюрморт в русской и советской живописи / И. Н. Пружан, В. А. Пушкарёва. — Л., 1971.

Ракова М. Русский натюрморт конца XIX — начала XX в. / М. Ракова. — М., 1970.

Портрет

Турчин В. Театральный портрет конца XIX — начала XX в. — М., 1973.

Бытовой и батальный жанры, историческая картина

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в изобразительном искусстве. — М., 1995.

Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. — М., 2004.

Ракова М. Русская историческая живопись середины XIX в. / М. Ракова. — М., 1979.

Театрально-декорационное искусство

Власова Г. И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX в.: из наследия петербургских мастеров / Г. И. Власова. — Л., 1984.

Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XVIII — начала XX в. / М. В. Давыдова. — М., 1974.

Пожарская М. Н. Русские сезоны в Париже: эскизы декораций и костюмов. 1909—1929 / М. Н. Пожарская. — М., 1988.

Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство начала XX в. / М. Н. Пожарская. — М., 1970.

Литература по народному и декоративно-прикладному творчеству

Керамика

Гжель: керамика XVIII—XIX вв. Керамика XX в.: фотоальбом / авт. текста Т. И. Дулькина, Н. С. Григорьева, Т. Л. Астраханцева. — М., 1989.

Древнерусское искусство. — М., 1970. (Материал А. В. Рындиной.)

Крюкова И. А. Скульптура малых форм / И. А. Крюкова. — М., 1969.

Маслих С. А. Русское изразцовое искусство XV—XIX вв.: альбом / С. А. Маслих. — М., 1976.

Русское народное творчество XVII—XX вв. / сост. Т. Я. Шпикалова, Н. М. Климова. — М., 1986.

Народная глиняная игрушка

Богуславская И. Я. Дымковская игрушка / И. Я. Богуславская. — Л., 1988.

В мастерской дымковской игрушки // Начальная школа. — 1998. — № 3. — С. 290 (уроки А. Ю. Бажина).

Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дурасов. — Л., 1986.

Стекло

Воронов Н. Искусство, рождённое огнём / Н. Воронов. — М., 1970.

Народная деревянная игрушка

Дайн Г. Л. Игрушечных дел мастера / Г. Л. Дайн. — М., 1994.

(См. также список в разделе литературы по основным вопросам и справочной литературы.)

Резьба и роспись по дереву

Аверина В. И. Городецкая резьба и роспись на предметах крестьянского ремесла и домашней утвари / В. И. Аверина. — Горький, 1957.

Бибиков В. Г. Домовая резьба / В. Г. Бибиков, В. Н. Власов. — М., 1996.

Бибикова И. М. К наследию русских древоделов / И. М. Бибикова. — М., 1994.

Вишневская В. М. Хохлома / В. М. Вишневская. — Л., 1969.

Жегалова С. Русская народная живопись / С. Жегалова. — М., 1984.

Званцев М. П. Нижегородская резьба / М. П. Званцев. — М., 1969.

Круглова О. Народная роспись Северной Двины / О. Круглова. — М., 1987.

Круглова О. Русская народная резьба и роспись по дереву / О. Круглова. — М., 1974.

Маврина Т. Городецкая живопись / Т. Маврина. — Л., 1970.

Семёнова Т. С. Художники Полховского Майдана и Крутца / Т. С. Семёнова. — М., 1972.

Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. — М., 1967.

Чуянов С. Городецкие праздники / С. Чуянов. — Н. Новгород, 1995.

Роспись по металлу

Богуславская И. Я. Искусство Жостова / И. Я. Богуславская. — Л., 1979.

Коромыслов Б. И. Жостовская роспись / Б. И. Коромыслов. — М., 1977.

Наше наследие. — 1991. — № V (23). (Статья В. Барадулина.)

Русские лаки

Мастера Палеха: альбом / сост. Т. Я. Шпикалова, Л. Л. Пирогова. — М., 1998.

Навозов А. И. Палехское чудо / А. И. Навозов. — М., 1976.

Некрасова М. А. Искусство древней традиции. Палех / М. А. Некрасова. — М., 1990.

Некрасова М. А. Искусство Палеха / М. А. Некрасова. — М., 1996.

Русская прялка

Жегалова С. Пряник, прялка и птица Сири́н / С. Жегалова, З. Попова, Ю. Черняховская. — М., 1983.

Мальцев Н. В. Русские прялки / Н. В. Мальцев, Н. В. Тарановская. — Л., 1970.

Русские прялки: каталог выставки из собрания Государственного Русского музея / вступ. ст. и сост. Н. В. Мальцевой, Н. В. Тарановской. — Л., 1971.

Народный костюм

Калашникова В. А. Народный костюм. / В. А. Калашникова. — М., 2000.

Маслова Г. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах (XIX — начало XX в.) / Г. Маслова. — М., 1984.

Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988.

Вышивка

Изобразительные мотивы в русской вышивке / сост. Г. Дурасов. — М., 1990.

Маслова Г. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г. Маслова. — М., 1978.

Орнамент народов мира и России

Герчук Ю. Я. Что такое орнамент / Ю. Я. Герчук. — М., 1998.

Звери и птицы славянской мифологии в декоративно-прикладном искусстве / сост. У. Н. Лебедевская, В. А. Селянкин. — Тверь, 1998.

Соболев Н. Русский орнамент / Н. Соболев. — М., 1948.

Соколова Т. Орнамент — почерк эпохи / Т. Соколова. — Л., 1972.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Основная концептуальная идея курса, его особенности и соответствие целям и задачам современного образования	—
Соответствие содержания курса требованиям ФГОС....	4
Краткая характеристика УМК «Изобразительное искусство. 1—4 классы».....	17
Методические задачи при работе с рубрикой «Наш проект» и формирование УДД средствами этой рубрики	18
Методические задачи при работе с рубрикой «Страница для любознательных» и формирование УДД средствами этой рубрики	19
Особенности рубрик учебника «Что нового узнали» и «Экспериментируй»	20
Отличительные особенности УМК «Изобразительное искусство. 1—4 классы».....	21
Поурочные разработки	22
1 класс	—
I четверть	—
II четверть	30
III—IV четверти	38
2 класс	58
I четверть	—
II четверть	78
III четверть	102
IV четверть	109
3 класс	116
I четверть	—
II четверть	135
III четверть	150
IV четверть	176
4 класс	190
I четверть	191
II—III четверти	209
IV четверть	239
Рекомендуемая литература	249

Учебное издание

Серия «Перспектива»

Шпикалова Тамара Яковлевна
Ершова Людмила Викторовна
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Поурочные разработки
1—4 классы

Пособие для учителей
общеобразовательных организаций

Руководитель Центра художественно-эстетического
и физического образования *Л. И. Лынная*
Зав. редакцией изобразительного искусства,
музыки, МХК, ОРКСЭ *Л. Н. Кольчева*
Редактор, ответственный за выпуск *Н. В. Евстигнеева*
Младший редактор *Ю. В. Шалаева*
Художник *А. В. Гончарова*
Художественный редактор *А. Г. Иванов*
Технический редактор и верстальщик *Н. В. Лукина*
Корректоры *И. П. Ткаченко, Т. А. Лебедева, Н. А. Юсупова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 12.08.14. Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 21,36. Тираж 3000 экз.
Заказ №

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано в филиале «Смоленский полиграфический комбинат»
ОАО «Издательство «Высшая школа»
214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1
Тел.: +7 (4812) 31-11-96. Факс: +7 (4812) 31-31-70
E-mail: spk@smolpk.ru <http://www.smolpk.ru>