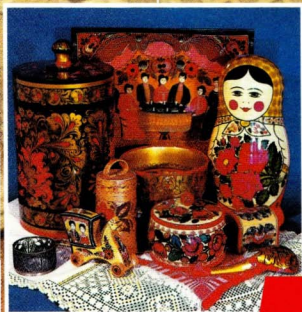

Split by PDF Splitter О.В. Островская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

Декоративно – прикладное ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

5

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Split by PDF Splitter

Н.А. Горяева О.В. Островская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека

**Учебник для 5 класса
общеобразовательных
учреждений**

Под редакцией Б. М. НЕМЕНСКОГО

*Допущено Министерством
образования и науки Российской Федерации*

6-е издание

**МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2007**

Split by PDF Splitter

УДК 373.167.1:745/749

ББК 85.12я72

Г71

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

Рецензенты: кандидаты педагогических наук
С. Е. Игнатьев, Н. И. Пьянкова, А. И. Васильев

Горяева Н. А.

Г71 **Изобразительное искусство : декоративно-прикладное искусство в жизни человека : учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2007. — 176 с. : ил. — ISBN 978-5-09-017886-0.**

Учебник создан по программе для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1—9 классы», которая разработана под руководством народного художника России академика РАО Б. М. Неменского.

Учебно-методический комплект для 5 класса состоит из учебника, рабочей тетради «Твоя мастерская» и методического пособия (автор Н. А. Горяева).

Учебник рассказывает о русском народном декоративно-прикладном искусстве, его современных формах, о роли декоративного искусства в жизни человека и общества.

По каждой теме дается система творческих заданий и обобщающих вопросов. В конце учебника — подробная методическая статья для педагогов и родителей.

Пятое издание вышло в 2006 году.

УДК 373.167.1:745/749
ББК 85.12я72

ISBN 978-5-09-017886-0

© Издательство «Просвещение», 2001
© Издательство «Просвещение», 2007
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2007
Все права защищены

Дорогой друг!

Перед тобой новая книга об искусстве. Она откроет тебе удивительный мир декоративно-прикладного искусства. Это особый мир. Ты поймешь, почему он называется *декоративным* и почему *прикладным*. Каждый человек всю жизнь окружен произведениями этого искусства. Значит, стоит его знать и понимать.

Работая с этой книгой, ты узнаешь, зачем в обществе людей создалось, выросло с древних времен такое искусство.

Ты узнаешь и то, почему язык декоративно-прикладного искусства условен, сильно отличается от языка, например, картин или иллюстраций. И вообще — что такое язык искусства?

Как и раньше, перед тобой предстанут искусство твоей Родины и искусства разных стран и народов.

И помни, человек познает не только умом, но и руками. И главное — сердцем! В искусстве иного познания нет.

Желаем тебе радостей этого познания — радостей творчества!

Б. Неменский

<i>Дорогой друг!</i>	3
Декоративно-прикладное искусство и человек	6

Древние корни народного искусства

Древние образы в народном искусстве	10
Убранство русской избы	18
Внутренний мир русской избы	28
Конструкция и декор предметов народного быта	34
Русская народная вышивка	42
Народный праздничный костюм	48

Связь времен в народном искусстве

Древние образы в современных народных игрушках	60
Искусство Гжели	68
Городецкая роспись	74
Хохлома	78

Жостово. Роспись по металлу	84
Щепá. Роспись, тиснение и резьба по бересте	88

Декор — человек, общество, время

Зачем людям украшения	96
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества	98
Одежда «говорит» о человеке	108
О чем рассказывают нам гербы и эмблемы	124

Декоративное искусство в современном мире

Современное выставочное искусство	130
Ты сам мастер	154
<i>К учителям и родителям</i>	174

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК

Ты живешь в окружении самых разных предметов, встречаешься с ними и дома, и на улице.

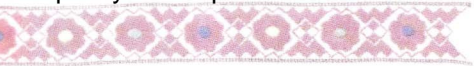
Среди этого многообразия есть такие предметы, которых удостоил особого внимания художник: они искусно украшены, нарядны и по-своему неповторимы. Эти художественные предметы относятся к области декоративно-прикладного искусства. Слово «декор» и означает «украшать, придавать красивый вид».

Декоративно-прикладное искусство — самое древнее искусство: оно возникло еще в первобытные времена. И в то же время оно молодое, потому что по-прежнему необходимо человеку в его жизни, в быту. Поэтому оно и прикладное.

Декоративно-прикладное искусство создает среду, в которой живут люди, украшает повседневный быт, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Но самое главное, это искусство организует общение людей, строит их отношения.

Декоративно-прикладное искусство огромно и разнообразно, как окружающий нас мир. У каждого народа складывались свои формы предметов, орнаменты, образы и мотивы, цветовые сочетания. При создании предметов использовались разнообразные материалы: глина, камень, ткань, металл, позже стекло, разные способы художественной обработки материалов.

Декоративное искусство имеет свой совершенно особый *образный язык*. Освоение его дает возможность увидеть и понять особую красоту предмета, его декора, задуматься о смысле, который он выражает. Образному языку декоративно-прикладного искусства свойственны обобщенность и плоскост-

ность изображения, художественная условность, орнаментальность. Здесь по-иному используются художественные средства: форма, объем, линия, ритм, цвет, фактура.

Все природные мотивы — птицы, цветы, растения, животные, человек и т. д. — в декоративном искусстве выглядят иначе, чем в реальности: они всегда преобразованы фантазией художника в выразительный, обобщенный образ без мелких деталей и подробностей.

Изображение и цвет часто имеют символическое значение: например, красный цвет в русском народном искусстве — символ жизни, белый цвет — символ чистоты, конь — знак солнца и т. д.

Каждый раз, встречаясь с разными произведениями декоративно-прикладного искусства, ты будешь осваивать их образный язык, открывать для себя смысл, который несут декоративные элементы и благодаря которым вещь становится художественной.

В произведениях декоративного искусства ты постоянно будешь видеть проявление уже знакомой тебе конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности — вспомни Братьев-Мастеров! У декоративной вазы, например, форма (конструкция) может быть похожей на башню, цветок или что-то другое; ее могут украшать ручки в виде завитков растений, нарядная роспись. Декоративная ваза — это уже художественный образ, встреча с которым способна доставить человеку наслаждение.

Давай вместе открывать для себя красоту этого удивительного искусства. В добрый путь, пытливей и любознательней друг!

Split by PDF Splitter

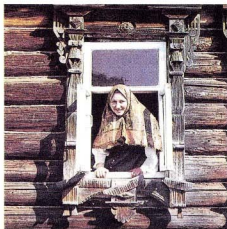
Split by PDF Splitter

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Народное искусство
хранит вековые традиции,
передаваемые из поколения
в поколение.

Ты познакомишься
с произведениями искусства,
рожденного в крестьянской среде,
с истоками его образного языка.

Ты узнаешь, что выражают
древние образы и символы.
Это поможет тебе понять и полюбить
народное искусство.

ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

О казочная птица, горделивый конек, женская фигурка, ди-ковинное дерево, лучистые круги... Кто и когда придумал эти образы, передаваемые из века в век? Что они значили?

Еще наши далекие предки украшали свои изделия простейшими орнаментами. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение непонятному, загадочному, таинственному. Он стремился привлечь к себе добрые силы природы, а от злых защититься, и делал он это при помощи своего искусства.

Свои понятия о мире человек выражал условными знаками: прямая горизонтальная линия обозначала *землю*, волнистая горизонтальная — *воду*, вертикальная линия превращалась в *дождь*; *огонь*, *солнце* изображались крестом или кругом с крестом. Из этих элементов и их сочетаний и выстраивался узор.

Вот изображение глиняного сосуда, которому 5000 лет. Узоры на нем расположились в три пояса и как бы рисуют картину мира. Вверху горизонтальная волнистая линия символизирует небо с запасами воды. Посредине движущееся солнце и косые линии — дождевые струи. Внизу две параллельные линии — это земля. Этим орнаментом наш древний предок как бы говорил: «Пусть пойдет дождь».

Древний земледелец наделял природные явления действиями, чувствами, присущими живым существам, облакая их в форму птиц, животных, фантастических существ. Таким образом человек выражал свои представления о мире в **образах**.

Шли века — крестьянское искусство развивалось, но самое лучшее не исчезало из этой огромной сокровищницы народного опыта, переходя из поколения в поколение.

Глиняный сосуд и рисунок с него. ►

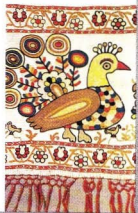
Шайка бондарная. *Русский Север*, 18 в.

«Солнцеворот». Вышивка на переднике. *Тульская губерния. Начало 20 в.*

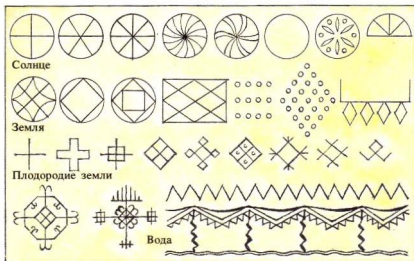
Прялка с росписью. *Русский Север*, 19 в.

Сундук с символами солнца. *Архангельская губ.*, 19 в.

Фрагмент подзора. Вышивка. *Тверская губ.*, 19 в.

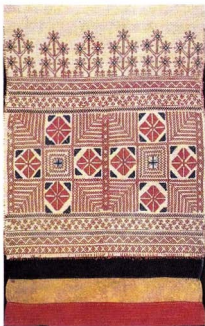

Split by PDF Splitter

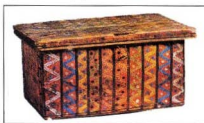
Символы солнца, земли, плодородия и воды в народной резьбе и росписи по дереву, в вышивке.

Двойное солнце в окружении солярных знаков и растительных мотивов. Конец полотенца. Орловская губ., 19 в.

Сундук с символами солнца.
Вологодская губ., начало 20 в.

Сундук с символами дождя.
Горьковская губ., начало 20 в.

Split by PDF Splitter

Солнце издавна почиталось всеми земледельческими народами. «Не земля родит, а небо», — говорит русская пословица. Как нарядно, празднично выглядят предметы крестьянского быта, украшенные солярными кругами — символами солнца!

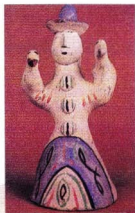
Образ солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища. Солнце в виде круглых розеток, ромбов, коней можно найти в разных видах народного творчества.

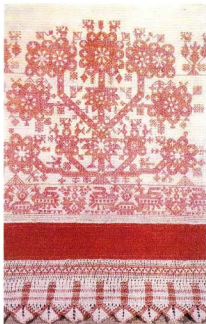
Русский крестьянин исстари жил землей. Землю, ее плодородие он связывал с *образом матери*. Женская фигура — это божество, выражавшее представления о земле, которая родит, и о женщине — продолжательнице рода. Называют этот образ по-разному: великая богиня земли, плодородия, мать-сыра земля, Макошь, что означает «мать хорошего урожая».

Женская фигура всегда связана с символами плодородия: деревом, птицами, животными, солнечными знаками. По-

И. и Е. Дружинины. Баба с птицами. Глина. 1947 г.

Богиня с предстоящими птицами. Фрагмент вышивки на полотнце. Архангельская губ., 19 в.

Древо жизни. Вышивка на полотенце.

Псковская губ., 19 в.

Древо жизни. Роспись в избе. 19 в.

смотри, как условно она решена. Из тела богини нередко прорастают ветви, а вместо головы у нее изображение ромба — древнего знака солнца. Иногда ее фигура напоминает дерево.

Посмотри, как перекликается этот образ в вышивке с образом глиняной бабы, — тот же жест поднятых к небу рук. На подолах таких глиняных фигур изображались символы солнца, побегов зерен. Женская фигура с устремленными ввысь руками символизировала единство сил земли и неба, от которых зависела жизнь человека (см. с. 13).

В произведениях народного искусства встречается причудливый узор — разветвленное растение, иногда с крупными цветами, плодами, птицами, сидящими на ветках. Это *древо жизни*. В народных представлениях оно было символом растительных сил земли, вечно живой, процветающей природы. Его изображение символизировало счастливое продолжение рода.

Конь — один из древнейших и любимых образов народного искусства. Конь был столь же необходим крестьянину, чтобы выращивать хлеб, как и само солнце. Солнце принимало образ коня, а конь как бы приобретал животворящую силу солнца.

Пряничные доски. Птица. Конь. 19 в. ►

Ковш-наливка. *Вологодская губ., 18 в.*

Ковш-черпак. *Поволжье, 19 в. (внизу).*

Птица-пава. Фрагмент полотенца. Вышивка. Архангельская область, 1950 г.
Пряник. Нижегородская область, 1926 г.
Полотенце с птицей. Вышивка. Ярославская губ., 19 в.

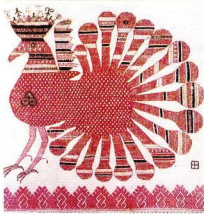

В поэтических представлениях народа всадник на коне освобождал весну от зимнего плена, отпирал солнце, открывал путь вешним водам, после чего весна вступала в свои права. Всадник предстает в образе Егория храброго.

Взгляни, какие разные птицы! До чего же хороши собой! Словно все светом наполнили вокруг себя. Вот торжественно нарядная, важная птица-пава с пышным хвостом, поднятым крылом на вышитом полотенце. Она напоминает волшебную жар-птицу, вся будто проросла весенними веточками. Настоящая птица света!

В давние времена люди верили, что птицы прогоняют своим звонким пением зимний мрак, стужу и приносят на крыльях весну красную, тепло летушко. Люди особенно готовились к встрече весны — выпекали в форме птиц обрядовое печенье «жаворонки». С песнями-заклинаниями обращались они к жаворонку, кулику, ласточке, прося принести весну на своем хвосте. Птицы символизировали свет, тепло.

Как видишь, все эти образы связаны с восприятием мира крестьянином, для которого засеянная хлебом пашня была как продолжение его жизни, как благо, подаренное землей и небом.

Детские работы. Мешковина, гуашь

Задание

Выполни рисунок на тему древних образов в узорах вышивки, росписи и резьбе по дереву. Работая над образами древа жизни, матери-земли, птиц, коней, солнца, постарайся сохранить в рисунке обобщенную форму, исключая ненужные подробности. Смело украшай, фантазируй.

Создавая образ в вышивке или росписи, активно включай в работу цвет. Использовать можно гуашь, восковые мелки и акварель, цветные мелки и фломастеры. Создавая образ в резьбе, воспользуйся сангиной и углем. Эти материалы помогут передать теплоту дерева.

Вопросы

1. Как отразились в древних образах народного искусства поэтические представления наших предков о земле, ее плодородии?
2. Постарайся найти иллюстрации с древними образами в росписи, резьбе, народной игрушке, вышивке. Что отличает их друг от друга? В чем особенность художественного языка каждого из них?

УБРАНСТВО РУССКОЙ ИЗБЫ

Среди полей, в окружении лесов, на холмистых берегах рек — древнейших водных дорог, стоят потемневшие от времени величавые избы.

Глаголем, кошелем и брусом
Дом строили с резным крыльцом,
С обдуманым мужицким вкусом
И каждый со своим лицом.

В. Федотов

Северные избы смотрятся величавыми хоромами. Совсем другое дело — избы средней полосы России. В сравнении с северными они выглядят более приземистыми, низкорослыми, однако в них есть своя особенная красота и стать.

Крестьянский дом называли родной, родимый, как называют дорогого человека. Дом-кров по своей значимости находился в одном ряду таких понятий, как жизнь, добро, родная земля.

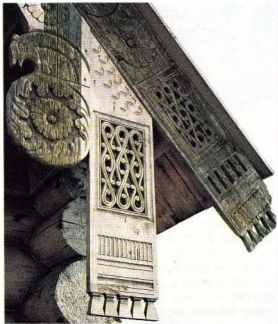
Что значило построить дом? Возводя его, человек как бы отгораживался от большого пространства стенами, крышей, присваивал себе малую его часть. В устройство жилища человек стремился привнести порядок, образно осмыслить его, что значило отобразить, наполнить образами. Это делалось, чтобы привлечь к дому силы света, добра, а от злых сил уберечься.

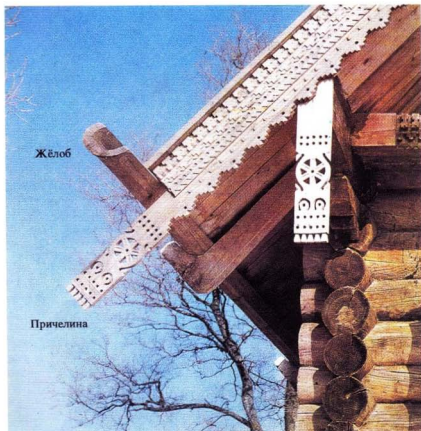
Крыша дома связывалась в народных представлениях с небом, клеть (крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью, полом) — с землей, а подклет (подполье) — с подземным миром.

Крестьянский дом становился словно маленькой Вселенной, символизируя связь человека с космосом.

Давай познакомимся с декоративным убранством северной избы, приоткроем тайну, хранящуюся в образном строе избы.

Северная русская изба. 19 в. ►
Резные причелина и полотенце избы. 19 в.

Резные причелина и полотенце избы, жёлоб (водосток). 19 в.

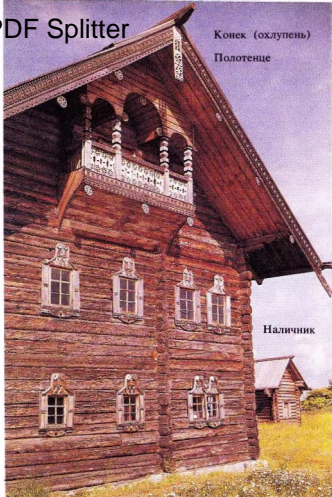
Взгляни на крышу дома. Ее венчает горделивый конь-бхлупень. Конь с широким размахом крыльев-крыши словно парит над землей как птица, которая заботливо накрыла большими крыльями дом-гнездо, где обитают люди. Кажется, что конь-птица охраняет домашний очаг.

Конь в поэтических представлениях народа был олицетворением силы, добра и красоты, он символизировал солнце, движущееся по небу.

Рассмотри узорочье доски-полотенца, украшающей спереди фронтона избы, а также доски-причелины, спускающейся по краю крыши. Резные круглые розетки и полурозетки — это символическое изображение солнца. Круг с ромбом внутри, ромбы

Конь-охлупень
на крыше избы

Фасад северной избы. Декоративные элементы убранства избы. 19 в.

и прямоугольники, а также ряды небольших отверстий были символами земли.

Свои наблюдения за движением солнца по небосводу наши предки сумели запечатлеть в образном строе **фронтона** дома. Конек и солнечные знаки на **полотенце** символизируют полуденное солнце в зените, левый конец **причелин** — утреннее восходящее, а правый — вечернее заходящее.

В богатом убранстве причелин можно увидеть зигзаги, различные выступы. Их дополняют небольшие отверстия, похожие на капли. Какой смысл они несут?

Наши предки-земледельцы знали цену пролившейся на землю с небес живительной влаги. Они считали, что дождь берется из

Split by PDF Splitter

каких-то небесных запасов воды, находящихся выше солнца и луны. Нарядные орнаментальные ряды на причелинах и есть образное выражение небесной воды, т. е. «хляби небесные».

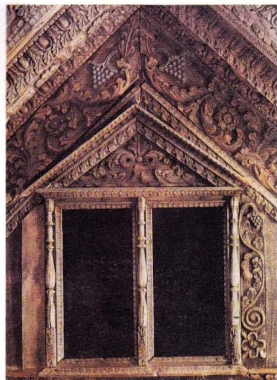
Посмотри, как нарядно украшены избы Поволжья и других регионов средней полосы России.

Особенно нарядны **фронтон** и **наличники** окон. Поверхность фронтона словно разрослась причудливыми травами, цветущими кустами. На лобовой доске, которая идет по верху бревенчатого сруба, стелются ветви растений, обитают фантастические существа: полулюди-полурыбы, волшебные птицы, добродушные львы.

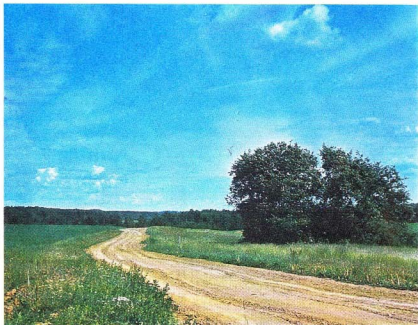
Такую резьбу называли глухой, долбленой, а еще корабельной. Рубили и украшали избы Поволжья те самые плотники и резчики, которые в зимнее время занимались судостроением и корабельной резьбой. Всюду разнеслась слава о незаурядном мастерстве поволжских резчиков!

Дом смотрел на мир окнами-очами. Через передние окна в избу входили свет солнца, новости деревенской жизни. Окно связывало мир домашней жизни с внешним миром, и потому так торжественно-наряден был декор окон. Наличники с пышным наверхьем выглядели как драгоценная оправа.

Фронтон крестьянской избы со светелочным окном.
Фрагмент. Поволжье. Нижегородская губ., 19 в.

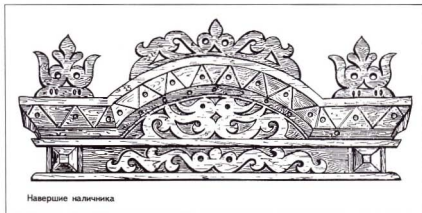

Скворечники. Мастер В. Савинов. Дерево. Московская губ., 19 в.

Имба.
Владимирская губ., 19 в.

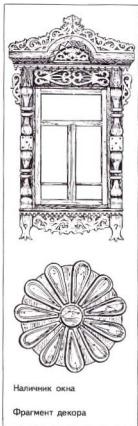
Обрати внимание на конструкцию наличников, на причудливый растительный орнамент, на единство конструкции и декора.

Вот наличник-теремок. Такими наличниками украшались окна горницы в Среднем Поволжье. Что напоминает трехчастная конструкция наличника? Какие уже знакомые образы можно увидеть в его декоре? Что они символизируют?

Рассмотри нижний ярус наличника. Он населен фантастическими существами: здесь и русалка-берегиня — символ водной стихии, устрашающие гривастые львы-собаки. Сказочно-дикие образы олицетворяли нижний, подземный мир, который представлялся человеку таинственным и загадочным. Какой смысл, по-твоему, могут выражать витые декоративные колонки?

Лобовые доски крестьянских изб. Резьба и роспись по дереву. Нижегородская губ., 19 в.

Древние образы в убранстве избы: солнце, птица

Образы птиц и зверей в деревянной резьбе наличников. *Рисунок*

Внимательно рассмотри изображения животных и птиц, которыми украшалась верхняя часть наличников. Образы животных порой едва угадываются: настолько обобщенно, декоративно они решены. Иногда они словно перерастают в растительный узор.

Резные узорчатые доски наличников оберегали, их переносили со старых разрушившихся домов на новые, а создавая новые детали украшений, следовали традиционным образам и формам. Так сохранялись народные традиции.

Посмотри, как пластична волнообразная линия, очерчивающая изображения сказочных существ, завитков растений на лобовой доске.

В узорном убранстве изб можно увидеть символические образы солнца, птиц, растений, животных, фантастических существ, которые олицетворяли небесную сферу, землю и водную стихию.

Все, чего касалась рука талантливого народного мастера, приобретало праздничную нарядность. Можно себе представить, как преобразался крестьянский дом в солнечный день. Свет создавал волшебную игру светотени, оживлял поверхность тенями, превращая островки рукотворной красоты в настоящую драгоценность.

Детская работа. Восковые мелки

Задание

Представь, что ты строишь дом для своей семьи, и потому он должен быть украшен необычайно красиво. Прежде чем начинать работу, еще раз внимательно рассмотри облик избы, ее декоративные элементы. Подумай, какую деталь дома ты будешь украшать: причелину, полотенце, наличник, лобовую доску или целиком фронтон. Если это наличник, вначале продумай его форму, подчеркни массивный верх.

Смело вводи в свою композицию образы птиц, животных, но старайся их выполнить обобщенно и пластически выразительно. Исключи мелкие детали и подробности.

Работу можно выполнить сангиной и углем или восковыми мелками и акварелью. Эти материалы помогут передать красоту теплых тонов дерева.

Вопросы и задание

1. Зачем люди украшают свои жилища?
2. О чем может рассказать декор крестьянской избы?
3. Постарайся рассмотреть крестьянскую избу, отдельные детали ее оформления с точки зрения конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности.
4. Найди изображения крестьянских жилищ разных народов. Что между ними общего и в чем разница?

ВНУТРЕННИЙ МИР РУССКОЙ ИЗБЫ

Равай поднимемся на красное резное крыльцо. Оно словно приглашает войти в дом. На нем хозяева дома встречают дорогих гостей хлебом и солью, так выражая гостеприимство и пожелание благополучия. Пройдя через сени, попадаешь в мир домашней жизни.

В низенькой светелке с створчатым окном
Светится лампадка в сумраке ночном:
Слабый огонечек то совсем замрет,
То дрожащим светом стены обольет.
Новая светелка чисто прибрана:
В темноте белеет занавес окна;
Пол отструган гладко; ровен потолок;
Печка развальная стала в уголок.
По стенам — укладки с дедовском добром,
Узкая скамейка, крытая ковром,
Крашенные пяльцы с стулом раздвижным
И кровать резная с пологом цветным.

Л. Мей

Воздух в избе особенный, пряный, наполненный ароматами сухих трав, еловой хвои, печеного теста.

Все здесь, кроме печи, деревянное: потолок, гладко обтесанные стены, пристроенные к ним лавки, полки-половаошники, протянувшиеся вдоль стен чуть ниже потолка, полати, обеденный стол, стоящий у окна, нехитрая домашняя утварь. Некрашеное дерево излучает мягкий приглушенно-золотистый цвет. Его природную красоту особенно остро чувствовал крестьянин.

Роспись на детской колыбельке. ►

Русский Север, 19 в.

Лялька. Архангельская губ., 19 в.

Внутренний вид избы

