

Школа Неменского

Л.А. Неменская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

**Ты изображаешь,
украшаешь
и строишь**

1

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Л.А. Неменская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

Ты изображаешь, украшаешь и строишь

1 класс

Учебник
для общеобразовательных
учреждений

Под редакцией Б. М. НЕМЕНСКОГО

*Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации*

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2011

1

УДК 373.167.1:73/76
ББК 85я72
Н50

На учебник получены положительные заключения
Российской академии образования (№ 01-5/7д-548 от 20.10.2010)
и Российской академии наук (№ 10106-5215/150 от 01.11.2010).
Учебник входит в систему «Школа России»

Учебно-методический комплект
по изобразительному искусству для начальной школы
удостоен
премии Президента Российской Федерации в области образования
за 2002 год

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

Значки:

— задание,

— рассмотри, Расскажи, объясни

— задание повышенной трудности,

— коллективная работа,

— вопрос,

— сфотографируй.

Неменская Л. А.

Н50 Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред.
Б. М. Неменского. — М. : Просвещение, 2011. — 111 с. : ил. — ISBN 978-5-09-019229-3.

Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. В основе учебника — основные содержательные принципы и темы, отраженные в рабочей программе «Изобразительное искусство. 1–4 классы», созданной под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.

Учебник поможет ребенку сделать первые шаги в мире изобразительного искусства: научит рисовать, лепить, строить, смотреть на мир глазами художника. Ребенок узнает, что деятельность художника состоит из «изображения», «украшения» и «постройки», научится работать красками, мелками и другими художественными материалами. По каждой теме в учебнике дается система творческих заданий для учащихся.

В конце учебника — методические рекомендации для учителей и родителей.

ISBN 978-5-09-019229-3

УДК 373.167.1:73/76
ББК 85я72

© Издательство «Просвещение», 2011
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2011
Все права защищены

Дорогой друг!

Ты делаешь первые шаги в удивительный мир красок жизни, в мир искусства.

Ты познакомишься с Мастерами Красоты и научишься видеть мир глазами художника.

Очень многое ты сможешь создавать сам.

Желаю тебе радостей, успехов! И смелости!

Б. Неменский,
народный художник России

Содержание

ТЫ УЧИШЬСЯ ИЗОБРАЖАТЬ

Все дети любят рисовать	8
Изображения всюду вокруг нас.	10
Материалы для уроков изобразительного искусства.	12
Мастер Изображения учит видеть	14
Изображать можно пятном	20
Изображать можно в объёме	24
Изображать можно линией	28
Разноцветные краски	32
Художники и зрители	34

ТЫ УКРАШАЕШЬ

Мир полон украшений.	44
Красоту нужно уметь замечать	46
Цветы.	48
Узоры на крыльях.	50
Красивые рыбы	54
Украшения птиц.	56
Узоры, которые создали люди	58
Мастер Украшения помогает сделать праздник	62

ТЫ СТРОИШЬ

Постройки в нашей жизни	68
Дома бывают разными	70
Домики, которые построила природа	76
Снаружи и внутри.	78
Строим город	80
Всё имеет своё строение	84
Строим вещи.	86
Город, в котором мы живём	88

ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА ВСЕГДА ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ

Три Брата-Мастера всегда трудятся.	
вместе	92
Праздник птиц	94
Разноцветные жуки	96
Сказочная страна	98
Времена года	100
Здравствуй, лето!	102

К учителям и родителям. 107

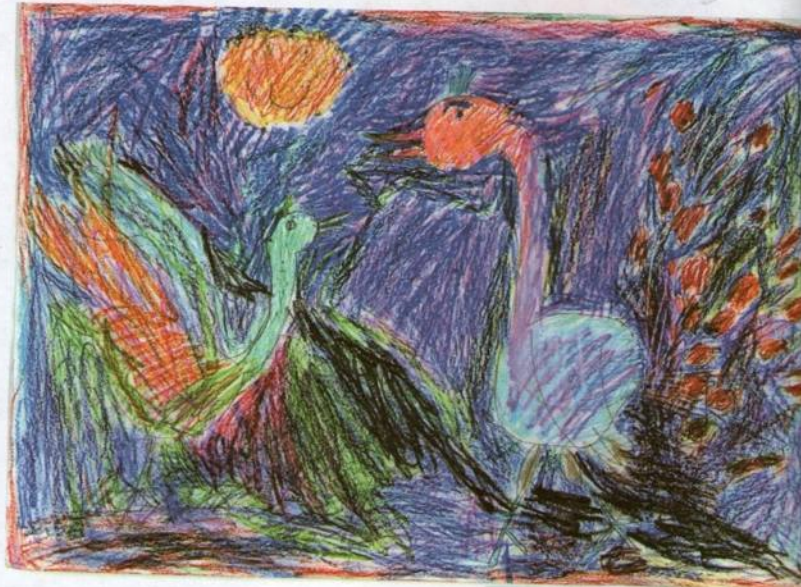

ТЫ УЧИШЬСЯ ИЗОБРАЖАТЬ

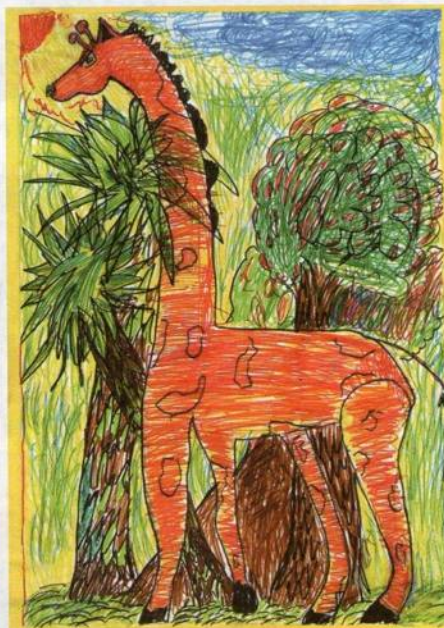
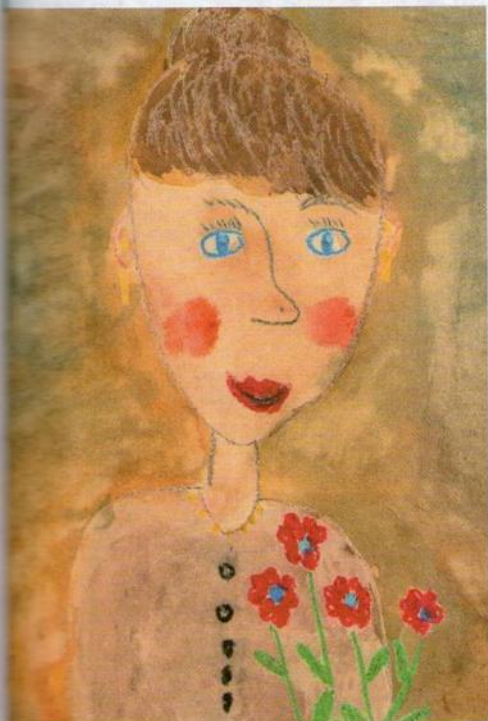
Изображая мир, люди учатся
его понимать.

Все дети любят рисовать

Эти рисунки сделаны ребятами.
Посмотри, какие они яркие и разные.
А что любишь рисовать ты?

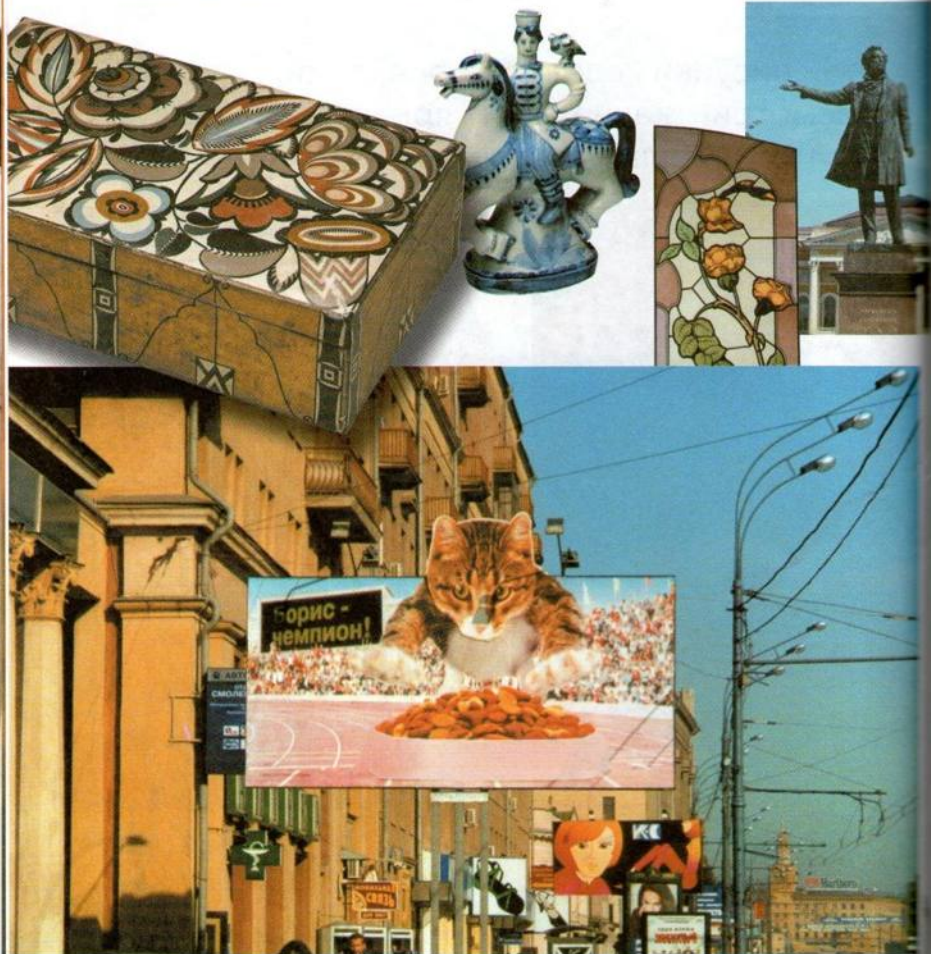

Задания

- Нарисуй большое радостное солнце на весь лист бумаги!
- Расскажи, что ты любишь рисовать, и нарисуй, что захочешь.

Изображения всюду вокруг нас

Расскажи, где ты встречаешься с изображениями. Запомни слово **изображение**.
Научись рассматривать изображения в детских книгах.

Познакомься!

На уроках **изобразительного искусства** тебе будет помогать добрый волшебник — **МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ**. Он научит тебя рисовать, лепить и видеть мир глазами художника.

Материалы для уроков
изобразительного искусства

Гуашь

Клей

Ножницы

Кисти

Акварель

Пластелин

Карандаши

Белая и
цветная
бумага

Мелки

Фломастеры

Мастер Изображений учит видеть

Часто люди смотрят, но не умеют видеть.
Учись **видеть** в обычном особенное.

Учись вглядываться!

Посмотри, как красив ковер из листьев
нас под ногами!

Капли дождя на листьях светятся, как драгоценности! Попробуй разглядеть кого-нибудь в этих узорах берёзовой коры.

Объясни, что значит: **учиться видеть.**

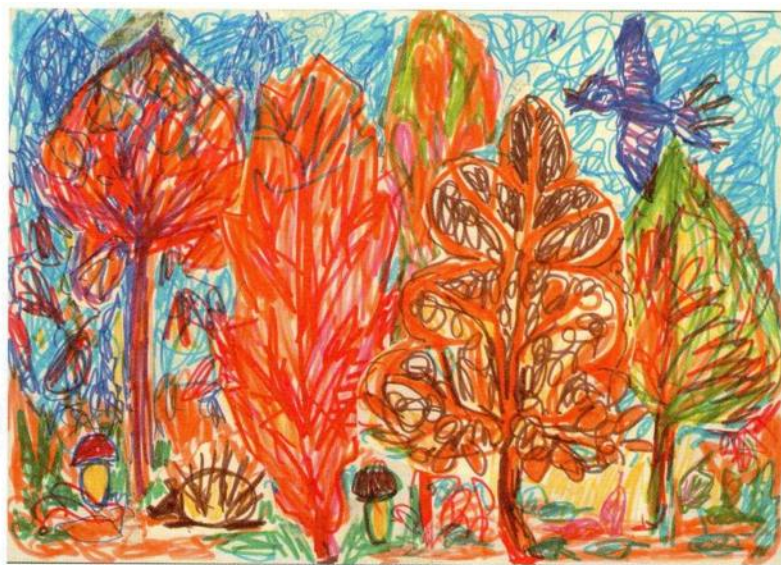

Учись сравнивать!

Посмотри, какими разными бывают листья

У каждого листа своя **форма**.

И каждый лист похож на целое дерево
со своим стволом, ветками и кроной.

Детские работы.
Фломастеры

Изображение
наклейками

Задания

- Рассмотр и сравни листья между собой по их форме.
- Изобрази деревья, похожие на листья разной формы.
- Склей из них сказочный лес.

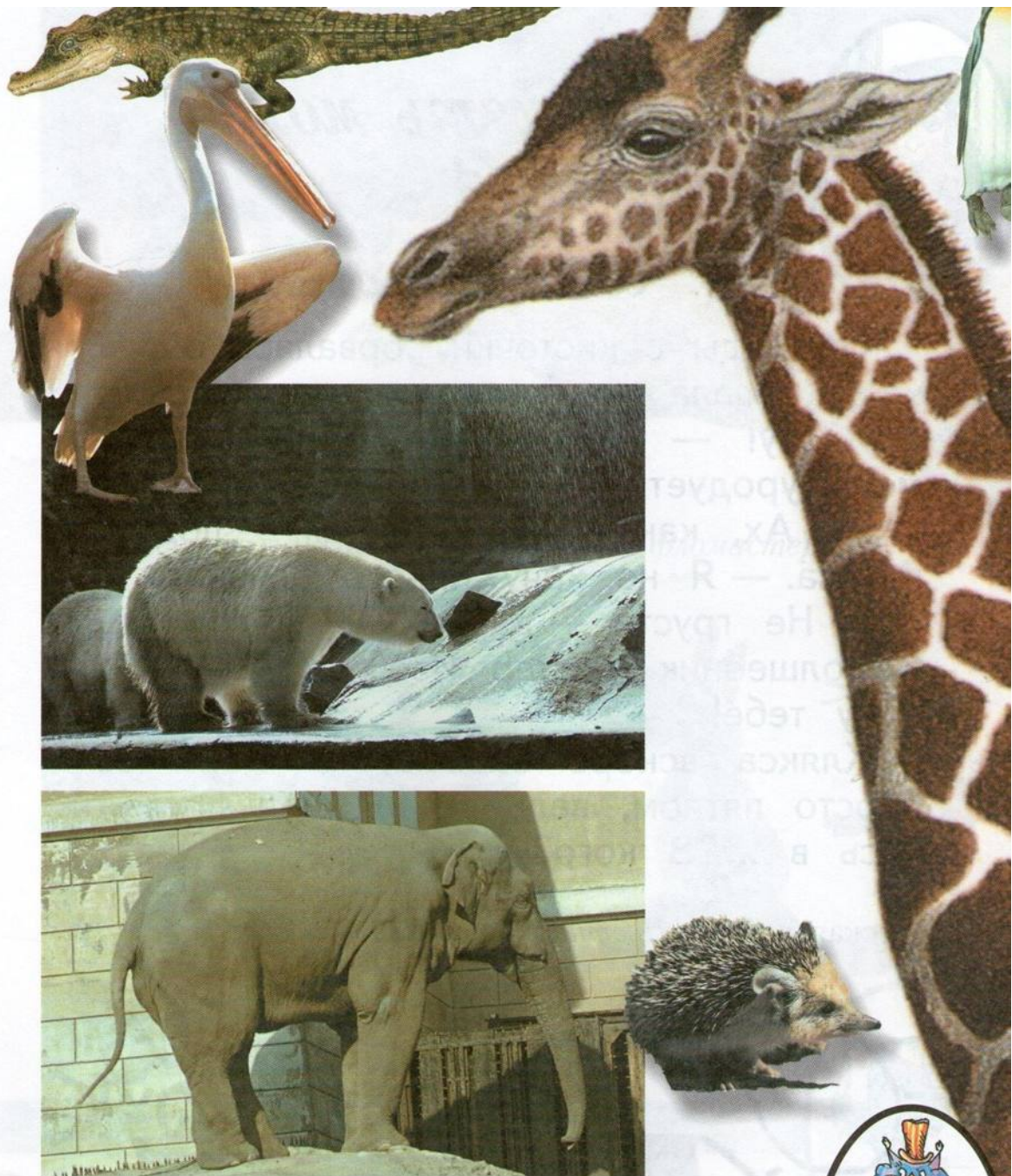

Рассмотри фотографии животных.

Все они и похожие, и разные. У жирафа шея длинная, а у слона её почти не видно. Слон похож на большой кубик, но у него очень длинный хвост, а ноги толстые. У таксы лапы короткие.

А у кого лапы длинные?

Задание

1. Сравни по форме разных животных. 2. Объясни, чем они отличаются друг от друга.

Изображать можно пятном

Сказка про кляксу

Однажды с кисточки сорвалась большая капля, упала на бумагу и растеклась.

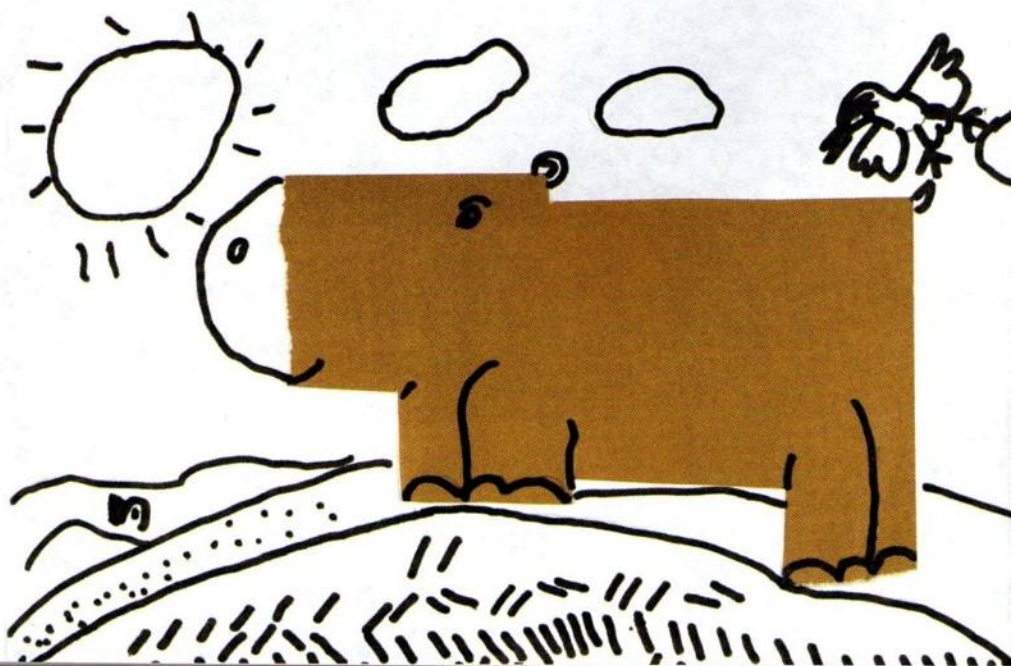
— Фу! — возмутилась бумага. — Как меня уродует эта клякса!

— Ах, какая я несчастная, — подумала клякса. — Я не хочу никого огорчать.

— Не грусти, — вдруг услышала она. — Я волшебник Мастер Изображения. Я помогу тебе!

Клякса вскоре забыла, что она была просто пятном, ведь теперь она превратилась в ... В кого?

Детская работа. Цветная бумага, фломастер

Тень — это тоже пятно.

Детские работы. Гуашь

Гуашь, фломастеры

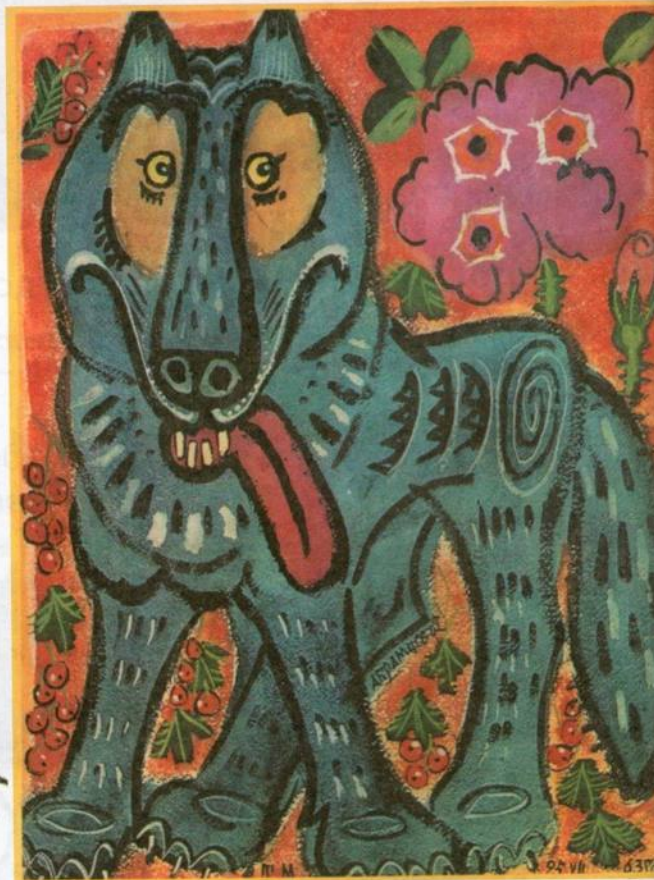

Задание

1. Возьми одну тёмную краску и кисточку. Смело сделай большую кляксу-пятно на листе бумаги.
2. Дорисуй пятно так, чтобы получилась зверушка.

Эти замечательные рисунки для детских книг художники сделали с помощью пятна

Т. МАВРИНА. Иллюстрации к книгам

Е. ЧАРУШИН. Иллюстрации к книге «Тюпа, Томка и сорока»

Как цветные пятна на рисунках превратились в зверушек? Расскажи.

Изображать можно в объёме

Объём — это то, что можно рассматривать с разных сторон, обходить, даже обнимать!

Вспомни, приходилось ли тебе видеть корни, коряги, камни, похожие на что-нибудь. Их можно немного доделать добавляя что-то или убирая лишнее.

Этот образ создал скульптор С. Эрзя

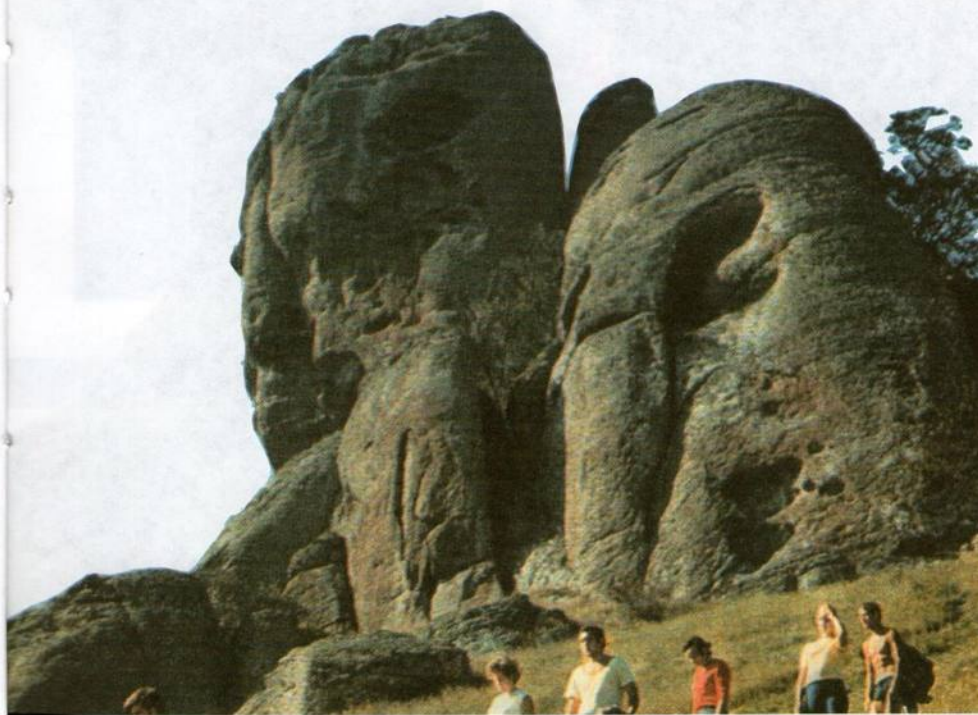
А скрипача из корней — С. Конёнко

🗨 Вглядываясь в облака, часто можно увидеть в их изменчивой форме зверей и чудовищ.

Кого тебе напоминают эти скалы?

Найди дома забавные по форме, на что-нибудь похожие картофелины или другие овощи.

Изображение можно лепить.
Разомни в руках кусок пластилина. (стал похож на камешек, только мягкий послушный твоим пальцам.

Детские работы. Пластилин, гли

Однажды Мастер Изображения шёл по дороге. Он посмотрел себе под ноги, взгляделся и вдруг понял тайную мечту разноцветных камешков. Им очень надоело лежать, они хотят превратиться в ... Как ты думаешь, в кого? Может быть, в черепашек? или в зайчиков? А может быть, камешки мечтают взлететь как птицы!

Посмотри, как легко комок пластилина меняет форму у тебя в руках.

Задание и вопрос

Преврати пластилин в зверушку, вытягивая, вдавливая, скручивая его.

Какое получилось движение, какой характер у твоей игрушки?

Изображать можно линией

Посмотри, путаница из
линий превратилась
птицу

Карандаш и ручка, фломастер и палочка
оставляют след — это **линия**.

 В природе многое напоминает линии, например ветви деревьев, травы.

Задания

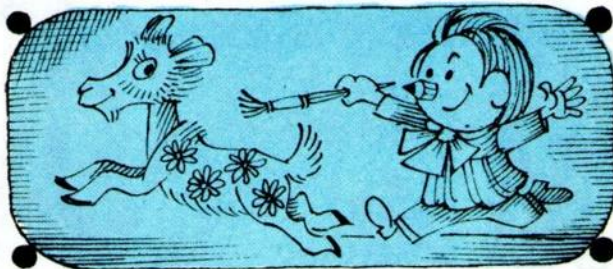

Нарисуй путаницу из линий.

1. Рассмотрй, может быть, в ней спряталось какое-нибудь изображение.
2. Угадай его и дорисуй.

В. ЧИЖИКОВ
Иллюстрация
к книге
Ю. Дружкова
«Волшебная
школа»

Линия — рассказчица, она бежит из-под карандаша и рассказывает обо всём, что хочешь.

Эти рисунки сделали дети.

Детские работы. Карандаш

Задание

Нарисуй с помощью линий рассказ про себя.

Разноцветные краски

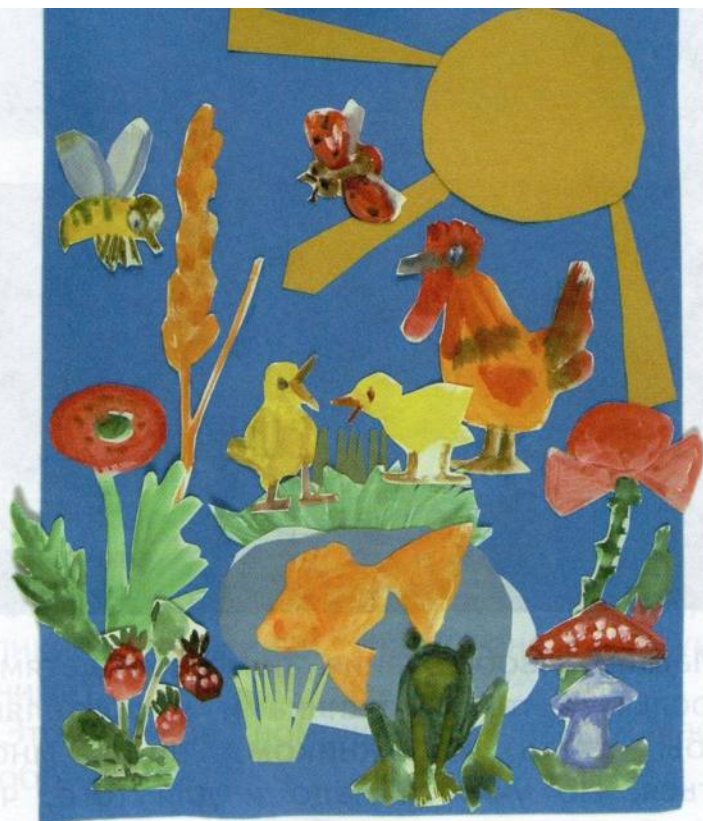
Детская работа. Гуашь

Рассмотри свои **краски**. Порадуйся им приятно смотреть на краски.

Назови **цвет** каждой краски: жёлтый, красный, синий. А ещё какие цвета знаешь?

Кисточку сначала опусти в воду, а затем возьми ею немного краски. Каждый раз, меняя цвет, кисточку надо хорошо мыть в банке с водой, а лишнюю воду можно промокнуть тряпочкой.

Хранить краски надо чистыми, а вот на бумаге их можно и нужно смешивать. Тогда у тебя может появиться новый цвет. Всё на свете имеет свой цвет.

Детская коллективная работа. Гуашь

Задания

- Подумай и расскажи, что тебе напоминает цвет каждой краски.
- 1. Попробуй на листе бумаги все краски, но так, чтобы получился красивый разноцветный коврик.
- 2. Сделай красками коврик (осень или зиму).

Художники и зрители

Мастер Изображения помогает детям
взрослым быть художниками и зрителям.
Чтобы стать **художником**, надо много
учиться. Но учиться надо и для того, что-
бы стать **зрителем**. Только тогда тебе
откроется удивительный мир искусства.

В художественной студии

Во все времена **художники** создавали произведения — **картины** и **скульптуру**.

Замечательные картины, которые создали великие художники, надо знать и уметь понимать.

Этому тебе поможет научиться Мастер Изображения.

В музее

Задания

1. Переверни страницу, рассмотри картины художников.
2. Расскажи, о чём эти картины.

В. ВАН ГОГ. Подсолнухи. Масло

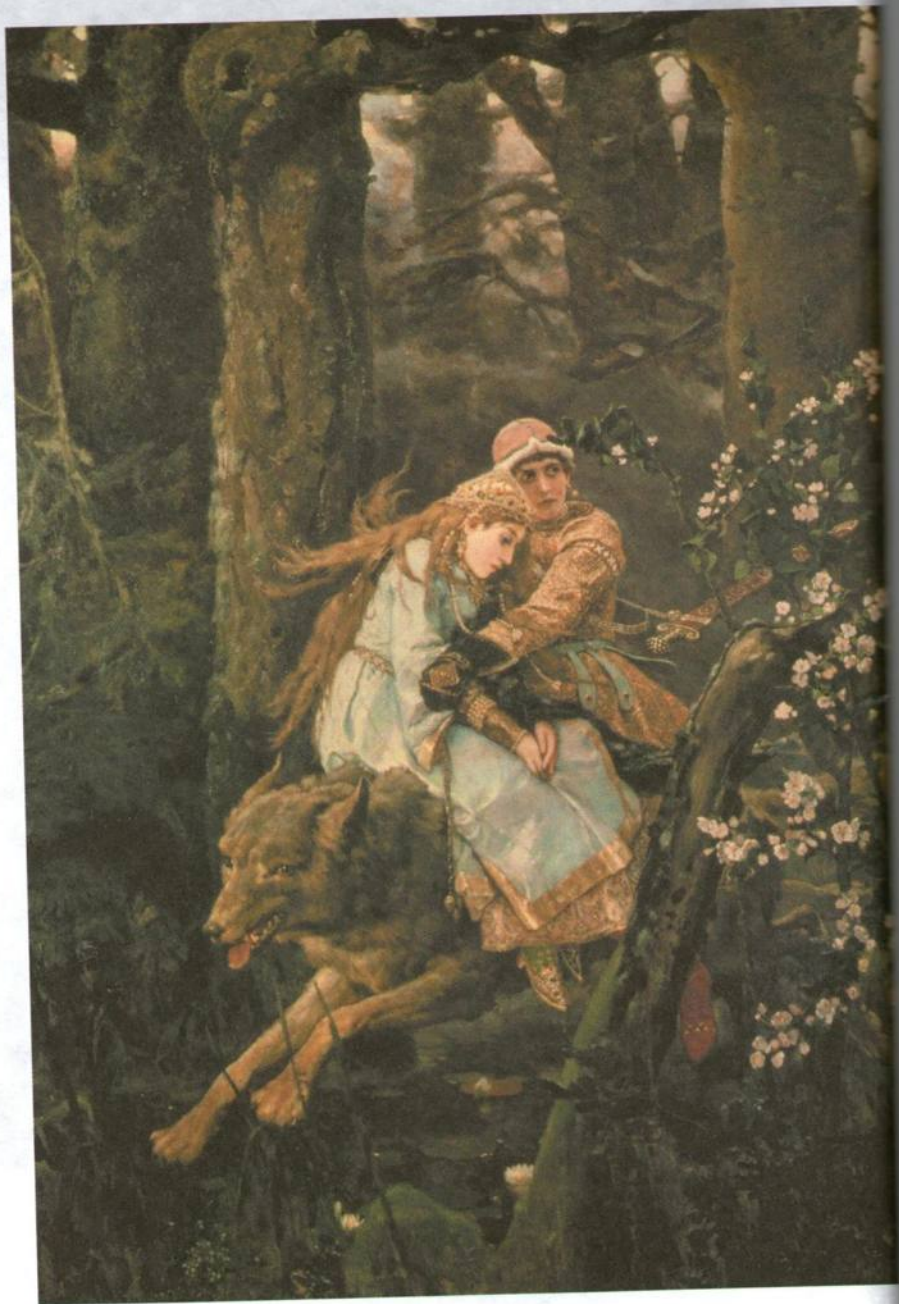
Посмотри, как смело и красиво смешивает
краски художник.

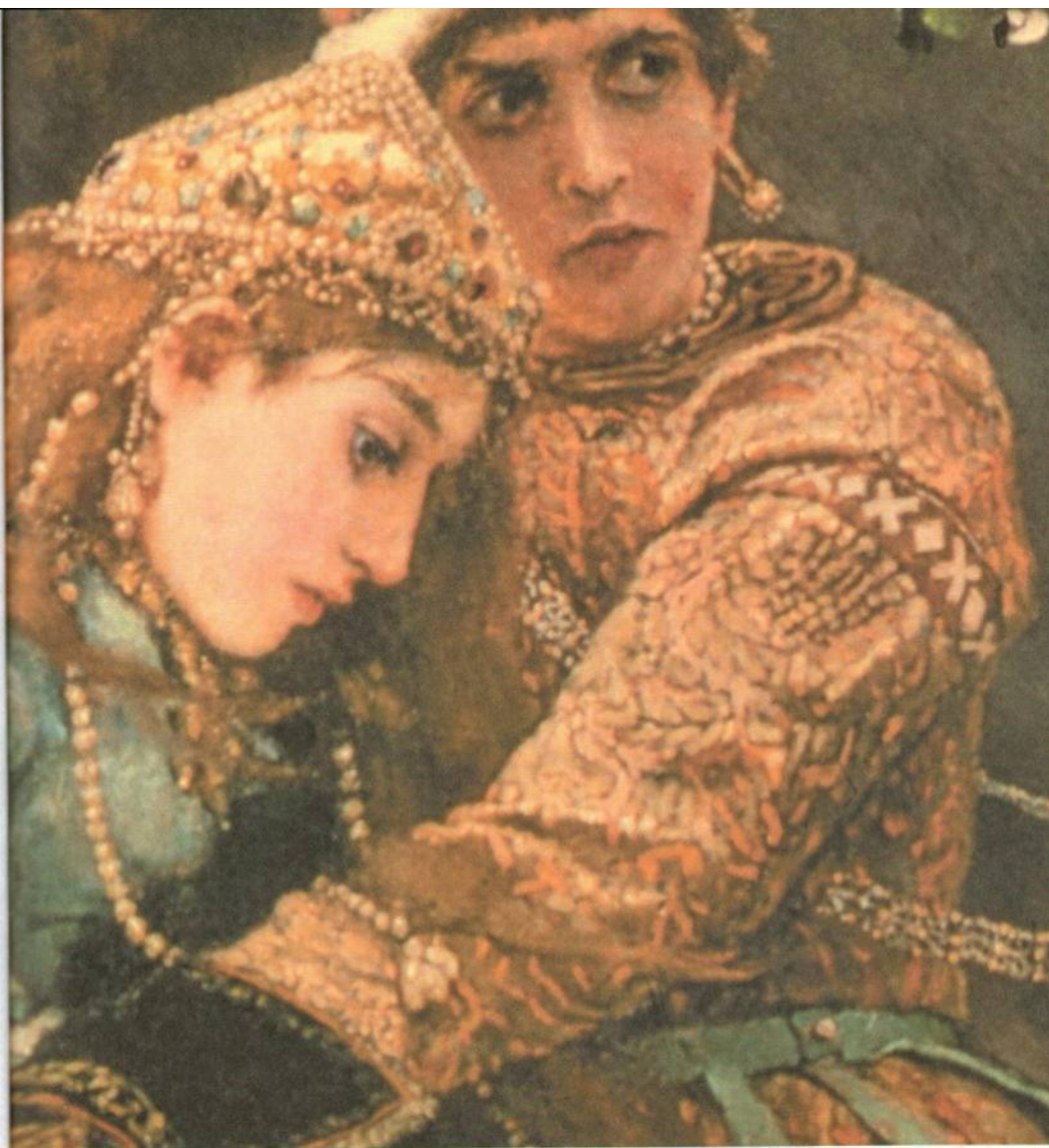
М. ВРУБЕЛЬ. Царевна-Лебедь. *Масло*

Прекрасные глаза Царевны-Лебеди сверкают как драгоценные камни. И таинственно мерцают в её короне камни, похожие на глаза.

В. ВАСНЕЦОВ. Иван Царевич на Сером Волке. Мас

Посмотри, как природа выражает настроен-
ние героев. Тревожный, угрожающий лес
обступил героев, и только ветка с белыми
нежными цветами светится как надежда на
спасение. Мир народной сказки и преданий
старины предстал в картине.

ТЫ УКРАЩАЕШЬ

Люди радуются красоте
и украшают мир вокруг себя.

Мир полон украшений

Расскажи, что можно назвать украшениями. Приходилось ли тебе что-нибудь украшать?

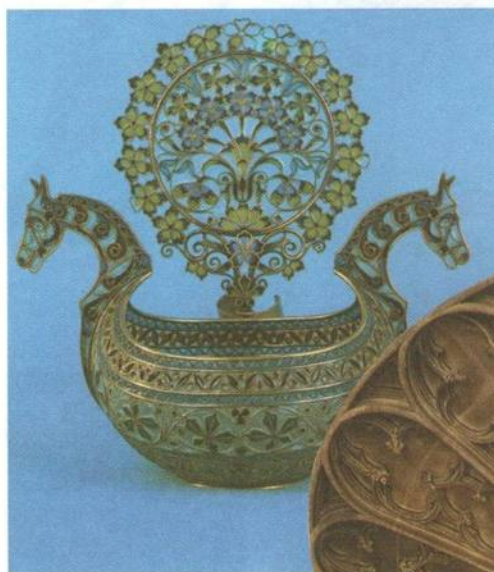

Теперь на помощь к нам пришёл весёлый волшебник — **МАСТЕР УКРАШЕНИЯ!**

Он научит тебя понимать, о чём говорят украшения.

Какие украшения окружают тебя дома, на улице, в школе? А в сказках?

Красоту нужно уметь замечать

Умение любоваться красотой, удивляться тоже мастерство, которому надо учиться. Как, по-твоему, в чём здесь красота?

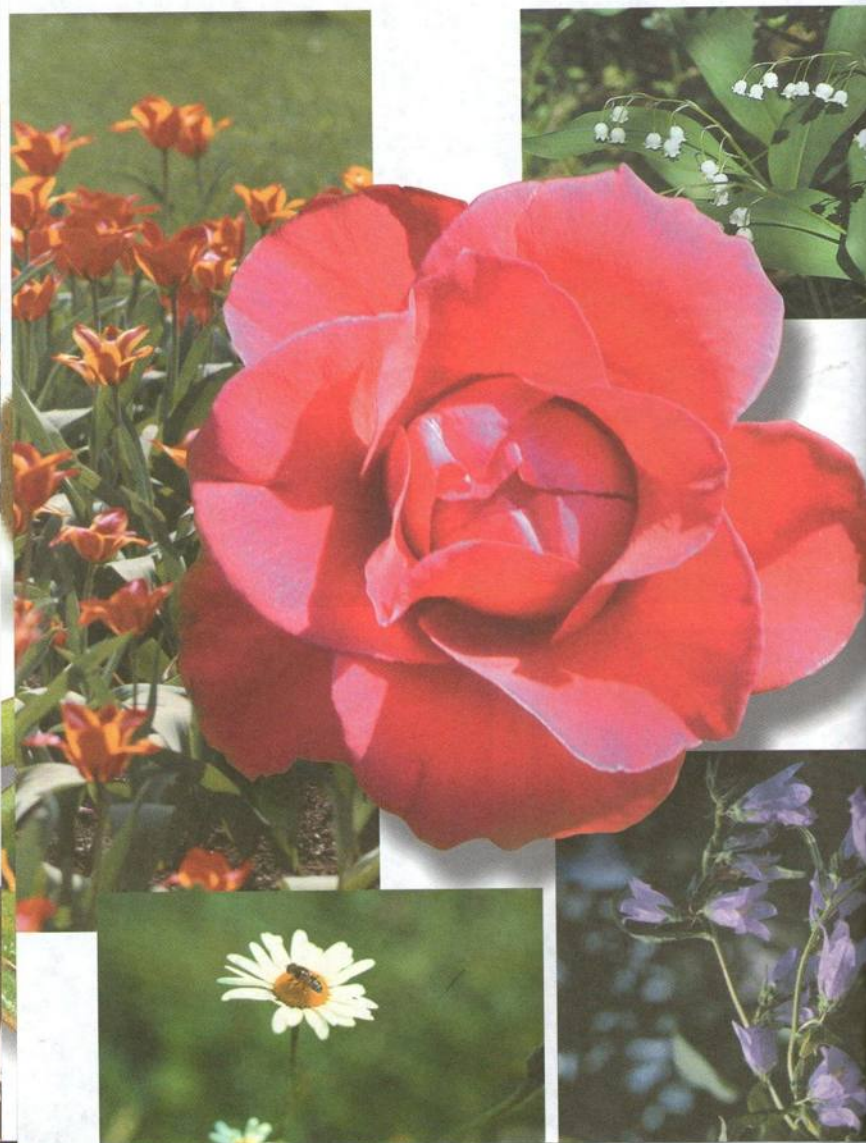
🍃 Украшения бывают и яркими, и такими, которые прекрасны именно своей неяркостью, строгой простотой. Бывает тихая красота.

Цветы

Как удивительно украшены цветы! Да сами они украшение Земли.

Эту замечательную корзину с цветами создавали всем классом: каждый вложил в неё свой чудо-цветок!

Коллективная детская работа. Гуашь, изображение наклейками

Задания

- Нарисуй большой сказочный цветок.
- Создай вместе с ребятами из отдельных работ целую корзину цветов.

Узоры на крыльях

Какие нарядные платья у бабочек — узоры разноцветных пятнышек, волнистые каёмки, весёлые брызги прожилок.

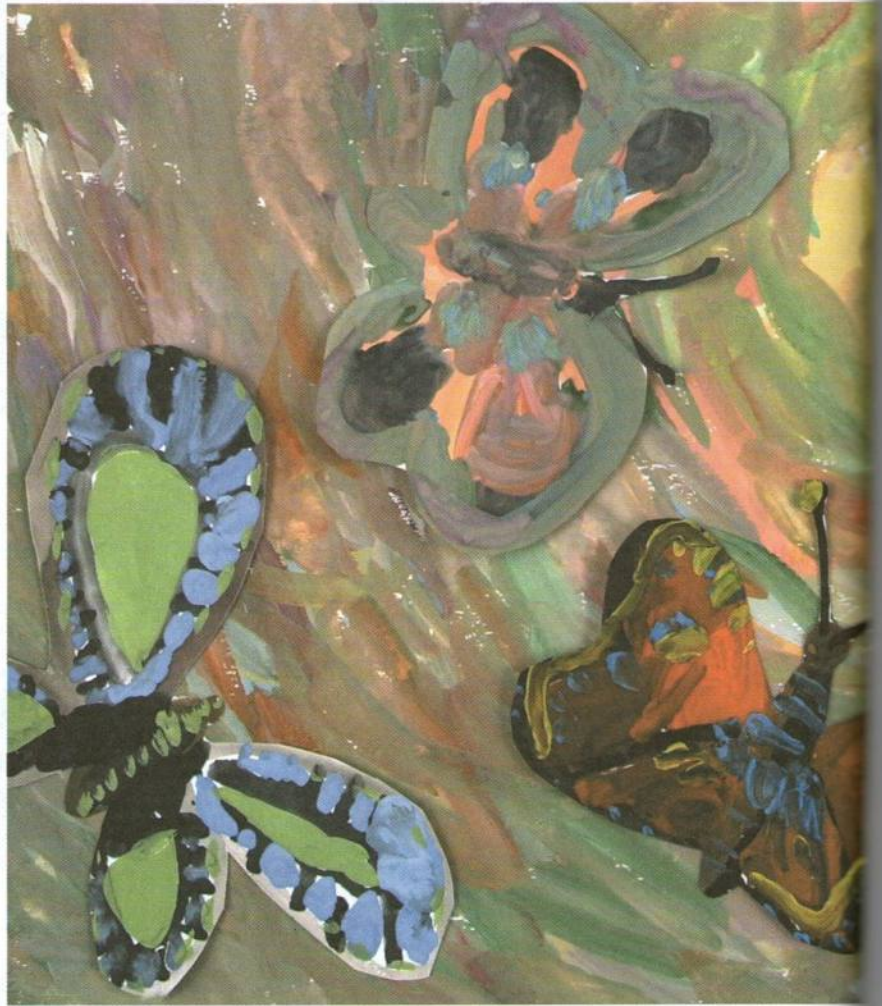
Бабочки — царицы, изящные скромницы, таинственные ночные — всегда красивы, как будто собрались на бал.

Рассмотри их вместе с Мастером Украшения.

Обрати внимание, что у каждой бабочки четыре крылышка: два одинаковых больших впереди и два одинаковых поменьше сзади.

Этих бабочек красками, фломастерами и чёрной тушью нарисовали дети.

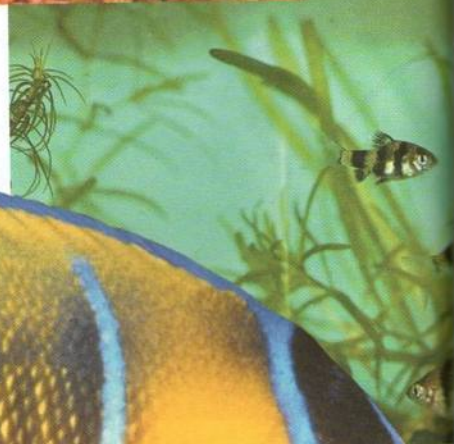
Задания

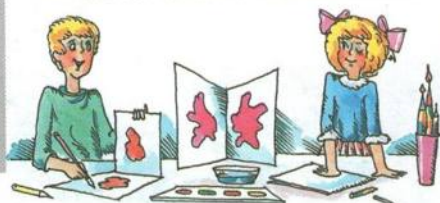
- Нарисуй на целый лист бумаги свою бабочку. Укрась узорами её крылья.
- Создай вместе с ребятами коллективное панно «Бабочки».

Красивые рыбы

Рыбы тоже очень интересно украшены. У них разные хвосты и плавники, а рисунок чешуи похож на узор.

Детская работа. Акварель,
гелевая ручка

Задание

Возьми лист бумаги и сложи его пополам. На одной половинке сделай красками разноцветное пятно.

Быстро сложи лист опять и прижми. Когда лист раскроешь, получатся два переливчатых пятна.

Преврати цветовые пятна в рыбок и укрась узорами чешуи.

Украшения птиц

Полюбуйся птицами. Разноцветные перья, хвостов, на голове хохолок или даже корона!

Вспомни, каких ещё особенно красивых птиц тебе приходилось видеть.

Детская работа. Наклейки из цветной бумаги

Задание

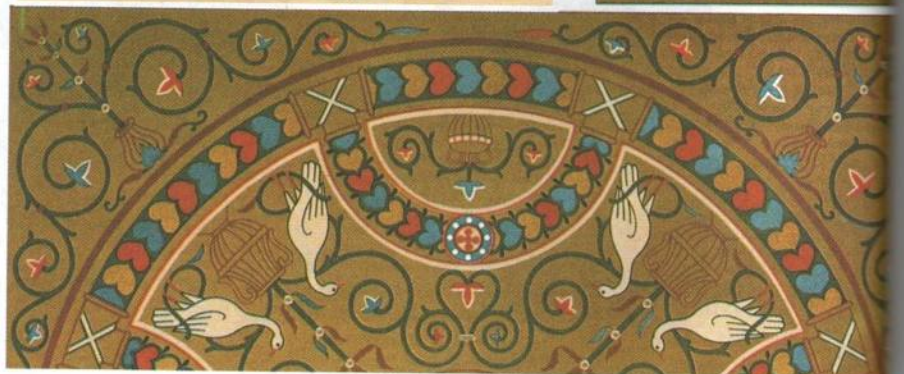
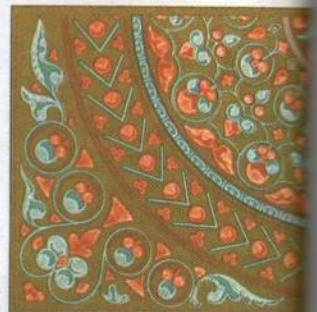
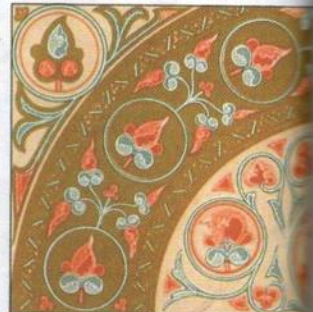
Придумай и укрась сказочную птицу с помощью наклеек из цветной бумаги.

Узоры, которые создали люди

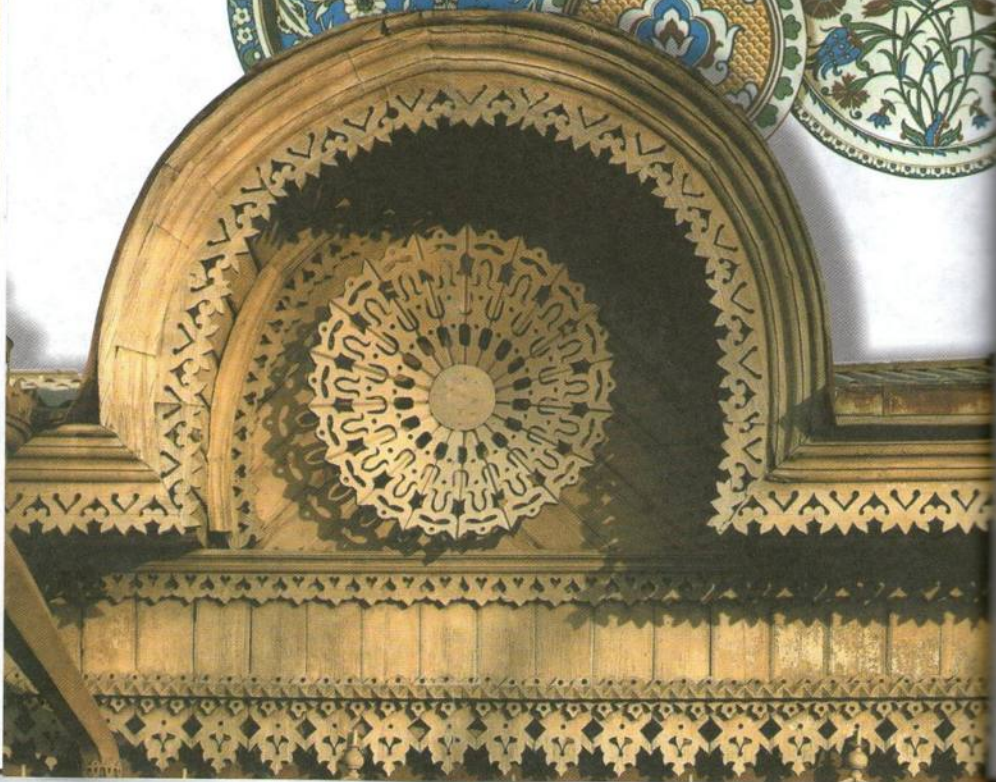
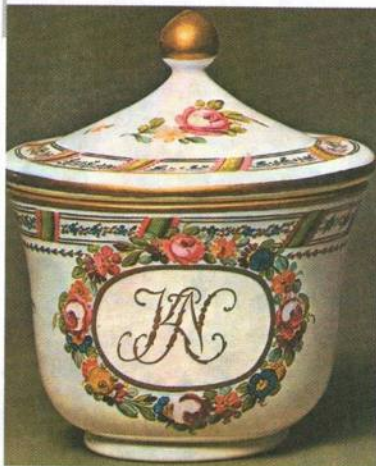
Люди украшают свои вещи и создают орнаменты. В орнаменте рисунок узор может повторяться много раз.

Орнаменты могут быть очень разными.

Расскажи, где тебе встречались орнамент
Объясни, какие они были и что украшал

Задания

- На весь лист бумаги нарисуй цветок или птицу для орнамента.
- Расскажи, что тебе хотелось бы им украсить.

Мастер Украшения помогает сделать праздник

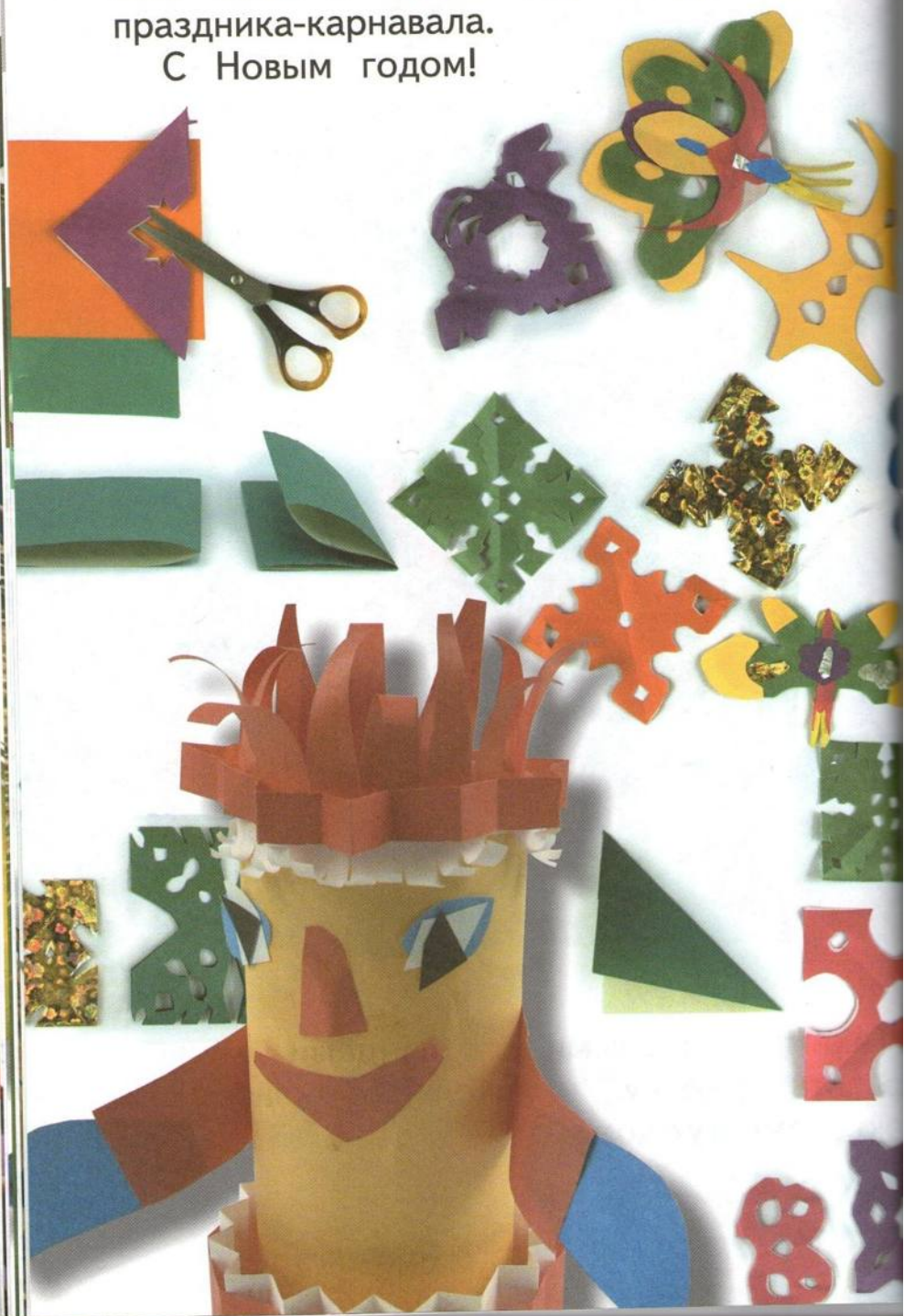
Разноцветные трубочки, склеенные из цветной бумаги, с помощью наклеек можно сделать яркими и весёлыми, превратить в то, что угодно!

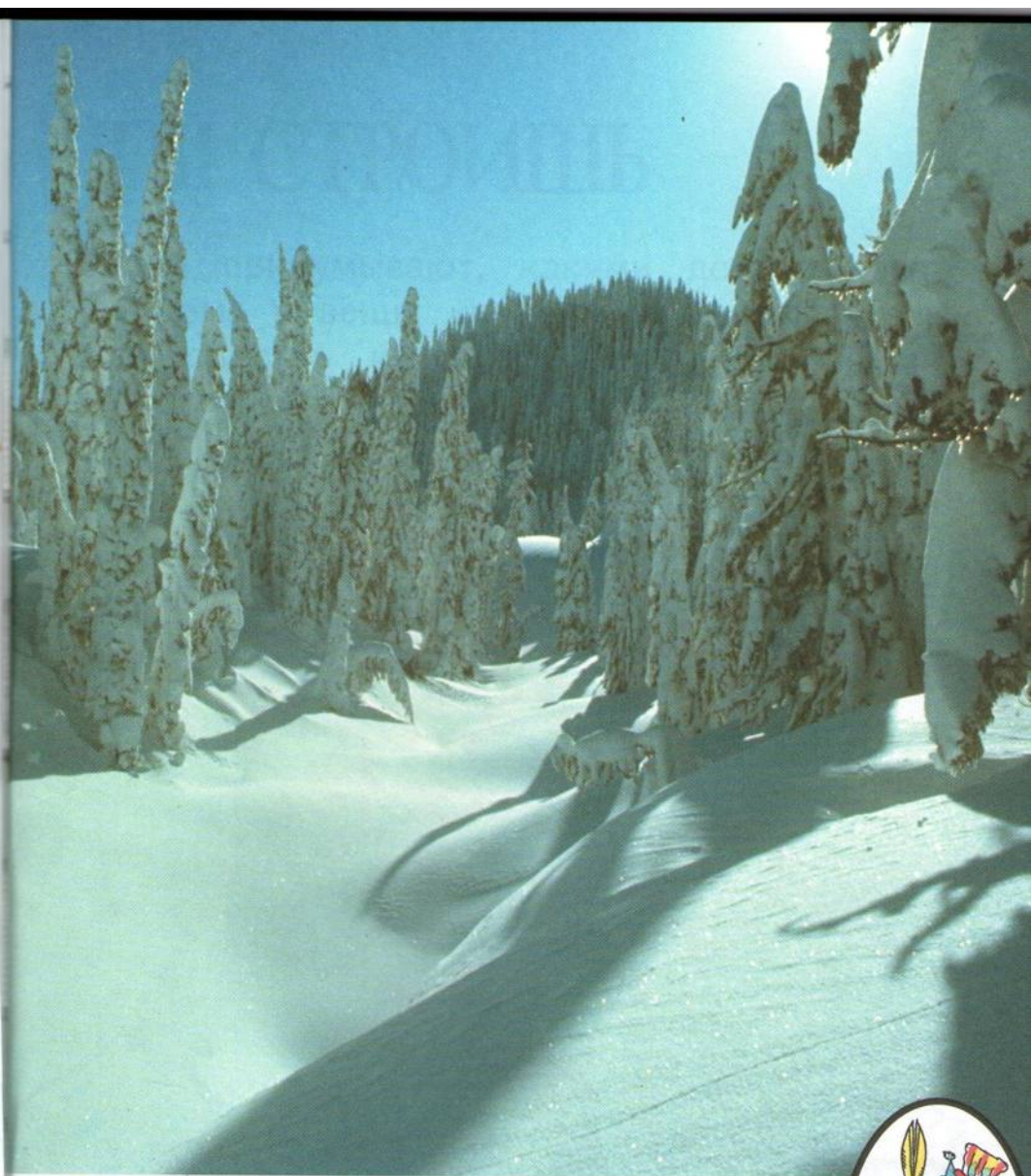

Такими весёлыми гирляндами можно украсить и ёлку, и школьные классы, и свою комнату дома.

Рассмотри рисунки, и ты сумеешь украсить себя и своих друзей для весёлого праздника-карнавала.
С Новым годом!

Задание

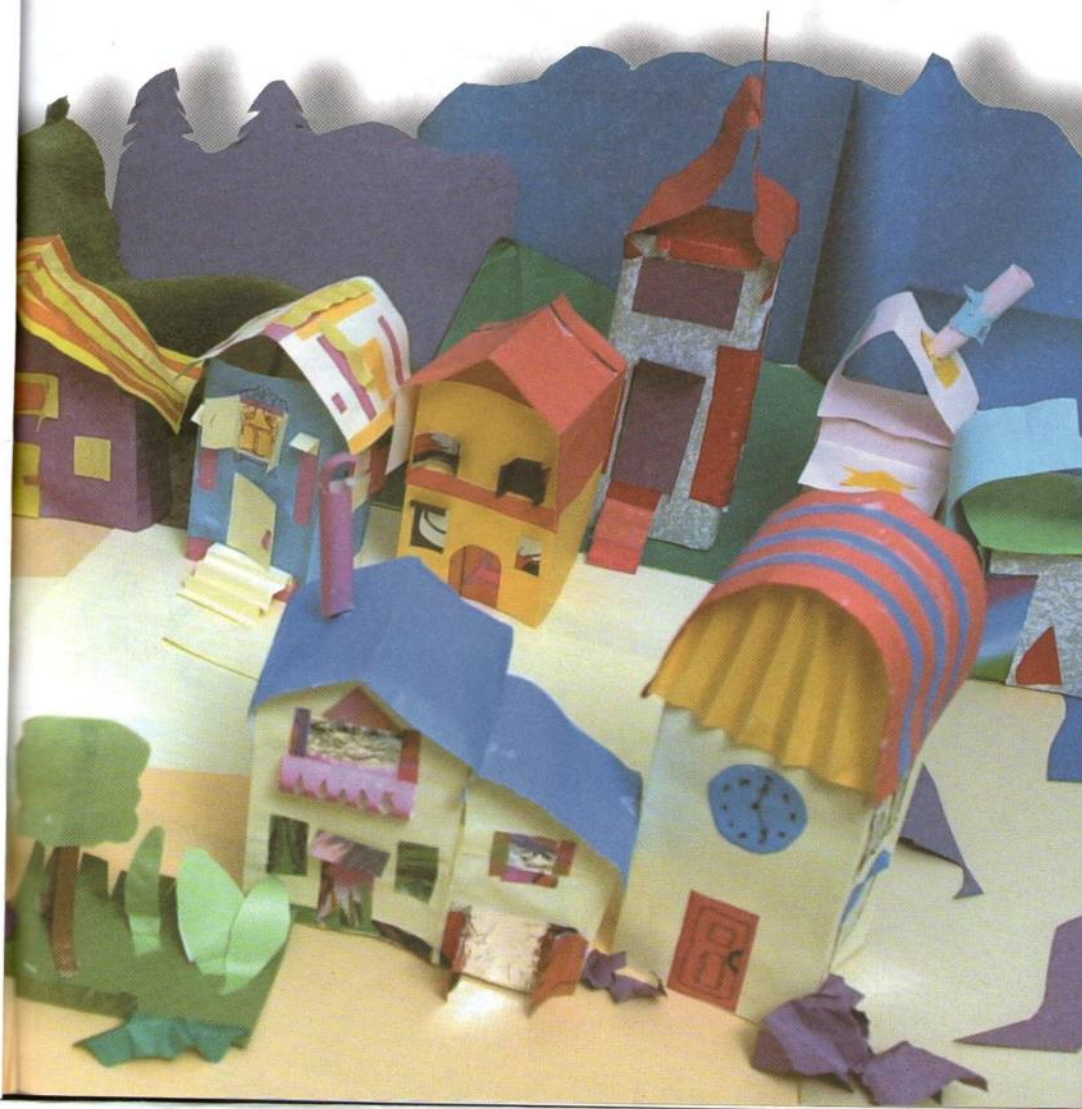

Из бумажных трубочек с помощью украшений-наклеек и фантазии сделай игрушки для новогодней ёлки.

ТЫ СТРОИШЬ

Люди придумывают, какими должны быть их дома и вещи: как они будут выглядеть, как сделать их удобными и красивыми, а потом строят их.

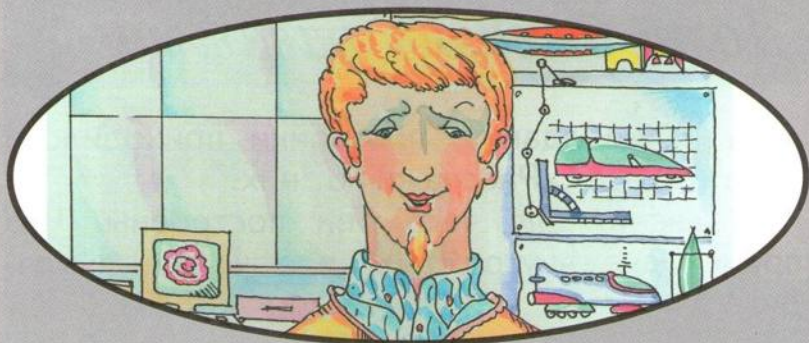

Постройки в нашей жизни

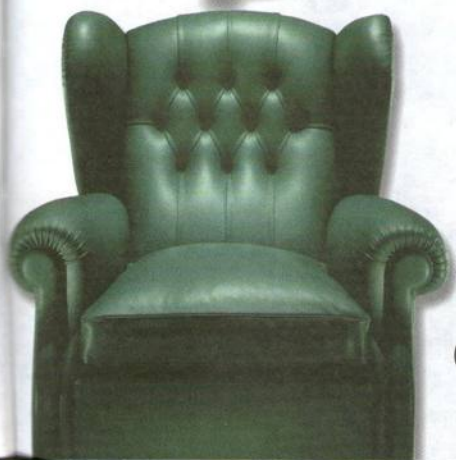
Расскажи, приходилось ли тебе что-нибудь строить в твоих играх из песка, из снега, из кубиков. Из чего ещё можно строить?

Оказывается, строят не только здания, но и предметы, создавая для них необходимую форму. Ты ведь знаешь, какими разными бывают и машины, и мебель, упаковки для покупок.

Всем, кто строит и создаёт новые вещи,
всегда помогает волшебный художник —
МАСТЕР ПОСТРОЙКИ.

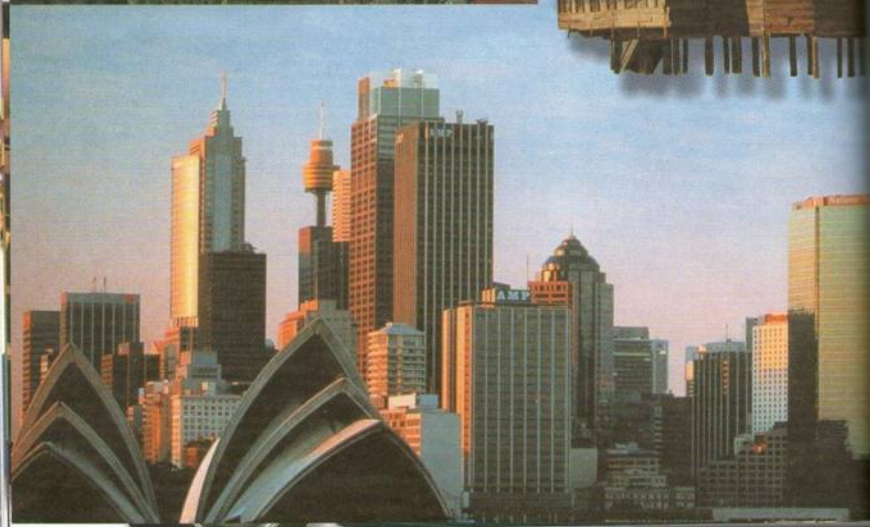
69

Дома бывают разными

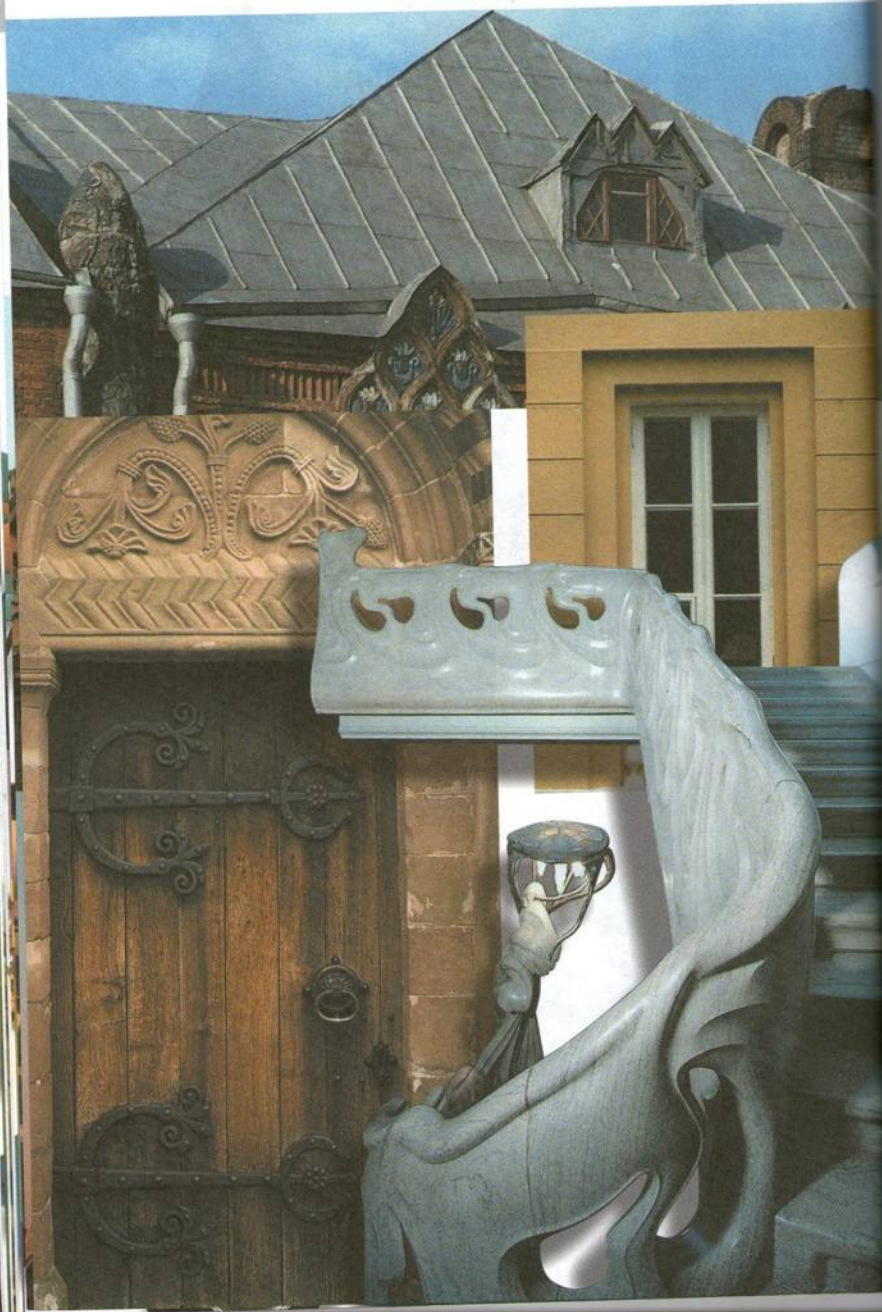
А какие здания, постройки приходило
видеть тебе? Расскажи о них.

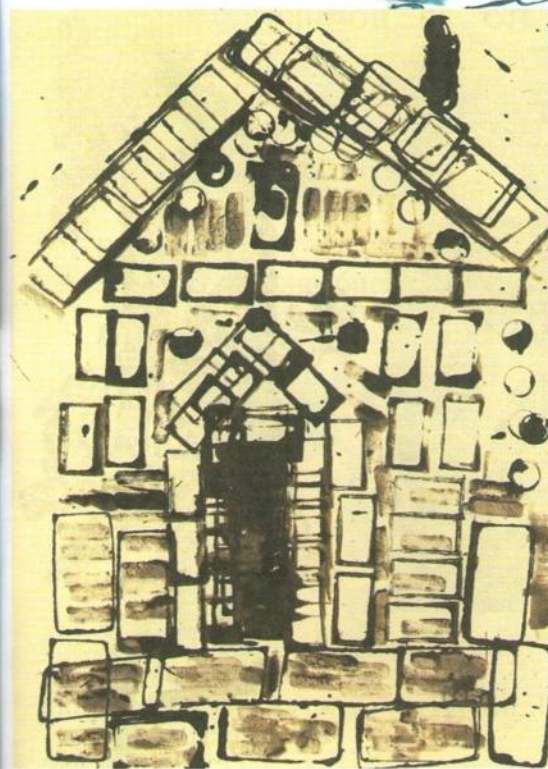
Объясни, для чего они построены. Ч
происходит внутри них, и как они выгля
дят?

Объясни, из каких частей состоят дома

Детская работа.
Гуашь

Задание

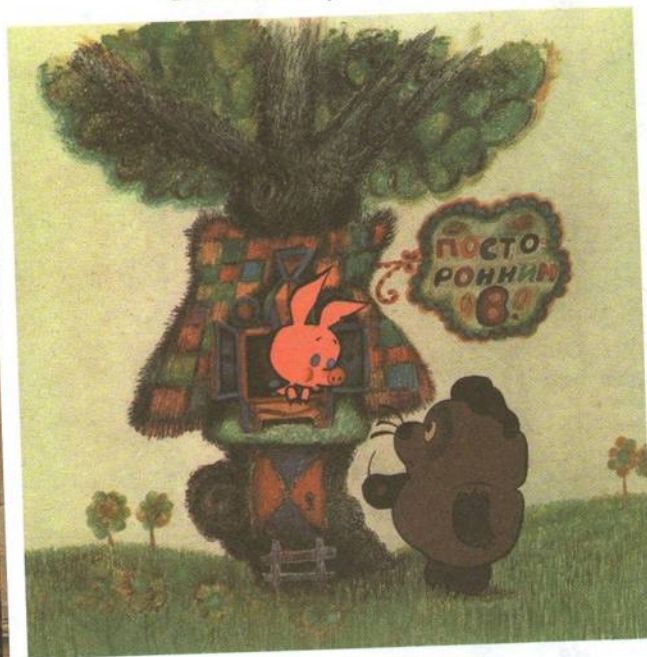

На маленькой тарелочке разведи немного краски. Используя колпачок от ручки, ластик, крышку от коробка как печатки, построй на цветной бумаге дом, какой тебе захочется.

Рассмотри домики, которые придумали
нарисовали известные художники для тво
книг.

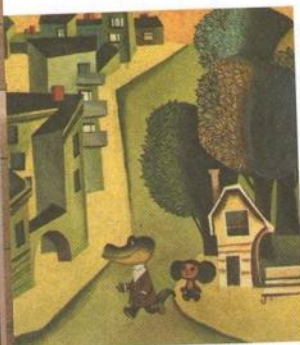
Объясни, что это за домики.

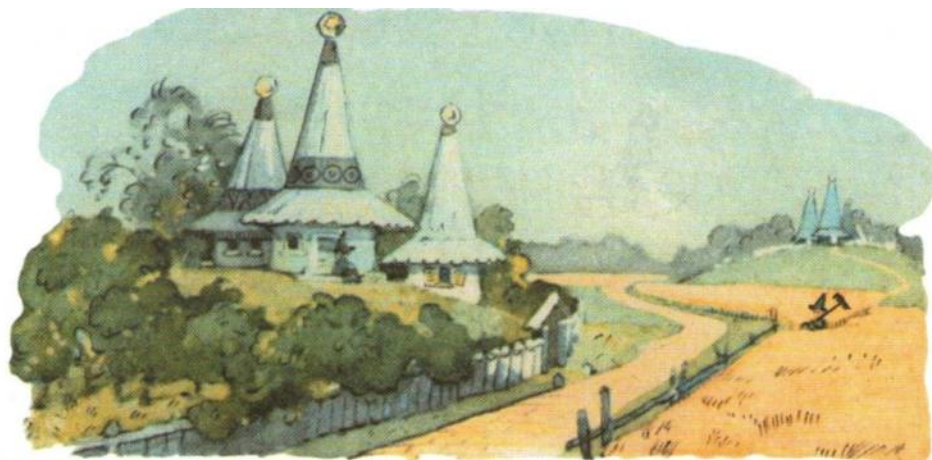
В. ЗУЙКОВ, Э. НАЗАРОВ.
Эскиз к мультфильму «Винни-Пух»

А. ПОРЕТ.
Иллюстрация
к сказке А.Милн
«Винни-Пух и все-все»

Л. ШВАРЦМАН
Эскизы
к мультфильмам
«Крокодил Генз
и «Чебурашка»

Л. ВЛАДИМИРСКИЙ. Иллюстрация к сказке
А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»

А. БОРИСОВ. Иллюстрация к роману-сказке
Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе»

Задания

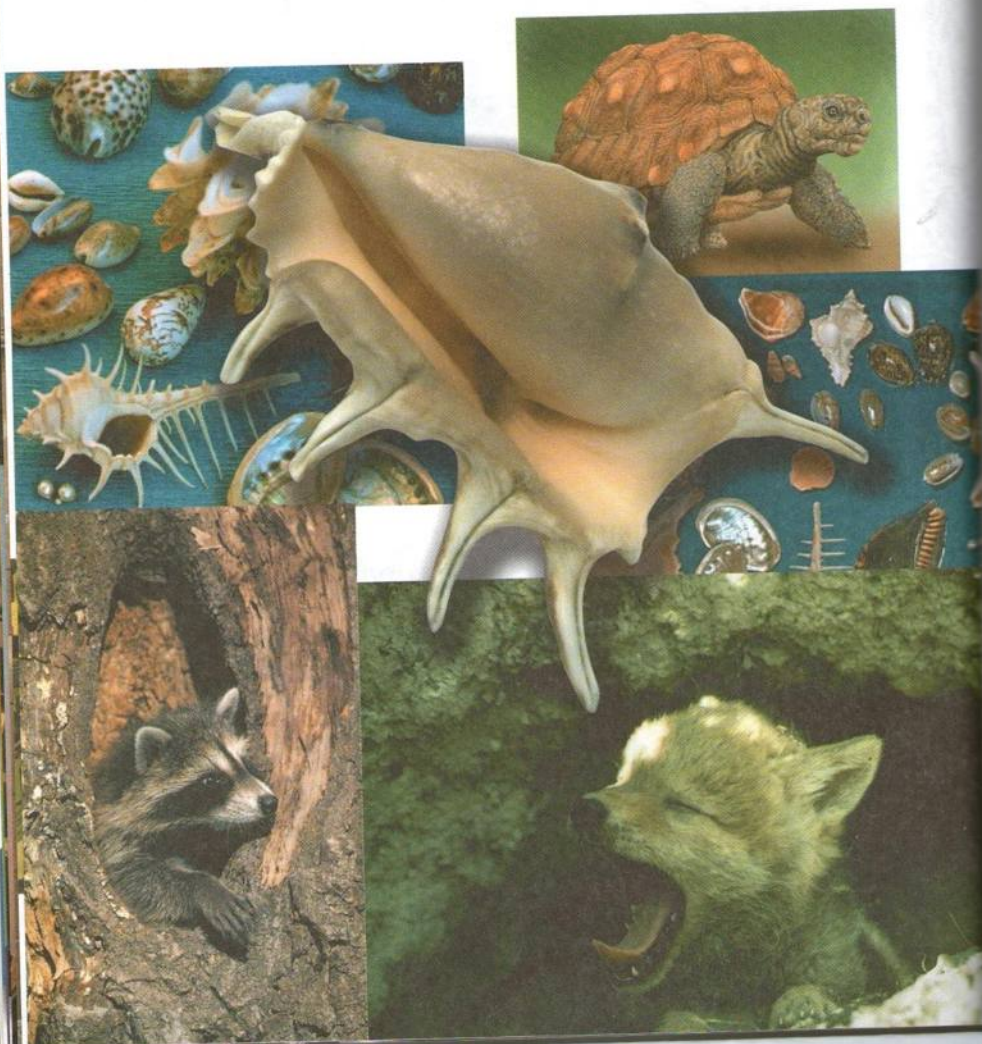
- Вспомни и нарисуй необыкновенные сказочные дома для героев из разных книг или мультфильмов.
- Объясни свой рисунок.

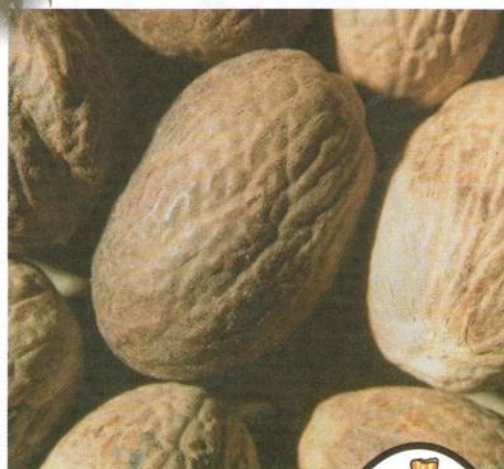
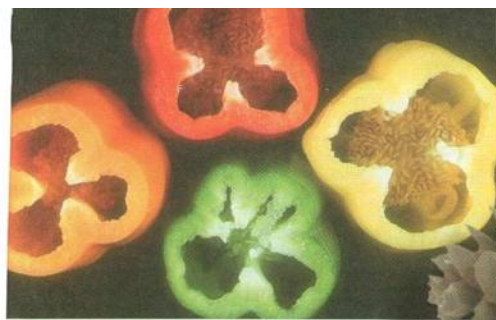

Домики, которые построила природа

Мастер Постройки учится у природы.
Во многом, что нас окружает, можно увидеть необыкновенный, но очень нужный и удобный домик.

Вспомни, какие домики ещё ты видел в природе.

Задание

Рассмотри эти домики. Объясни, как они служат своим хозяевам, как устроены.

Снаружи и внутри

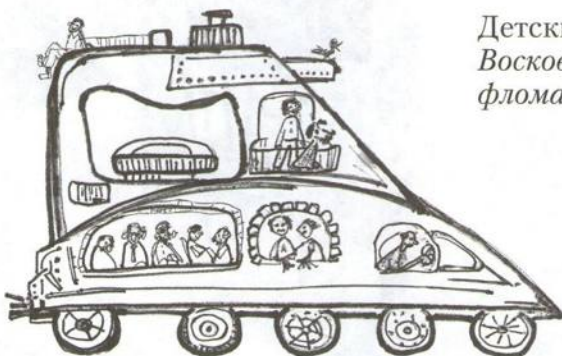
По внешнему виду можно догадаться как домик устроен внутри.

Мастер Постройки может увидеть дом в любом предмете. Вот такие домики придумали дети. Рассмотрите их, расскажите о них.

Детские работы. Акварель, фломастер, мелки

Детские работы.
Восковые мелки,
фломастер, акварель

Задание

1. Придумай из первой буквы своего имени или из любого предмета домик для маленьких человечков.
2. Нарисуй, как они живут в нём.

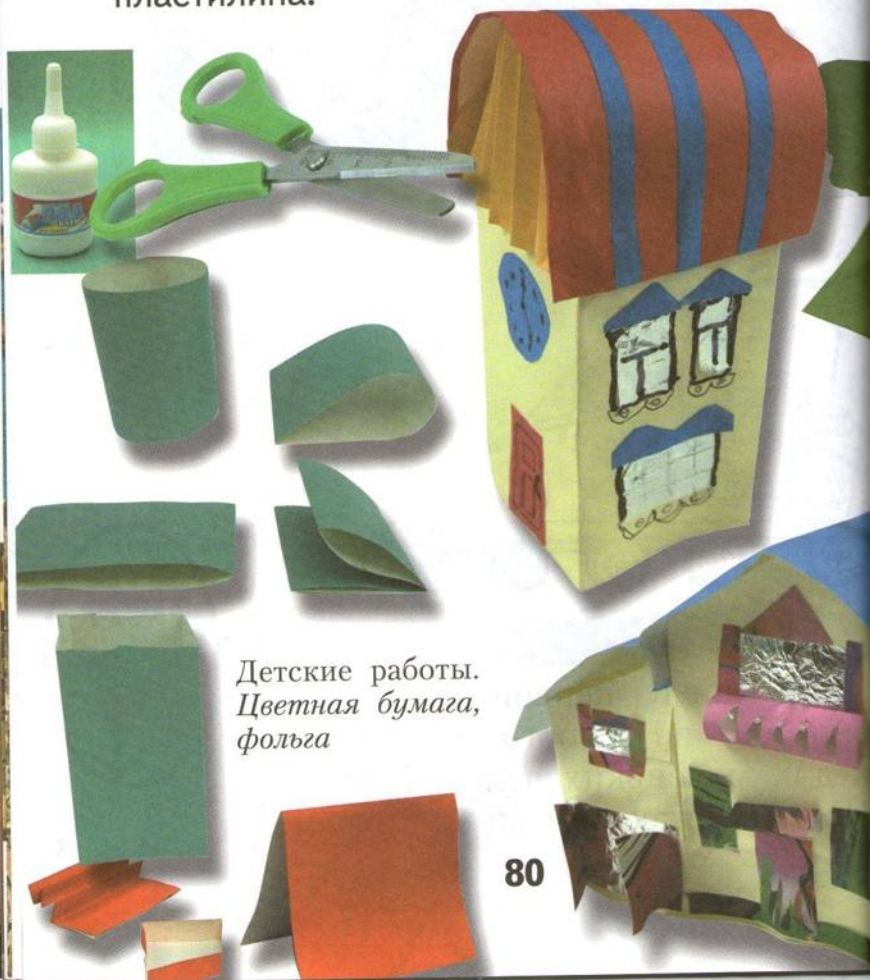

Строим город

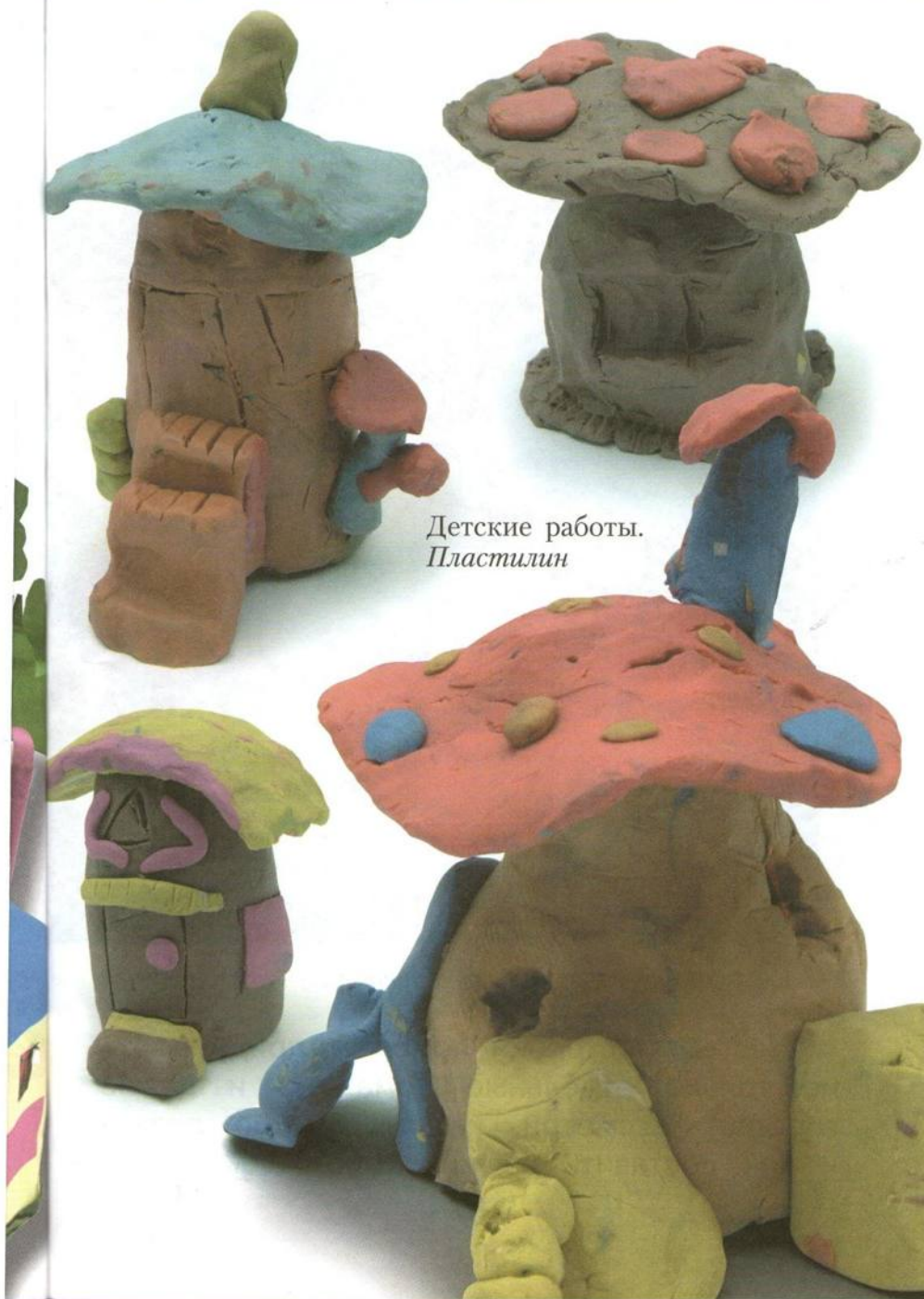
Рассмотри, как можно сделать домик из цветной бумаги.

А можно для постройки игрушечных домиков использовать разные коробочки упаковки.

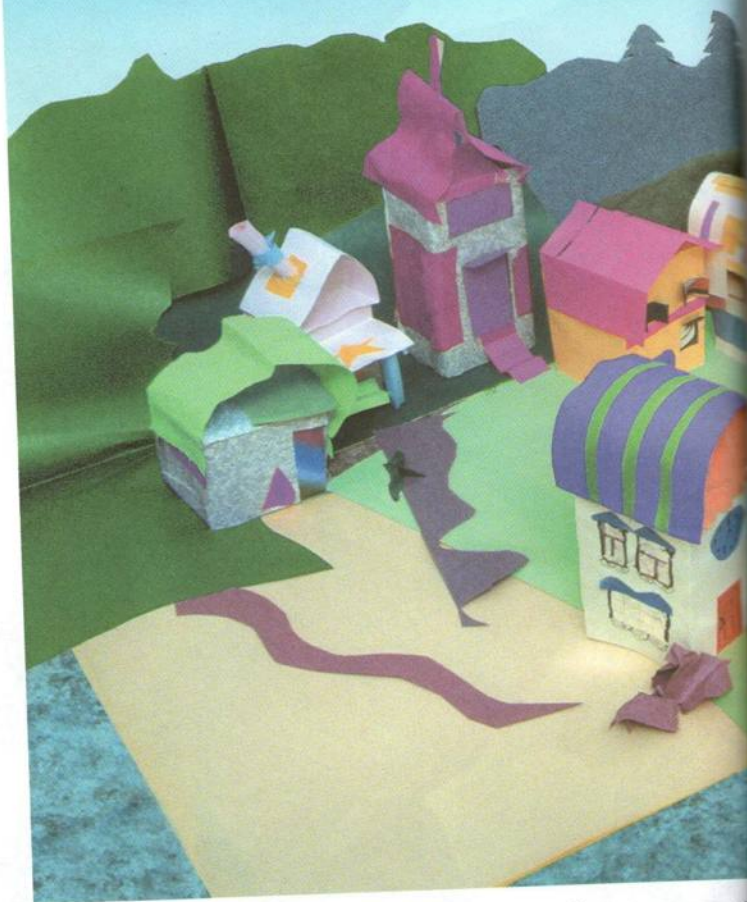
А ещё домики можно лепить из пластилина.

Детские работы.
Цветная бумага,
фольга

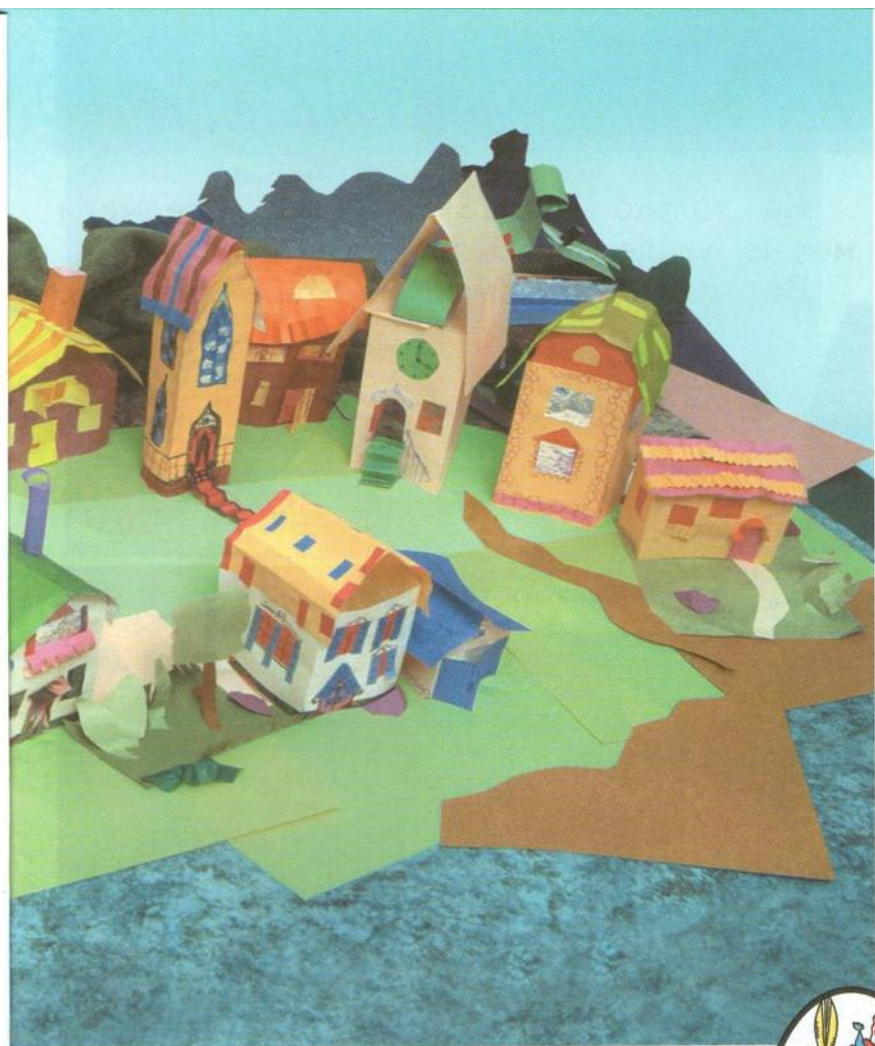

Детские работы.
Пластилин

Коллективная детская работа. Цветная бумага, коробки

Мастер Постройки помогает придумать не только отдельные дома, но и целые города. Рассмотрите, как их можно делать и как составить из них город.

Задание

 Построй вместе с друзьями город из бумаги и коробочек или из пластилина. Прежде обсудите, какой это будет город.

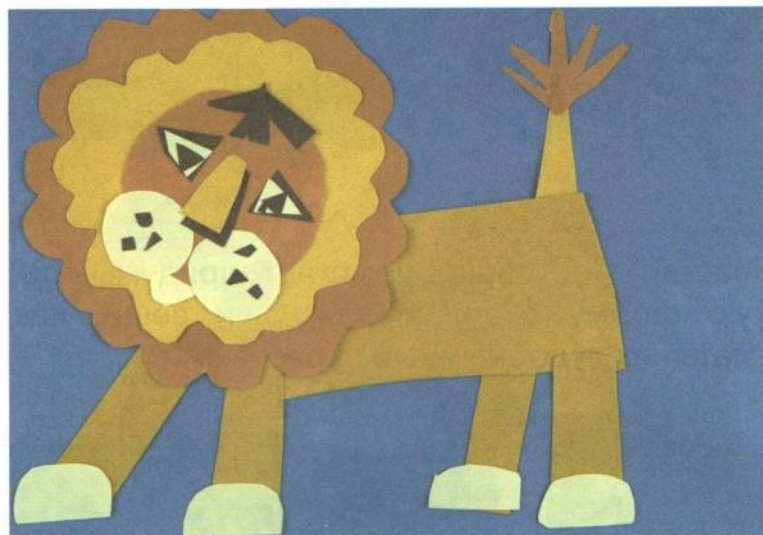

Всё имеет своё строение

Не только дома, но и все предметы
можно увидеть как постройку.

Вот разные формы, они тебе знакомы

Детские работы. Наклейки из цветной бумаги

Детские работы. Коробочки

А в таких зверей превратились обыкновенные коробочки. Рассмотр и сделай.

Задание

Придумай, как построить изображения зверей, соединяя разные формы. Хорошо получится, если их сделать с помощью наклеек из цветной бумаги, а потом немного дорисовать.

Строим вещи

Мастер Постройки помогает придумывать какую форму будут иметь наши вещи, как сделать их удобными и красивыми.

Детские работы.
Цветная и белая бумага

Задание

Сделай из цветной бумаги весёлую сумку-пакет для карандашей, фло-мастеров, кисточек. А потом укрась её наклейками.

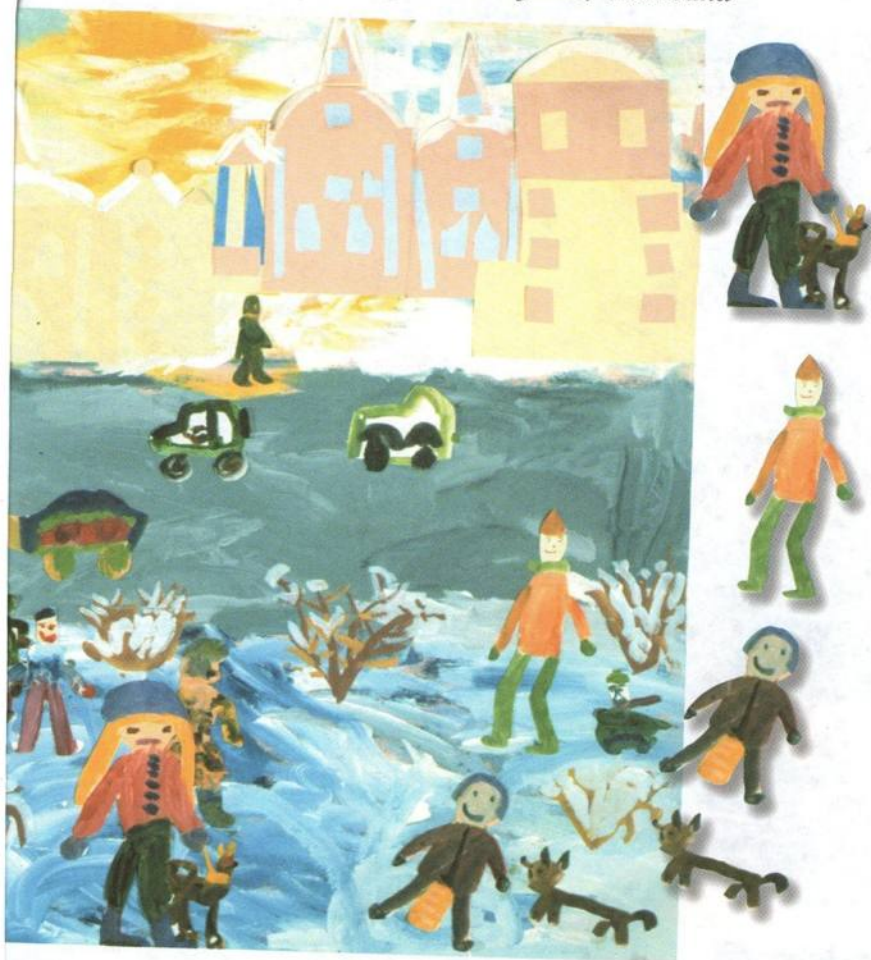

Город, в котором мы живём

Давай вместе с Мастером Постройки пройдем по городу или селу, где ты живёшь.

Ты теперь умеешь рассматривать дома, сравнивать их между собой, удивляться их особенностям. Ты можешь по внешнему

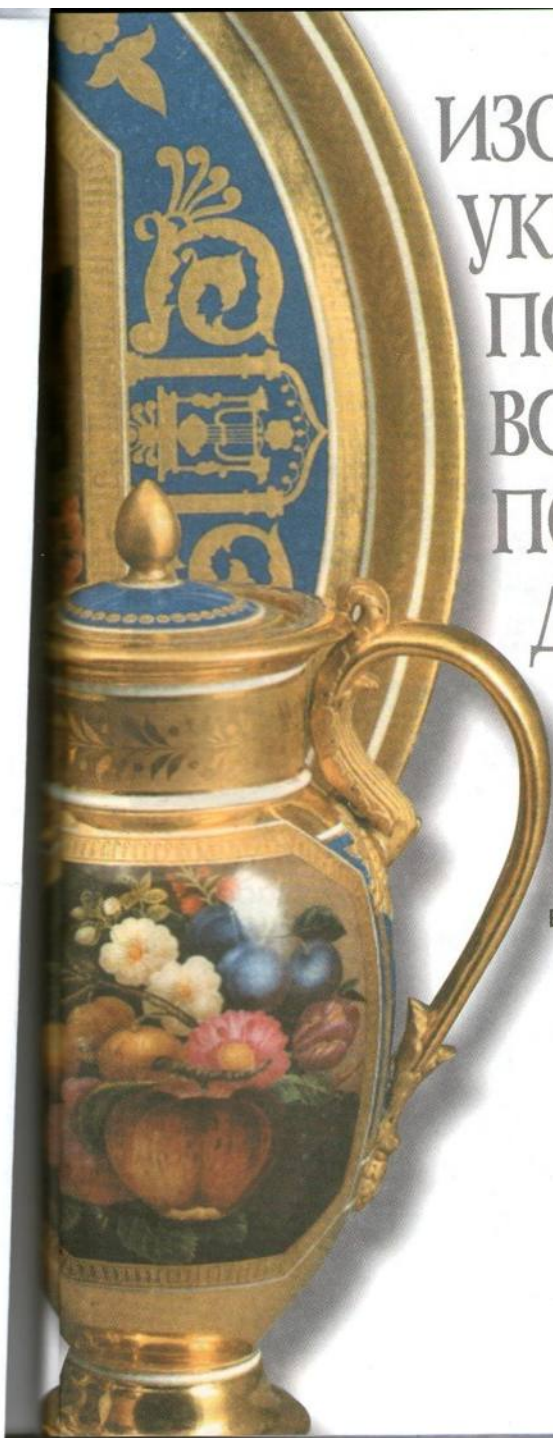

виду догадаться, что внутри дома, для чего и как он устроен. Ты можешь по-новому, с интересом посмотреть на место, где ты живёшь, и увидеть его красоту.

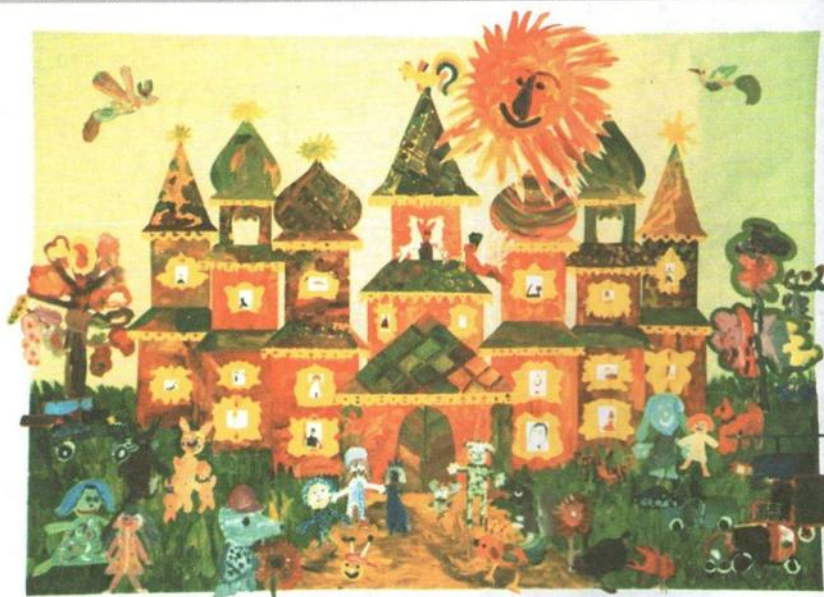
★ Сделай вместе с ребятами панно «Прогулка по городу».

ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА ВСЕГДА ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ

Они составляют
разные стороны
работы художника
и присутствуют во
всём, что он создаёт.

*Три Брата-Мастера всегда
трудятся вместе*

Коллективные детские работы. Гуашь, наклейки

Как ты думаешь, что главное в работе
Мастера Изображения?

Мастера Украшения?

Мастера Постройки? Расскажи.

Какую работу каждого из Братьев-
Мастеров тебе приходилось видеть у себя
дома? А в школе? А на улицах города?

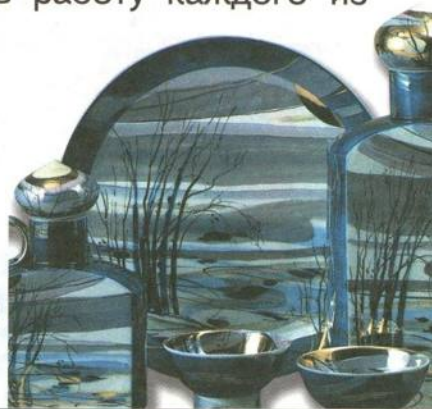
А где ещё?

Подумай и объясни, как в любом
изображении,

и в постройке,

и в украшении

всегда можно разглядеть работу каждого из
Братьев-Мастеров?

Праздник птиц

Чтобы создать птицу из бумаги, надо понять, из каких форм она состоит, то есть построить её. А потом украсить, сделав нарядной и со своим характером.

Детские работы.
Цветная бумага

Задание

Сделай вместе с ребятами много разных птиц из бумаги.

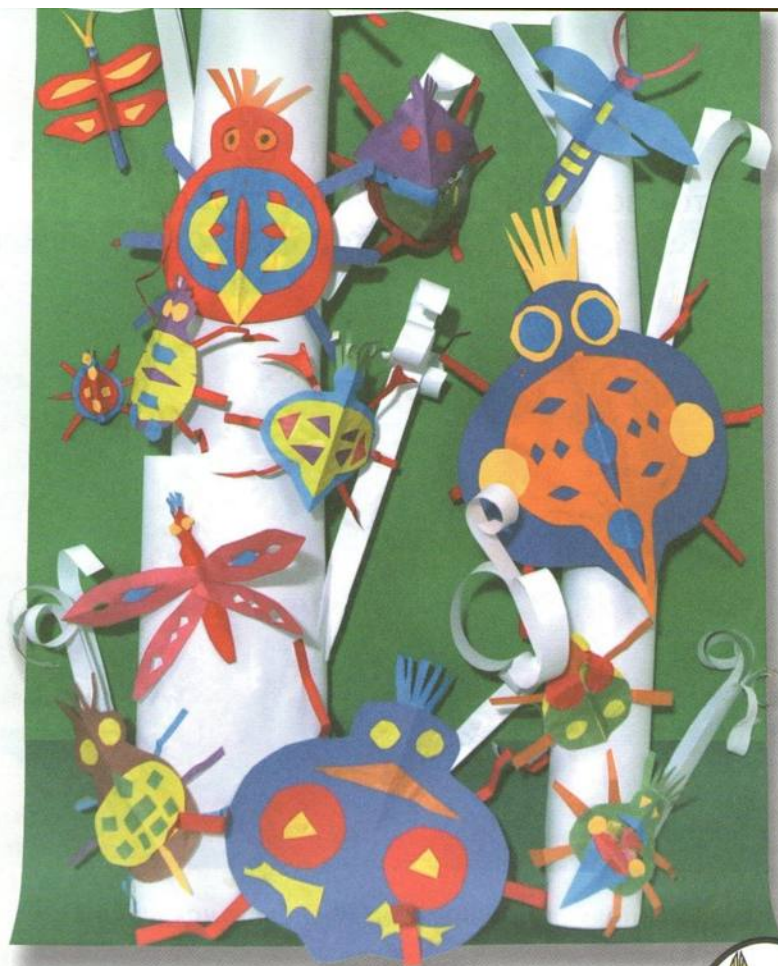
Если развесить этих ярких птиц на большой ветке, получится замечательное весеннее украшение для класса и школы.

Разноцветные жуки

Весной просыпается всё живое и множество жучков, паучков, кузнечиков и стрекоз снуют в траве, жужжат в воздухе. А самый добрый и весёлый жучок — божья коровка, наверное, когда-нибудь сядет тебе на ладошку!

Коллективная детская работа. Цветная бумага

Задания

- 1. Вырежи и склей из цветной бумаги весёлого жука или стрекозу.
- 2. Объясни, что в твоей работе было Постройкой, Украшением и Изображением.

Сказочная страна

Это золотой сказочный город.
Здесь очень красиво, смело и весело
звучат краски гуашь.

Коллективная детская работа. Гуашь, наклейки

На панно можно наклеивать рисунки, вырезки из цветной бумаги, кусочки разной материи, нитки, блёстки, делать объёмные детали из бумаги и ткани — всё, что придумаешь, если это будет красиво и со смыслом.

Такая работа из разных материалов называется **коллаж**. Запомни это слово.

А жителей этого города дети сделали из фантиков от конфет!

Коллективная
детская работа.
Коллаж

Задания

Создай вместе с ребятами сказочную страну со сказочными жителями. Это будет большое панно.

Дома сделай свою сказочную страну и поиграй в неё с родителями и друзьями или укрась ею свою комнату.

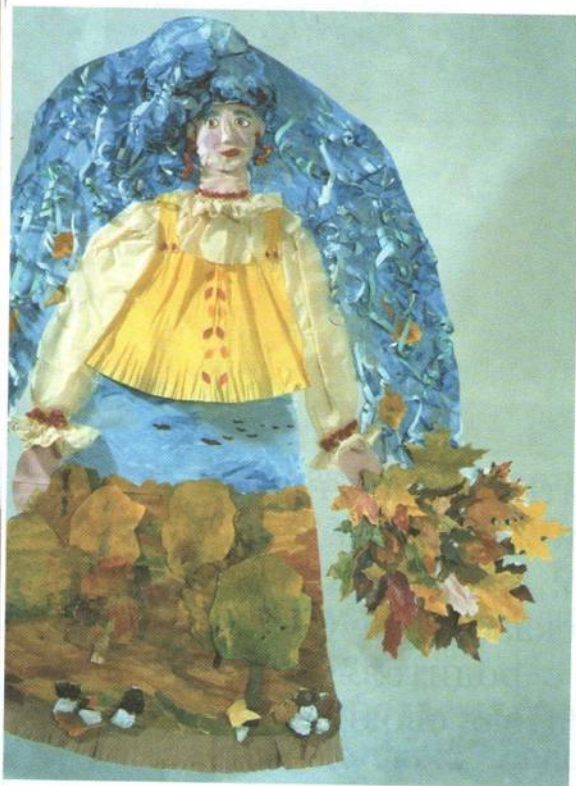

Времена года

Посмотри, какие замечательные работы сделали ребята! Это красавицы Осень, Зима и Лето. Расскажи о них. Их сделали вместе все дети класса. Расскажи, как они распределили свою работу.

Можно сделать другое необыкновенное панно, например, «Корабль» с парусами. Он привезёт к нам радости лета!

Коллективные детские работы. Коллаж. Цветная бумага, гуашь.

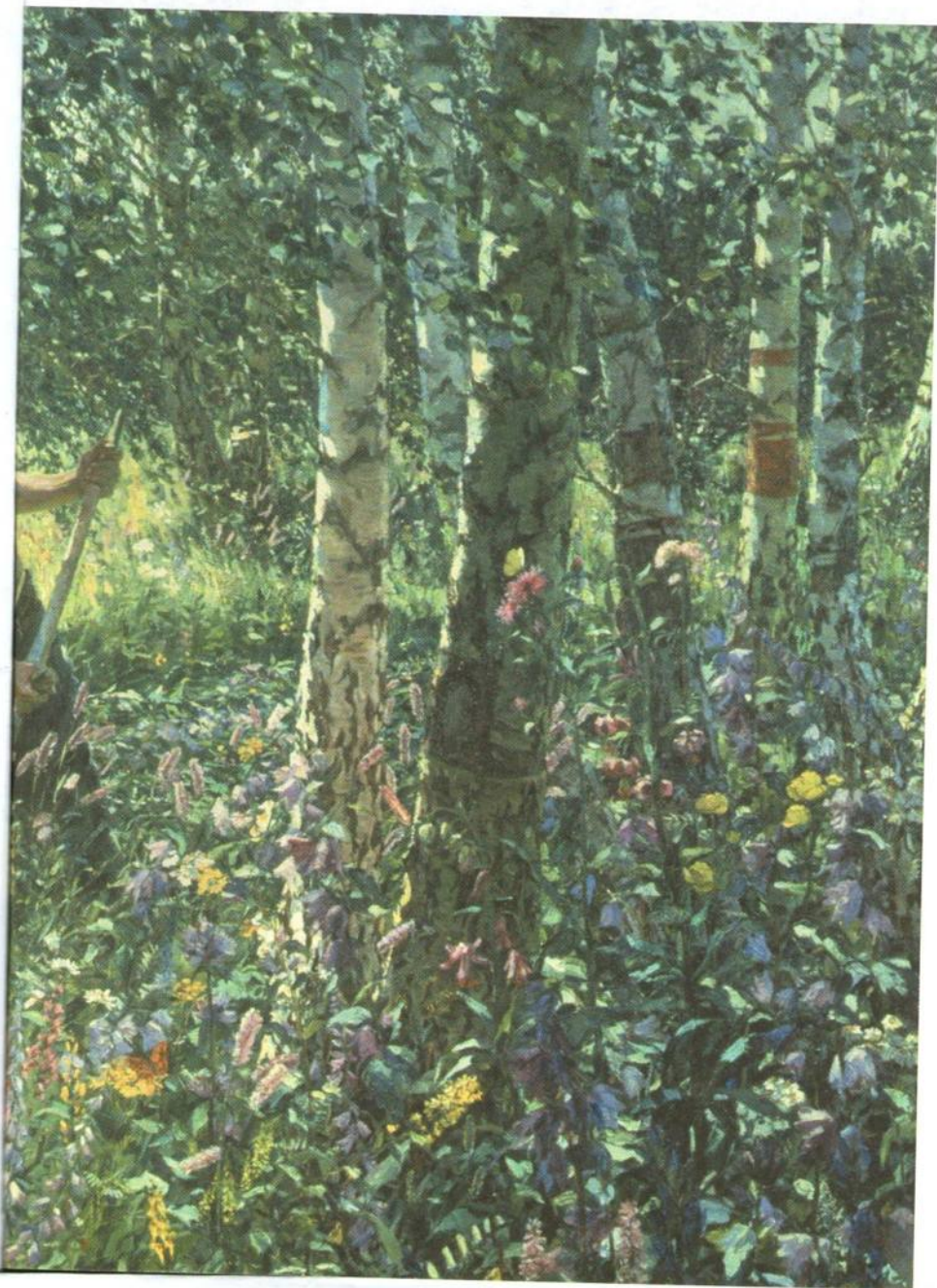

Здравствуй, лето!

Наступает чудесная пора лета, и мы все
будем ещё ближе к природе.

А. ПЛАСТОВ. Сенокос. *Масло*

А. ВЕНЕЦИАНОВ. Жнецы. Масло

🗨 На прогулках постарайся представить, что волшебные Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки рядом с то-

И. ШИШКИН.
Рождь. Масло

П. КЛОДТ.
Кобыла
с жеребёнком.
Бронза

бой. Что интересное увидит каждый из них?
Чем каждый из Мастеров будет любоваться
и чему учиться в лесу, в поле, в саду?
Объясни, как по-разному видят они мир.

Красота природы восхищает людей, и
её воспевают художники.

Б. НЕМЕНСКИЙ. Лето. Масло

К учителям и родителям

Учебник создан для 1 класса общеобразовательных учреждений по программе «Изобразительное искусство. 1—4 классы», разработанной под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.

Эта программа представляет собой **целостный интегративный курс**, который системно соединяет в себе **основы всех видов пространственно-визуальных искусств**: изобразительных, декоративных, архитектуру и дизайн. Они изучаются в контексте их конкретных связей с жизнью. Роль искусства в повседневном бытии каждого человека, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы.

Системообразующим методом является **выделение трех основных видов художественной деятельности** — изобразительной, декоративной и конструктивной. Эти три вида деятельности являются основами деления пространственно-визуальных искусств на виды: изобразительные — живопись, графика, скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн и различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждый из этих видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия пространственных искусств в единую систему не по принципу перечисления видов, а по виду художественной деятельности.

Выделение вида художественной деятельности акцентирует внимание не только на изучении произведений искусства, но и на более широком понимании художественной деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе повседневной жизни.

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить **прочные эмоциональные контакты с искусством** на каждом этапе обучения, не допуская механических повторов, дает ребенку возможность подниматься год за годом, от урока к уроку по ступенькам познания личных человеческих связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.

Обучение по предмету «Изобразительное искусство» в начальной школе является базой, фундаментом для всего последующего художественного развития учащихся. Это касается, в первую очередь, формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают ребёнку умение учиться.

Важным средством приобщения к художественной культуре являются художественные знания, умения и навыки. Форма, пропорции, пространство, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей художественно-образных языков изобразительных, декоративных и конструктивных искусств.

Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении всего обучения.

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: Изображение, Украшение и Постройка. Это пока не искусство, а привычные каждому ребенку действия.

Все дети имеют непосредственный опыт изображений, то есть рисования и лепки. Это естественный и специфический вид познания мира путем уподобления самым разным его персонажам и моментам, которые оживают в чувствах ребенка и обогащают его личный опыт. Именно поэтому совершенно неверно, когда эти игровые попытки сводятся взрослыми к изображению по образцам. Кроме того, все дети кого-нибудь и что-нибудь украшают, при этом их действия связаны с самым подлинным и глубинным смыслом украшений, а именно — обозначением роли и намерений персонажа. А также все дети строят свой игровой мир, чтобы опробовать в нем самые разные жизненные и сказочные роли: строят из кубиков, из песка, из снега, домики в углу комнаты или под столом... Все это на самом деле зачатки совершенно необходимых и обязательных для любого человеческого общества форм художественной деятельности, высшие достижения которой являются искусством и охраняются, ценятся обществом как выражение его духовной культуры.

Необходимо иметь в виду, что, будучи представлены в начальной школе в игровой форме как Братья-Мастера, эти три вида художественной деятельности должны сопутствовать обучению и в дальнейшем. Они помогают сначала органично войти в освоение языков художественной выразительности пространственных искусств, затем служат структурной организации творческой деятельности и пониманию роли искусств в окружающей жизни, а потом помогают и в осознании еще более сложных пластов искусства.

Учебник для I класса включает четыре раздела, соответствующие делению учебного года на четверти. Каждый раздел состоит из последовательных тем и соответствующих заданий. Поскольку текстовый материал для этого возраста должен быть краток и прост, основное обучающее значение принадлежит зрительному ряду. Однако учебник не является самоучителем и предполагает руководящую роль взрослого. Зрительный ряд состоит из методических и поясняющих рисунков, рисунков и фотографий моментов природы, большого количества примеров детских работ в соответствии с заданиями и ряда репродукций произведений искусства.

Детские работы не являются выражением особой одаренности отдельных детей, а представляют собой удачные, но достаточно типичные по уровню ответы на задания для школ, где предмет осваивается системно. Эти детские работы ни в коем случае не представляют собой об-

разцы для копирования (что, вероятно, в принципе и не осуществимо, но не должно ставиться как цель), они лишь демонстрируют возможные решения и служат пробуждению фантазии и собственных поисков.

В учебнике большинство заданий не сопровождается строгим указанием материалов, а даются возможные варианты решения задачи разными способами, например и с помощью красок, и графически. Это не противоречит сути данных заданий, а учителю дает возможность выбора, учитывая конкретные условия и собственные предпочтения. Однако обязательным условием обучения является постоянная смена художественных материалов и техник. Для классов, где увеличено количество часов на предмет, можно рекомендовать выполнять задание в разных техниках, что способствует развитию чувства материала, пониманию его как выразительного средства. Некоторые задания можно выполнять с помощью компьютерных программ, используя программы Paint и Art Rage. Карандаши и кисточки разной толщины, разнообразие фактур, возможности трансформаций изображений позволяют быстро и увлекательно решать некоторые задачи, поставленные изучаемой темой.

Творчески активный педагог может по-разному дать задания в параллельных классах. В учебнике постоянно выдерживается принцип вариативного ответа на задания и поэтому дается материал, несколько превышающий по объему стандартное время на предмет.

Произведений искусства в учебнике для I класса немного. Зато они выделяются отдельно и не смешиваются со вспомогательными к тексту рисунками, чтобы не терять присущее им звучание. Общение с картинами может быть выделено, как своего рода поход в музей, как особое событие. Из изобразительных искусств ребенку ближе всего иллюстрация детской книги, восприятию которой тоже нужно учить. Это замечательный вид искусства, где работают прекрасные художники.

В каждом разделе есть материал на тему «Мастер учится у природы». Здесь важно понимать, что каждый из Мастеров может обратиться к одним и тем же явлениям, но каждый видит их с разных позиций, с разными целями. Умение вглядываться, содержательно рассматривать мир — важная задача обучения. Мы видим только то, что понимаем. **Умение видеть** — одна из главных составляющих становления личностных качеств ребенка, развития универсальных учебных действий и сквозная задача учебника. Развитию наблюдательности и интересу к окружающему способствует также фотографирование. Фотографии по темам заданий, сделанные учащимися во внеурочное время, возможно совместно с родителями, расширяют обучающие возможности предмета, углубляют личностные и метапредметные результаты обучения.

На обучающие задачи направлено все содержание учебника. Так, например, уже **первом разделе** первая глава «Все дети любят рисовать» имеет в своем контексте несколько задач. Это как бы маленькая выставка детских работ. Учитель может обратить внимание на разнообра-

зие тем, на заполненность листа в каждой работе, на яркость и смелость исполнения, дать ребятам возможность рассматривая порассуждать о понравившихся рисунках, тем самым формируя у них образ результата, какими могут быть детские работы, их наиболее общие критерии. Одни дети любят рисовать, другие испытывают затруднения, но так или иначе какой-то опыт есть у всех, и его надо активизировать. Первые задания имеют диагностическую направленность, они помогают выявить уровень и характер дошкольной подготовки учеников. При этом предложено два задания и по желанию их можно совместить: есть дети, которые хотят показать свои умения, есть дети, пробужденные к творческой самостоятельной работе, и есть те, кто растерялся. Им можно предложить нарисовать большое веселое солнце — «Уж это ты сможешь!» А потом показать, что солнце у всех получилось разное и как это хорошо, обратить внимание на размещение его в листе. Все это успокоит и раскрепостит ребят. Обсуждение работ с точки зрения выраженного в них содержания, а не правильности исполнения должно стать необходимой и желанной частью урока, способом доверительного общения. Возможно, ни на каком другом предмете внутренний мир ребенка не выступает таким открытым, как на умело построенных занятиях искусством.

Материал первого раздела не является простым, в нем в свернутом виде присутствуют серьезные основы художественного обучения. Но последовательно построенный и в игровой форме, он обычно воспринимается легко. Обращение к краскам специально несколько задержано, поскольку это требует организационных навыков. Очень хорошо, если в начале четверти занятия сопровождаются выходами на природу и живыми наблюдениями с позиций Мастера Изображения. А в конце этой четверти очень уместно посетить с классом художественный музей.

Второй раздел учебника насыщен нарядными, яркими заданиями, которые позволяют освоить многие художественные материалы. Очень большое значение для ребят имеет презентативность результатов их работы. Надо стремиться, чтобы то, что они делали на уроках искусства, имело свою завершенность и было красиво. Учебник имеет для этого достаточно много подсказок.

В заданиях, наравне с индивидуальными формами работы, вводятся формы коллективной работы над общим панно. Коллективное творчество обучает ребят сотрудничеству, умению договариваться, лучше понимать собственные намерения, создает общую атмосферу совместного игрового действия. Но главное — это радость результата, а также отсутствие безуспешных ребят. Эти панно-коллажи разных форм и объемные композиции могут и должны служить украшению школы, быть радостью для родителей и гордостью детей.

Третий раздел посвящен конструированию. Видеть и понимать конструктивную основу всякого предмета — важнейшее качество мышления, и вырабатывается оно не сразу. Здесь мы также встречаемся с простран-

ственными построениями. Но при этом нет однообразия действий, учащиеся выполняют разные по своему характеру задания, в которых можно узнать естественные для этого возраста игры. В конце четверти очень желательна прогулка по своему городу, особенно хорошо, если есть возможность пройти по историческому центру. Дети по-новому видят постройки, здания перестают быть для них безмолвным окружением, ребята удивляются их разнообразию, на своем уровне анализируют, подмечают множество деталей. Потом они с удовольствием проводят такие же экскурсии со своими родителями, с радостью открывая мир вокруг себя.

Четвертый раздел является итоговым: здесь происходит обобщение пройденного материала и в то же время ребёнок поднимается на новый уровень знаний. Что значит: Братья-Мастера всегда работают вместе, не расстаются, но в каждой работе один из них занимает главенствующее место? Всякая художественная работа начинается с ее конструктивной организации — построения, будь то изображение на плоскости или орнамент декора. Одновременно всякая художественная работа включает в себя моменты уподобления, чувственного познания и эмоционального выражения, что определяет суть ее художественного образа. И всякое художественное произведение в разной степени включает в себя декоративные задачи. Этот достаточно сложный структурный анализ для взрослых у детей проводится в образно-игровой и очень доступной форме, которая позволяет выделять этапы работы, определять художественные задачи и выбор художественных средств. Но обсуждение участия Братьев-Мастеров не должно быть избыточным и механическим, ведь всякое разделение по-своему искусственно и нарочито, а в реальности все существует слитно. Братья-Мастера — это инструмент, и большинство преподавателей и сами ребята обычно быстро научаются пользоваться им осмысленно.

Закончить изучение материала года также очень хорошо выходом в лес, на природу — это уроки любования! Здесь рассматривать, удивляться и восхищаться снова помогут разные позиции Братьев-Мастеров.

Учебный материал учебника для 2 класса общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. Искусство и ты» (автор Е. И. Коротеева) является не только продолжением, но и новой ступенью в развитии художественной культуры ребенка. Там акцент поставлен на способах выражения в искусстве чувств человека и собственных чувств ребенка — весело, грустно, тревожно, празднично; на художественных средствах эмоциональной оценки — доброе, злое; на взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника и понимании выразительных свойств разных художественных материалов. Но Изображение, Украшение и Постройка останутся структурной основой постижения мира пространственных искусств в жизни человека.

Автор

Учебное издание

Неменская Лариса Александровна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Ты изображаешь, украшаешь и строишь

1 КЛАСС

Учебник для общеобразовательных учреждений

Руководитель центра «Стандарты» **Л. И. Льяная**

Редактор **Е. А. Комарова**

Макет, внешнее оформление: **Е. А. Адамов**

Художники **Ю. А. Трофимов, Л. А. Неменская**

Фотографы **А. Н. Бобрович, Н. В. Езжалкин (студийная съемка),**

Л. А. Неменская, С. Е. Соболев, В. И. Торгаев

Художественный редактор **Н. А. Парцевская**

Техническое редактирование и компьютерная верстка: **С. Н. Терехова, Е. В. Балина**

Сканирование иллюстраций: **Е. А. Адамов, Д. В. Горчаков, И. А. Шалеев**

Корректор **Н. В. Белозерова**

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 15.06.11. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Букварная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 10,38. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 2595.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение». 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных издательством материалов в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР». 170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

В0

1

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ISBN 978-5-09-019229-3

