

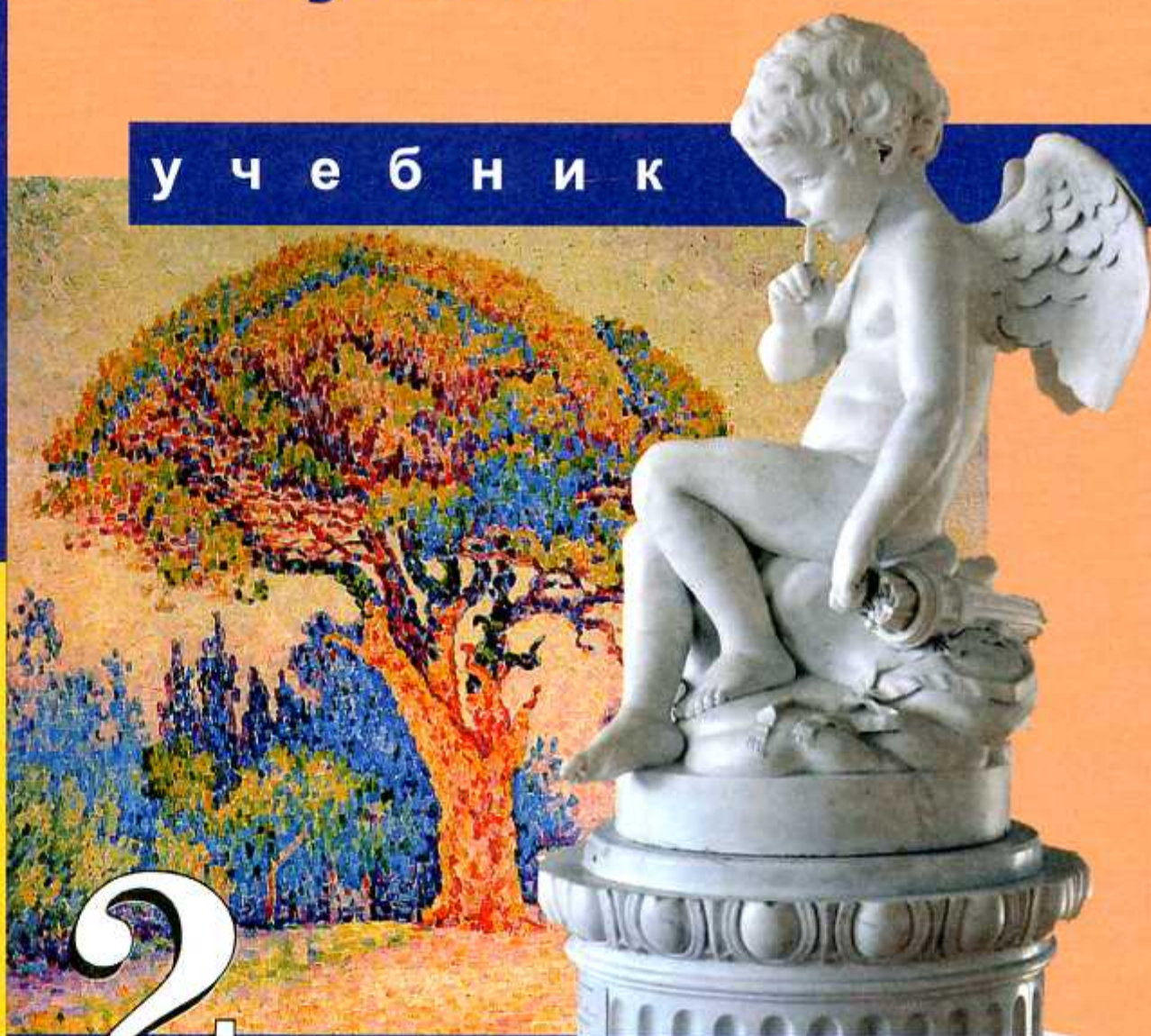
И.Э. КАШЕКОВА, А.Л. КАШЕКОВ

Изобразительное искусство

учебник

2

класс

И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков

Изобразительное искусство

2 КЛАСС

Учебник

Соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту

Рекомендован Министерством образования
и науки Российской Федерации

Учебник принадлежит к системе «Перспективная начальная школа»

Москва
АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК
2014

Условные обозначения

— посмотри

— подумай и ответь

— творческое задание

— коллективная работа

— задание в рабочей тетради

УДК 373.167.1:73/76

ББК 85.1

К31

Авторы выражают благодарность художникам-педагогам:
О.В. Денисовой, Е.В. Морозовой, С.В. Тихоновой,
предоставившим работы своих учеников.

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.

К31 Изобразительное искусство : 2 кл. : Учебник / И.Э. Кашекова,
А.Л. Кашеков. — М. : Академкнига/Учебник, 2014. — 112 с. : цв. ил.

ISBN 978-5-49400-558-8

Учебник разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и концепцией системы «Перспективная начальная школа». Направлен на реализацию целей и задач учебного предмета «Изобразительное искусство». Структура и содержание учебника воплощают в жизнь программу «Мир художественных образов», в которой искусство предстает как одна из форм познания окружающего мира и направлено на понимание того, что художественное познание, принципиально отличаясь от научного, дополняет и гармонизирует картину мира.

УДК 373.167.1:73/76
ББК 85.1

Учебное издание

**Кашекова Ирина Эмильевна
Кашеков Александр Львович**

Изобразительное искусство

2 класс
Учебник

Подписано в печать 25.04.2014. Формат 60х84/8.
Гарнитура PragmaticaC. Печать офсетная. Печ. л. 14.
Тираж 10 000 экз. Тип. зак. 10531.
Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»

ООО «Издательство «Академкнига/Учебник»
117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б
Тел.: (499) 968-92-29. Факс: (499) 968-92-29 (доб. 1)
E-mail: academuch@maik.ru www.akademkniga.ru

ISBN 978-5-49400-558-8

© Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., 2014
© Оформление. ООО «Издательство
«Академкнига/Учебник», 2014

Дорогой друг!

Этот учебник введёт тебя в особое пространство изобразительного искусства.

Ты узнаешь, что такое искусство и зачем оно нужно людям. Познакомишься с художественными материалами и языком искусства. Научишься «разговаривать» на этом языке и понимать, о чём тебе рассказывают художники, скульпторы, архитекторы своими произведениями.

Осваивая азбуку искусства, ты будешь постепенно постигать удивительный

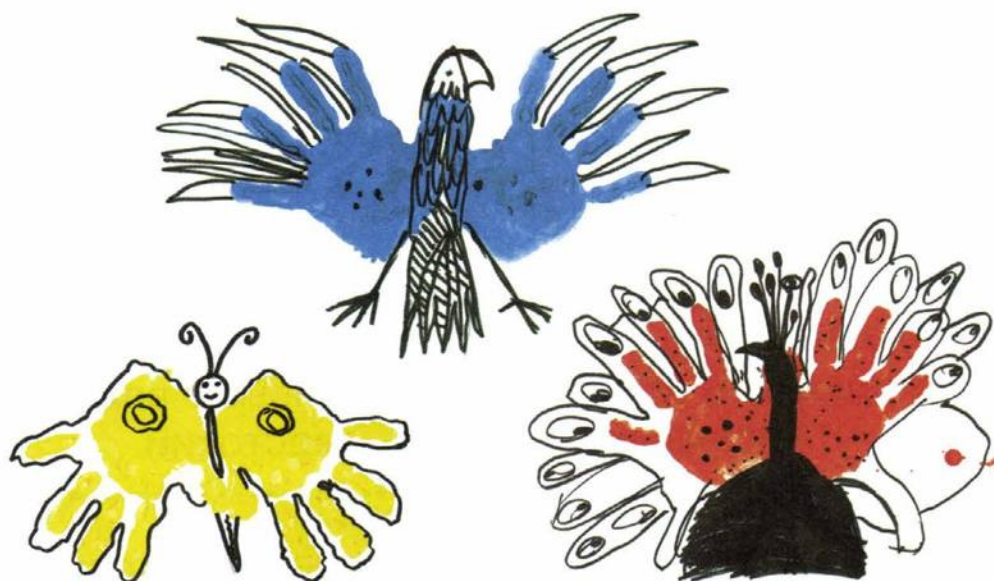
мир художественных образов.

Содержание

Художественный образ — основа любого искусства	6
Азбука искусства.....	14
Художественные материалы	16
Линия, штрих и художественный образ	18
Линия, пятно и художественный образ	20
Создаём художественный образ в графике	22
Цвет и художественный образ	24
Тёплые и холодные цвета создают разные образы.....	30
Создаём художественный образ в живописи.....	34
Объём и художественный образ	38
Создаём художественный образ в скульптуре	40
Линия, цвет и объём могут работать дружно	42
Общие средства художественной выразительности	52
Композиция и художественный образ	52
Симметрия и художественный образ	54

Ритм и художественный образ.....	58
Ритм линий и пятен.....	62
Ритм, симметрия и орнамент	64
Форма и художественный образ.....	68
Форма создаёт образ на плоскости.....	70
Форма создаёт образ в объёме.....	78
Форма в художественном конструировании	82
Композиция, ритм, форма должны работать дружно	88
Композиция, ритм, форма работают дружно.....	92
Тема произведения и художественный образ.....	94
На языке искусства можно рассказать обо всём	96
Образы природы в изобразительном искусстве	98
Образ человека в изобразительном искусстве	104
Музеи изобразительного искусства	108

Художественный образ — основа любого искусства

Образ — это изображение, отображение.

Художественный образ создаётся художником в процессе творческой деятельности.

Вот как создаётся художественный образ в изобразительном искусстве.

Например, у художника появился замысел — создать образ дерева — Хозяина леса.

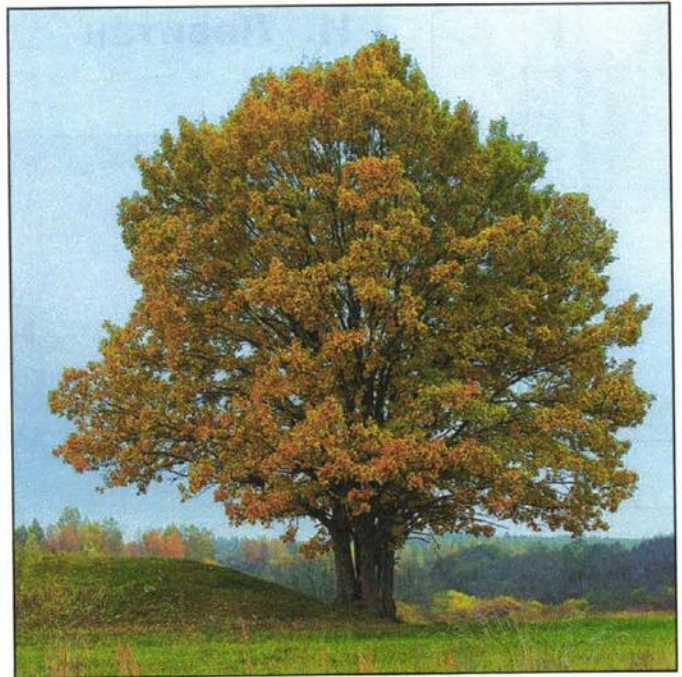
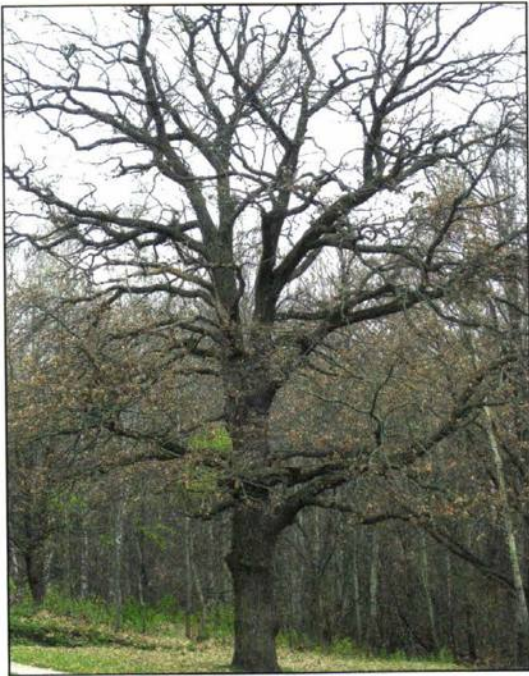
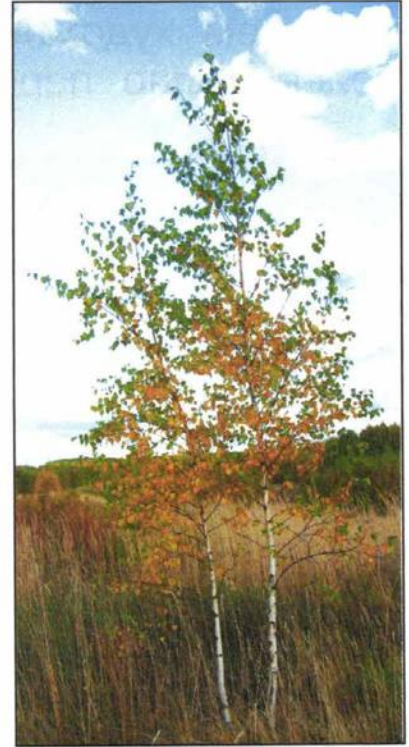
Он размышляет: «Каким должен быть Хозяин леса?».

А как ты ответишь на этот вопрос?

Слова для справки: добрый, злой, сильный, слабый, большой, маленький, могучий, раскидистый, крепкий, заботливый, важный, отзывчивый, мощный, жестокий.

Художник вспоминает увиденные им когда-то деревья. Внимательно изучает новые.

После этого художник делает зарисовки и собирает материал для создания художественного образа, отвечающего его замыслу.

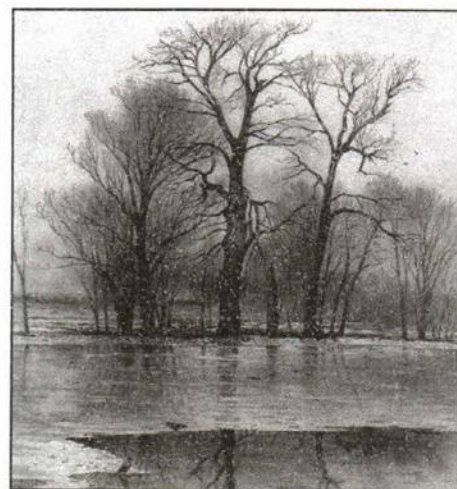

Присмотрись к деревьям на улице, в лесу, в парке, найди фотографии в Интернете. Есть ли среди них дерево, похожее на Хозяина леса?

Затем художник отбирает те рисунки, которые наиболее полно передают его идею.

• С. Молцмен

• А. Саврасов

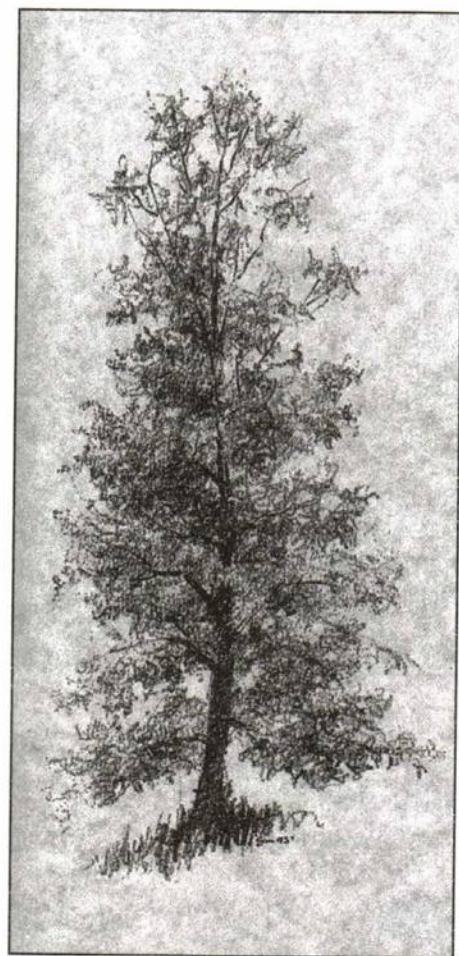
• И. Левитан

• И. Левитан

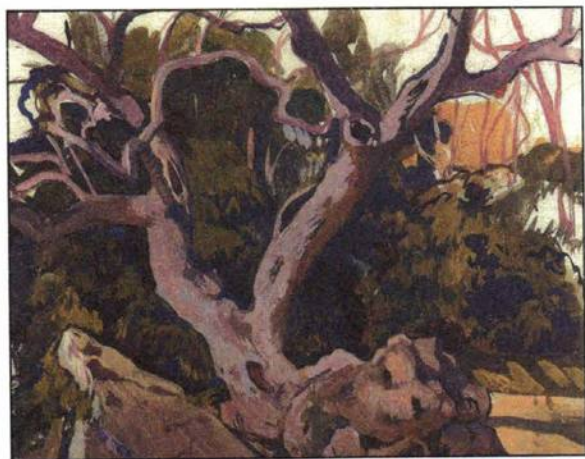

• И. Шишкин

• Ф. Васильев

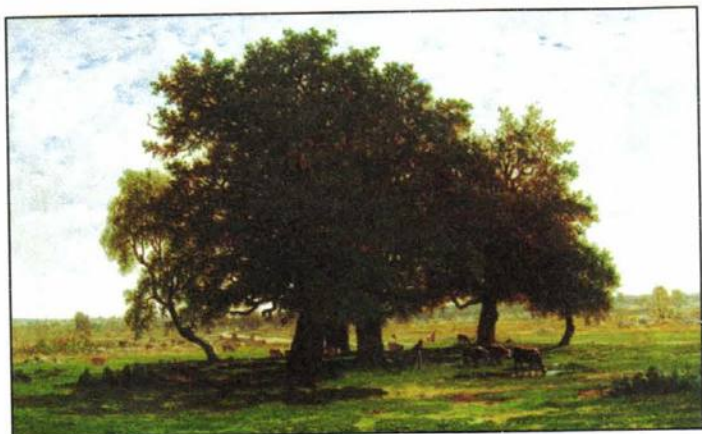
В результате художник создаёт художественный образ и с его помощью передаёт зрителям свои мысли и чувства.

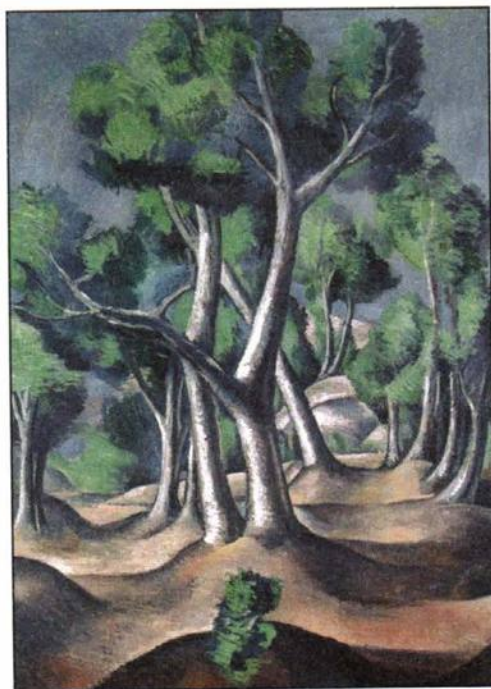
• **З. Серебрякова**

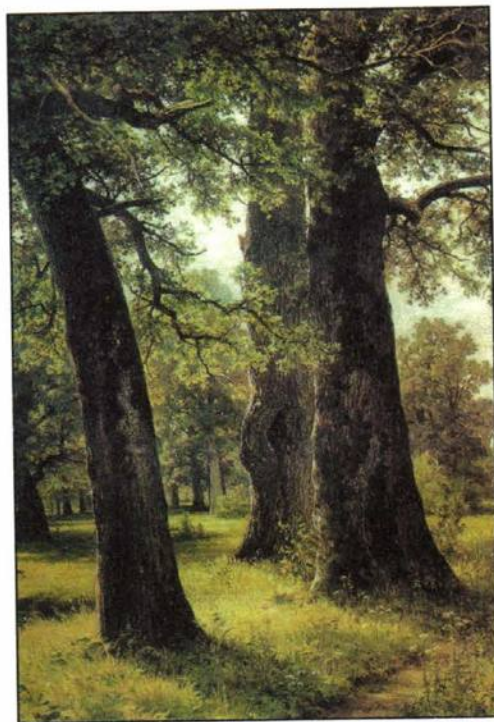
• **М. Сарьян**

• **К. Коро**

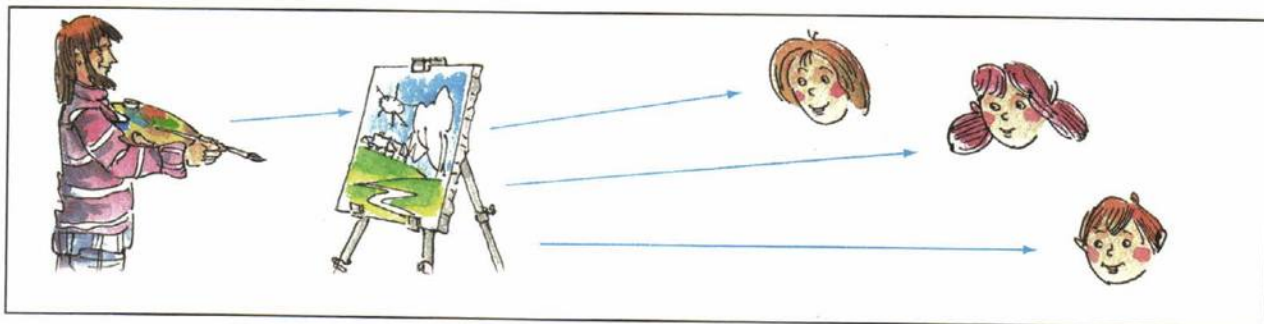
• **А. Дерен**

• **И. Шишкин**

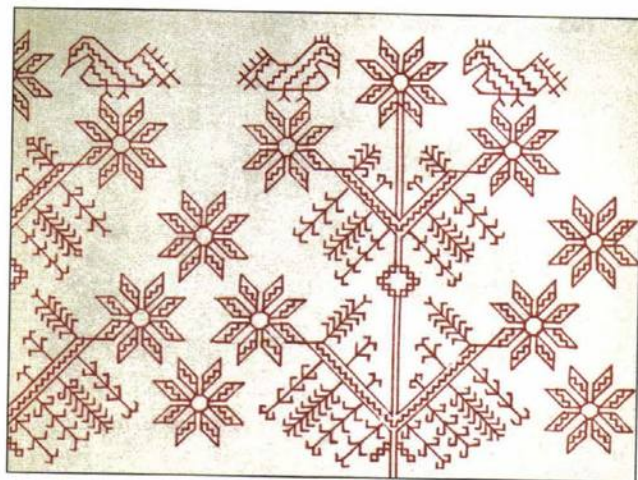
Изобразительное искусство создаёт видимые образы реального и вымышленного мира.

Вот как происходит передача сообщения в изобразительном искусстве:

Подумай, почему от художника к картине идёт одна стрелка, а от картины к зрителям — много.

Люди давно обратили внимание на необычное свойство дерева. Осенью оно теряет листву, а весной обретает её вновь и словно возрождается. Поэтому в искусстве древних людей — в сказках, песнях, загадках — возник образ Древа Жизни. Оно воплощает бессмертие и является образом связи между небесным, земным и подземным мирами.

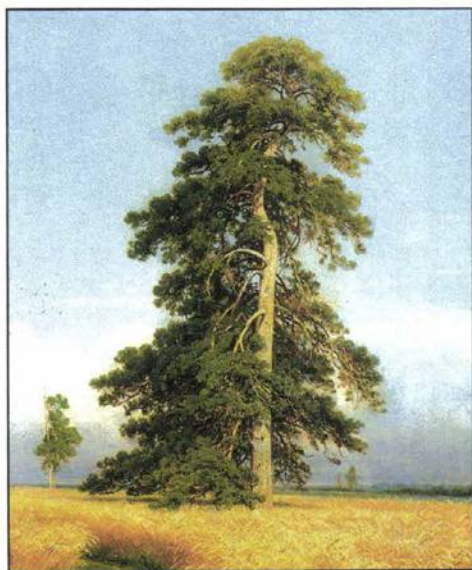

- Образы Древа Жизни в русской народной вышивке

Почему в сказках дерево связывает небесный, земной и подземный миры?

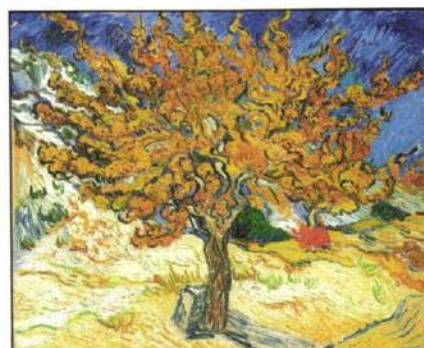
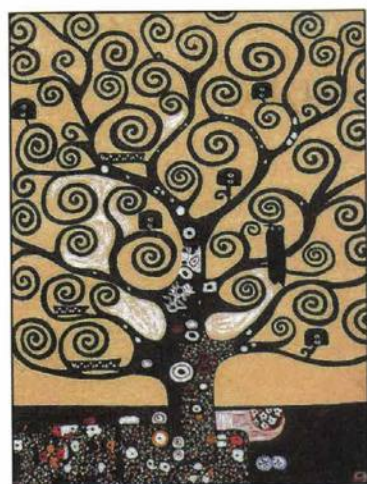
Чем отличаются образы деревьев, созданные разными художниками?

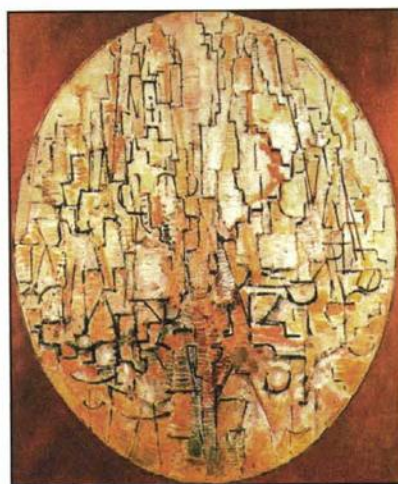
• П. Синьяк

• И. Грабарь

• В. Ван Гог

• П. Мондриан

• Г. Климт

Художественный образ не всегда соответствует первоначальному замыслу.

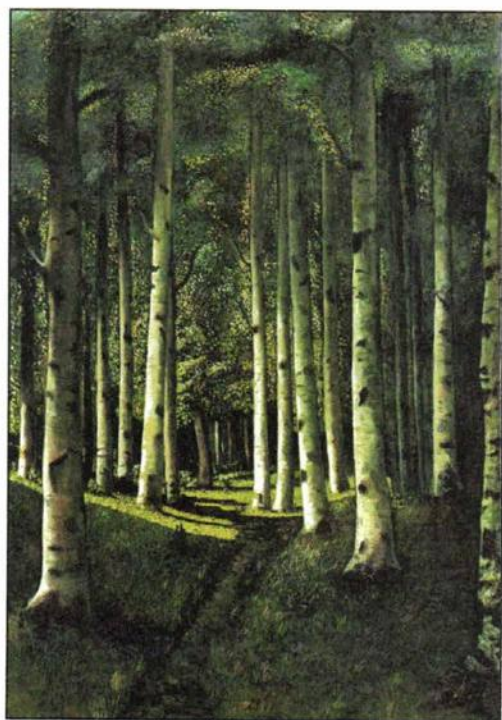
Окружающий мир можно сфотографировать или представить в художественном произведении.

В чём разница изображения берёзовой рощи на фотографии и в произведении художника?

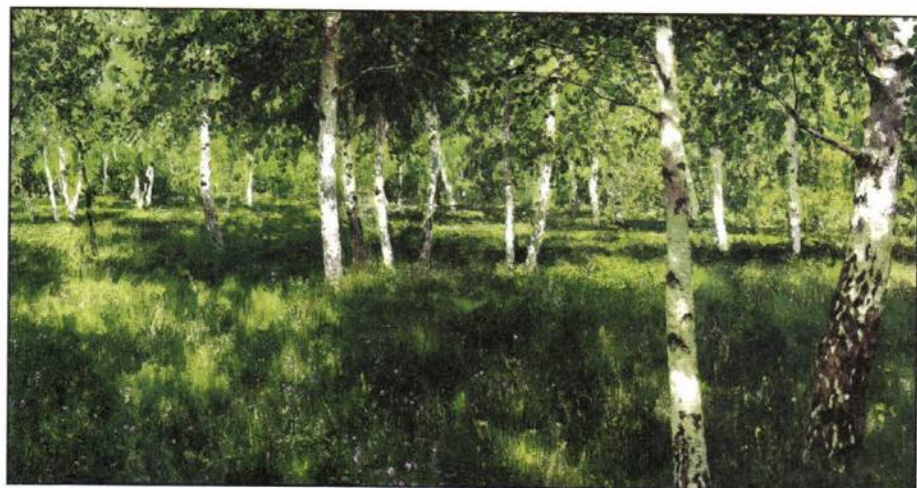
• А. Куинджи

• А. Куинджи

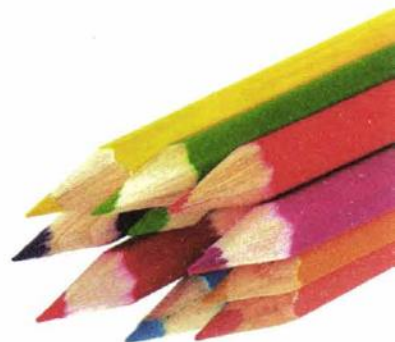
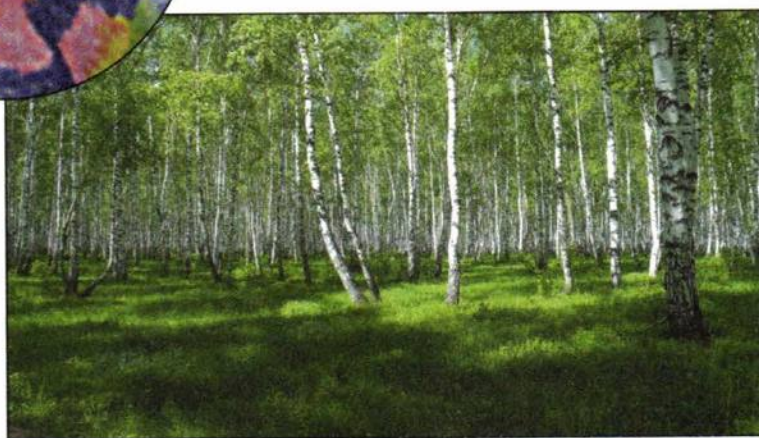
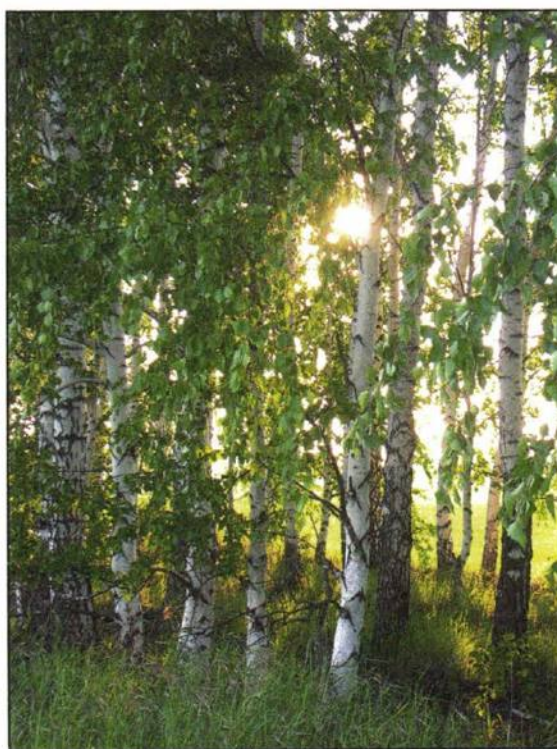
• И. Шишкин

• И. Левитан

Создай образ лета. Можно нарисовать деревья, поляну, речку. А можно передать ощущение лета с помощью цвета. Используй цветные карандаши или фломастеры.

- Берёзовая роща на фотографиях

Найди в книгах, журналах, в Интернете фотографии берёзовой рощи и репродукции картин художников. Есть ли отличие между фотографиями и картинами?

Азбука искусства

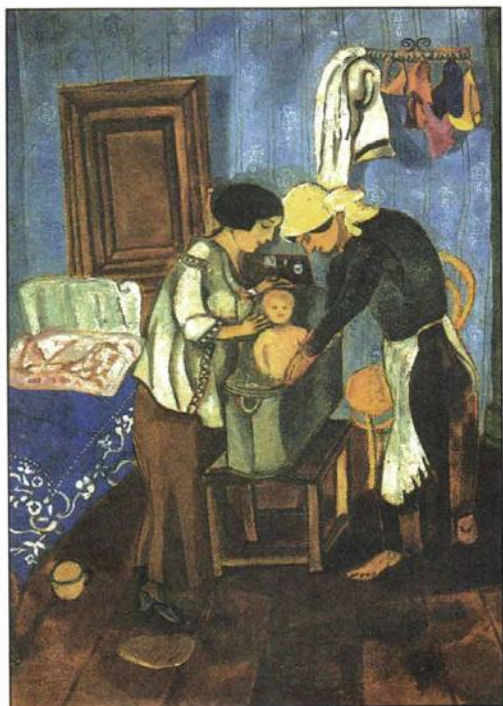
Существует особый язык искусства. В нём есть свои «буквы». Ты уже знаешь, что из букв складываются слова, а из слов — предложения.

В языке изобразительного искусства букв не очень много. Главные — это цвет, линия, объём. Они могут быть удивительно разными. С их помощью ты сможешь не только показать окружающий мир, но даже изобразить то, чего никогда не видел(а).

В изобразительном искусстве художники для создания своих произведений пользуются **цветом, линией, объёмом**. Для художника это «буквы», с помощью которых он создаёт художественные образы.

- **И. Билибин.** Фрагмент обложки книги «Сказки избы»
- **В. Стожаров.** Первая зелень. Кострома

- **М. Шагал.** Купание ребёнка

- **П. Кончаловский.** Сирень на окне

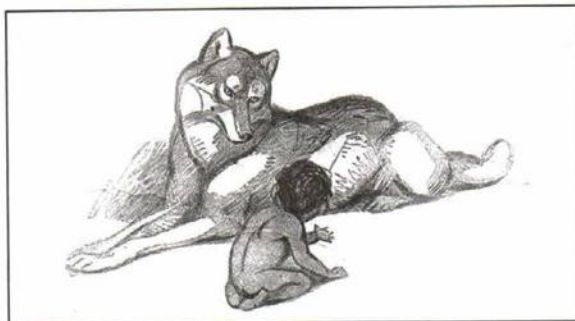
- **В. Ватагин.** Рисунок к книге Р. Киплинга «Маугли»

- **З. Серебрякова.** За завтраком

- **П. Клодт.** Лошадь с жеребёнком

О чём тебе рассказывают эти художники?

Художественные материалы

Создать выразительный художественный образ помогают **художественные материалы**.

Расскажи, какими материалами можно передать красочное разнообразие мира.

Какие художественные материалы помогают быстро сделать рисунок?

Какие материалы помогают создать объёмное изображение?

Иногда художники создают выразительные образы, используя обычные, не художественные материалы. Например, ткань, бумагу, тесьму, нити, берёсту и многое другое.

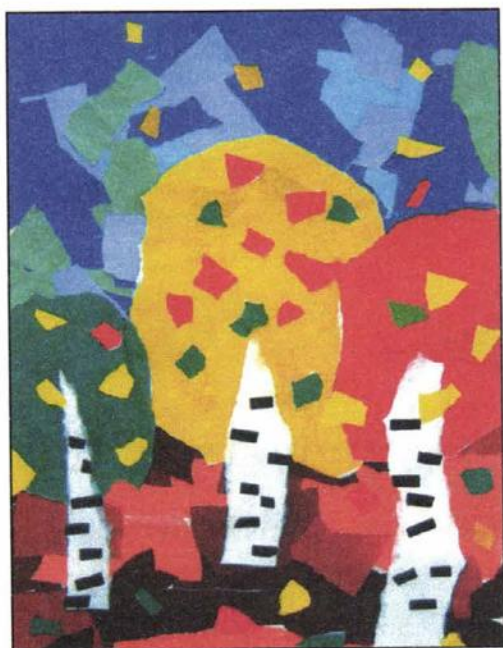

Создай и ты художественный образ осени в технике аппликации. Используй цветную бумагу или сухие листья деревьев.

Не правда ли, лист дерева по форме напоминает само дерево?

Какого цвета осень? Бумага каких цветов понадобится тебе для работы?

Сравни литературные и живописные образы осени, данные в твоей рабочей тетради.

Линия, штрих и художественный образ

С помощью линий и штрихов можно создать образы природы, животных, людей, предметов. Характер образов зависит от того, какими линиями и штрихами изобразил их художник.

Линия получается при длинном движении руки и грифеля по бумаге, а **штрих** — при коротких и энергичных движениях.

Какой характер у этих линий?

Слова для справки: весёлый, оживлённый, грустный, спокойный, озорной, резкий, грубый, колючий, воинственный, ужасный.

Линии можно проводить карандашом, фломастером, гелевой ручкой, роллером, мелком и другими **графическими художественными материалами**.

Художники с помощью разных по характеру штрихов создали разнообразные художественные образы природы.

• В. Ван Гог

• В. Ван Гог

• П. Брейгель

Какими штрихами и линиями пользовались художники? Какие образы природы им удалось создать?

Линию и штрих художник использует для создания выразительных образов в **графике**.

Разные по характеру штрихи помогут тебе передать впечатление от бегущих волн, летящих листьев, страшных грозовых туч. Используй для работы в тетради гелевую ручку или роллер.

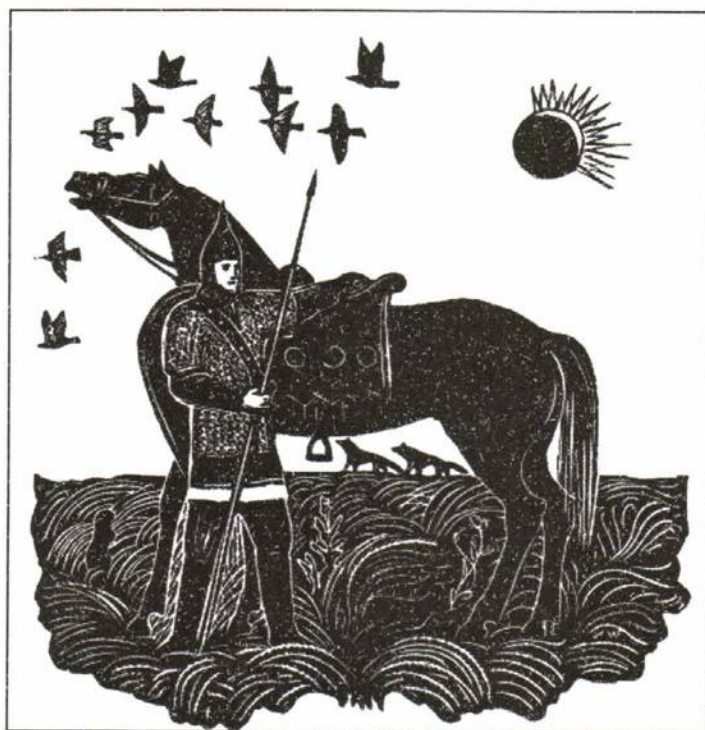
Линия, пятно и художественный образ

Художественный образ в графике можно создать с помощью **пятна**.

Художники издавна пользовались пятном и линией для воплощения своего замысла.

Иллюстрации художников:

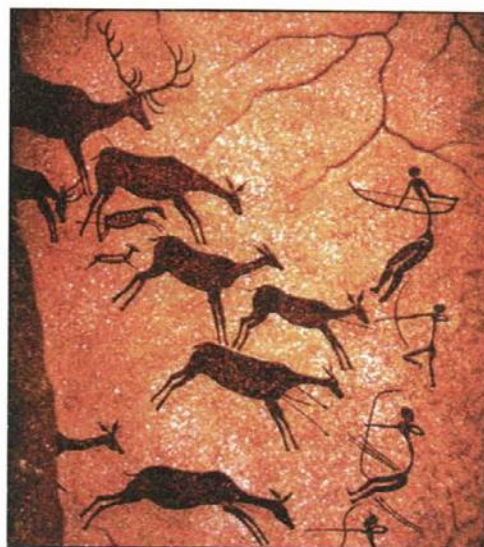

• В. Фаворский

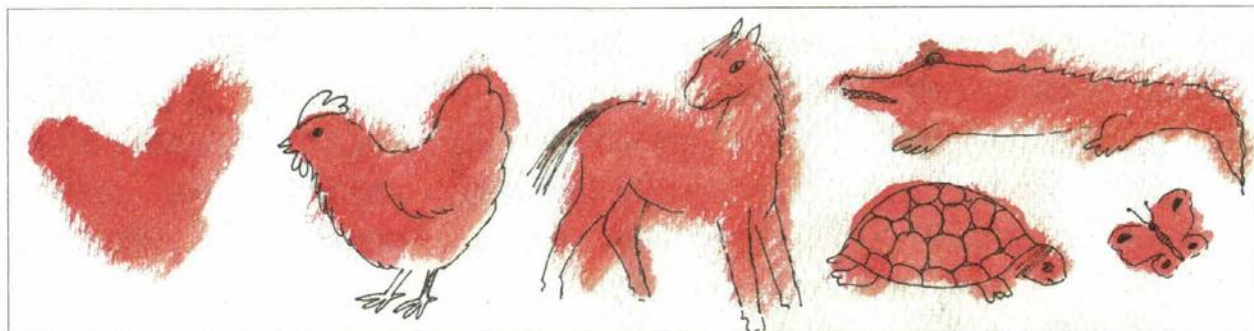
• Е. Чарушин

- Фрагмент древней
наскальной живописи

О чём нам рассказывают эти произведения?

Пятно можно получить при работе разными художественными материалами — краской, тушью, углём, а можно случайно поставить кляксу и угадать в ней какую-то фигурку.

Если дополнить пятно линиями, можно создать удивительный образ животного, растения, человека или предмета.

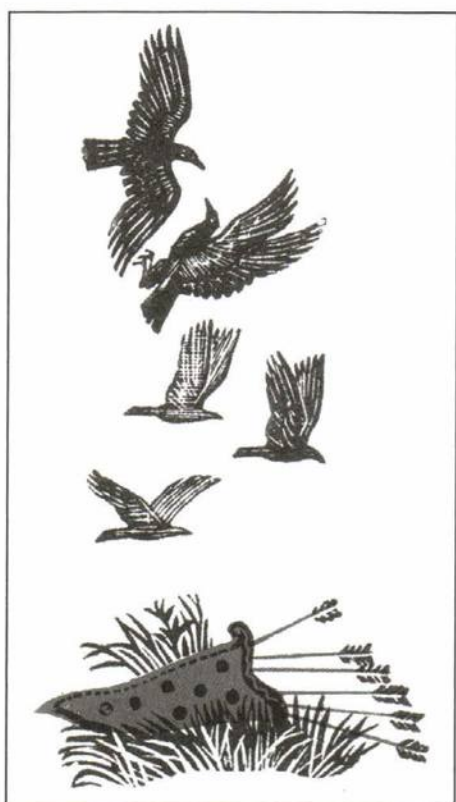

Нарисуй краской или тушью на бумаге пятно. Приложи к нему другой лист — получится **отпечаток**. Линии помогут тебе превратить новое пятно в забавных зверей.

Создаём художественный образ в графике

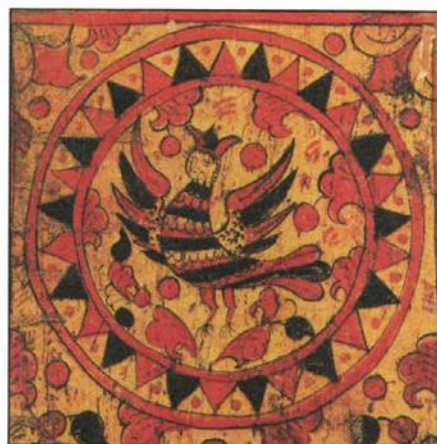
С давних времён люди изображали птиц, пели о них песни, рассказывали сказки. В сказках добрые птицы помогают героям, злые — мешают и вредят им. Образы добрых и злых птиц часто сравнивают с явлениями природы. Например, «взмахнула птица белым крылом — наступил день, взмахнула чёрным крылом — опустилась на землю ночь».

• В. Фаворский

• Фрагмент живописи Древнего Египта

• Фрагмент росписи по дереву

Чем людей привлекают птицы?

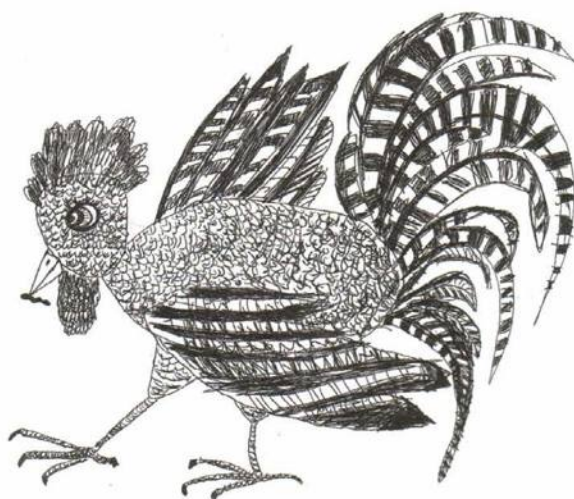
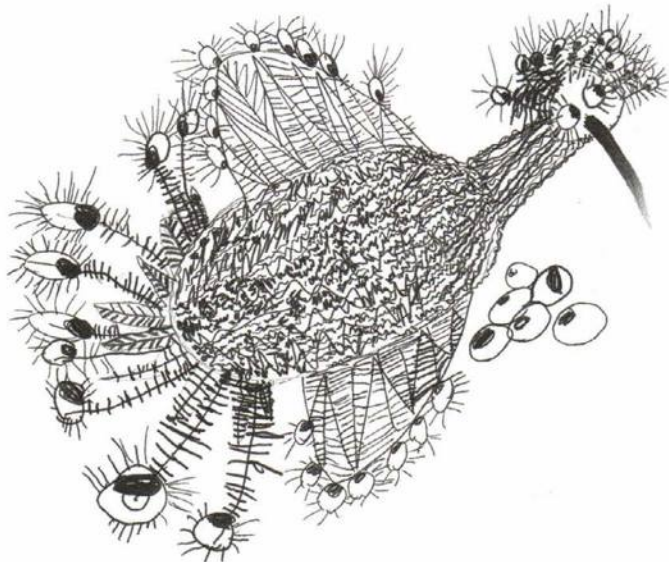
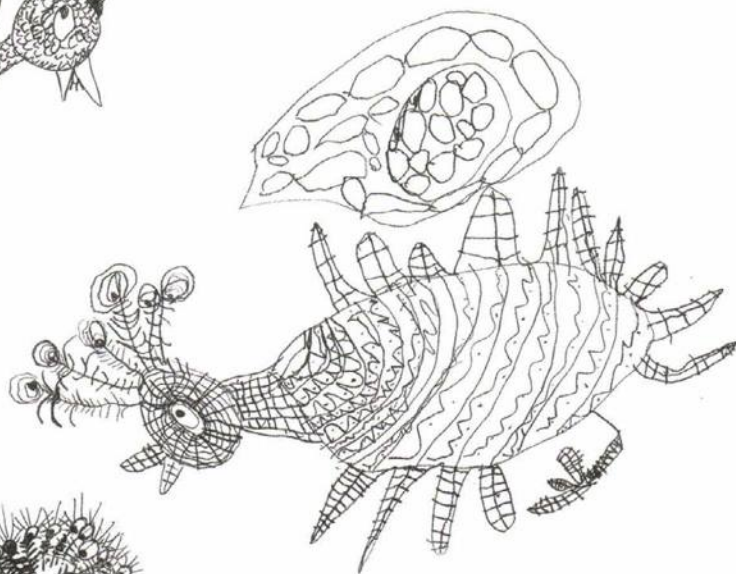
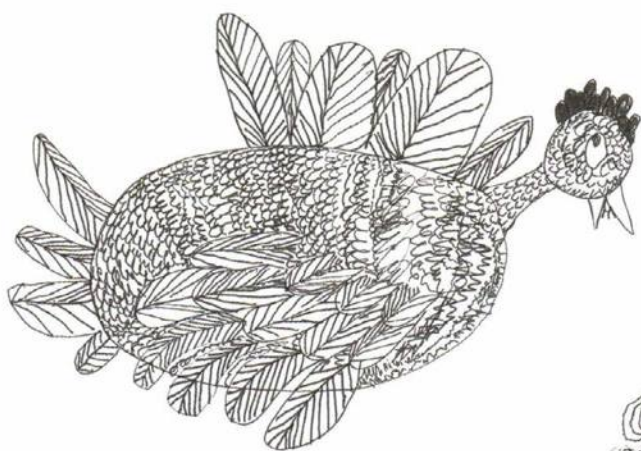
Найди в энциклопедии или в Интернете, какие бывают сказочные птицы и какова их роль в сказках.

Какие линии и штрихи нужно использовать в работе, чтобы нарисовать добрых птиц, а какие — для изображения злых птиц?

Придумай и изобрази свою сказочную птицу. Сначала нарисуй контур птицы, а потом линиями, штрихами, точками, дужками укрась каждое пёрышко. Пятнами выдели важные детали. Используй гелевую ручку или роллер.

Цвет и художественный образ

Возникновение художественного образа всегда великое чудо. Даже самому художнику, задумавшему произведение, трудно предугадать, каким оно будет. Но вот какими средствами его можно создать, художник должен знать заранее, иначе чуда не произойдёт.

С помощью цвета можно изобразить весь мир!

Цвет художник использует для создания выразительных образов в **живописи**.

Чтобы получить нужный цвет, художник использует краски, ими он пишет картины.

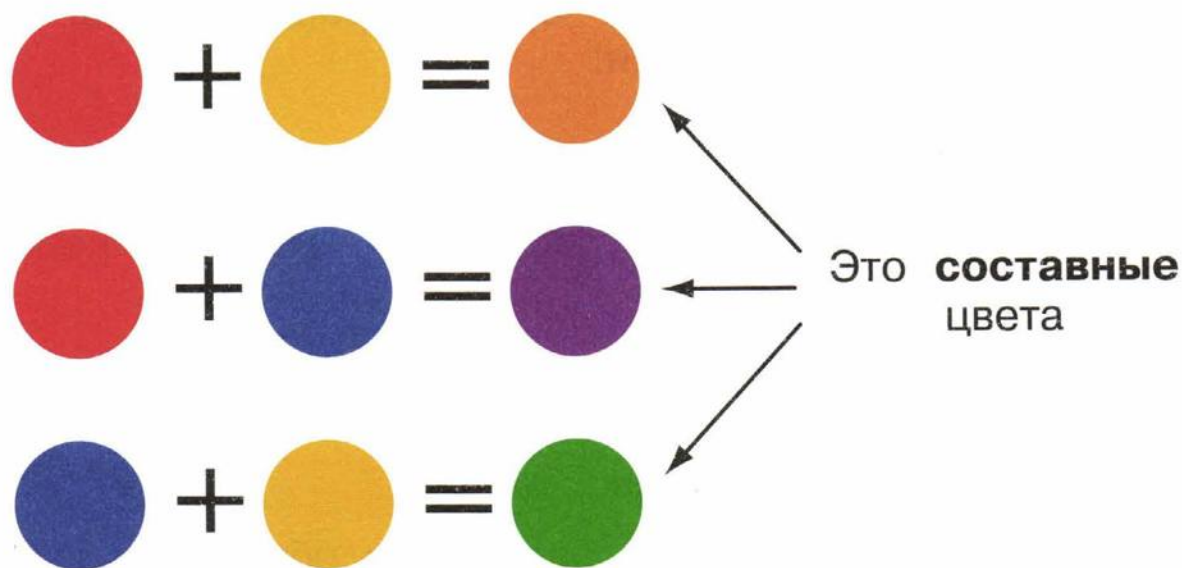
Краски бывают разные.

В твоей коробке много красок, но три — самые главные. Они дают нам три волшебных цвета — **жёлтый, красный, синий**. Это **основные** цвета, потому что их нельзя получить, смешивая другие цвета.

Если смешать между собой основные цвета, получатся ещё три цвета.

Какие составные цвета ты знаешь?

Найди на иллюстрации в твоей рабочей тетради природные объекты основных и составных цветов.

Особенно многоцветна природа осенью. Деревья одеваются в жёлтые, красные, оранжевые наряды. Прочитай стихотворение.

Падают, падают листья —
В нашем саду листопад...
Жёлтые, красные листья
По ветру вьются, летят...

М. Ивенсен

Вспомни, какие ещё поэты воспели осеннюю природу, сказочную красоту увядающих деревьев.

Ты уже знаешь, какое значение придавали люди дереву. Вспомни, почему. Приведи примеры использования образа дерева в народных сказках.

Выполни вместе с одноклассниками коллективную работу. Пусть это будет диво-дерево. Вместо листвы его будут украшать ваши разноцветные ладошки!

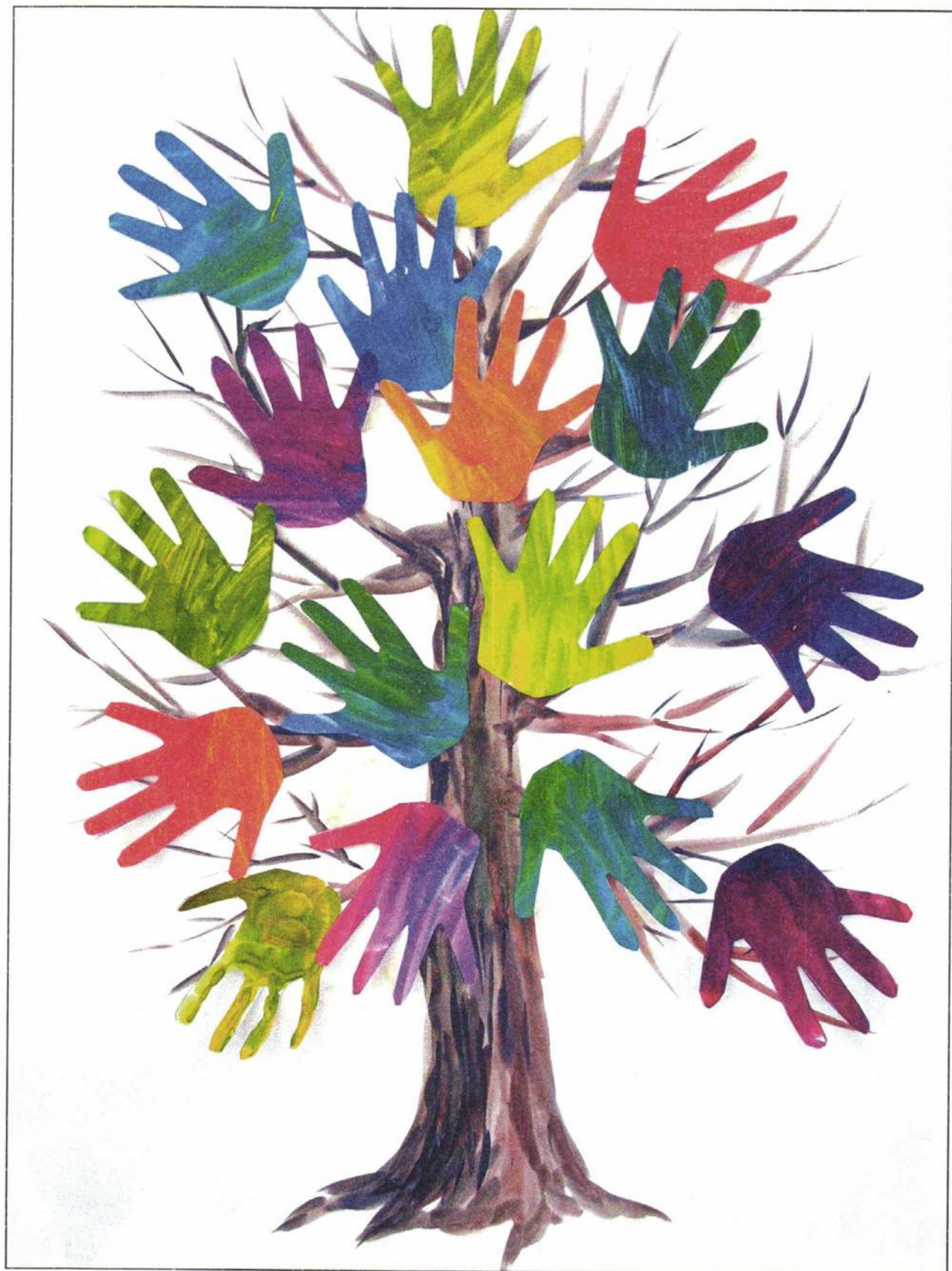
Порядок выполнения работы:

1. Приготовь краски трёх основных цветов и небольшой лист бумаги.
2. Выбери два цвета и, смешивая их прямо на листе бумаги, раскрась её.
3. Дай краске подсохнуть.
4. Приложи к листу свою ладошку и обведи её карандашом.
5. Вырежи по контуру сам(а) или попроси учителя помочь тебе.
6. Наклей получившееся изображение разноцветной ладошки на дерево, нарисованное учителем на большом листе.

• А. Матисс. Сноп

Какой образ дерева у вас получился?

Слова для справки: весёлый, грустный, резкий, тихий, шелестящий, подвижный, замерший, оживлённый, озорной, грубый, воинственный, тревожный, радостный.

Чем будет отличаться образ дерева, если отпечатки ваших ладошек вырезать из цветной бумаги?

Тёплые и холодные цвета создают разные образы

Все чувствуют, как пригревает солнышко, какой жар исходит от огня или каким холодом веет от снега и льда. Оказывается, тёплое и холодное можно не только почувствовать, но и увидеть!

Посмотри на декорацию к спектаклю по сказке А.С. Пушкина «Золотой петушок». Какие ощущения она вызывает?

Тёплыми цветами называют цвета солнца, огня, земли — **жёлтый, оранжевый, красный, коричневый**.

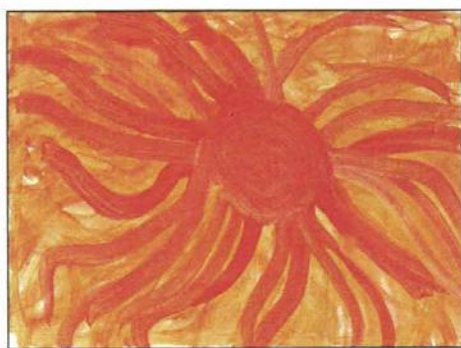
Вспомни сказки, в которых принимают участие Солнце, Огонь или Земля.

Солнце одно, но посмотри, какие разные образы Солнца создали твои ровесники.

Что ты можешь рассказать об этих образах?

Слова для справки: палящий, жалящий, хищный, ласковый, тёплый, согревающий, дающий жизнь, губящий всё живое, испепеляющий, весёлый, радостный, озорной.

Выбери краски, которые тебе понадобятся для изображения солнца, огня или осенней листвы.

Создай свой образ Солнца или Огня. Какими они будут — добрыми или злыми, полезными для человека и природы или вредными?

Как ты думаешь, почему образам Солнца, Огня, Земли люди с давних времён придавали особое значение?

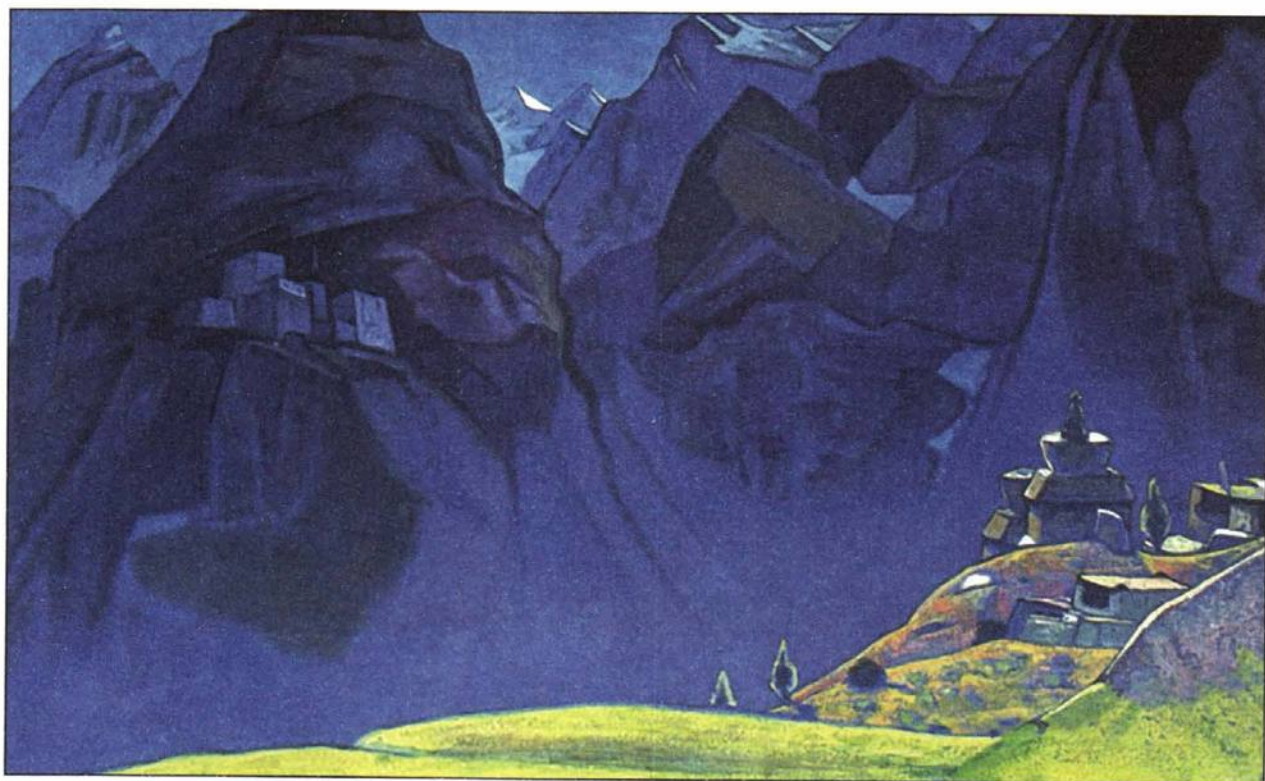
Найди и расскажи одноклассникам сказку, в которой солнце или огонь играют важную роль.

Эту картину создал художник Николай Рерих. Он изобразил вершины гор. Какие они?

Как цвет помог художнику передать характер гор?

• **Н. Рерих.** Орлиное гнездо

Слова для справки: высокий, низкий, снежный, радостный, печальный, величественный, застывший, холодный, задумчивый, спокойный, весёлый, быстрый, страшный, мечта.

Холодными цветами называют цвета снега, льда, моря, травы, неба — **зелёный, голубой, синий, фиолетовый.**

Вспомни, какие сказочные образы связаны с этими цветами.

Что выражают эти цвета?

В одной из сказок мальчик складывал из остро-конечных льдинок слово. Вспомни, как называется эта сказка и чьё задание выполнял мальчик.

Сложи из кусочков цветной бумаги, похожих на острые льдинки, образ хозяйки Снежного королевства. Какая она — добрая или злая?

Вот как с этим заданием справились твои ровесники.

Создаём художественный образ в живописи

Ты познакомился с тёплыми и холодными цветами.

Какое настроение помогают передать тёплые цвета, а какое — холодные?

Для того чтобы передать оттенки настроения, в любой цвет можно добавить белую или чёрную краску, и цвет изменит свой характер.

Видишь, как изменились цвета при добавлении белой краски: красный стал розовым, жёлтый — свет-ло-жёлтым, а синий — голубым.

Как изменился характер цвета при смешении с белой краской?

А теперь все цвета приобрели угрожающий оттенок, потому что их смешали с чёрной краской.

- **А. Рылов.** В голубом просторе

- **Ф. Васильев.** Мокрый луг

Опиши, какое настроение удалось выразить художникам в этих картинах. Что им помогло?

Слова для справки: нежный, грустный, страшный, грозный, радостный, печальный, весенний, свежий, тревожный, ласковый.

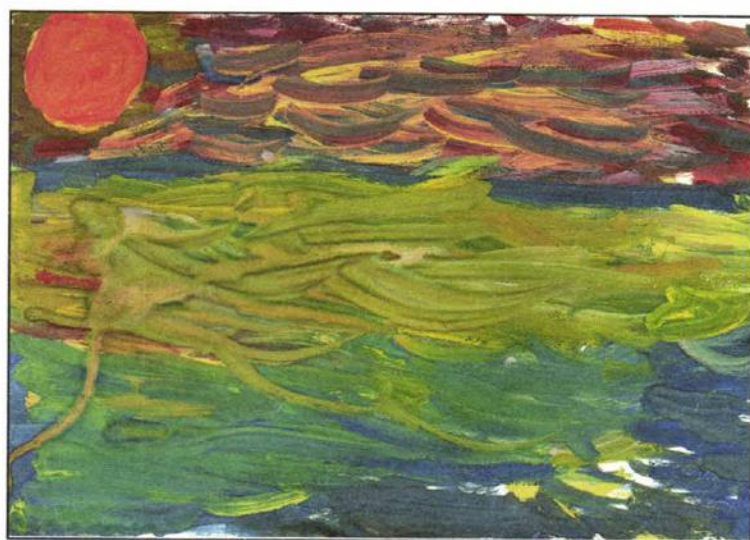
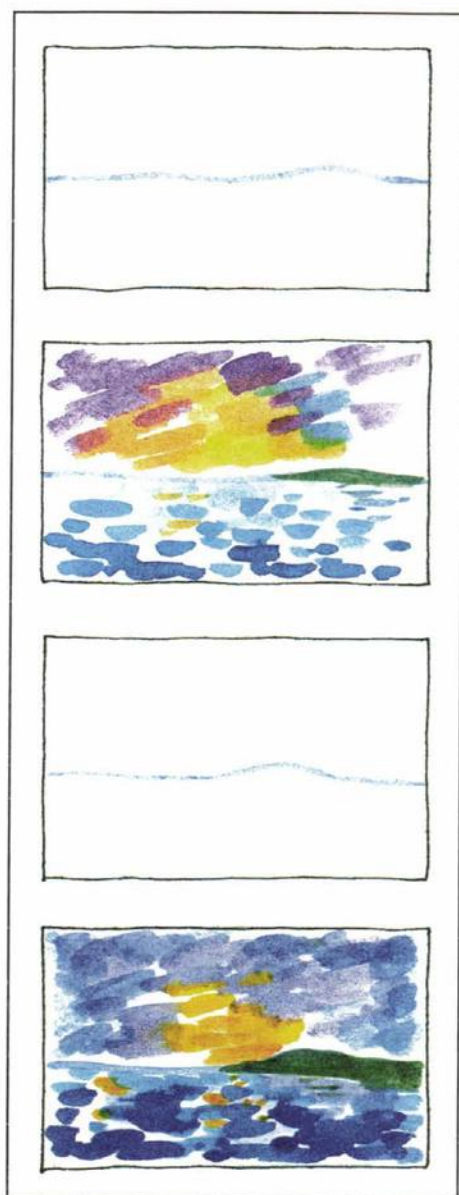

Используя основные цвета, а также белый и чёрный, создай художественный образ моря — ласкового и нежного, а может быть, страшного, штормового.

Начни свою работу с **линии горизонта**. Эта линия изображается там, где, как нам кажется, земля встречается с небом.

Смешивая краски, найди нужные цвета.

Обрати внимание: чем ближе к линии горизонта, тем цвета светлее.

• Работы учащихся

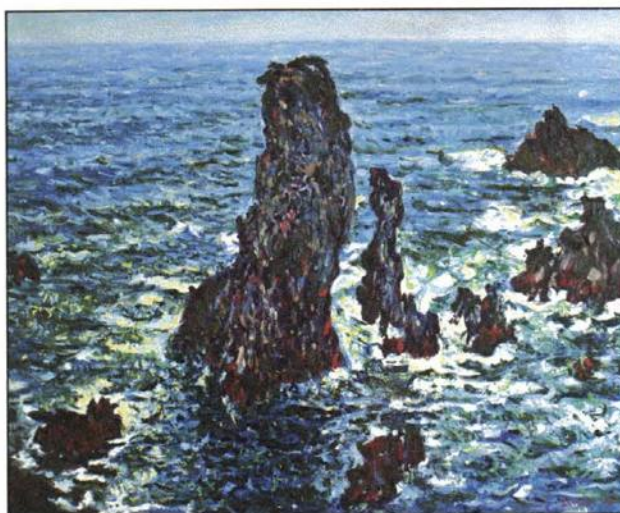
Вот как это сделали художники.

• **И. Айвазовский.** Девятый вал

• **Я. Рейсдал.** Морской пейзаж

• **К. Моне.** Скалы в Бель-Иль

Объём и художественный образ

Объём использует скульптор для создания художественного образа человека или животного в **скульптуре**.

Какие материалы использует скульптор?

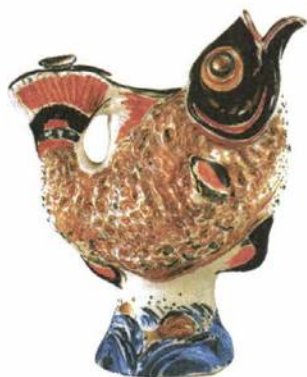
Из мягких материалов — пластилина, глины — скульптуру лепят; от твёрдых материалов — камня, дерева — отсекают лишнее.

Скульптуры на странице 39 выполнены из разнообразных материалов. Назови, из каких.

• Э. Дега

• А. Щекотихина-Потоцкая

• Е. Чарушин

• И. Фролов

• С. Конёнков

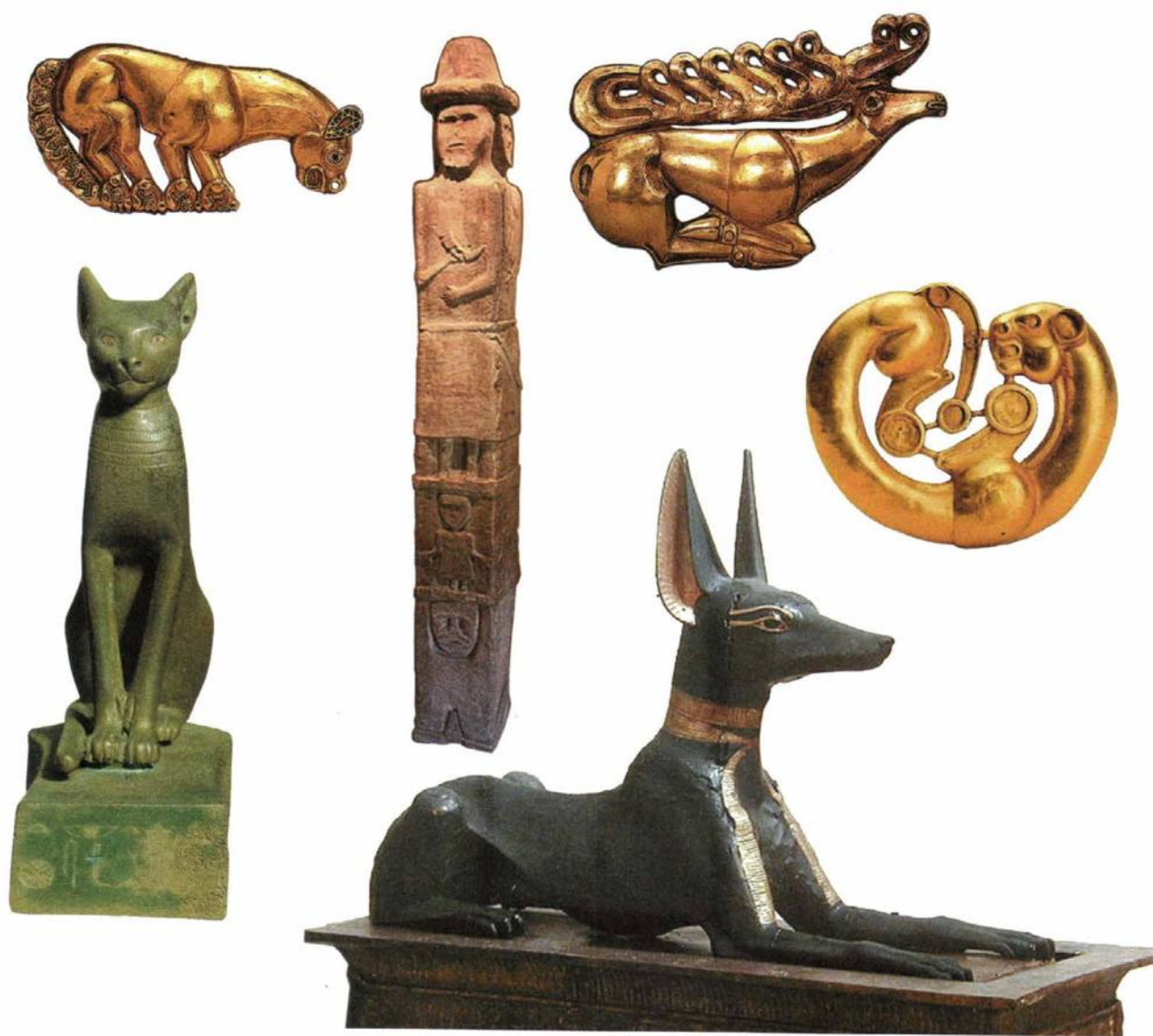

• Д. Пахомов

Чтобы лучше понять замысел скульптора, на скульптуру надо смотреть с разных сторон.

Создаём художественный образ в скульптуре

Скульптура — один из самых ранних видов искусства. Древние люди лепили маленькие статуэтки из глины, высекали из камня огромные статуи своих богов, отливали фигурки из различных металлов. Особенно часто изображали животных.

Как ты думаешь, зачем люди создавали скульптуры животных?

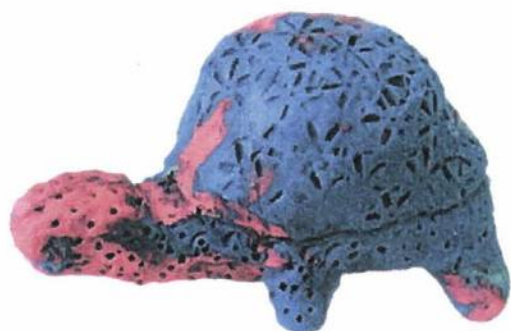
Современные скульпторы тоже любят изображать зверей. Их привлекает красота, сила и пластика животных.

• В. Ватагин

Слепи животное из пластилина или глины. Создай образ грациозной кошки или сильного слона, задумчивой черепахи или коварной змеи.

У животных бывает разный характер и настроение. Какой характер у твоего зверька?

Линия, цвет и объём могут работать дружно

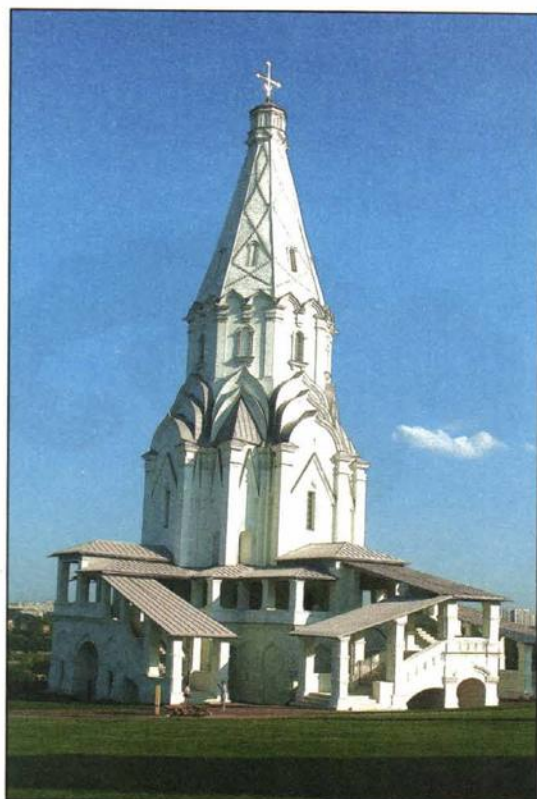
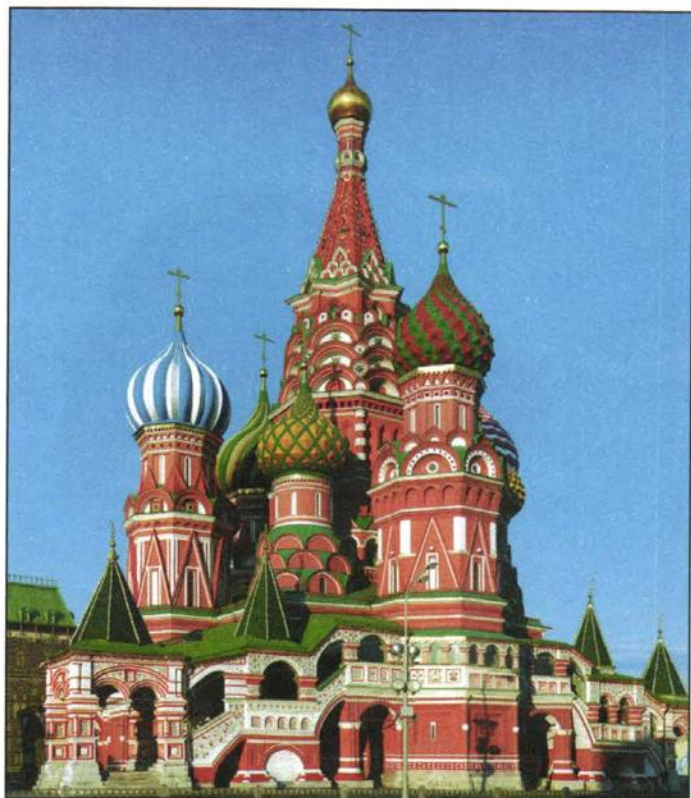
Объём использует архитектор для создания художественного образа архитектурных сооружений.

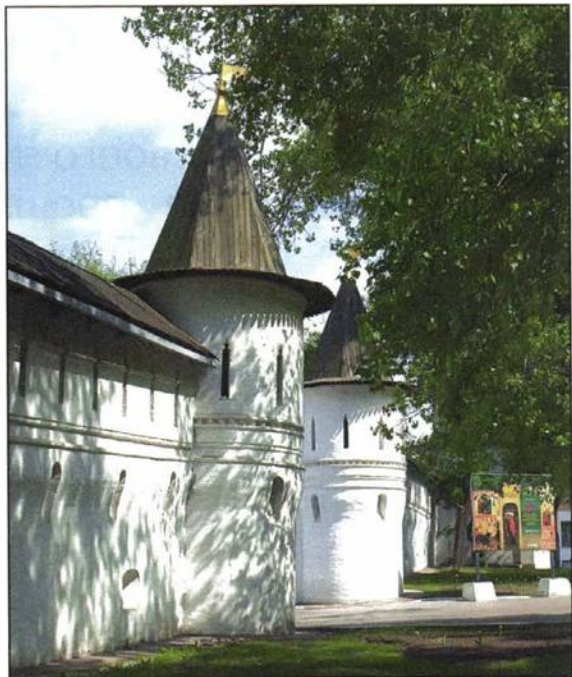

Все эти здания в давние времена были построены в столице нашей Родины — Москве. Кажется, что они появились из старинной сказки.

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!..

Ф. Глинка

Пофантазируй и расскажи, каким сказочным героям могли бы принадлежать эти здания. По каким признакам ты это определил(а)?

Найди в книгах, журналах, в Интернете фотографии удивительных зданий, словно вышедших из сказки. Каким сказочным героям они могли бы принадлежать?

Что помогло архитекторам создать выразительные образы построек?

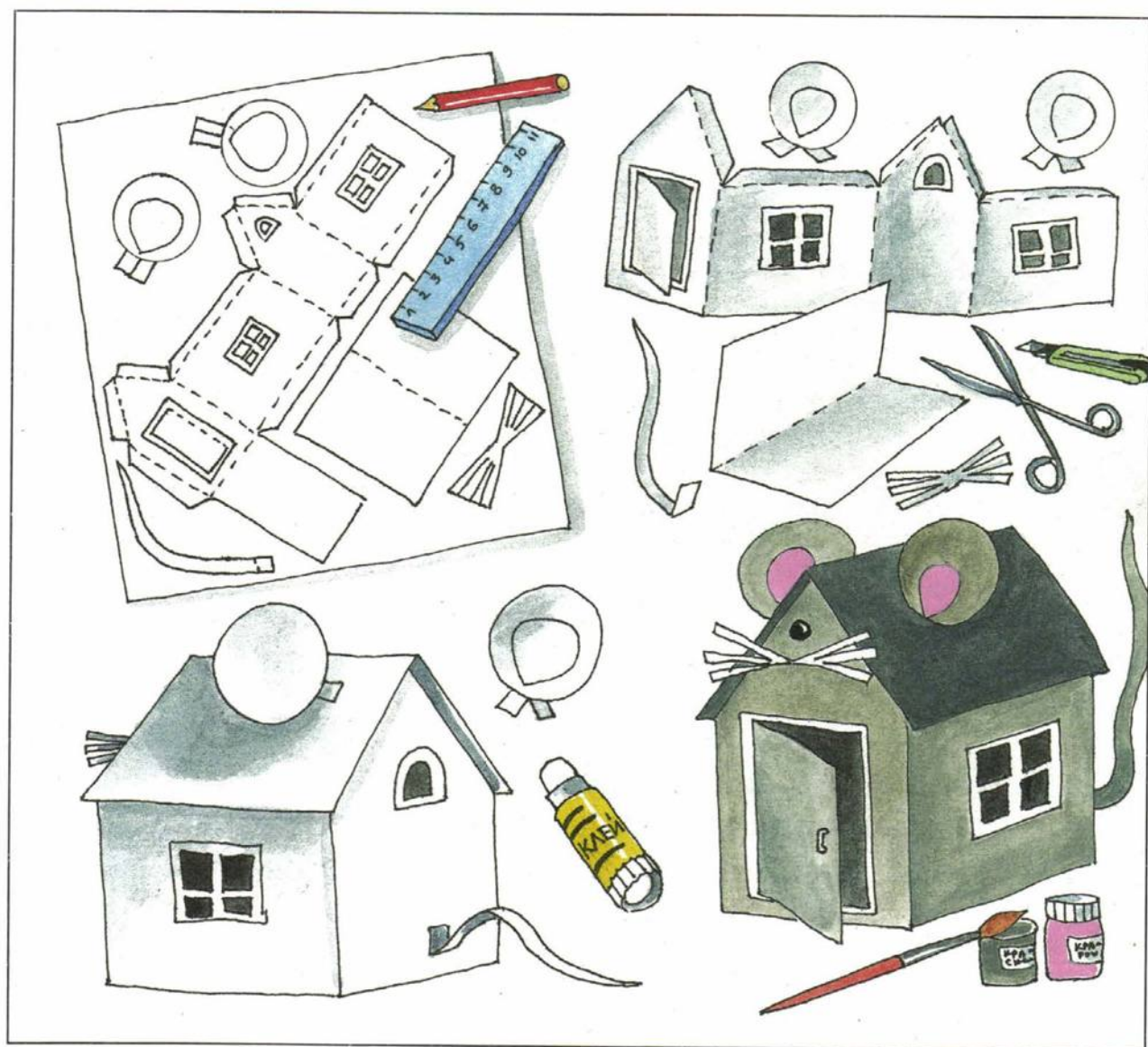
Пусть и тебе линия, цвет и объём помогут создать выразительный образ.

Построй из белой бумаги дом для своего пластилинового зверька, слепленного на прошлом уроке. Укрась дом с помощью цветной бумаги и фломастеров.

Помни, что жилище должно соответствовать облику и характеру твоего персонажа.

Порядок выполнения работы:

В конце урока вместе с одноклассниками составьте из домиков звериный городок.

Определи, какой зверёк в каком домике захочет поселиться. Почему?

Вокруг нас очень много разных предметов, которыми мы привыкли пользоваться каждый день. Среди них — одноцветные и разноцветные, плоские и объёмные.

Цвет, линия и объём дают возможность художнику придать каждому предмету свой вид и характер.

Рассмотри эти предметы. Подумай, где поработала линия, где — цвет или объём, а где дружно трудились все.

Почему разные люди выбирают для себя разные по оформлению предметы?

Цвет, линия и объём — средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства, но они могут работать дружно при художественном конструировании и оформлении различных предметов.

Мастера народных промыслов используют линию, цвет и объём для создания выразительных образов в **декоративно-прикладном искусстве** (посуда, игрушки, предметы быта).

Найди в альбомах по искусству или в Интернете изделия народных промыслов: Хохлома, Городец, Дымково, Филимоново. Определи, к каким промыслам относятся произведения, показанные на этих страницах. Как ты это узнал(а)?

Форма и **декор** художественных изделий должны соответствовать друг другу.

Можно ли только по форме изделия понять, к какому народному промыслу оно принадлежит?

В твоей рабочей тетради изображены предметы разных народных промыслов, но они бесцветные и скучные. С помощью линии и цвета сделай их яркими и нарядными. Но сначала определи, какой узор соответствует каждой форме.

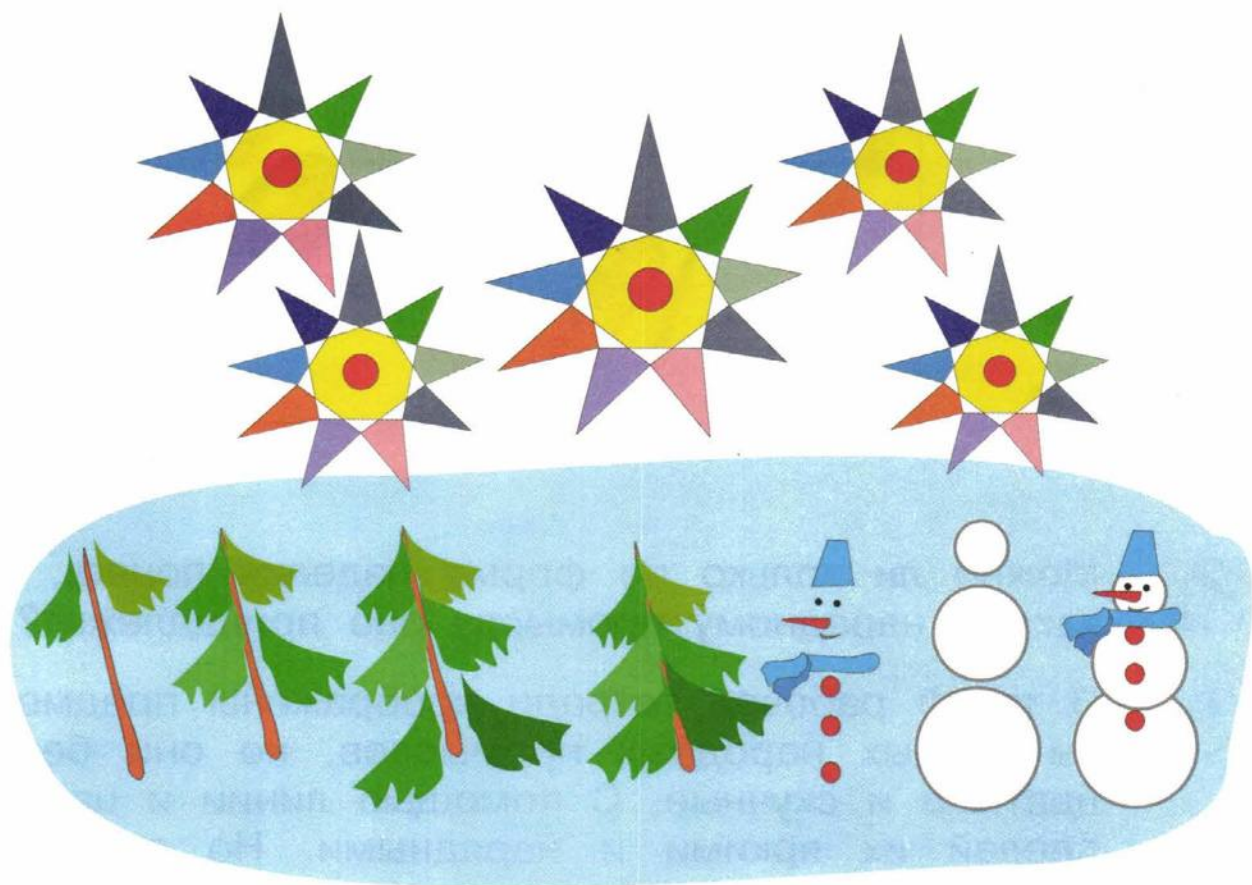
Пусть цвет, линия, объём научат и вас работать дружно.

Выполните с друзьями коллективную работу, которая украсит ваш класс к Новому году.

Выберите новогоднюю тему, например: «Дед Мороз и Снегурочка»; «Зимний лес»; «Снегопад»; «Новый год в цирке». Каждый может сделать и украсить один элемент — шарик, снеговика, ёлку или другую фигурку. Используйте цветную бумагу, фломастеры, гелевые ручки, ножницы, клей.

С помощью нитей соберите все элементы вместе. Помните, что наверху и в центре должны быть главные фигуры, которые по смыслу объединяют все остальные.

Общие средства художественной выразительности

Живопись, графика и скульптура используют для создания художественного образа общие средства выразительности — это **композиция, ритм, форма**.

Композиция и художественный образ

Композиция — создание целого из отдельных частей на основе художественной идеи.

С помощью композиции художник раскрывает зрителю содержание придуманной им истории.

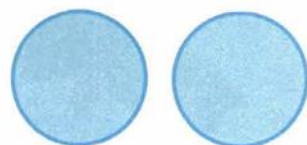
Давай и мы придумаем разные истории и расскажем о них с помощью композиции, то есть с помощью размещения предметов на листе.

Героями наших историй будут взрослый и двое детей. Изобразим их в виде геометрических фигур:

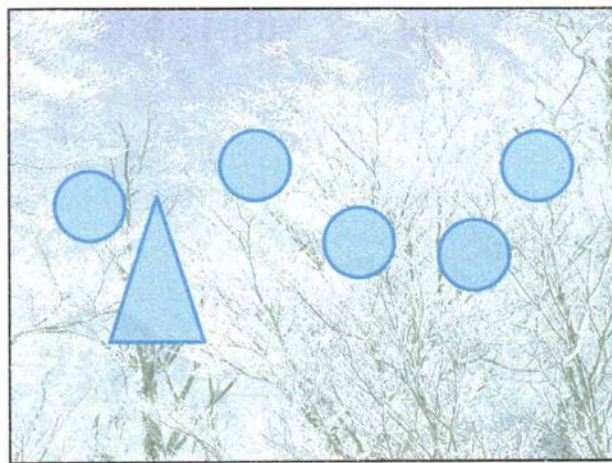
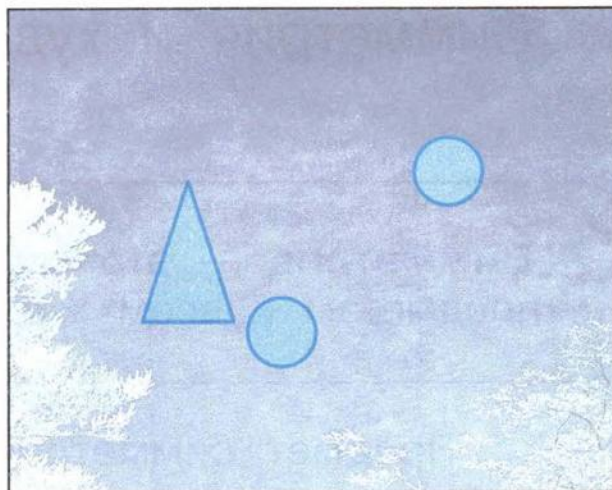
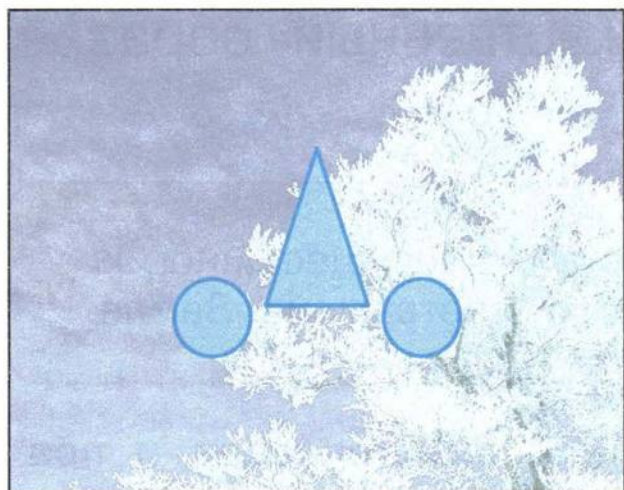
Взрослый

Дети

Как называются эти геометрические фигуры?

Героями твоих историй могут быть люди или звери — зайцы, лисы или другие. Придумай и расскажи о приключениях, которые происходят с ними в предновогоднем лесу.

Слова для справки: послушный, озорной, дружный, обиженный, непослушный, игра, шалун, прогулка, опасность, весело, капризный, прыгать, бегать, надменный, высокомерный, заботливый, смелый, спокойно, напряжённо.

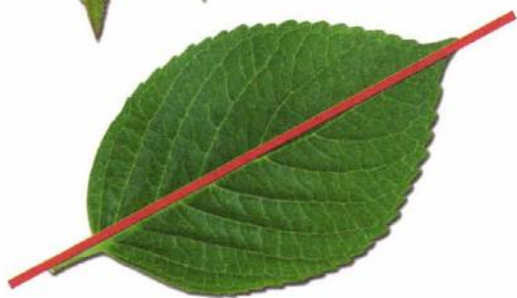
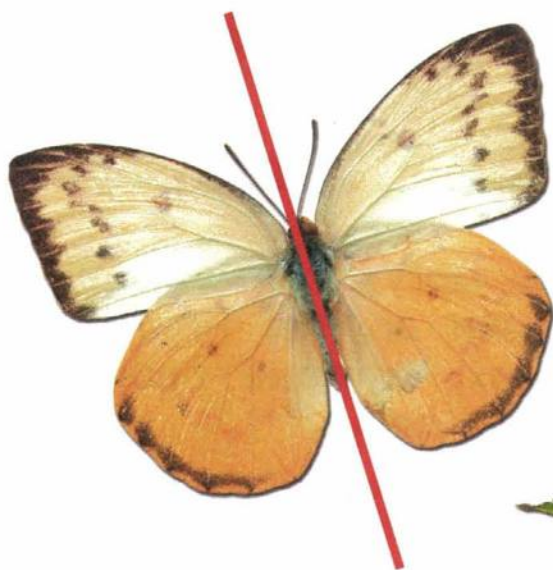
Нарисуй в рабочей тетради придуманную тобой историю. Как композиция помогла тебе рассказать о событии?

Симметрия и художественный образ

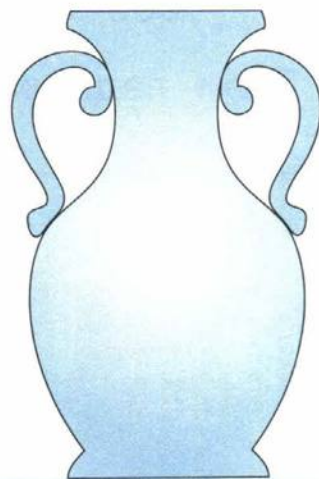
Симметрия — это свойство, присущее многим предметам и всем живым существам на Земле.

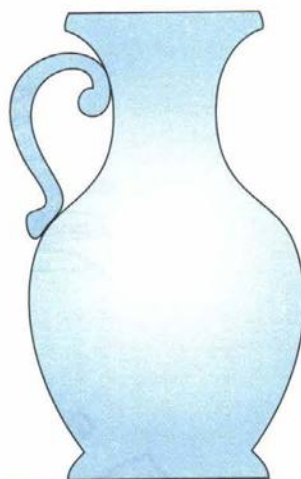
Предмет симметричен, если его левая и правая половины, находящиеся по разные стороны от центральной линии, одинаковы.

Симметричные предметы выглядят устойчиво и внушают ощущение спокойствия и уверенности.

Несимметричные предметы выражают готовность к движению.

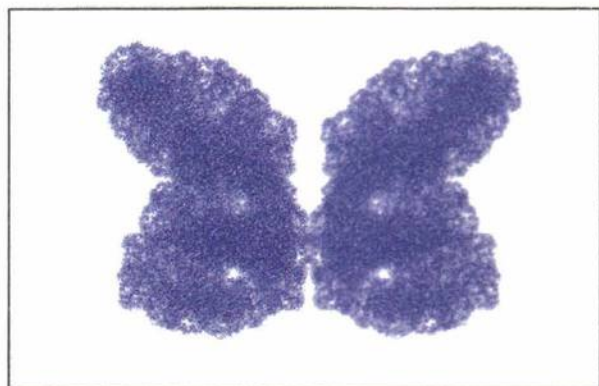

Какие предметы тебе больше нравятся — симметричные или несимметричные? Почему?

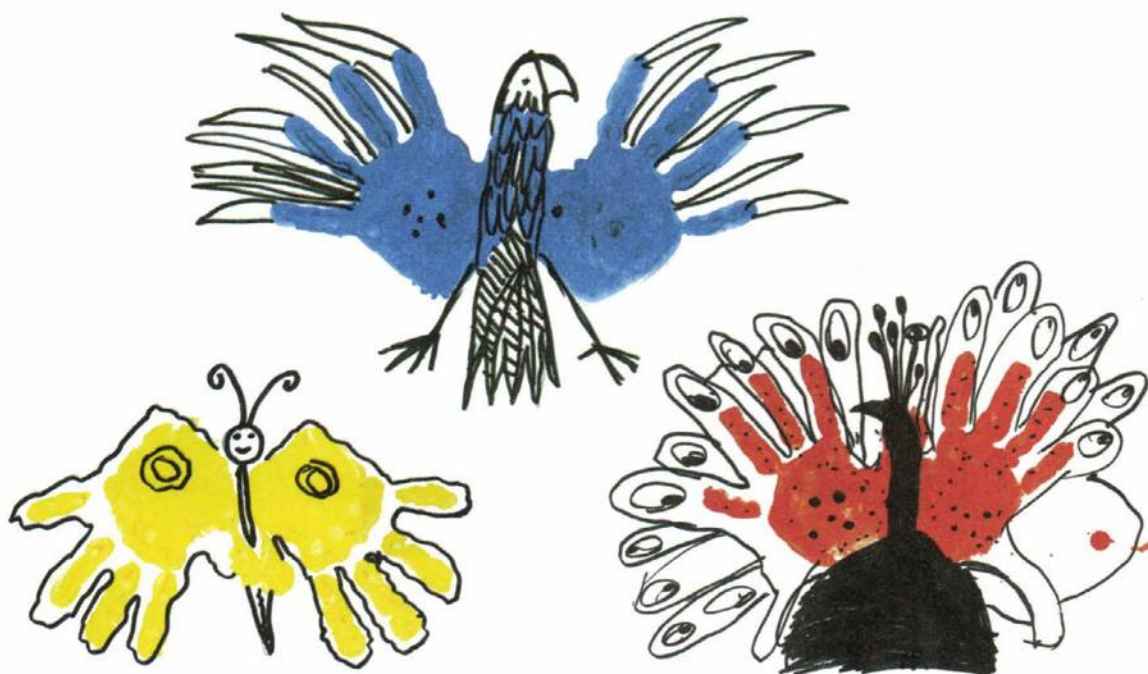

Симметричную фигуру легко создать, если краской нарисовать пятно, а затем согнуть лист так, чтобы получился отпечаток. Что тебе напоминает это новое пятно?

Твои ладошки тоже симметричны друг другу.

Если ладошки раскрасить гуашью, а затем приложить их к чистому листу бумаги и отпечатать — получится симметричная фигура. На что она похожа? Пофантазируй и дорисуй её.

Симметрия играет важную роль в композиции. Она придаёт композиции устойчивость и спокойствие. Несимметричные композиции передают движение, волнение, тревогу.

На картинах художника Казимира Малевича изображены крестьяне. Их фигуры схожи, но всё-таки есть и разница, благодаря которой мы видим два разных по образу произведения.

Одинаковые ли чувства вызывают эти две композиции? В чём разница между ними?

Главная цель композиции — создание художественного образа.

Ритм и художественный образ

Ритмом называют повтор отдельных элементов и чередование расстояний между ними.

Вот как может выглядеть ритм в архитектуре и в декоративно-прикладном искусстве.

Ритм имеет значение не только для изобразительного искусства, но также для музыки и литературных произведений.

Вспомни повторы элементов в сказках: Золушка трижды ездила на бал в королевский дворец, князь Гвидон трижды плавал в царство славного Салтана, а старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» трижды забрасывал невод в море.

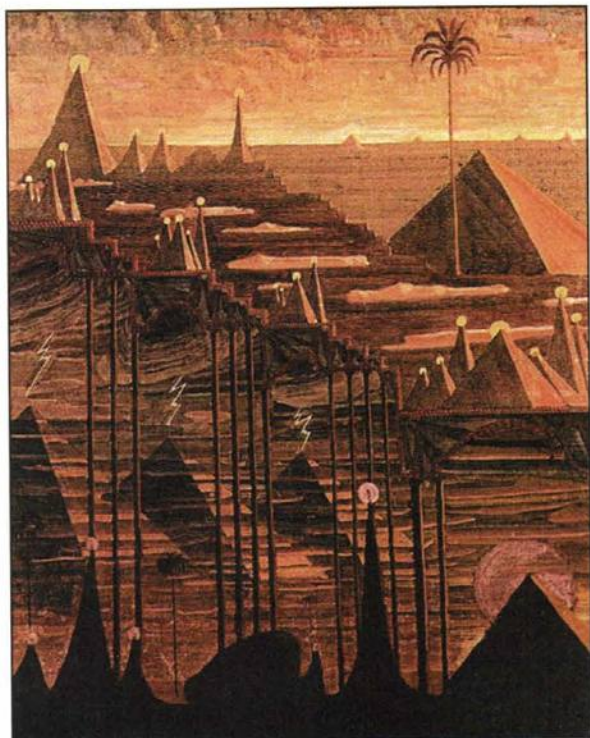

Можешь ли ты найти ритмические повторы в знакомых стихах и песенках? Приведи свои примеры.

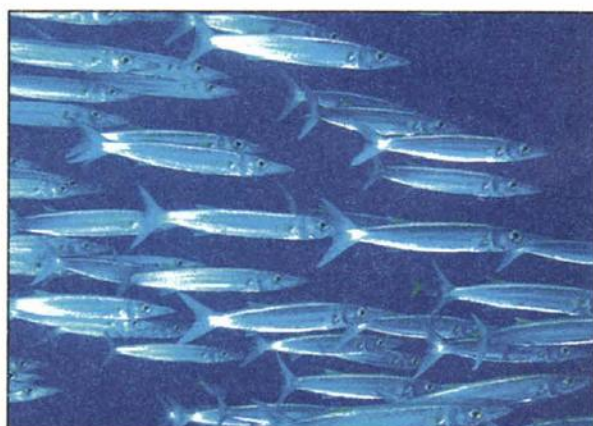
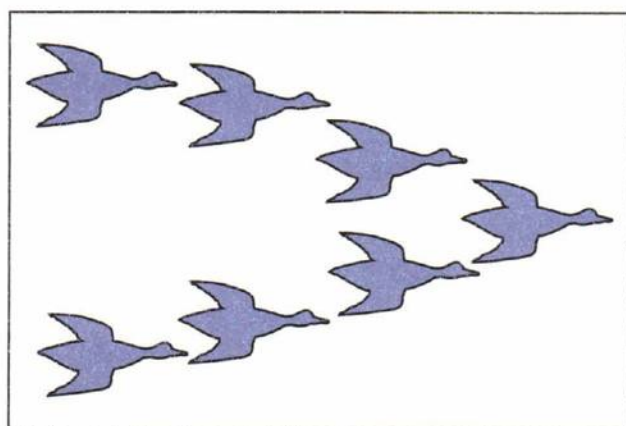
Послушай музыку П.И. Чайковского «Марш деревянных солдатиков» и объясни значение ритма в создании музыкального образа.

Посмотри, как художник-музыкант М. Чюрлёнис изобразил ритм в музыке. Эти картины называются «Фуга» и «Соната пирамид».

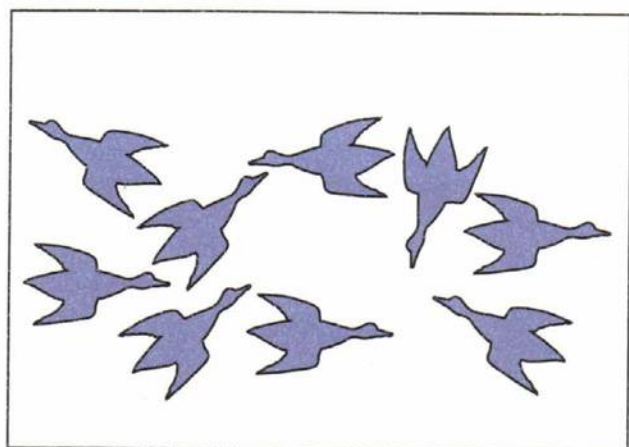

Равномерный ритм создаёт ощущение покоя.

Как летят птицы в этой стае? Как плывут рыбы? Расскажи, почему ты так думаешь.

Неравномерный ритм создаёт ощущение напряжённости, беспокойства.

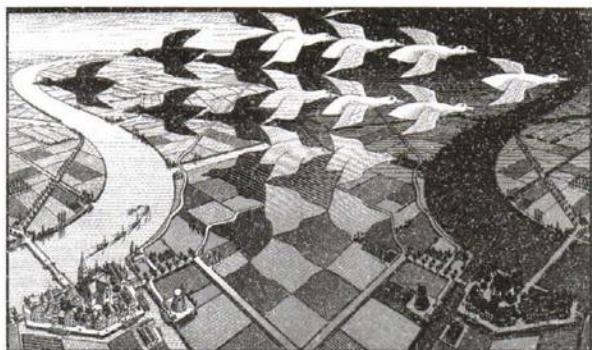

А как теперь летят птицы и плывут рыбы? Придумай и расскажи историю про одну из этих стай.

Слова для справки: перепуганные, обеспокоенные, взволнованные, утрашённые, радостные, ликующие, оживлённые, бодрые.

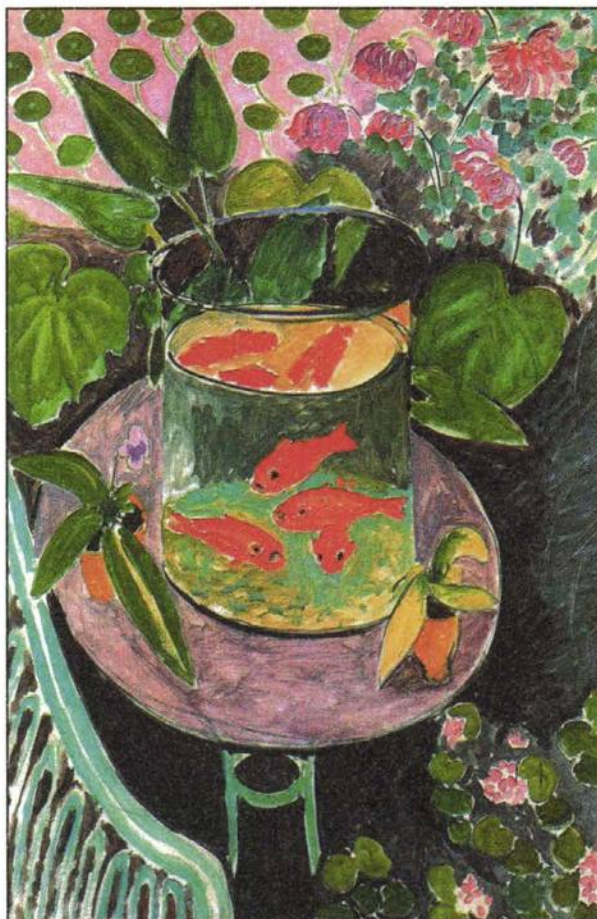
Какую необычную картину создал художник М. Эшер! Когда смотришь на белых птиц, страшно за них, а когда на чёрных — за город, над которым они летят. Почему?

- **М. Эшер. День и ночь**

- **А. Дейнека. Лыжники**

- **А. Матисс. Красные рыбки**

О чём художники А. Дейнека и А. Матисс рассказывают с помощью ритма?

Выполни аппликацию на одну из тем: «Испуганные рыбки»; «Весёлые снежинки»; «Встревоженные птицы»; «Комета на звёздном небе» (или выбери другую тему). Главное — расскажи с помощью ритма пятен об общем состоянии героев.

Ритм линий и пятен

Ритм линий и пятен помог художникам создать различные художественные образы танцовщиц.

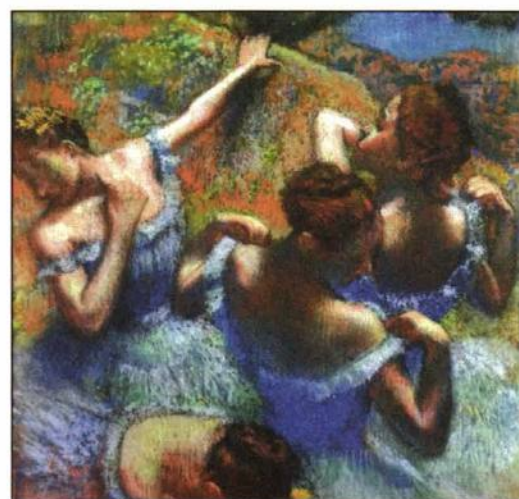
Определи, где поработала линия, а где — пятно.

• **В. Лебедев.** Балерина

• **В. Серов.** Анна Павлова

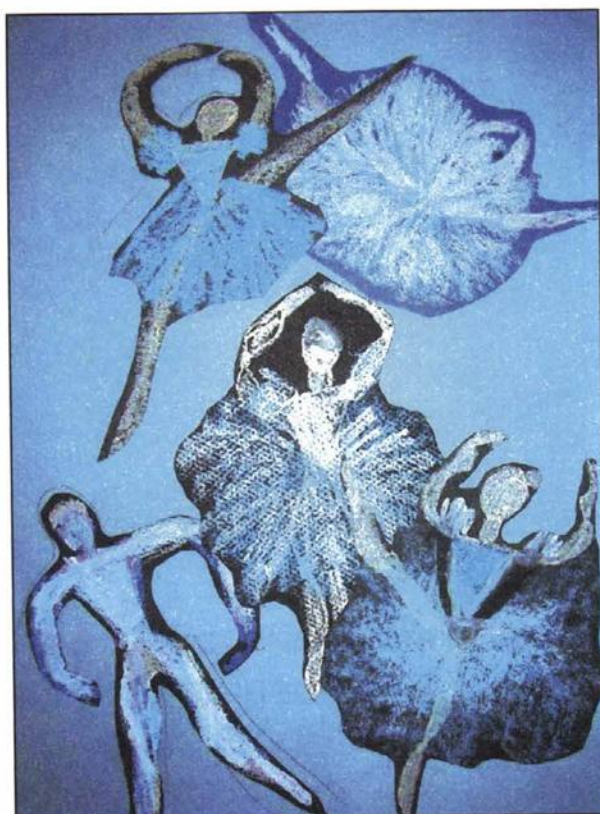
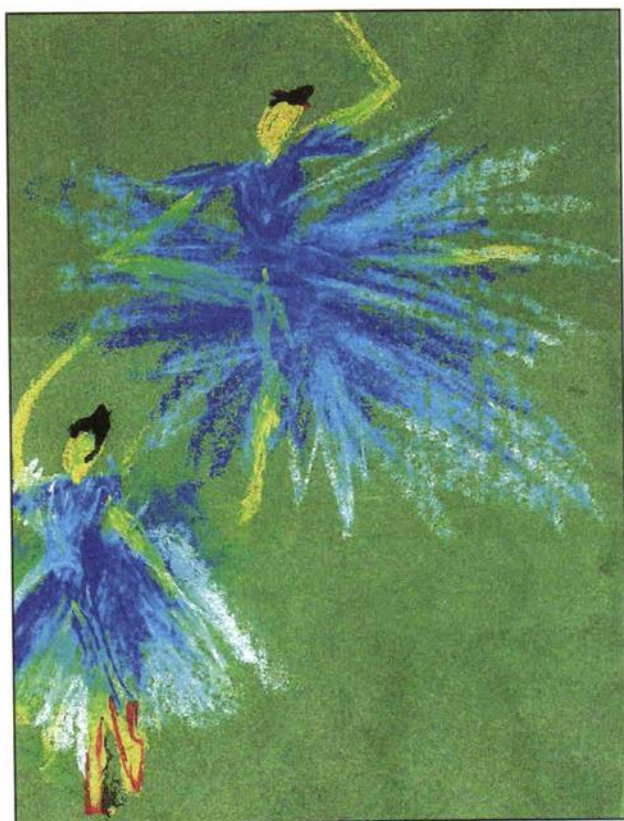

• **Э. Дега.** Голубые танцовщицы

Пусть и вам ритм линий и пятен поможет создать коллективную работу на тему «Зимняя сказка». Используйте пастель или восковые мелки и цветную бумагу для фона. Пусть каждый нарисует одну фигурку в движении. А потом, вырезав свою фигурку и прикрепив её на общий лист, вы получите композицию.

В композиции предметы могут загромождать друг друга.

• Работы учащихся

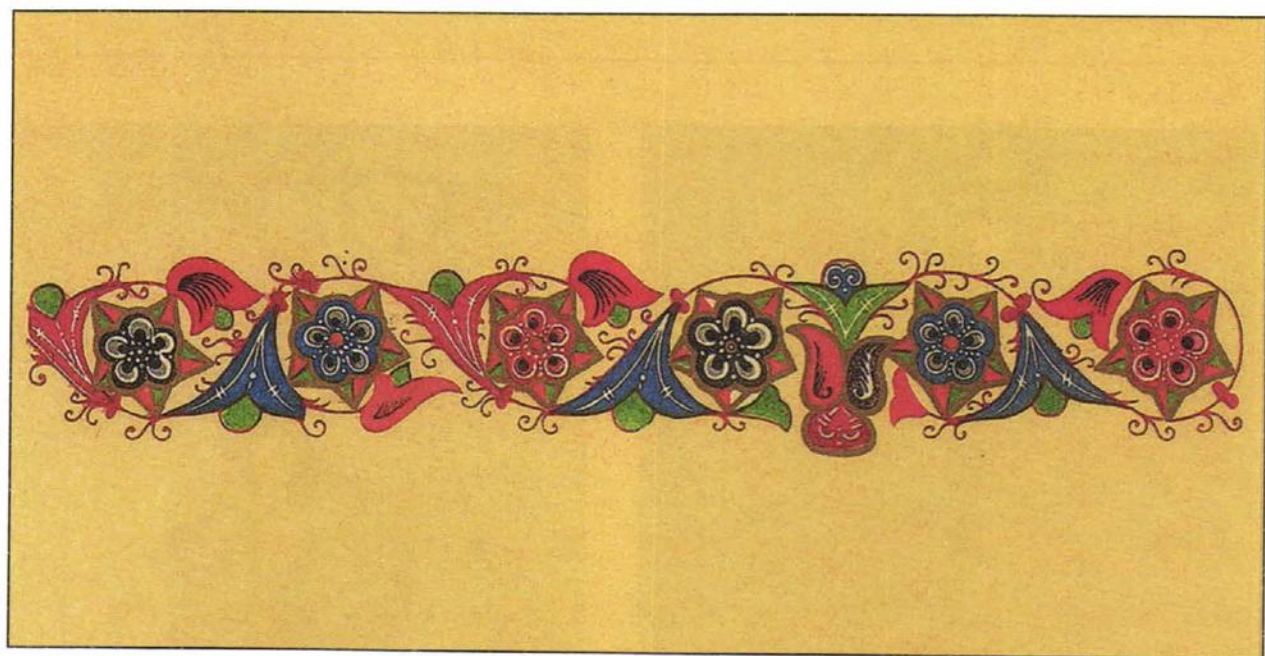

Не правда ли, танцующие фигурки на вашей композиции напоминают летящий снег? Какое настроение передаёт этот ритм — весёлое или тревожное?

Ритм, симметрия и орнамент

Ритм имеет особое значение в декоративно-прикладном искусстве, в построении орнамента.

Орнамент состоит из повторяющихся в определённом ритме элементов и используется для украшения предметов.

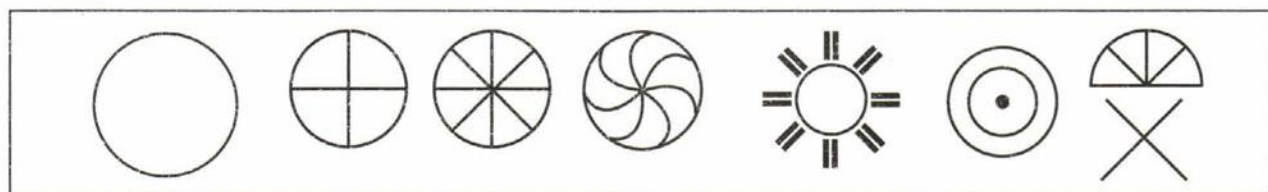

В глубокой древности люди верили, что предметы, украшенные орнаментами из простых знаков, будут оберегать их жизнь, помогут добывать пищу. Эти знаки так и называли — обереги.

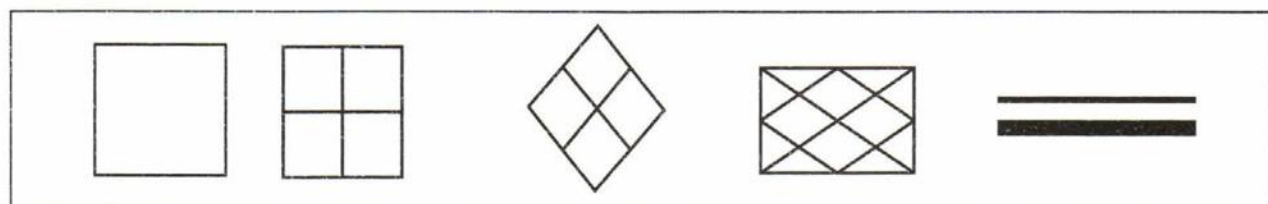
До сих пор в украшении предметов декоративно-прикладного искусства используются знаки, ставшие древними символами добра, плодородия, дождя, солнечного тепла и света.

Важными элементами орнамента с древних пор считаются **круг, квадрат и зигзаг**.

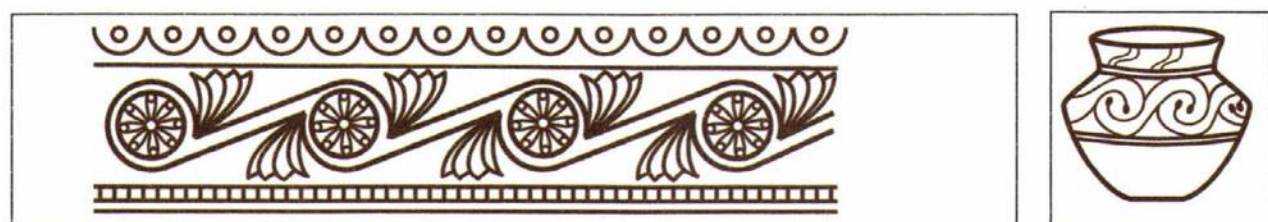
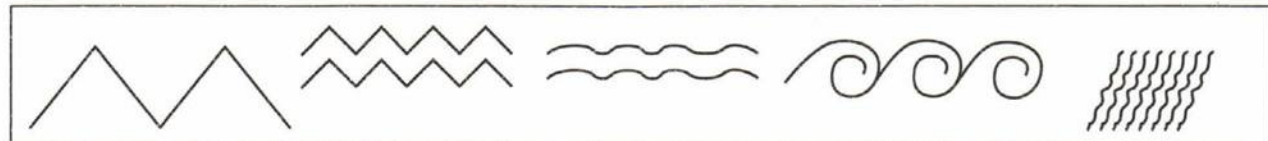
Круг с разными линиями внутри означает солнце, небо, свет, покой. Он передаёт представления о добре и красоте.

Квадрат устойчив и надёжен. Он означает землю. Квадрат с пересекающимися линиями говорит, что земля засеяна.

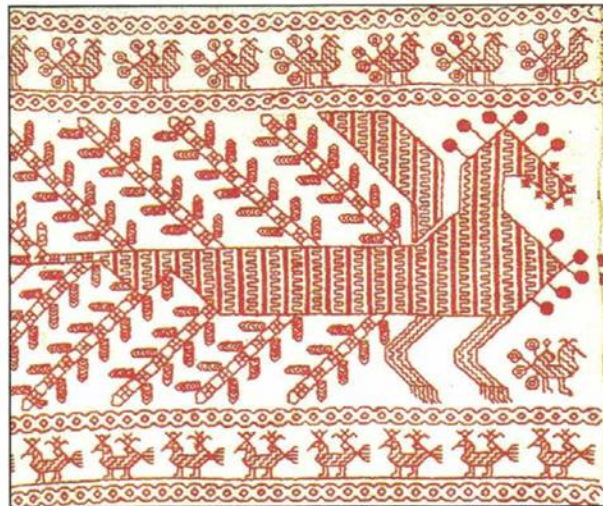
Зигзаг, волнистая линия, змейка означают воду.

 Попробуй определить, что означают древние орнаменты на этих рисунках.

В орнаментах изображали Мировое Древо, фигурки птиц, коней, Праматерь Сыру-Землю.

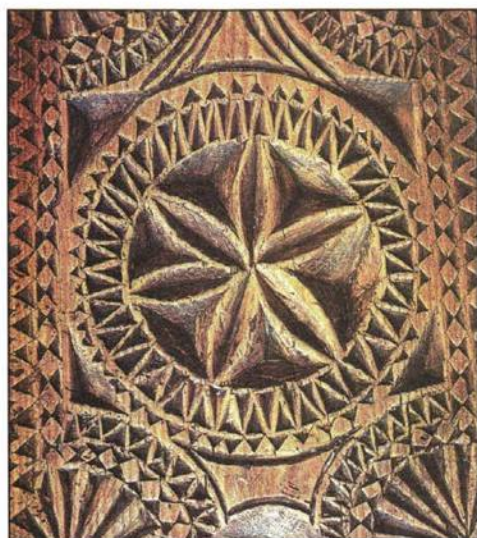

Что изображено в орнаментах этих вышивок?

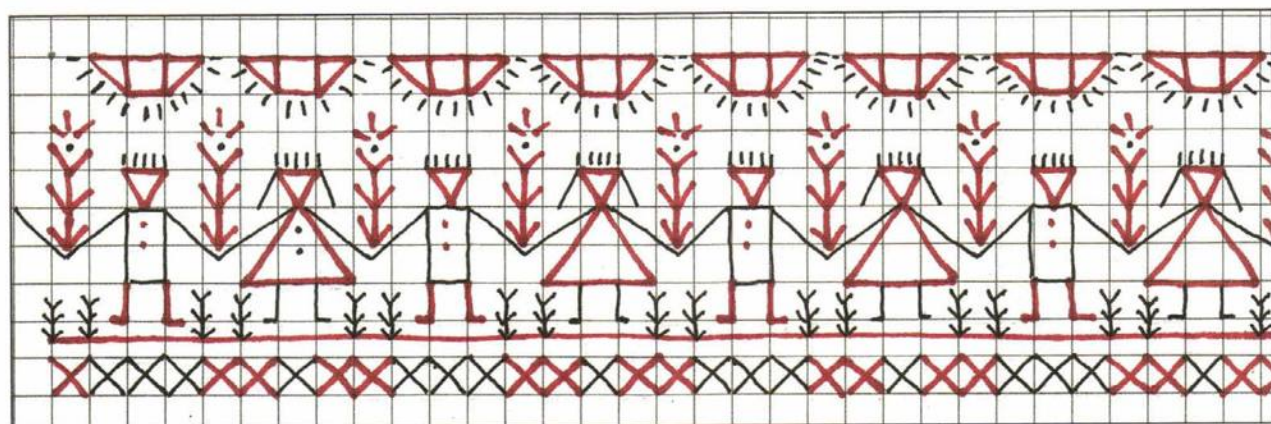
Ритм в орнаменте строится на основе симметрии.

О чём рассказывают знаки, вырезанные на деревянных прялках?

Сочини орнамент, используя древние знаки. Нарисуй фломастерами, гелевыми ручками или роллерами красного и чёрного цвета послание своим друзьям. Пожелай им что-нибудь хорошее.

Поняли ли ребята твоё рисуночное письмо? Если не поняли, помоги им его прочесть.

Форма и художественный образ

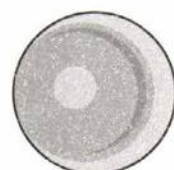
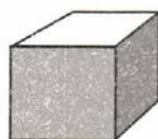
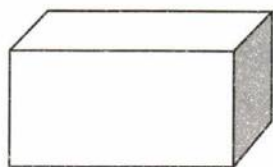
Форма — это внешний вид, очертание предмета. Форма может быть простая и сложная.

Это простые формы. Они плоские. Назови их.

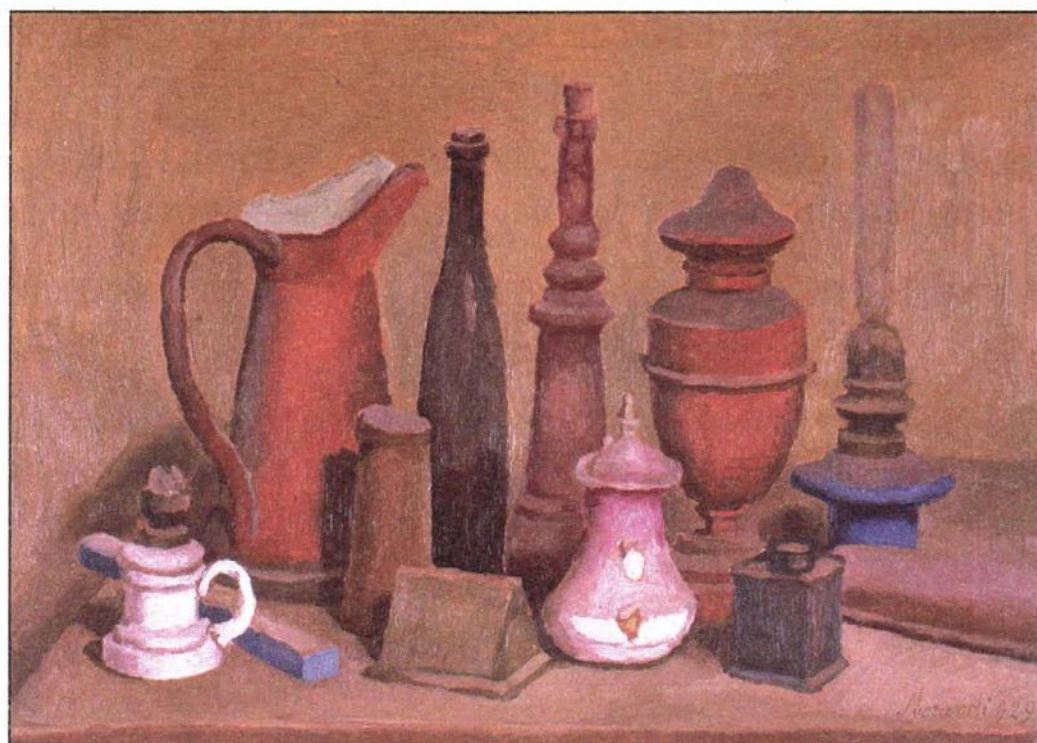

Это объёмные формы. Сложные они или простые?

Из каких простых форм составлены эти предметы?

• **Дж. Моранди.** Композиция

В композиции Дж. Моранди присутствуют сложные формы. Определи, из каких простых форм они составлены.

Как ты думаешь, может ли форма отражать характер? Вообрази, что все эти чашки, кувшины, вазы ожили и между ними разыгрывается действие как в театре.

Расскажи, какую роль может сыграть каждый предмет. Слепи один из предметов в его новой роли.

Слова для справки: изящный, лёгкий, хрупкий, скромный, горделивый, строгий, добрый, жадный, надменный, заносчивый, суровый, нежный, добродушный, задиристый, кроткий, глупый, уверенный, храбрый, достойный.

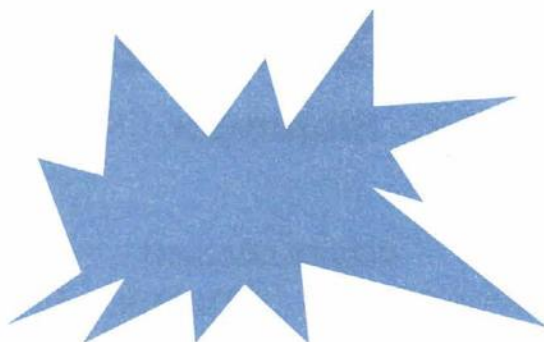
Форма создаёт образ на плоскости

Характер предмета, животного, сказочного героя можно передать с помощью формы и цвета.

Художник с помощью формы создаёт выразительный образ персонажа.

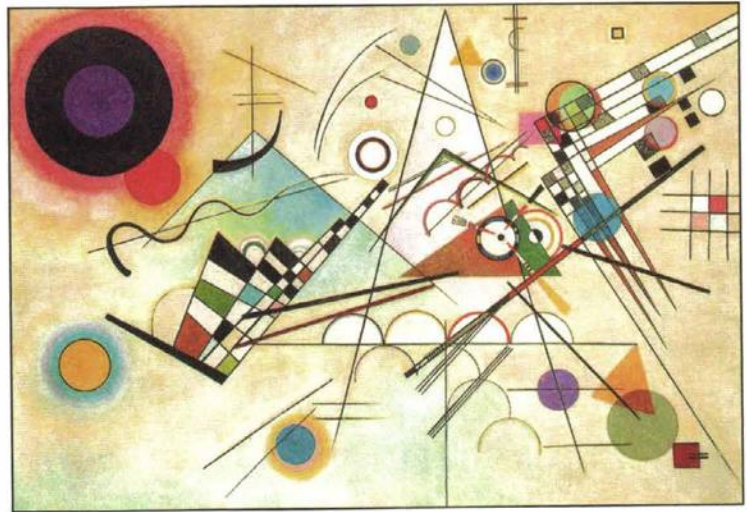

Форма этих пятен различна: первое пятно имеет волнистые, плавные очертания, у второго острые, жёсткие края. Что можно сказать о характере этих пятен?

Какие пятна имеют неустойчивую, подвижную, изящную форму, а какие — неуклюжую, неповоротливую, тяжёлую форму?

• Композиции художника **В. Кандинского**

Композиции В. Кандинского состоят из простых форм, расположенных на плоскости холста. Какое движение передают эти формы? Почему?

Слова для справки: быстрое, стремительное, резкое, весёлое, вялое, медленное, плавное, уверенное, кружащееся, тревожное.

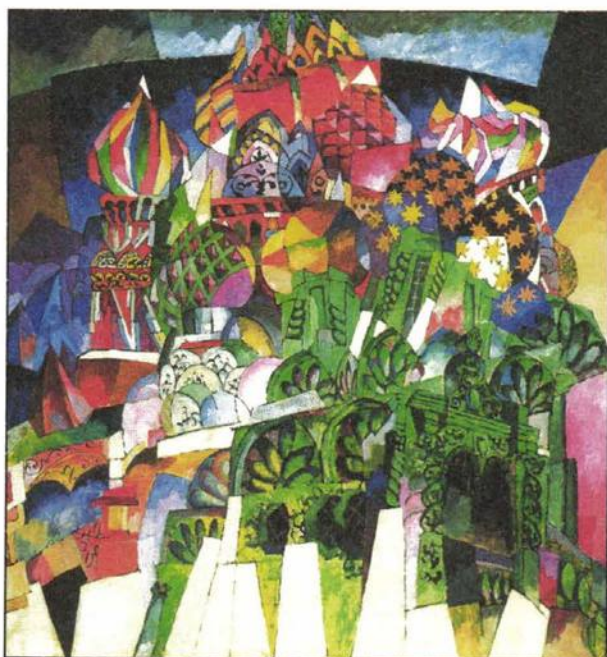
Нарисуй в рабочей тетради несколько форм, использованных художником в композициях.

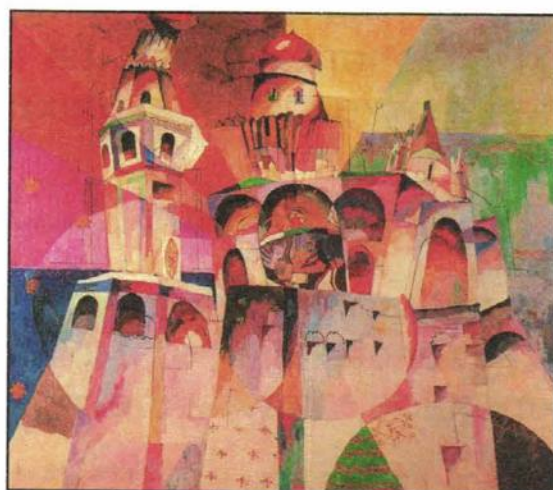
В картинах А. Лентулова форма зданий ломается, одни формы наезжают на другие.

Подумай, что хотел выразить художник этим приёмом? Почему сдвигаются формы, неожиданно обрываются и наезжают друг на друга цвета?

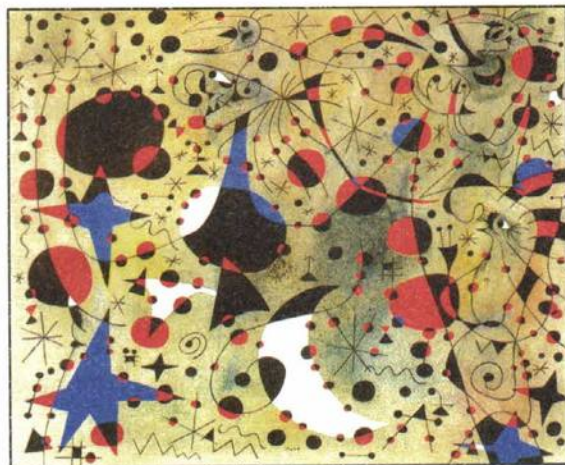

- **А. Лентулов. Василий Блаженный**

- **А. Лентулов. Звон (Колокольня Ивана Великого)**

- **Х. Миро.** Песнь соловья в полночь и утренний дождь

Эта картина принадлежит к абстрактному искусству.

Абстрактное искусство представляет мир в отвлечённых формах. Художник заостряет внимание на главном, а то, что по его мнению несущественно, не изображает совсем.

Рассмотри формы, которые художник использовал в картине «Песнь соловья в полночь и утренний дождь». Подумай, какую роль играют формы в раскрытии темы.

Какое впечатление производит эта картина? Хотелось бы тебе послушать песню соловья? Почему?

Какие формы использовал художник М. Ларионов в «Композиции»? Придумай и запиши в рабочей тетради своё название для этой картины.

- **М. Ларионов.** Композиция

Художники с помощью простых форм могут передать сложные чувства и явления.

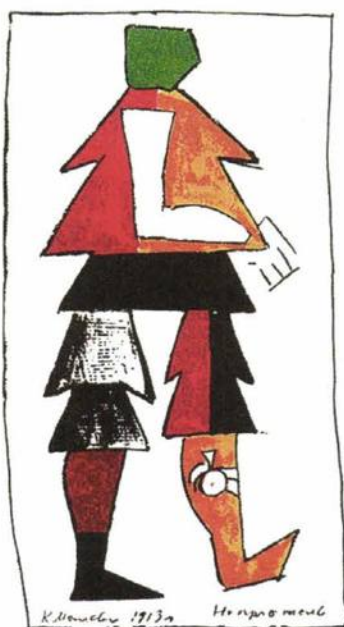
Жёсткие, угловатые формы передают агрессивное, тревожное состояние.

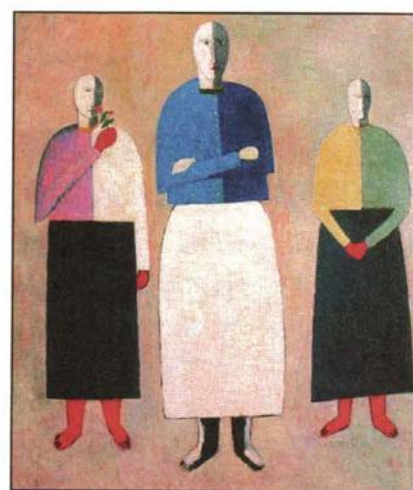
Какие формы использовали художники в этих картинах, какое состояние они передали?

- **К. Малевич.**
Крестьянин
на полях

- **К. Малевич.**
Эскиз

- **К. Малевич.**
Три девушки

- **П. Мондриан.** Образ работа

Плавные, словно стекающие или струящиеся формы передают состояние покоя, нежности, лёгкости.

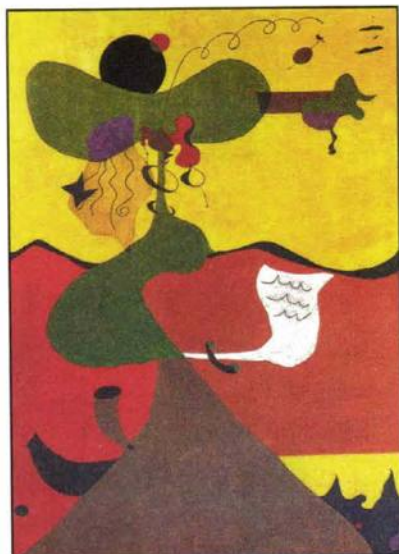
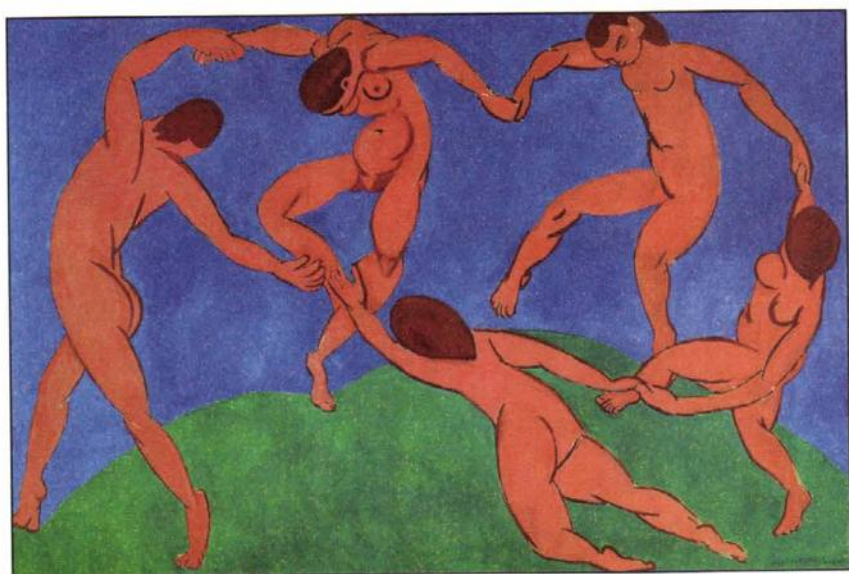
Какие формы использовали художники Х. Миро и А. Матисс в этих картинах?

Повлиял ли цвет на характер изображённого?

Какое состояние передали художники с помощью формы и цвета?

Придумай своё название картине Х. Миро.

- **Х. Миро. Без названия**

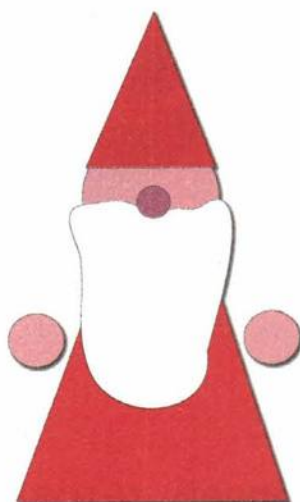
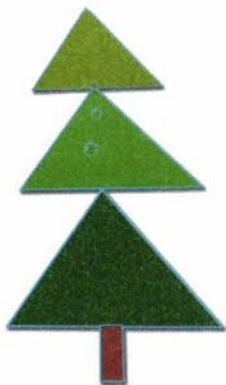
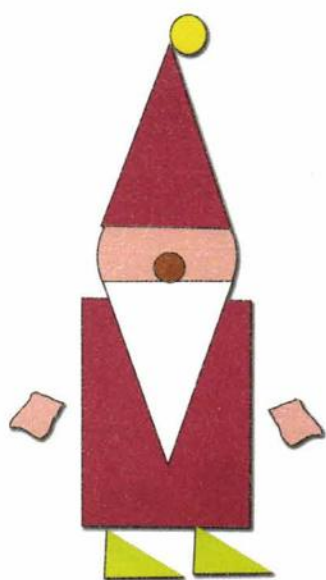
- **А. Матисс. Танец**

Составь в рабочей тетради композицию из простых форм на тему «Мои друзья».

Создай образ сказочного героя в технике аппликации. Форма поможет тебе передать его характер.

Вот как это сделали твои ровесники.

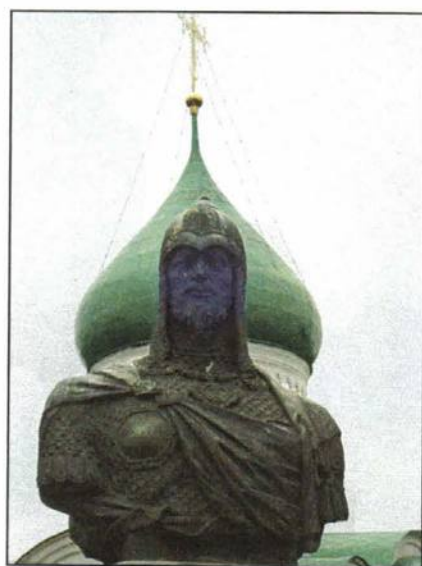
Форма создаёт образ в объёме

Это скульптуры людей, живших в России много лет назад. Благодаря скульптурным образам, мы можем узнать, какими они были. Расскажи о них.

- **Б. Растрелли.** Анна Иоанновна с арапчонком

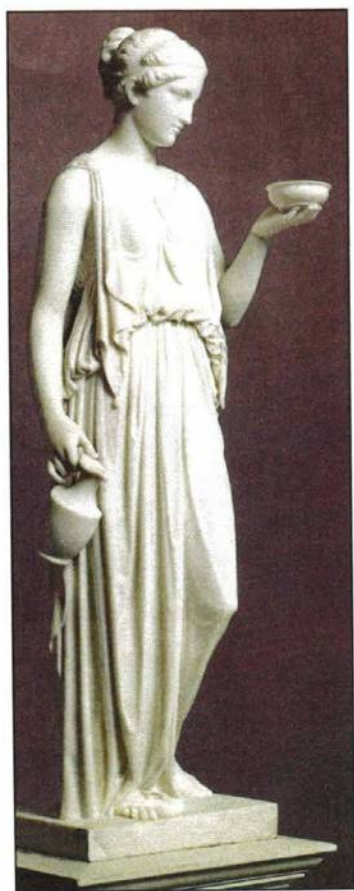
- **С. Орлов.** Александр Невский

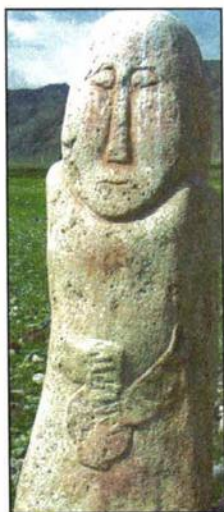
- **Ф. Шубин.** Екатерина II — законодательница

С разных сторон форма в скульптуре раскрывается по-новому. Поэтому скульптуру нужно рассматривать в движении вокруг.

Произведения скульптуры сохранились с древнейших времён.

• **Б. Торвальдсен.**
Геба

• Древнее
изваяние

• **Б. Торвальдсен.**
Геменион с орлом

• Древняя
скульптура

• **А. Тевзадзе.**
Путник

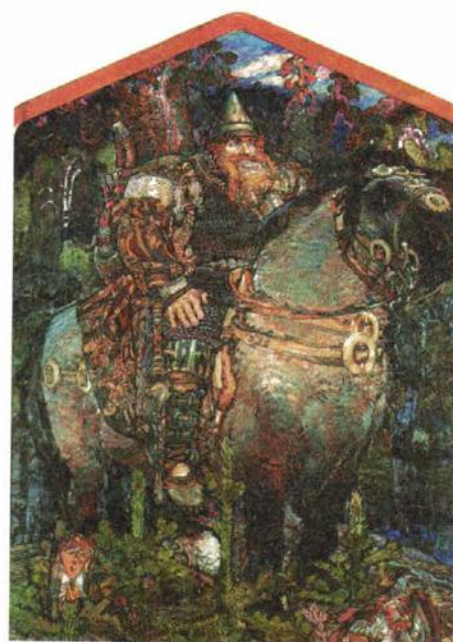
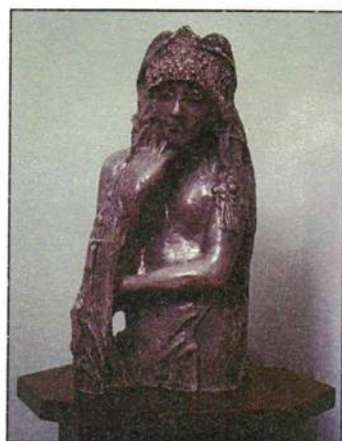
• **Донателло.**
Иоанн Креститель

Как форма передаёт характер персонажей?

А это изображения сказочных персонажей: Волхвы, Леля, богатыря.

- **М. Врубель.** Волхва. Лель. Богатырь

Парки и скверы издавна принято украшать скульптурой. В скульптурном оформлении современных парков часто используют образы различных сказочных персонажей.

Такие скульптуры украшают дворы и парки Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Узнай, какие скульптуры украшают твой город (село).

- Скульптуры с площадей и парков городов Европы

Вылепи фигурку сказочного героя. Пусть внешние формы передадут его характер, привычки, намерения.

Сначала слепи простое геометрическое тело, обобщённо передающее образ персонажа. Оно будет основой твоей работы.

Форма в художественном конструировании

Форма играет важную роль в художественном конструировании.

Конструировать можно посуду и мебель, одежду и игрушки, машины и здания.

Художественное конструирование — это художественное построение предметов и расположение различных частей по отношению друг к другу.

Главное — чтобы форма предмета была красива и удобна для использования.

Конструировать различные предметы можно из простой бумаги.

Какие разнообразные формы можно придать обычному листу бумаги!

• **А. Гонца.** Куклы

• Бумажные композиции

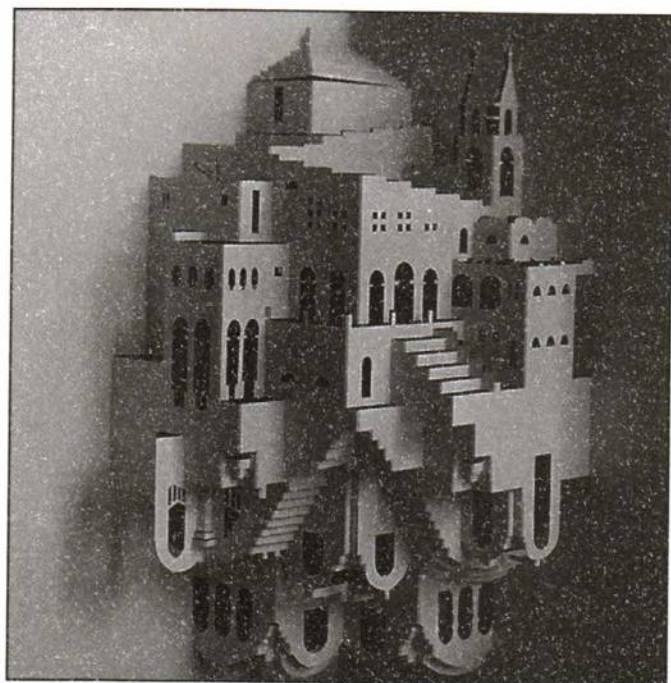
Выполните коллективную работу. Сконструируйте из белой бумаги сказочное королевство. Украсьте модель с помощью цветной бумаги.

Договоритесь, какой король живёт в королевстве: добрый или злой, толстый или тонкий — ведь от этого зависит не только форма зданий, но и их украшение.

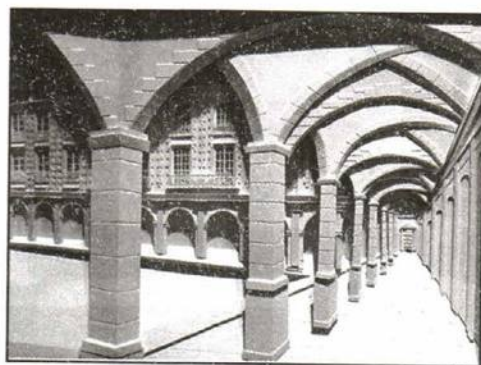
Можно построить мышиный дворец и сконструировать его обитателей.

Вот какие дворцы и дома сконструировали художники из обычной белой бумаги.

• **И. Силиакус.** Объемное вырезание из бумаги

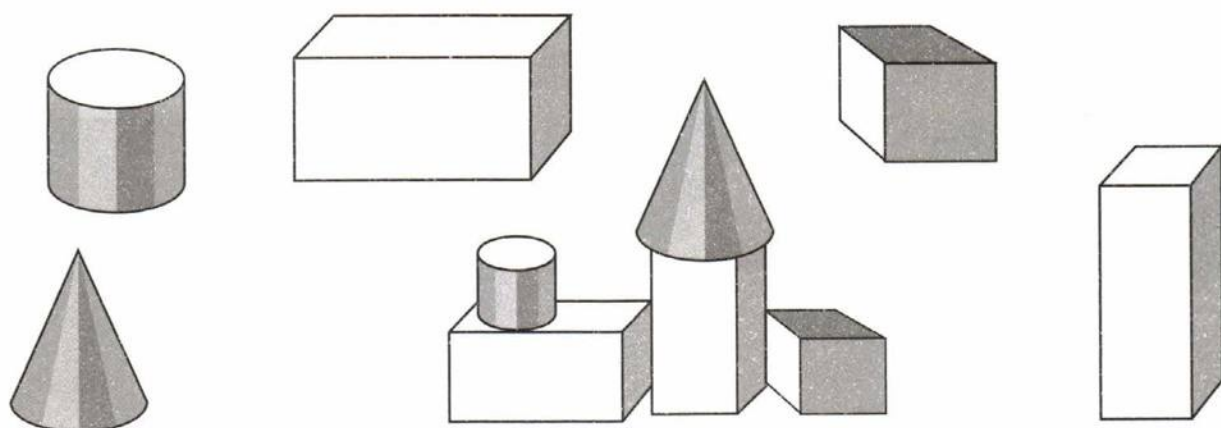
• **К. Лихан.** Бумагопластика

Любое строение представляет собой сочетание простых геометрических форм — куба, шара, призмы, цилиндра, конуса.

Сначала путём сгибания сделайте простые геометрические формы, затем склейте их, прорежьте в нужных местах и украсьте.

Составьте из полученных форм композицию города.

Это королевство доброго или злого короля?

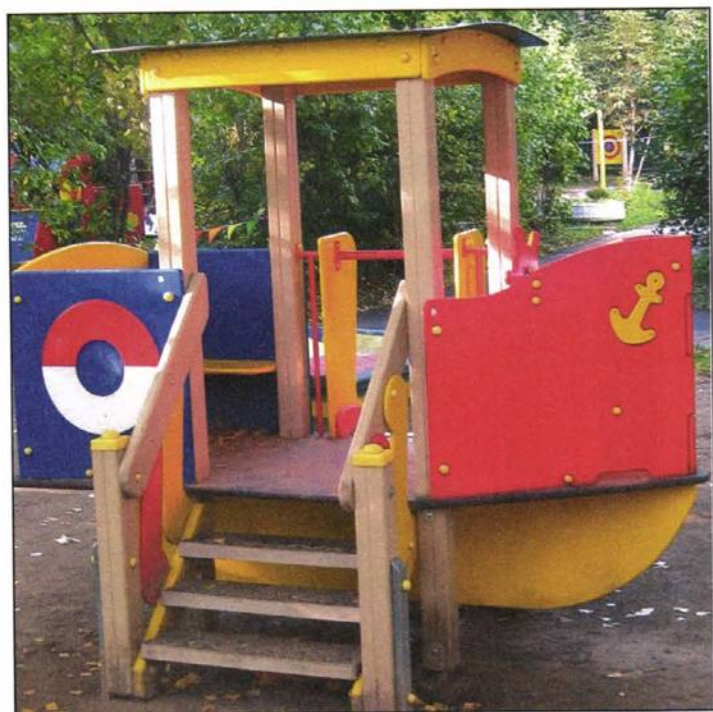
По каким признакам это можно определить?

Сконструируйте из белой и цветной бумаги детскую площадку для игр.

- Макеты детской площадки

• Элементы детской игровой площадки

Композиция, ритм, форма должны работать дружно

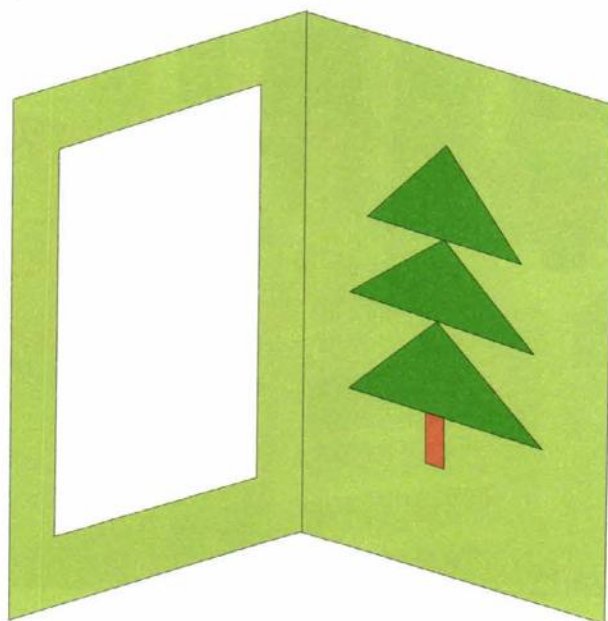
Композиция, ритм, форма встречаются и дружно работают в любом виде художественной деятельности. А встреча друзей — это всегда праздник.

Отличным подарком к любому празднику станет поздравительная открытка.

Открытку можно просто нарисовать, а можно сначала сконструировать её форму и затем украсить. Тогда получится объёмная открытка-игрушка.

Существует большое разнообразие форм открыток — от обычной прямоугольной карточки до сложной раскладной конструкции.

Эти открытки сделаны из плотной бумаги или картона с использованием различных материалов: нитей, ткани, тесьмы, бусинок, сухоцветов.

Как ритм помог художникам создать выразительные композиции?

Придумай свою композицию поздравительной открытки ко дню рождения друга, мамы или бабушки. Выполни в рабочей тетради её композиционную схему.

Для того чтобы сделать интересную открытку, подготовь плотную бумагу, обычные и зубчатые ножницы, клеевой карандаш, тесьму, ткань — всё, что понадобится для воплощения твоего замысла.

Ожиданье... нетерпенье...
Скоро, скоро День Рожденья!
Скоро, скоро угощенья,
Поздравленья и пирог.
А пока... Приготовленья.
Ожиданье. Нетерпенье.
Потому что День Рожденья
Раз в году и только в срок.

Т. Бокова

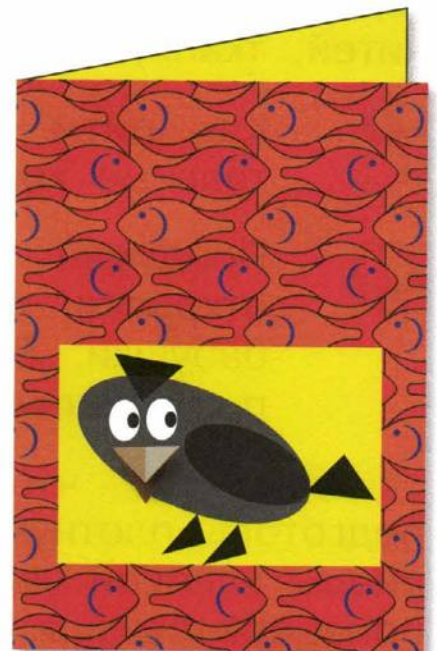
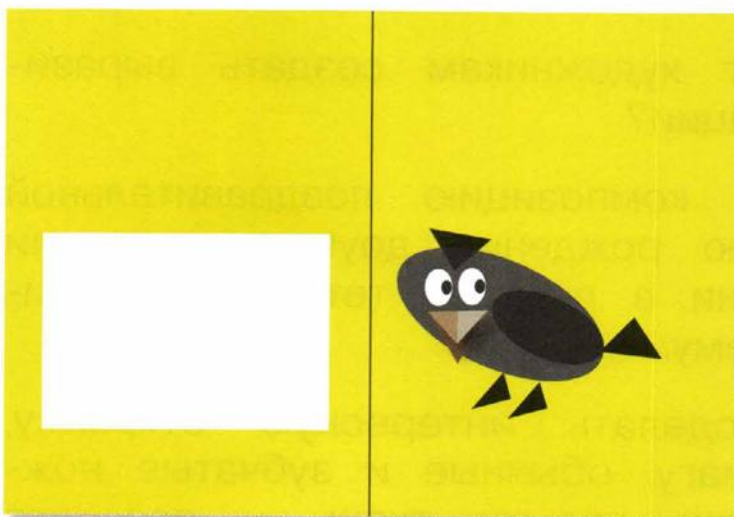
Теперь приступай к изготовлению поздравительной открытки.

Сначала сконструируй форму открытки. Затем выполни рисунки и надпись, вклей готовый рисунок в отведённое для него место на открытке.

Изображение можно выполнить в технике аппликации. Кроме цветной бумаги, используй в аппликации ткань, тесьму, блёстки, сухие цветы и листья.

Варианты конструкции открытки могут быть разными.

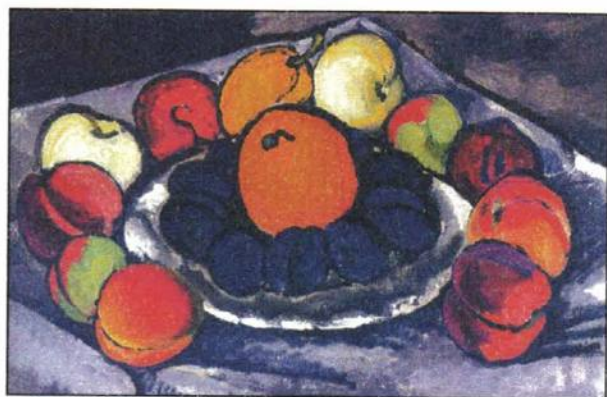
О чём твоя открытка расскажет тому, для кого она предназначена?

Композиция, ритм, форма работают дружно

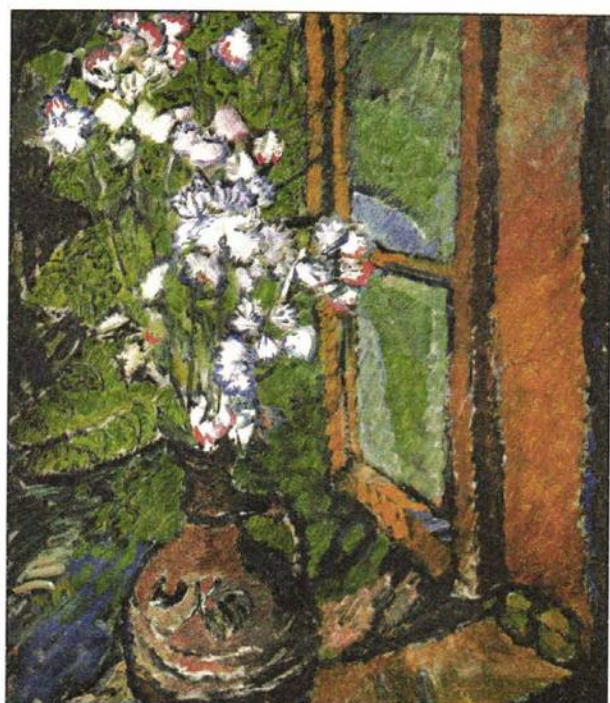
Во всех художественных произведениях композиция, ритм, форма должны работать дружно.

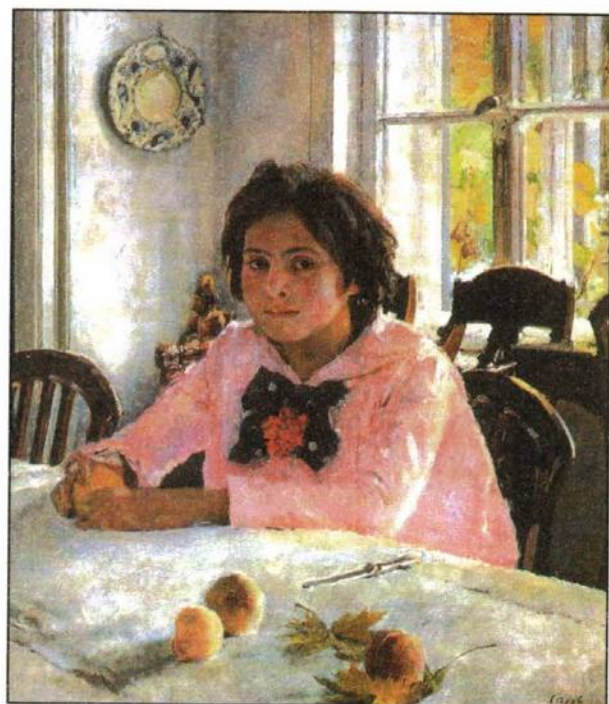
• **К. Петров-Водкин.** Яблоки

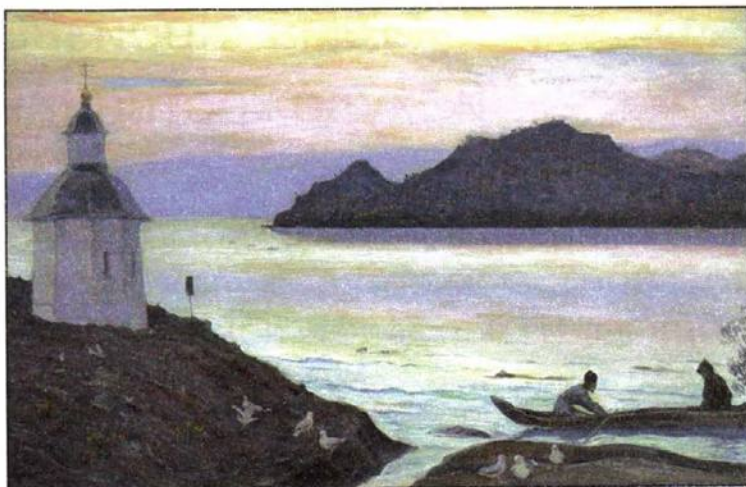
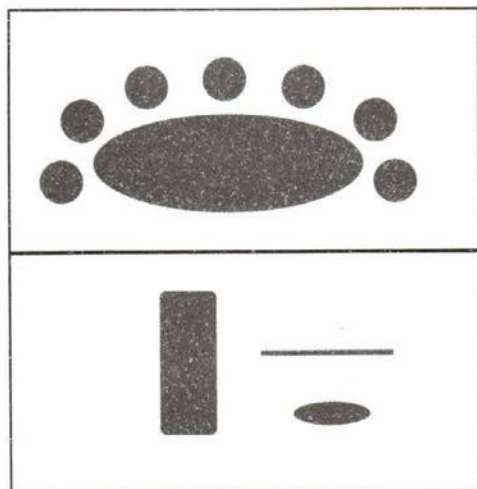
• **И. Машков.** Синие сливы

• **В. Татлин.** Гвоздика

• **В. Серов.** Девочка с персиками

• **М. Нестеров. Соловки**

Определи, к композициям каких картин подходят приведённые здесь схемы.

Чтобы понять, как художник использовал композицию, ритм и форму для создания художественного образа, ответь на вопросы:

1. Главный объект находится в центре композиции или смещён в сторону?
2. Найди второстепенные объекты. Каковы их взаимоотношения с главным?
3. Композиция спокойная или напряжённая? Объясни, почему.
4. Как форма и ритм предметов помогли уравновесить пространство картины?
5. Можно ли убрать из композиции один предмет без потери для целого?

Нарисуй в рабочей тетради композиционные схемы к представленным там картинам художников. Выдели на схемах главное и второстепенное.

Тема произведения и художественный образ

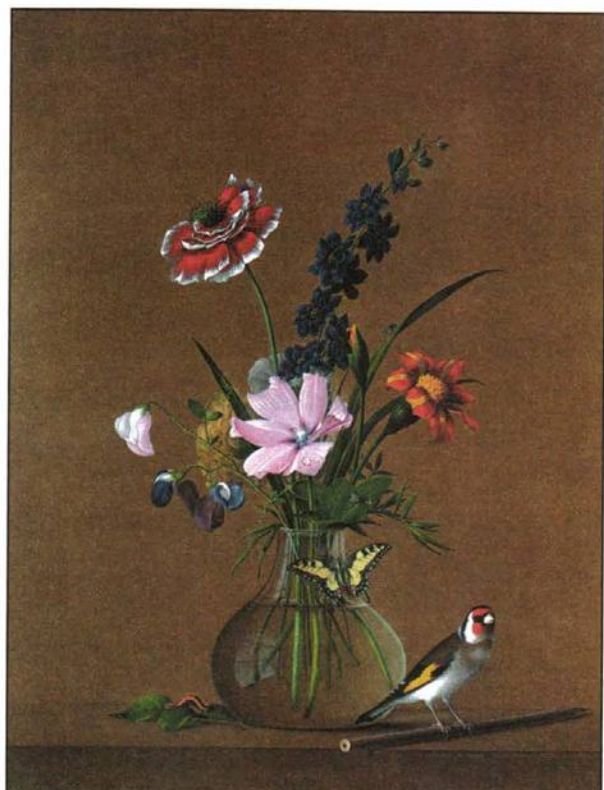
Ты знаешь, что с помощью «букв» языка изобразительного искусства художник создаёт художественные образы и передаёт зрителям свои сообщения.

Рассмотри эти произведения. О чём могут рассказать нам художники на языке искусства?

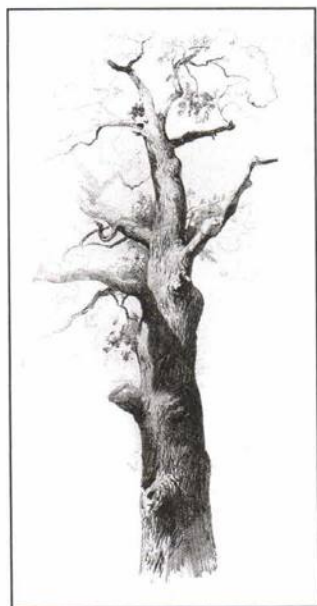
- Старинная вышивка

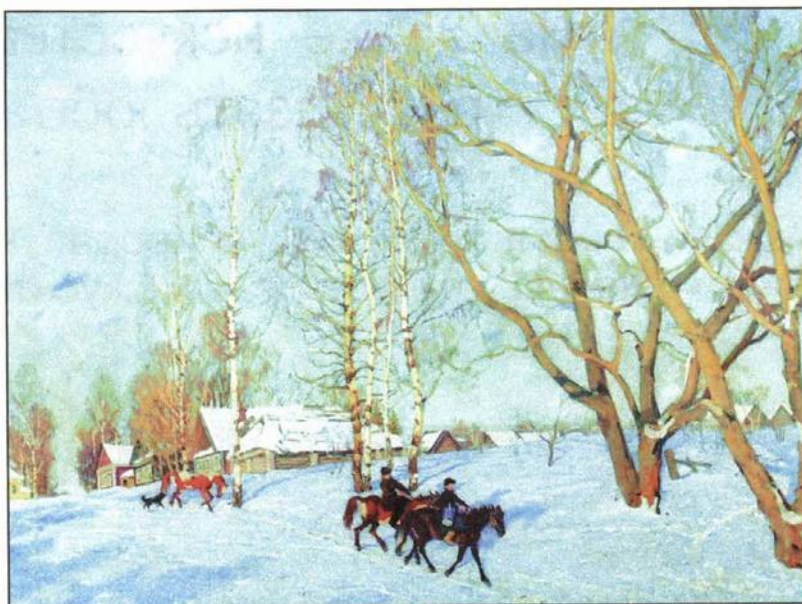
- **Ф. Толстой.** Букет цветов

- **В. Тропинин.** Портрет сына Арсения

• **Ф. Васильев.**
Ствол старого дуба

• **К. Юон.** Мартовское
солнце

• **К. Сомов.** Каток

Посмотри в музеях, в альбомах по искусству, в Интернете другие произведения. О чём ещё могут рассказать художники на языке искусства?

На языке искусства можно рассказать обо всём

Любая тема — природа, человек, события —
нашла отражение в искусстве.

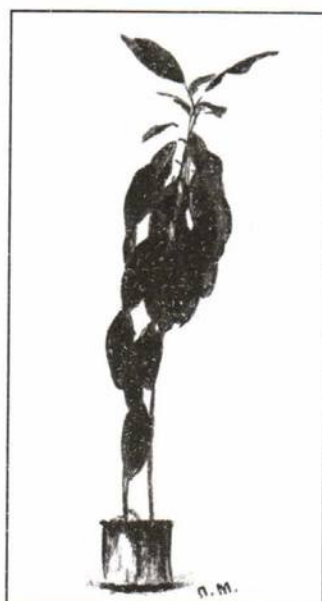
• **В. Стожаров.** Холодное
солнце

• **С. Конёнков.** Паганини

• **В. Тропинин.**
Золотошвейка

• **П. Митурич.**
Фикус

• **Донателло.**
Лев с гербом

- **Н. Рерих.**
Ростов Великий

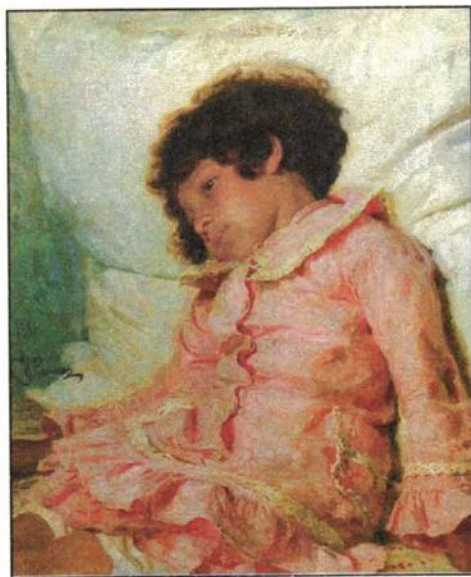
- **К. Коро.** Порыв ветра

- **Л. Волошаненко.** Материнство

- **А. Долматова.**
У врача

- **И. Репин.** Надя Репина

О чём рассказывает искусство?

Образы природы в изобразительном искусстве

Художники особенно ценят природу — своего лучшего учителя.

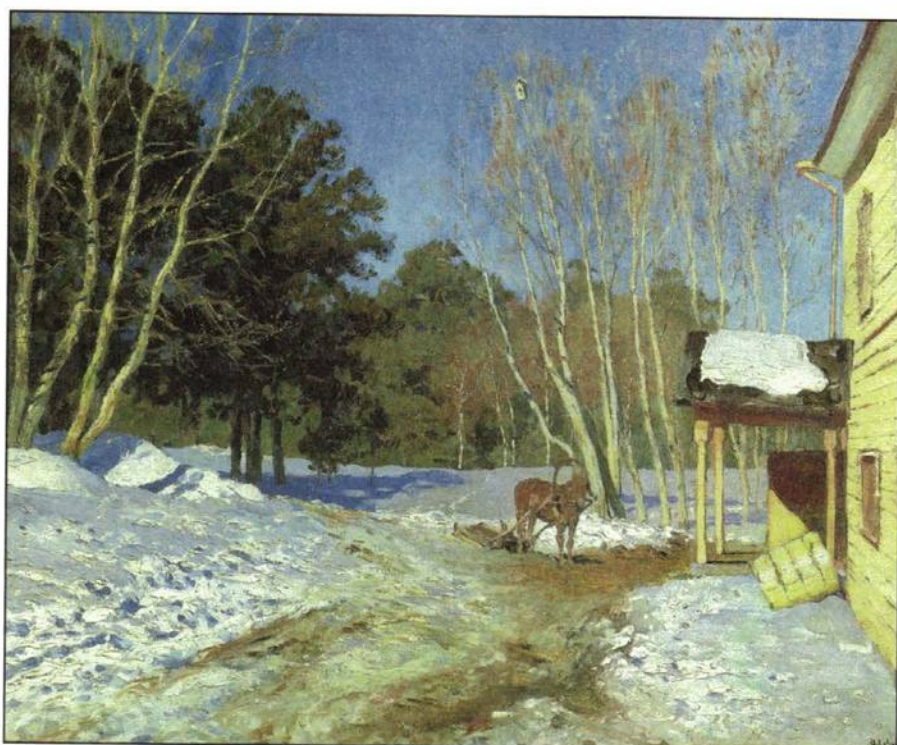

Весенняя природа не раз дарила вдохновение художникам, поэтам, композиторам.

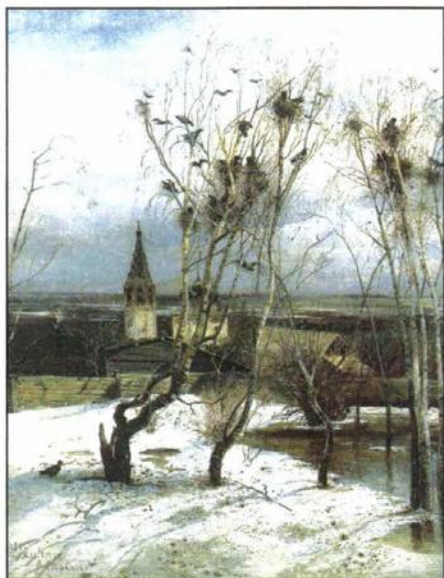
Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...

Они гласят во все концы:
«Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд».

Ф. Тютчев

• И. Левитан. Март

• **А. Саврасов.** Грачи прилетели

• **И. Левитан.** Весна. Большая вода

• **В. Бакшеев.** Голубая весна

Распустились почки, лес зашевелился,
Яркими лучами весь озолотился.
На его окраине из травы душистой
Выглянул на солнце ландыш серебристый.

С. Дрожжин

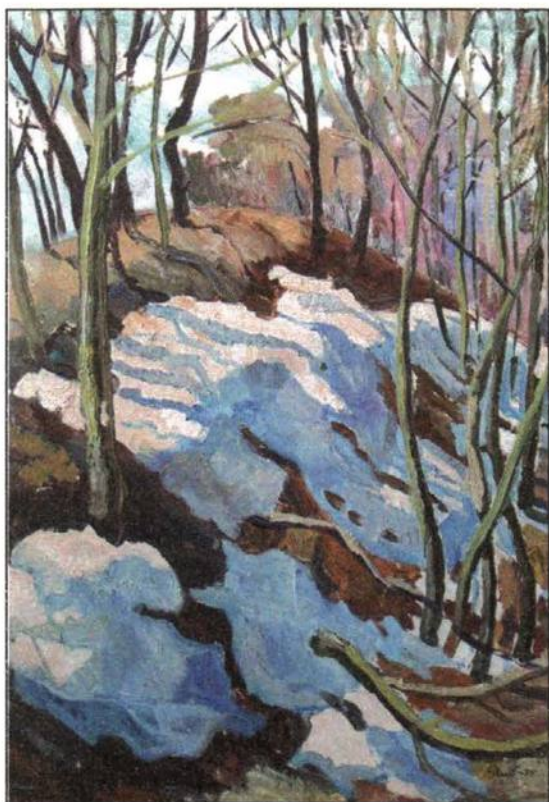
Такой разной увидели весну поэты и художники! Что радует в весенней природе, изображённой каждым автором?

Послушай музыку о весне из произведения П.И. Чайковского «Времена года». С какими картинами художников её можно соотнести?

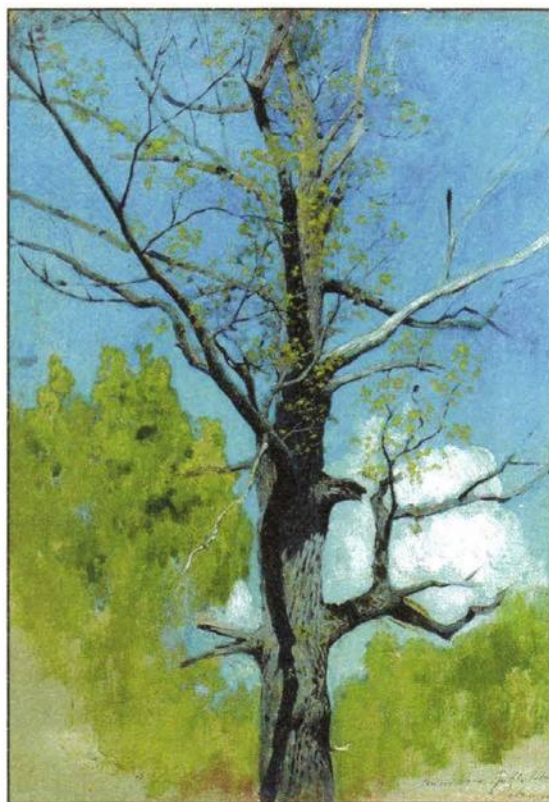

Понаблюдай за весенней природой, волшебством пробуждения деревьев. Под лучами солнца сходит снег. Лес просыпается. Чёткие контуры ещё не покрытых листвой ветвей хорошо видны на фоне чистого неба.

В марте и в апреле весна голубая. Потом, в мае, она становится зелёной.

• **Л. Разумовский.**
Весенний лес

• **И. Левитан.**
Распускающийся дуб

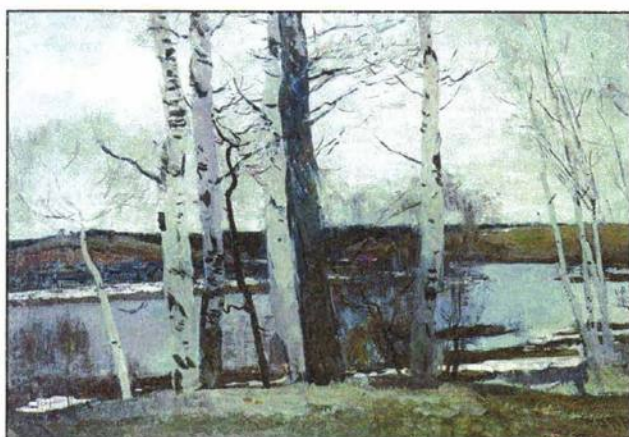
Изображение природы в изобразительном искусстве называется **пейзаж**.

Создай композицию на тему «Весна». Работу выполняй в два этапа.

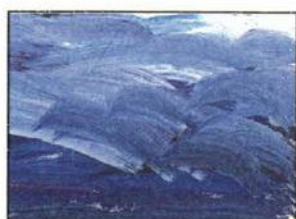
1. Выполни подготовительный этап. Напиши небо. Оно будет фоном твоей работы. Если ты хочешь изобразить небо и весеннюю землю, то наметь линию горизонта.

Помни — ближе к линии горизонта небо светлее.

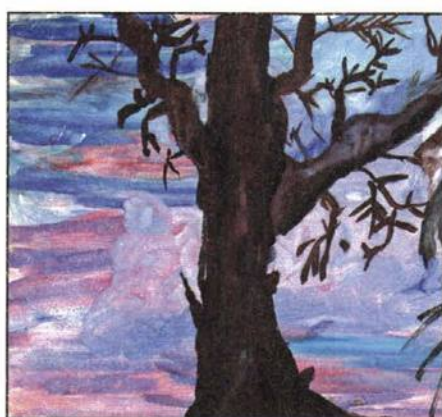

• **А. Герасимов. Лёд прошёл**

• **А. Куинджи. Ранняя весна**

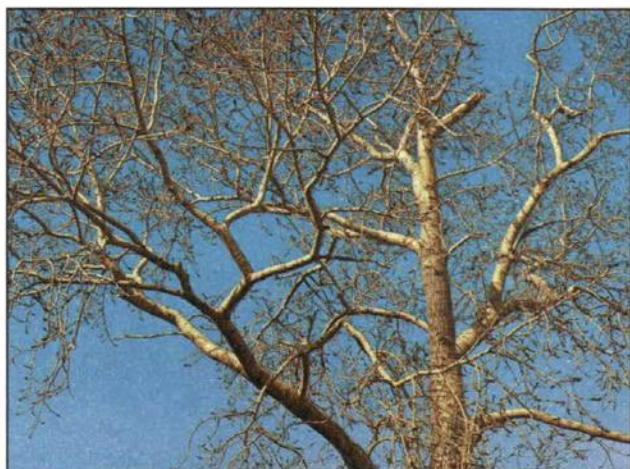
• **Работы учащихся**

2. Подумай, какие деревья войдут в твою композицию — большие или маленькие, старые или молодые, сколько их будет, как их лучше разместить на листе.

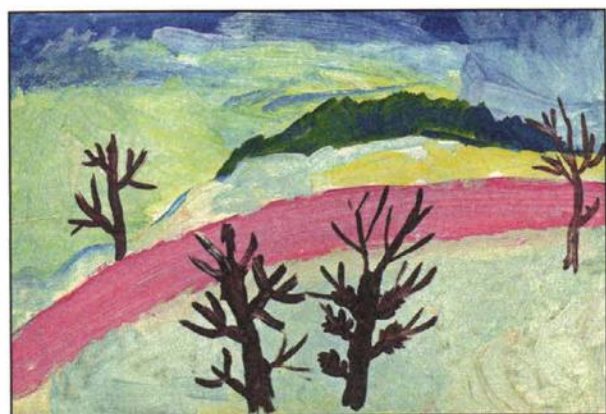
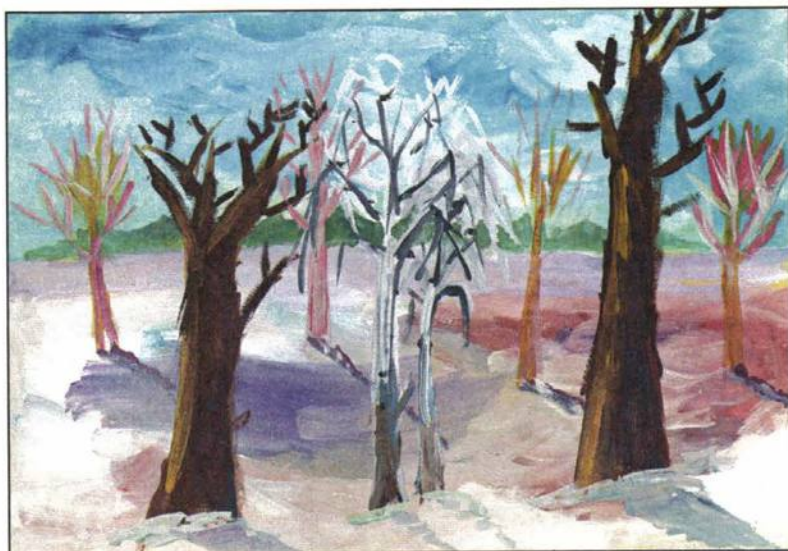
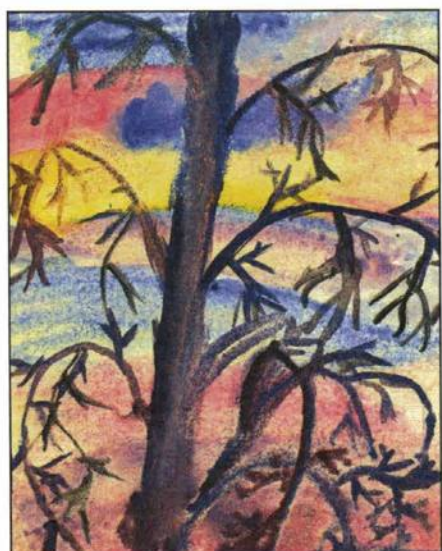
Внимательно рассмотри строение деревьев. Связана ли форма ветвей с характером дерева?

Изобрази на подготовленном фоне разные по характеру деревья. Помни, что у дерева ствол внизу широкий, а кверху он становится тоньше и расходится на несколько ветвей. Каждая ветвь прорастает маленькими веточками.

Расскажи, какая весна получилась в твоей работе и в работах твоих ровесников.

• Работы учащихся

О такой весне ты мечтал(а) в холодные зимние дни?

Образ человека в изобразительном искусстве

Художники с интересом наблюдают за внешностью, движениями, поведением людей и передают свои впечатления средствами живописи, графики, скульптуры.

- **И. Репин.** Девочка Ада
- **И. Гирландайо.** Портрет Дж. Альбицци
- **Э.-М. Фальконе.** Амур

Какие художественные средства использовали авторы этих произведений?

Художников во все времена интересовал не только внешний облик, но и внутренний мир человека. Изображая людей, они учились лучше понимать их: открывали новые черты их характера.

- **В. Серов.** Мика Морозов

- **И. Вишняков.** Портрет Сары Фермор

- Римский император Август

Что можно рассказать о людях, изображённых на этих портретах?

Какие художественные приёмы помогли тебе это понять?

Изображение человека в изобразительном искусстве называется **портрет**.

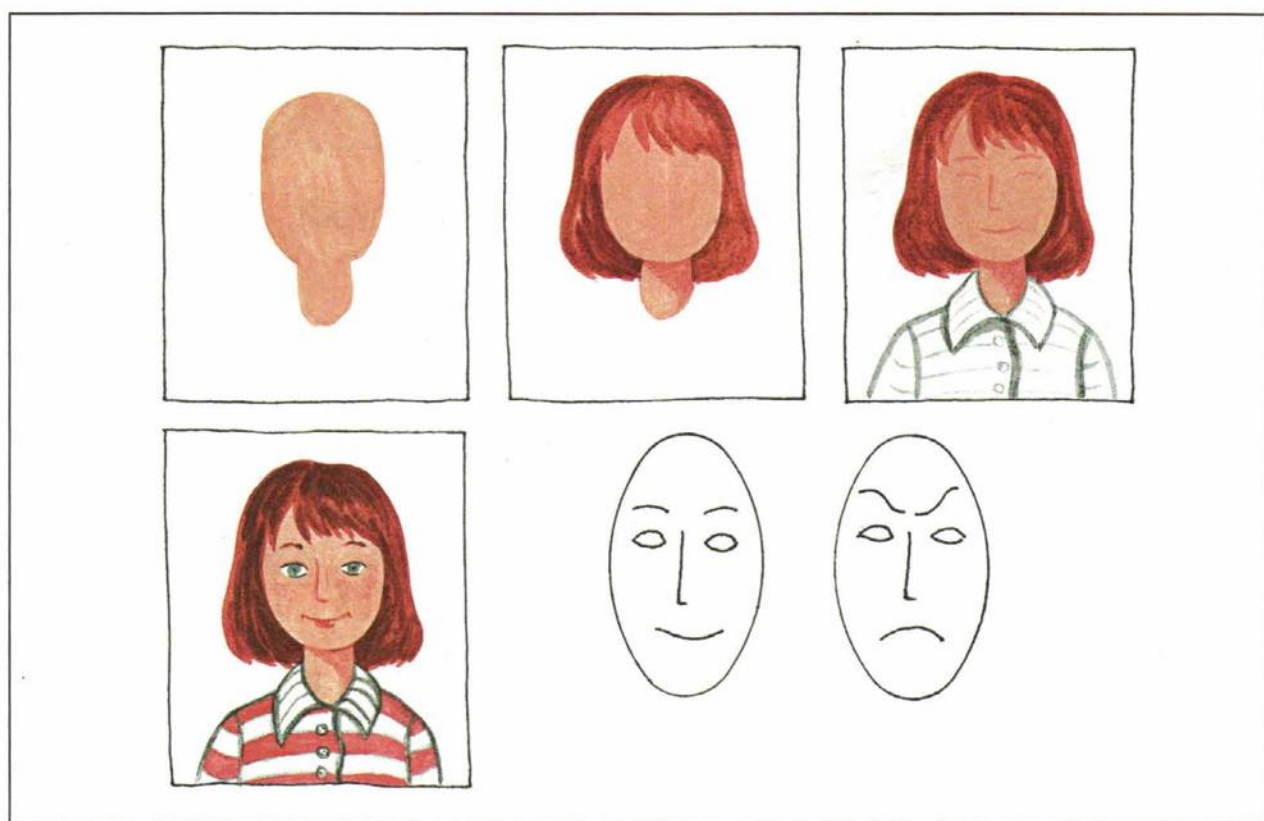
Нарисуй портрет своего друга, мамы, учительницы или сказочного героя. Постарайся передать не только внешние черты, но и настроение, характер. Используй пастель или восковые мелки.

Сначала наметь композицию. Фигура должна быть в центре листа. Обозначь пятно лица и шеи.

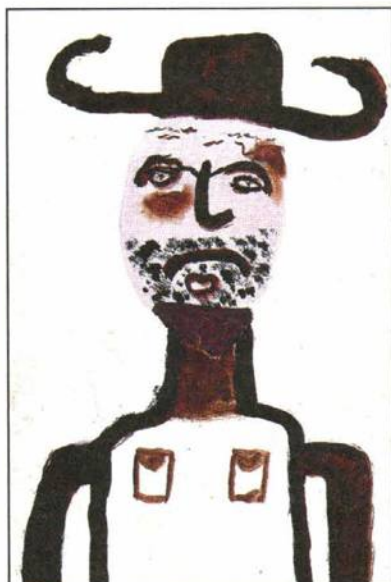
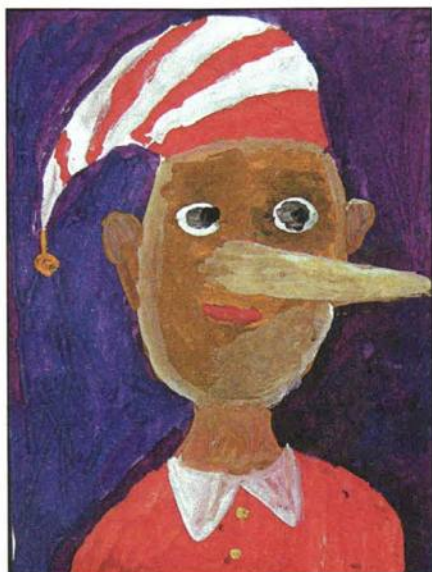
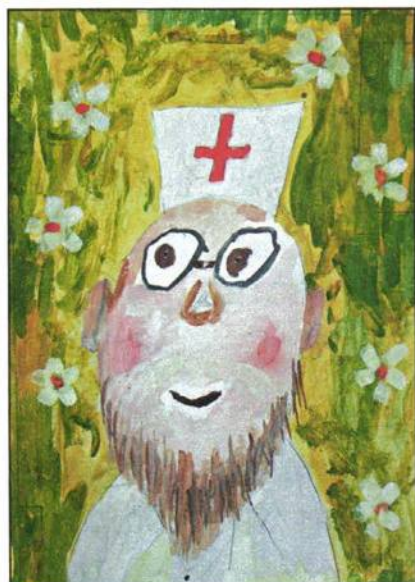

Какие краски нужно смешать, чтобы получить нужный цвет?

Наметь тень от подбородка, причёску, одежду. Чтобы отметить линию бровей и кончика носа, надо разделить овал лица на три равные части. Теперь можно придать лицу сходство с персонажем и обозначить характер.

Направление линий рта и бровей помогут передать характер и настроение человека.

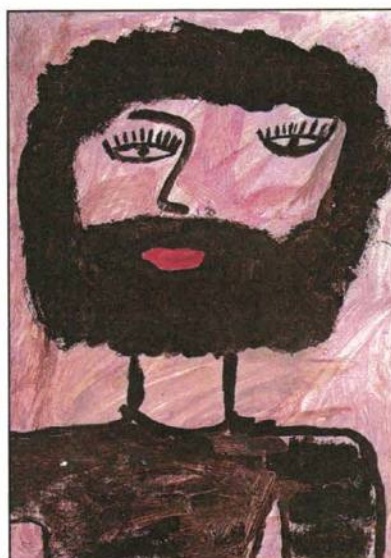
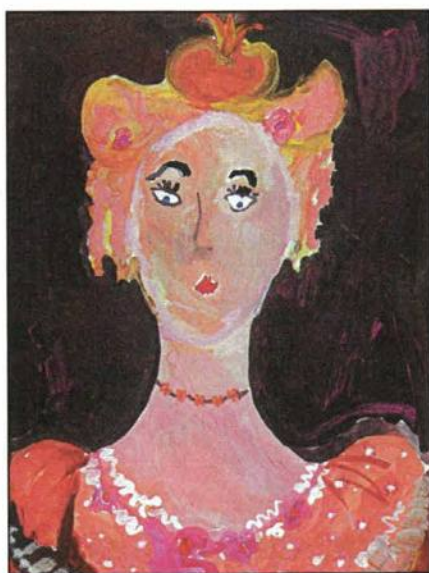
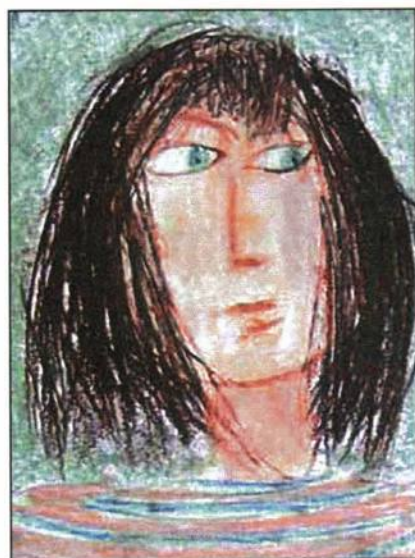

Твои ровесники изобразили сказочных героев. Ты узнаёшь их?

Удалось ли ребятам передать внешнее сходство и характер героев? Как они это сделали?

А на этих работах изображены реальные люди. Ребята хотели выразить своё отношение к ним. Как ты думаешь, у них это получилось?

Музеи изобразительного искусства

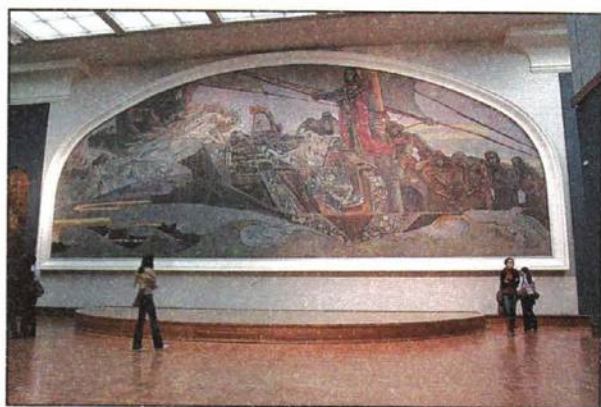
Произведения изобразительного искусства можно увидеть в художественных музеях.

Крупные музеи находятся в больших городах. Здесь хранятся огромные коллекции живописи, графики и скульптуры, собранные людьми за многие века.

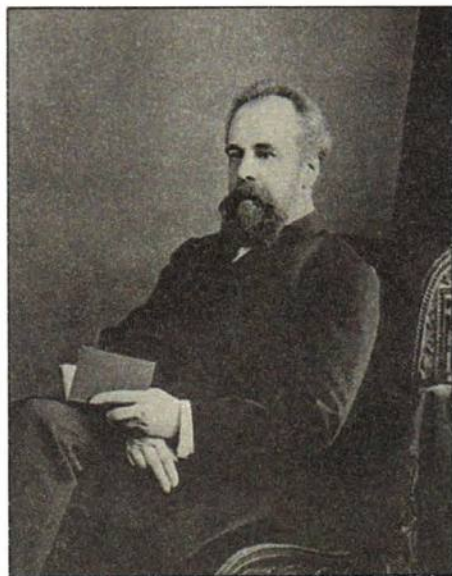
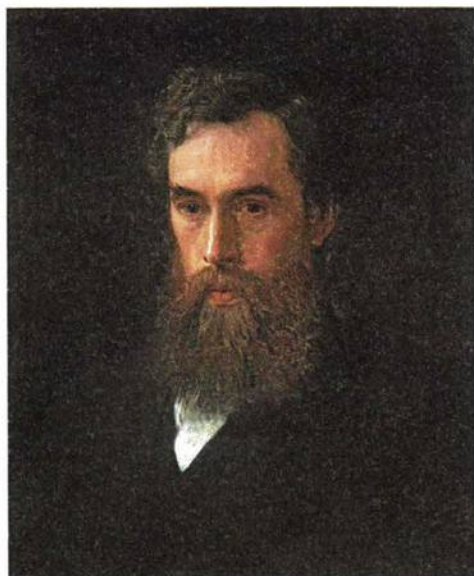
Здания, в которых находятся эти музеи, — настоящие дворцы.

В России есть четыре художественных музея, имеющих мировое значение: Третьяковская галерея и Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге.

В **Третьяковской галерее** хранятся произведения художников Древней Руси и России.

Галерея носит имя своих основателей — Павла и Сергея Третьяковых, подаривших её более 150 лет назад родному городу.

- Павел и Сергей Третьяковы

- В зале художника В. Васнецова

Как ты думаешь, зачем Третьяковы подарили Москве свою галерею? Что даёт москвичам и гостям столицы Третьяковская галерея?

Найди информацию о Третьяковской галерее в альбомах по искусству, в путеводителях по музею, в Интернете. Поделись этой информацией с одноклассниками.

Эрмитаж располагается в Зимнем дворце российских императоров в Санкт-Петербурге. Коллекцию музея русские цари собирали с XVIII века. Особую роль в этом сыграли Пётр I и Екатерина II. Сейчас Эрмитаж — один из самых больших музеев мира.

- Здание музея Эрмитаж

- Залы Государственного Эрмитажа

- **А. Антропов.**
Портрет Петра I

- **Д. Левицкий.** Портрет Екатерины II — законодательницы

Какими средствами в портретах Петра I и Екатерины II художники сумели передать их интерес к искусству?

Найди информацию об Эрмитаже в альбомах по искусству, в путеводителях по музею, в Интернете. Поделись этой информацией с одноклассниками.

- В Эрмитаже хранятся произведения зарубежного искусства начиная с древнейших времён

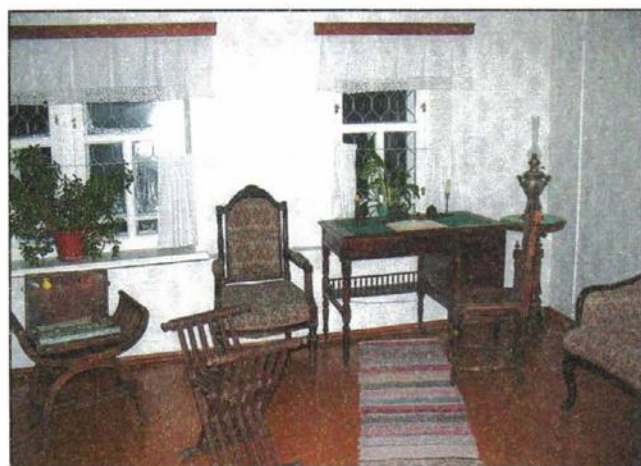
Маленькие художественные музеи создаются в небольших городах. Часто они расположены в домах, где когда-то жили художники.

В Москве есть дом-музей художника Виктора Васнецова.

- Этот дом Виктор Васнецов сам проектировал для своей семьи.

В Плесе — городке на Волге — находится дом-музей художника Исаака Левитана.

Какие музеи есть в твоём районе, области, городе? Хранятся ли в них работы известных тебе художников? Сходите с классом на экскурсию в музей своего края.