

И.Э. КАШЕКОВА, А.Л. КАШЕКОВ

Изобразительное искусство

учебник

3

класс

стандарт
второго
поколения

И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков

Изобразительное искусство

3 КЛАСС

Учебник

2-е издание

Учебник прошел экспертизу на соответствие
требованиям ФГОС начального общего образования

Рекомендовано 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: учебник : 3 кл. / И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. — 2-е изд. — М.: Академкнига/Учебник, 2014. — 112 с. : цв. ил.

ISBN 978-5-49400-415-4

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 воплощает 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

3 класс

Учебник

Подписано в печать 14.01.2014. Формат 60х84/8.

Гарнитура PragmaticaC. Печать офсетная. Печ. л. 14. Тираж 5000 экз. Тип. зак. 6330

ООО «Издательство «Академкнига/Учебник»

117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 90, офис 602

Тел.: (495) 334-76-21. Факс: (499) 234-63-58.

E-mail: academuch@maik.ru www.akademkniga.ru

Отпечатано в ОАО «ПИК «Офсет»

660075, г. Красноярск, ул. Республики, 51

Тел. (391) 211-76-20. E-mail: marketing@pic-ofset.ru

© Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., 2013

© Оформление. ООО «Издательство
«Академкнига/Учебник», 2014

ISBN 978-5-49400-415-4

Дорогой друг!

Этот учебник проведёт тебя от привычного реального мира вещей, людей и событий в фантастический мир сказочных образов.

Ты узнаешь, что образы мифов и сказок — это не просто детские забавы, а основа всей культуры. Они учат человека жить и побеждать неприятности.

Древние представления до сих пор живут в сознании человека, в произведениях разных видов искусства. Знакомство с ними поможет тебе понять любое произведение искусства прошлого и современности.

Мы будем говорить об изображении сказки, о сказочных образах, выраженных языком пластических искусств — живописи и графики, скульптуры и архитектуры, декоративно-прикладного искусства и даже дизайна.

Содержание

Волшебный мир, наполненный чудесами.....	6
Из чего родилась сказка... ..	8
...из потребностей жизни.....	10
...из веры.....	12
...из желания узнать мир и сделать его лучше	14
Язык сказочных символов.....	16
Сказка — ложь, да в ней намёк.....	22
Конь — символ добра и благополучия.....	24
Символика цвета.....	26
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве.....	28
Художники-сказочники	34
Сказочные образы.....	36
Образ героя неотделим от сюжета	36
Герой сказки — носитель народных идеалов	40
Образ героя — защитника Отечества в искусстве.....	44
Идеальный образ сказочной героини	48
Идеальные женские образы в искусстве	50
Реальность и фантазия.....	54
Образы отрицательных персонажей	54

Образ дороги в сказке и дорога в жизни.....	60
Там, на неведомых дорожках... ..	62
Странствия по разным мирам	64
Образ сказочного леса	66
Заколдованный лес.....	68
Волшебный лес.....	72
Образ жилища в сказке и в жизни	76
Образ деревни.....	80
Образ города.....	82
Образ сказочного города.....	84
Образы сказочных атрибутов.....	86
Свет мой, зеркальце... ..	87
Куколка	88
Яблоки и яблоня	92
Катись, катись, яблочко	94
Перо Жар-птицы	96
Корона	100
Меч-кладенец и щит	102
Прялка и волшебный клубок	104
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... ..	106
Пир на весь мир.....	108
Народный праздник	110
Образы сказок — основа любого искусства	112

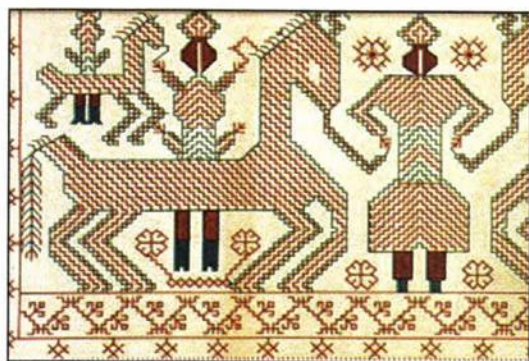
Волшебный мир, наполненный чудесами

Как сказка мир. Сказания народа,
Их мудрость тёмная, но милая вдвойне,
Как эта древняя могучая природа,
С младенчества запала в душу мне.

Н. Заболоцкий. «Голубиная книга»

Каждый человек с раннего детства попадает в необычный сказочный мир, наполненный чудесами.

Ты никогда не задумывался, кто, когда и зачем придумал сказки? Откуда пришли к нам ни на что не похожие удивительные сказочные персонажи? Великаны и лилипуты; предметы, наделённые необычными силами; фантастические звери и птицы, ну а если реальные, то обязательно понимающие речь персонажей, да и сами зачастую говорящие на языке человека. Почему в сказках судьба героя может зависеть от надписи на камне, а реки разговаривают человеческим голосом?

Представления наших предков о тайнах мира передаются в мифах, легендах, сказках, загадочных изображениях на предметах декоративно-прикладного искусства. В них скрыто представление народа о мире — его вековая мудрость.

Образы мифов и сказок — не просто детские забавы, а основа всей культуры. Они учат человека жить и побеждать неприятности, оберегают от злых сил природы.

• Фрагменты народной вышивки

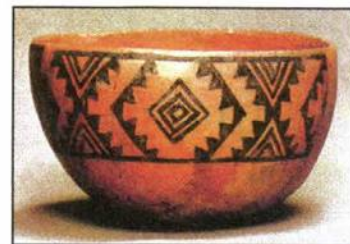
Из чего родилась сказка...

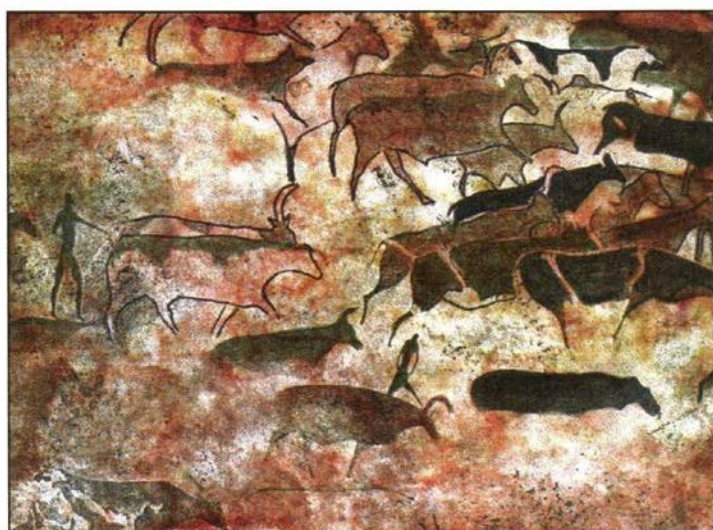
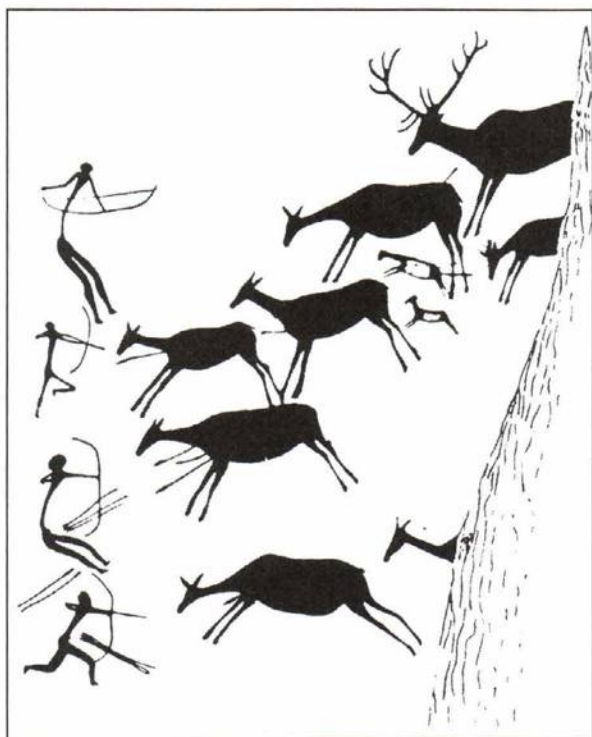
Учёные считают, что древние люди жили на Земле более 10 тысяч лет назад! В то время не было ещё городов и сёл, не было оружия и техники, люди не умели строить дома и шить одежду. Их образ жизни был очень примитивным, но они были близки к природе, понимали её и имели свои представления об устройстве мира.

Мы знаем о том, как жили наши древние предки, благодаря искусству!

В земле на местах древних поселений людей находят украшения, предметы быта, орудия труда. На стенах пещер, в которых жили люди, сохранились изображения животных, оставленные первыми художниками.

Подумай, почему древние художники в основном изображали животных.

Найди в справочниках, альбомах по искусству или в Интернете древние изображения животных, определи, что их объединяет. Установи, какие изображения животных в твоей рабочей тетради выполнены древними художниками.

...из потребностей жизни

Самые древние изображения найдены на каменных стенах пещер, в которых обитали древние люди. Это были образы животных. Работы древних художников получили название **«наскальная живопись»**.

Эти изображения были выполнены в разное время и в разных местах Земли, но всем им присущи:

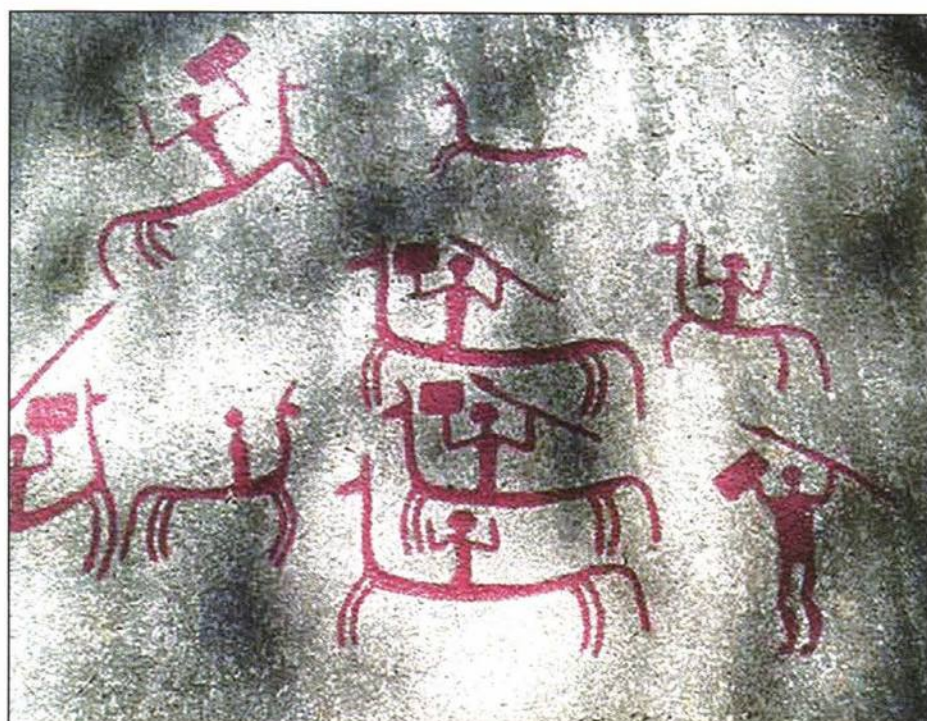
- обобщённость образа;
- передача только самых характерных качеств животного;
- сочетание в одном образе реальных и фантастических черт.

Изображения животных выразительны, легко узнаваемы и вполне современны, а вот люди показаны условно.

Как ты думаешь, почему древние люди уделяли столько внимания внешности и повадкам животных и мало интересовались изображением человека?

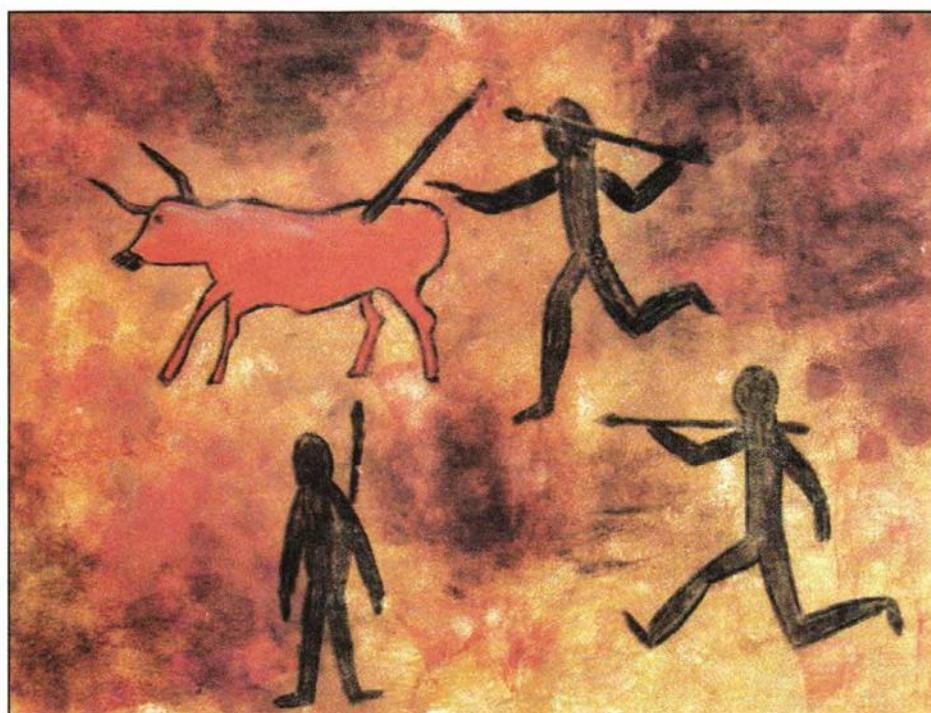

Сделай **композицию** в манере наскальной живописи на тонированной бумаге (используй уголь, сангину, мел или тушь, перо). Изобрази эпизоды из жизни древних рыбаков, охотников и их племён. Помни, что изображения должны быть обобщёнными, условными, динамичными.

Схематичные фигурки людей в движении посмотри в своей рабочей тетради.

• Работа учащихся

...из веры

Древний человек думал, что он сам и его предки произошли от какого-то животного, например медведя, пантеры или оленя. Фигурки животного-покровителя, сделанные из камня, дерева, металла или глины, люди носили с собой и верили, что это изображение их оберегает.

Священное изображение, наделённое, по мнению человека, оберегающей силой, получило название **оберег**.

Небольшие изображения животных, выполненные древним народом — скифами, получили название «**звериный стиль**». Фигурки, сделанные из золота или серебра, украшали оружие, конские сбруи, щиты, колчаны, пряжки, застёжки на одежде скифских воинов. Среди изображений много оленей, лосей, рысей, барсов, волков, пантер, грифонов и орлов. Этих животных скифы ценили за силу, ловкость, скорость, чуткость, зоркий глаз, быстроту реакции. Древние мастера стремились передать суть образа.

В образах животных соединялись реальные и фантастические черты.

Рассмотри фигурки животных на странице справа, найди в них реальные и фантастические черты. Как ты думаешь, с какой целью древние художники наделяли обычных зверей необычными чертами?

Красивым для древнего человека было то, что приносит пользу, способствует выживанию и победе. Значит, красивым могло быть только быстрое, сильное и ловкое животное.

Человек верил, что лучшие качества зверя перейдут к обладателю его изображения.

- Большая коллекция фигурок звериного стиля хранится в Эрмитаже

Подумай, какой зверь или птица лучше всего выразят те идеальные качества, которые ты хотел бы получить от своего оберега.

Придумай и сделай оберег с изображением выбранного тобой зверя или птицы. Работу выполни в объёме или на плоскости в виде рельефа. Используй пластилин или пластическую массу, скульптурную глину и стеки.

...из желания узнать мир и сделать его лучше

Искусство объединяло многие виды деятельности, помогало человеку выразить свои представления об окружающем мире, усвоить и передать знания и умения, способствовало общению между людьми.

Искусство существовало в сознании древнего человека слитно с **мифом** и **религией**. В мифах не только раскрывался смысл событий, но и намечался проект их лучшего осуществления.

Героями мифов были боги и люди. Мифы помогали человеку обрести стойкость, силу и веру в свои возможности. Люди верили мифам и передавали их содержание в священных действиях — **обрядах** и **ритуалах**.

В те времена не было отдельно музыки, изобразительных искусств, танца, театра. Но все вместе они позволяли совершать древние обряды и ритуалы.

Отголоски древних ритуальных действий сохранились в коллективных детских играх, хороводах.

Миф — это сказание, передающее представление древних народов о происхождении мира и человека. Миф восполнял для древних людей недостаток знаний, объяснял загадки природы, был ключом к пониманию мира.

Ритуал — это установленный порядок определённых магических действий.

Магия — это вера в сверхъестественную способность человека управлять природой и предметами.

В мифе соединялось реальное и фантастическое.

Героями мифов были боги и люди, фантастические звери и птицы, волшебные предметы, стихии природы — ветер, вода, огонь, земля.

- Росписи древних ваз

Свои мифы были у всех древних народов.
О мифах какого народа рассказывают эти изображения?

Выполни задание в рабочей тетради.

Образы мифологии со временем приобрели сказочный характер.

Язык сказочных символов

Искусству доступны удивительные вещи. Оно способно заставить человека думать, научить мечтать. Мечты чудесным образом меняют жизнь, делают её более интересной и увлекательной.

Искусство открывает свои тайны только тому, кто способен увидеть не только то, что изображено в произведении, но и то, что скрыто от невнимательных глаз.

Услышать живой голос художника, понять скрытый смысл его произведений может только тот, кто владеет языком знаков и символов.

Знак — это общепринятое изображение, используемое для хранения и передачи информации. Все люди, включённые в пространство одной культуры, одинаково понимают смысл того или иного знака, например букв алфавита, цифр, дорожных знаков.

В древнем мире круг с пересекающимися линиями являлся знаком солнца, а квадрат или ромб — знаками земли.

Посмотри на дорожные знаки. Что они означают? Сколько значений может иметь каждый дорожный знак? Что было бы на дорогах, если бы каждый знак имел несколько значений?

Символ очень похож на знак, но у него множество значений. Символ имеет глубокое содержание и придает художественному образу многозначность. Символ помогает проникнуть в тайны жизни, увидеть сквозь знакомую внешнюю форму реальных вещей удивительную сущность мира.

Символ раскрывает общие для людей переживания мира и самих себя.

На древних вышивках часто изображали Древо Жизни. В современном искусстве художники также обращаются к этому образу.

- Образ Древа Жизни в старинных вышивках

- Образ Древа Жизни в современном кружеве и на картине **Г. Климта**

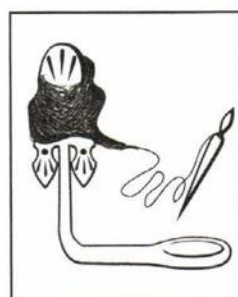
Попробуй объяснить (интерпретируй) эти изображения сначала как знак, а потом как символ.

Символика прялки связана с космическими и календарно-циклическими представлениями. Русская прялка тесным образом соединена с культом плодородия и заупокойным культом предков.

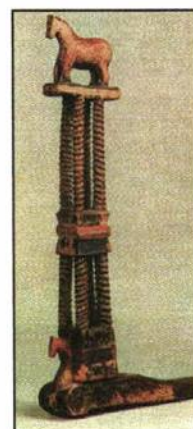

• И. Прянишников.
Пряха

- Пряжа, привязанная к лопадке прялки, сворачивалась в нить и наматывалась на веретено или в клубок

 Раскрой символику резных украшений деревянного дома; формы и узора прялки.

- Украшения деревянного дома

Миф и сказка как виды искусства тоже имеют свои символы.

Сказочные символы разнообразны, их могут представлять символические персонажи, предметы, элементы природы, птицы и животные. Жар-птица и златогривый конь, меч-кладенец и золотое яблочко, живая и мёртвая вода, дорога, ведущая героя к победе, и избушка на курьих ножках, Иванушка-дурачок и Баба Яга, день и ночь — всё это сказочные символы.

Многие символы зародились в глубокой древности ещё в мифе, а затем перешли в сказку.

Рассмотри сказочные символы в рабочей тетради и определи их значение. Найди в журналах и в Интернете изображения, которые можно толковать как символы. Дай им интерпретацию.

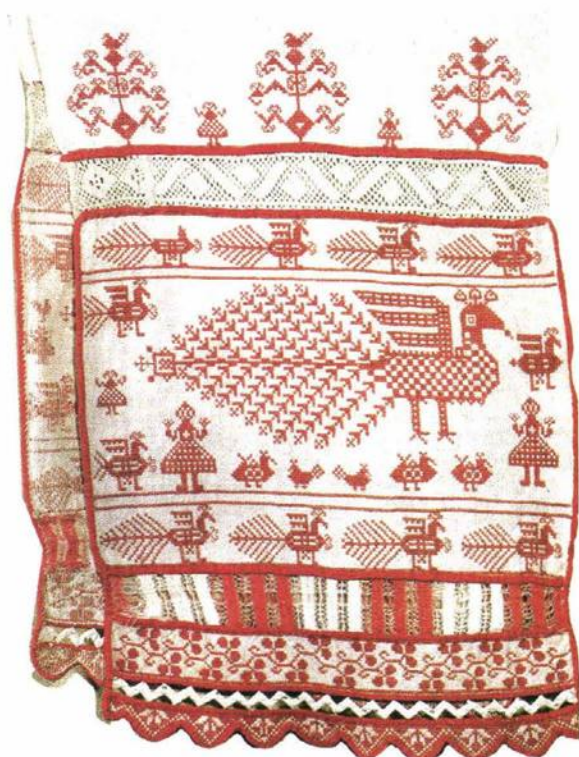

Подумай, зачем древнюю символику вышивали на полотенцах, занавесках, скатертях, одежде?

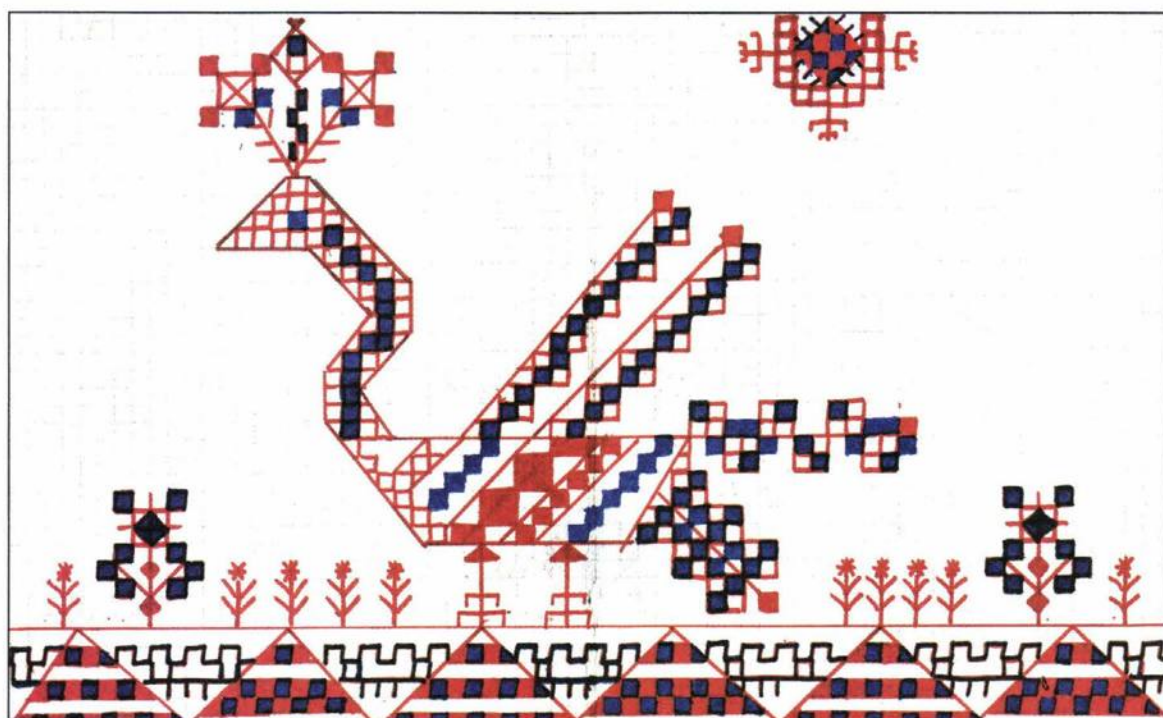
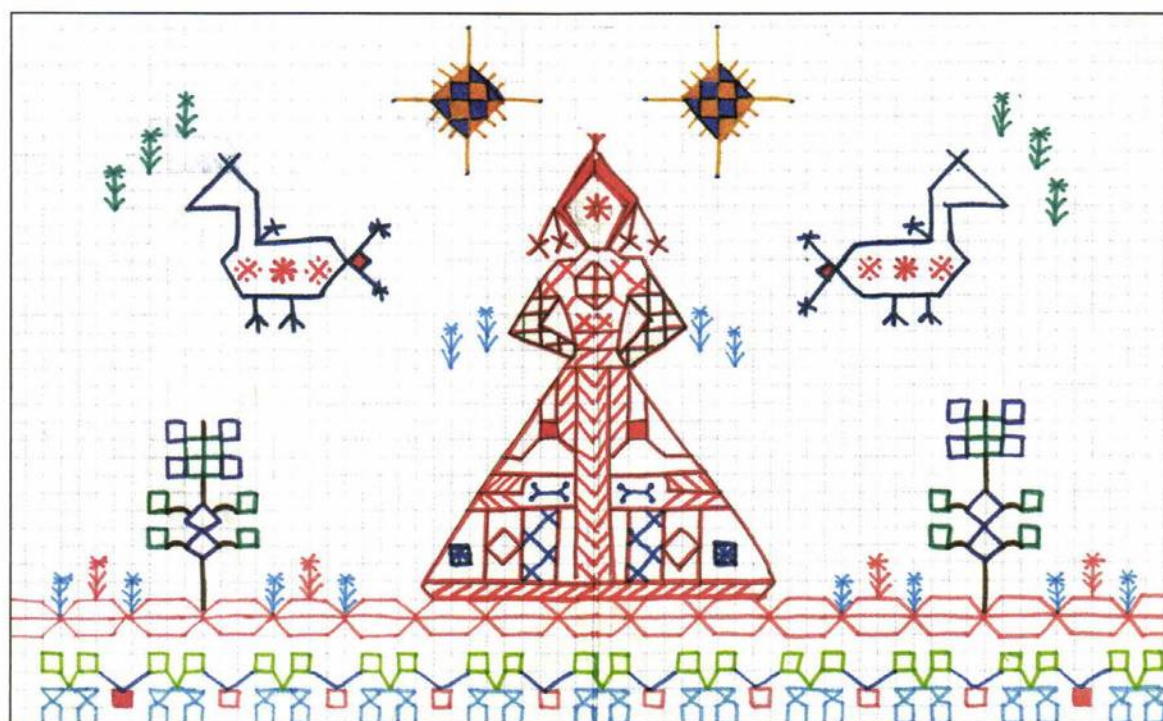

Выполни эскиз вышивки, применяя древнюю символику. Используй бумагу в клетку и цветные фломастеры.

• Примеры народной вышивки

Вот как справились с этим заданием твои ровесники.

О чём рассказывают символы в твоей работе?

Сказка — ложь, да в ней намёк...

Несмотря на то что сказка родилась из мифа, между ними есть серьёзные отличия.

Миф всегда принимается за действительность, в него верят, в то время как «сказка — ложь», и в сказочные события никто не верит.

В мифах герои живут на Земле, а боги — на небе или на высокой горе. Если боги не вмешиваются в жизнь героев, с ними происходят реальные события. В сказках герои живут в нереальном пространстве, всё вокруг них наполнено волшебством.

И всё-таки сказка так же, как миф, учит людей «уму-разуму».

Рассмотри иллюстрации к сказкам на странице справа и расскажи, почему мы не можем назвать их мифами.

Ты знаешь, что любимым героем многих народных сказок является конь. Дай интерпретацию образа Коня на этих иллюстрациях.

- Так представляли древние славяне коня бога солнца Хорса

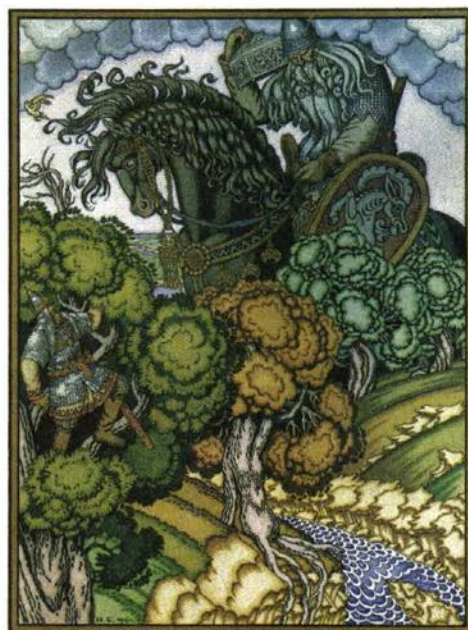

- Это знаменитый крылатый конь Пегас

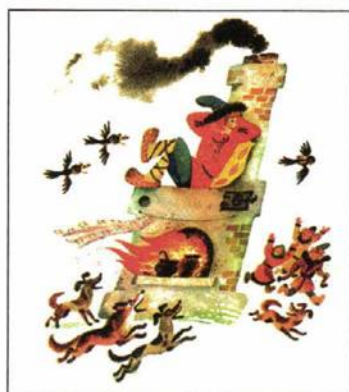
О чём говорят слова: «Сказка ложь — да в ней намёк, добрым молодцам урок...»? Чему учат показанные здесь сказочные образы?

• Н. Кочергин

• И. Билибин. Илья Муромец и Святогор

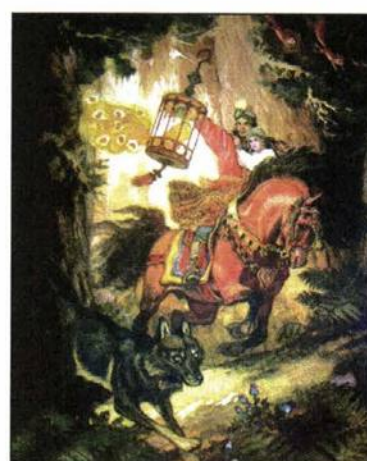
• М. Беломлинский

• Н. Кочергин

• А. Коковкин

• Н. Кочергин

Посмотри в рабочей тетради, каким предстаёт образ коня в искусстве разных народов.

Конь — символ добра и благополучия

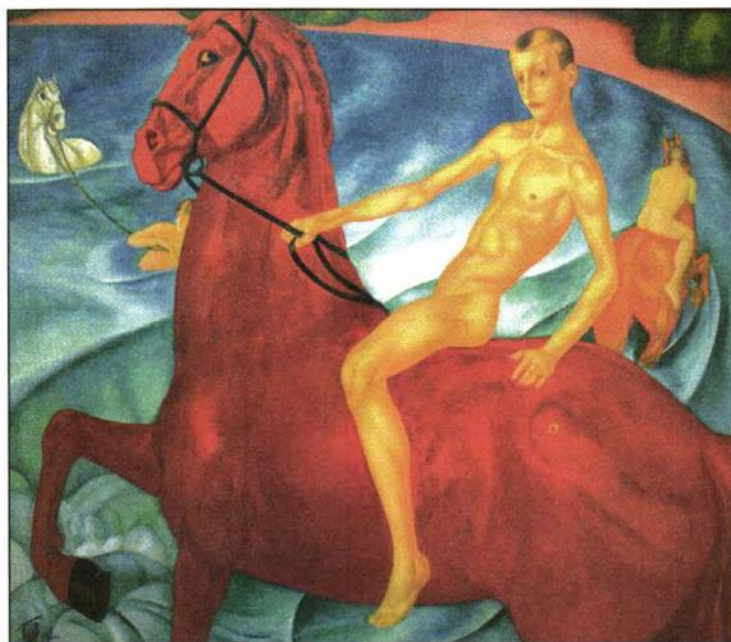
Конь в мифах и сказках помогает героям.

Изображение коня можно часто встретить в искусстве. Его образ многое может рассказать зрителю, даже если конь — не главный персонаж картины или скульптуры. Часто конь не просто дополняет образ человека, а даёт ему определённую характеристику.

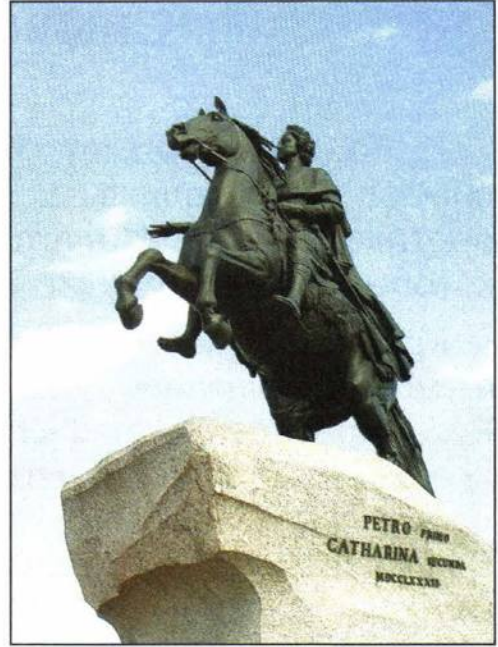
• **А. Венецианов.**
На пашне. Весна

• **К. Петров-Водкин.**
Купание красного коня

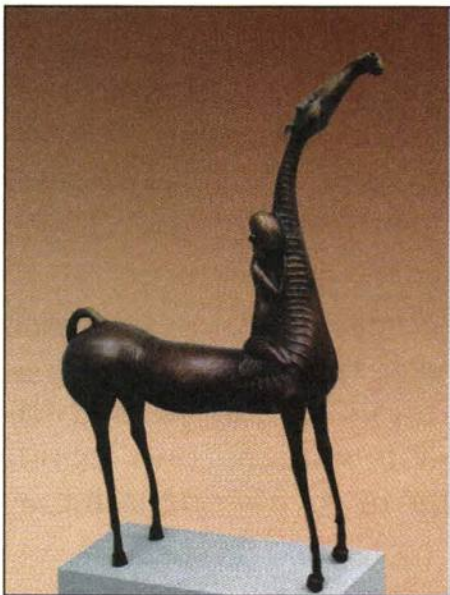

- Чудо Георгия о Змие. Икона

- Э. Фальконе. Медный всадник

В произведении значение имеет всё: композиция, место, которое занимает конь, его очертания, цвет фона, цвет коня, его связь с человеком.

- Д. Намбеков. Конь и ребёнок

- С. Третьяков. Мираж

Символика цвета

Любой цвет может толковаться как сигнал, знак или символ. Символика цвета многообразна, иногда даже противоречива и часто зависит от обстоятельств, в которых цвет рассматривается.

Красный цвет может означать любовь (алая роза), а может означать трагедию, войну, ярость (кровь). На Руси красный цвет был связан с красотой: красный — красивый (красна девица, Красная площадь). Красный цвет использовался для украшения одежды, помещения. В Древнем Риме красный плащ был на плечах военачальника.

Жёлтый цвет излучает хорошую энергию, радость, праздник. Это цвет солнца и золота, потому его связывают с бессмертием. Однако жёлтые цветы означают, что любовь ушла.

Зелёный — цвет растительности, отсюда все его позитивные значения: произрастание, весеннее возрождение природы, надежда (на урожай), молодость.

Синий цвет связан с синевой безоблачного неба. В мифах на небе обитали боги, духи предков, ангелы; отсюда главный символ синего цвета — божественность, таинственность, святость, благородство и чистота (духовность), совершенство, высокое происхождение (в старину был миф о том, что у знатных людей голубая кровь).

Белый цвет — многозначный символ. Главное его значение — свет, а свет — это божество, благо, жизнь. Он связан с покоем, безмятежностью, тишиной, чистотой. Поэтому белые одежды — праздничные, они означают чистоту, святость, принадлежность к обеспеченному классу.

Чёрный цвет связывают с ночью, глубиной ям и колодцев, опасностью, печалью, горем, подлостью. Это цвет пиратов, разбойников и палачей.

Оранжевый и фиолетовый цвета — составные, поэтому их значение близко к значению тех цветов, из которых они состоят.

Найди в справочнике, энциклопедии, Интернете материалы о символике твоего любимого цвета. Что этот цвет рассказывает о человеке, который его предпочитает? Расскажи о своем любимом цвете одноклассникам.

Расскажи о том, что изображено в художественных произведениях, размещённых на страницах 23–25. Объясни символику цвета в этих произведениях. Как образ коня помог понять суть произведения?

Образ сказочного коня встречается в искусстве разных народов. У древних греков это Кентавр — полуконь-получеловек, в русских сказках — Сивка-Бурка, Конёк-горбунок, в народном искусстве — Китоврас или Полкан.

Создай свой образ сказочного коня. Определи его главные черты, которые надо подчеркнуть. Какой цвет передаст суть его характера и намерений? Пусть в образе твоего коня соединятся реальность и фантазия.

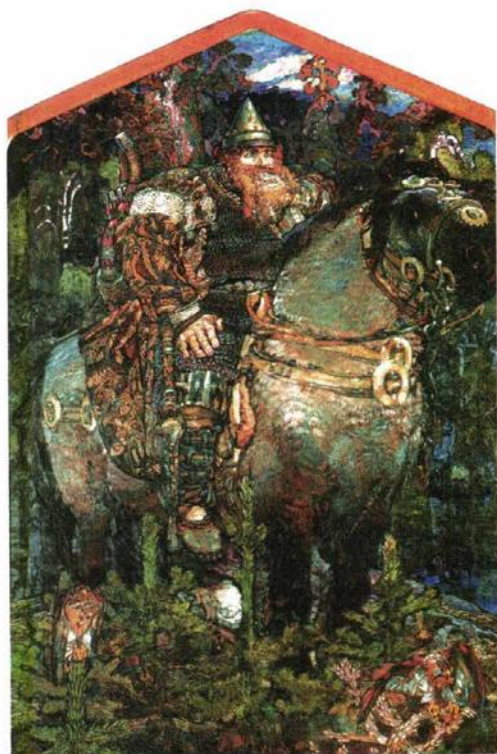
• Изображения фантастического коня

Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве

Тема — область реальной жизни или фантазия, получившая отражение в произведении искусства.

Сюжет — изображённое событие и развитие действия, запечатлённого в произведении.

В изобразительном искусстве России получила отражение богатырская тема, популярная в древних былинах и сказках.

• М. Врубель. Богатырь

• И. Билибин. Иллюстрация к сказке

Герой преодолевал препятствия. Но поиски всякий раз происходили по-разному, согласно сюжету сказки.

Признанием пользовались темы поиска счастья или Жар-птицы, от которой оно зависело; спасения пропавшей невесты, матери, жены, сестры, младшего братца; исполнения воли коварного царя, посылавшего героя «туда не знаю куда...».

В сюжете сказки, для того чтобы усилить эффект, использовался приём троекратного повтора. Сначала герой делает неудачные попытки достичь цели, и только третья попытка оказывается успешной. Если герой достигнет окна высокого терема или достанет перо Жар-птицы с первого раза — сложится впечатление, что это совсем не сложно. Если со второго, то первая неудача покажется просто случайностью. А вот с третьего — подтвердит, как это сложно, и покажет храбрость, упорство, мастерство героя.

То же самое с тремя братьями, идущими на поиски... Двое возвращаются, ничего не добившись — это правдоподобно, потому что достичь результата трудно. Но это усиливает подвиг младшего, который, несмотря на все препятствия, достигает цели.

- **И. Билибин.** Иллюстрации к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке»

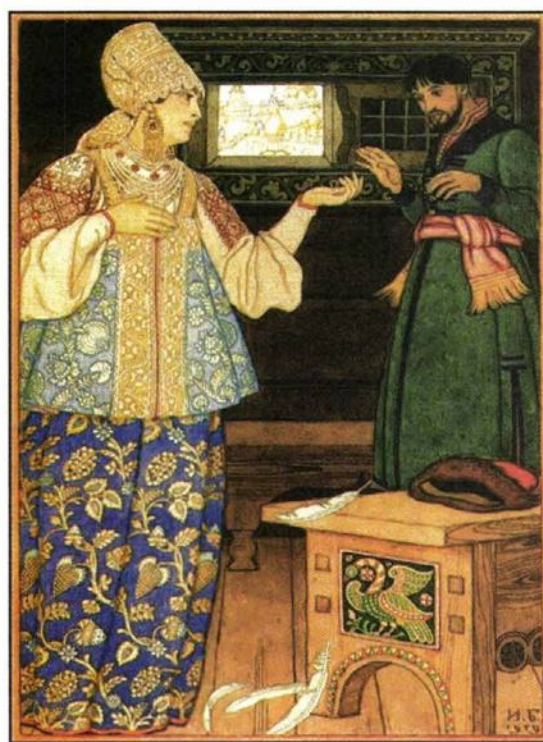
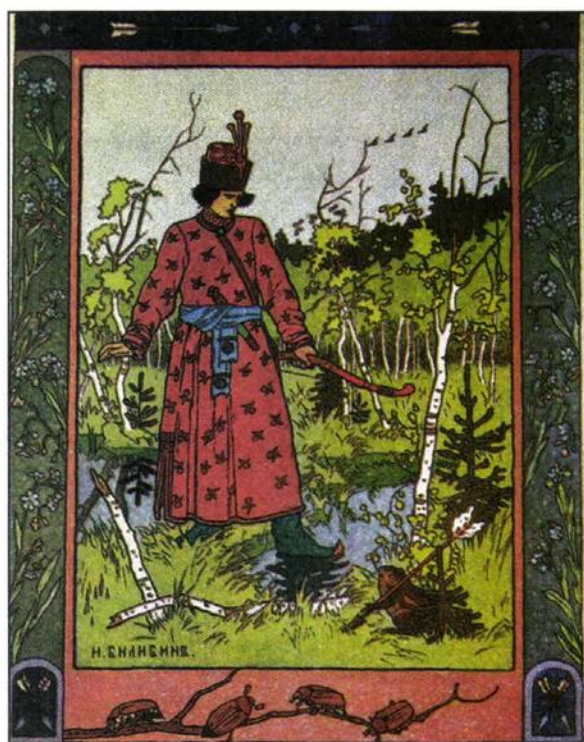
Рассмотри в тетради иллюстрации к знакомым сказкам и объясни значение троекратного повторения действий героя. Сколько попыток обычно изображают художники?

Многие сказочные сюжеты были заимствованы из мифов и затем дополнены рассказами о невинно обделённых — бедном сироте, падчерице, младшем сыне, обижаемом старшими братьями.

Если сюжеты мифов обычно использовались для иллюстрации обрядов, то сюжеты сказок не предназначались для их исполнения. Обычно сказки содержали волшебные превращения. Например, жена — красавица, рукодельница, волшебница — могла принять облик птицы: утицы, горлицы, лебедя или какого-либо животного. Эти сюжеты появились от веры в покровительство священного животного.

В сказочную птицу или зверя могли превратиться не только героини, но и герои сказок. Вспомни сказки о Финисте — ясном соколе, Иване-царевиче, который, ударившись оземь, обращался серым волком, о Чудище из «Аленького цветочка», князе Гвидоне и других.

• **И. Билибин.** Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка»

• **И. Билибин.** Иллюстрация к сказке «Финист — ясный сокол»

Тайные чары не смогли уничтожить нежную, полную достоинства, задушевную красоту сказочной девушки-птицы.

А как горделиво, величаво и вместе с тем задорно выступает в танце Царевна-лягушка.

Вспомни сказочные сюжеты, в которых героиня сказки могла превратиться в животное или птицу.

Раскрой содержание картин М. Врубеля «Царевна-лебедь» и В. Васнецова «Царевна-лягушка».

Как композиция и цвет помогли художникам создать выразительные образы?

• **В. Васнецов.**
Царевна-лягушка

• **М. Врубель.**
Царевна-лебедь

• Царевна-лебедь. Федоскино

В облике птицы или зверя в сказках предстают не только положительные герои, но и отрицательные.

Чем отличаются преображённые в зверей и птиц образы добрых и злых персонажей? Какие линии и цвета нужно использовать для их изображения?

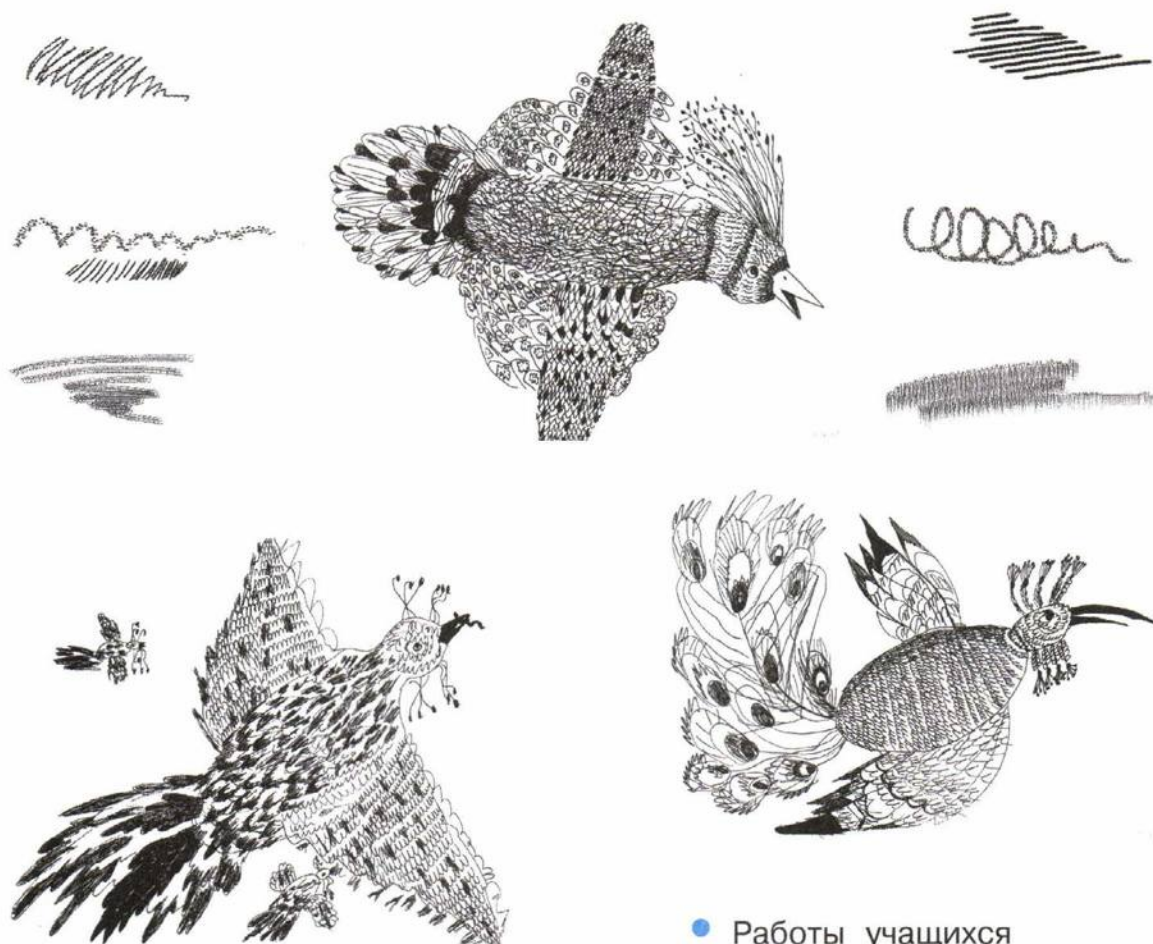
В сюжете сказки часто используются мотивы благодарных зверей, выручающих спасшего их героя.

Изобрази сказочную птицу или зверя, в которых могли бы превратиться герой или героиня сказки (используй графические техники).

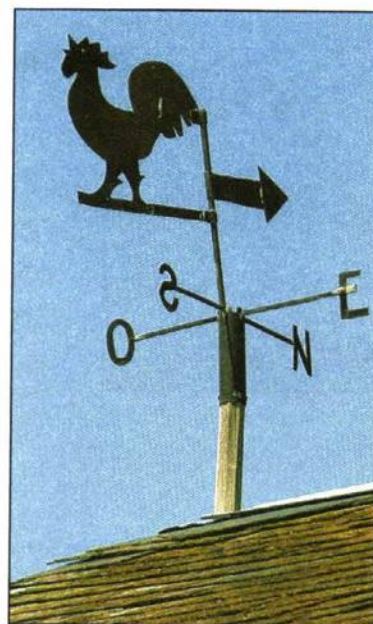
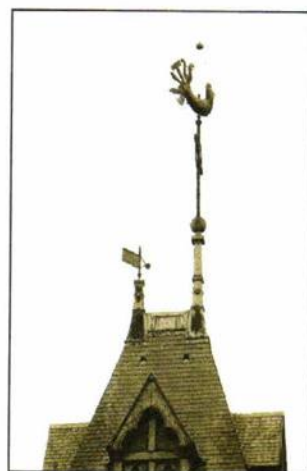
Потренируйся в тетради передавать фактуру перьев птицы или меха животного с помощью разнообразных штрихов.

• Работы учащихся

В старину на высоких шпилях замков и на крышах домов ставили флюгеры — плоские металлические конструкции, показывающие направление ветра. Часто на флюгерах изображали птиц или животных.

В какой сказке А.С. Пушкина изображение на флюгере играет главную роль?

Придумай и вырежи из чёрной бумаги изображение птицы для украшения флюгера.

Художники-сказочники

Картины на темы сказок писали многие художники, но особенно выделяются Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Каждый из них нашёл свою собственную художественную манеру и свой круг сюжетов.

Виктор Васнецов

«Я сказочник, былильник и гуслиар», — говорил о себе Виктор Михайлович Васнецов.

Михаил Врубель

Врубель не иллюстрировал сказку, он создавал свой поэтический мир — красочный, музыкальный, полный тревоги и тайны.

Работы этих художников хранятся в Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт-Петербурге.

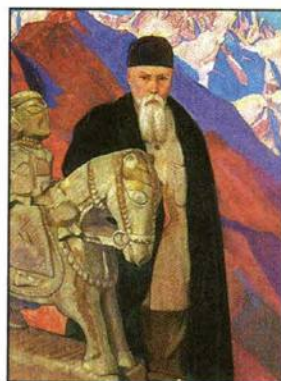
Иван Билибин

Талант Билибина ярко проявился в иллюстрациях к русским сказкам и былинам. Его иллюстрации графичны, чёрными линиями обведены чистые, яркие цвета. Рисунки обрамляются нарядным орнаментом.

Николай Рерих

На картинах Рериха причудливо переплетаются история и современность, фантастика и реальность. Восхищают одухотворённость и поэтичность его произведений.

Найди на предыдущих страницах учебника произведения этих художников и соотнеси их с краткой характеристикой их творчества.

Рассмотри альбомы с произведениями В. Васнецова, М. Врубеля, Н. Рериха и книги, оформленные иллюстрациями И. Билибина. Расскажи о них одноклассникам.

В твоей рабочей тетради даны фрагменты из произведений этих художников. Определи автора по его художественной манере.

Сказочные образы

Образ героя неотделим от сюжета

Мифопоэтические образы славянского искусства сохранились в народной культуре.

Рассмотри изображения волшебных птиц Сирина и Алконоста, лесного божества Лешего, обитательниц рек — русалок.

Популярные героини русского народного творчества (фольклора) — русалки — фантастические существа, имеющее тело рыбы, а голову девушки. Первоначально они считались добрыми божествами, берегинями, хранительницами человека на воде.

• **И. Крамской.** Русалки

• **М. Антокольский.**
Русалка

- Изображения русалок можно увидеть в деревянной резьбе, украшающей деревенский дом

Древнее понятие «**оберег**» связывалось с берегом реки. Ведь для древних рыболовов берег был зна́ком сохранения (сбережения) жизни.

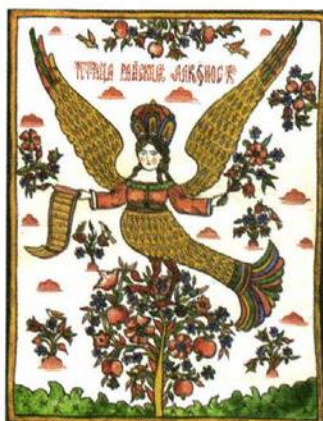
Сказочными существами были волшебные птицы, изображение которых можно увидеть в старинных книгах, на стенах зданий и на прялках.

• **В. Васнецов.** Сирин и Алконост. Птицы радости и печали

• **В. Васнецов.** Птица Гамаюн

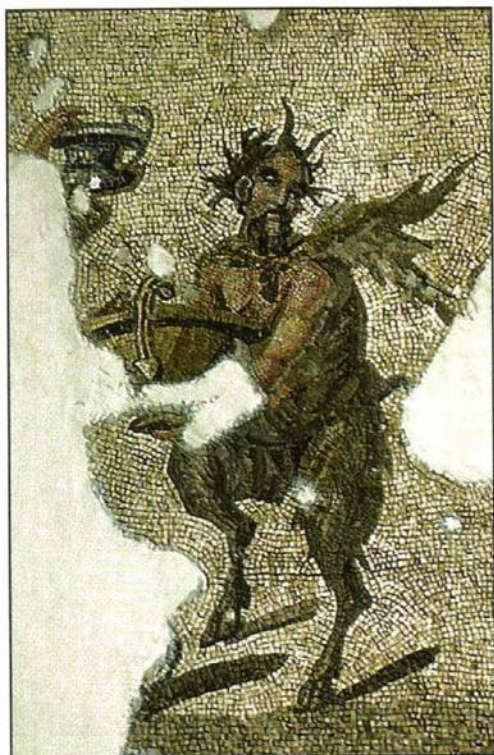

• Образы сказочной птицы в народном искусстве

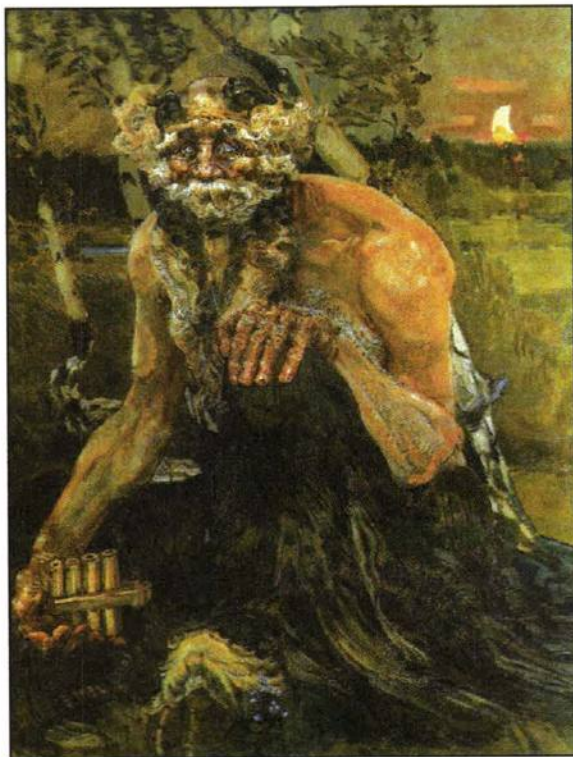
Дай интерпретацию образов сказочных птиц с картины «Сирин и Алконост». Используй такие понятия, как день — ночь, радость — печаль, добро — зло и так далее.

В мифах Древней Греции рассказывается о козлоногом боге — покровителе лесов, рощ, скота, охотников и пастухов, изобретателе свирели. Его имя Пан. В Древнем Риме его называли Фавн, на Руси — Леший.

● Пан на древнегреческой мозаике

● М. Врубель. Пан

Несмотря на то что Пан — персонаж древнегреческой мифологии, на картине М. Врубеля он больше похож на Лешего из русских сказок. Это божество лесов и полей с грустными и по-детски наивными глазами словно вырастает из мшистого пня. Пан расположился на опушке леса на фоне типичного для Руси пейзажа — луга, речушки и берёз, замерших в ночной тишине. Свирель в устало опущенной руке говорит о бесконечной тоске и одиночестве этого персонажа. Рожок луны над горизонтом подчёркивает эту тоску. Не случайно сохранилось выражение «выть на луну от тоски».

Ты уже обратил внимание на то, что в искусстве часто используется комбинирование целого из разных деталей. Соединяя элементы различных животных, птиц, растений, художник получает новые образы. Примерами этому служат фантастические обитатели сказок: русалки, птицы Сирины и Алконосты, Змеи Горынычи... Чем богаче зрительный опыт художника — тем более интересные и разнообразные образы он сможет придумать.

Рассмотри изображения реальных зверей, птиц, растений, насекомых и создай свой фантастический образ. Пусть это будет добрый образ — оберег. Посмотри, как это получилось у народных умельцев.

Какие элементы соединили древние мастера, чтобы получить эти фантастические образы?

Герой сказки — носитель народных идеалов

Главные герои сказок — обычно молодые, красивые, сильные духом люди, которым по плечу любые подвиги. Часто в начале сказки главный персонаж — слабый и обездоленный: Иван — вдовый сын, Иванушка-дурачок, лентяй Емеля, простой солдат, а даже если Иван-царевич, то обязательно совсем юный, младший сын. Но во время испытаний, выпавших на долю героя, он взрослеет, набирается сил, становится крепок духом.

К концу сказки герой приобретает новые качества, ему теперь присущи: сила, смелость, ловкость, отвага, ум, доброта, сострадание к слабым. Именно эти качества соединялись в образе идеального героя народной сказки.

• **В. Васнецов.** Богатыри

На картине В. Васнецова изображены три русских богатыря: Илья Муромец (в центре), Добрыня Никитич и Алёша Попович. Что ты о них знаешь? Какими изобразил их художник?

Богатыри одеты в доспехи — кольчугу, на голове — шлем, со шлема на плечи спадает кольчужка. Одежда воина оберегала его от оружия неприятеля. Щит и меч являются обязательными атрибутами воина.

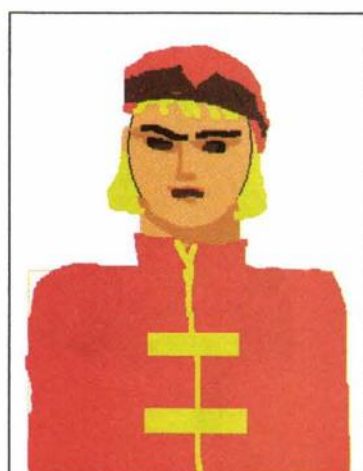
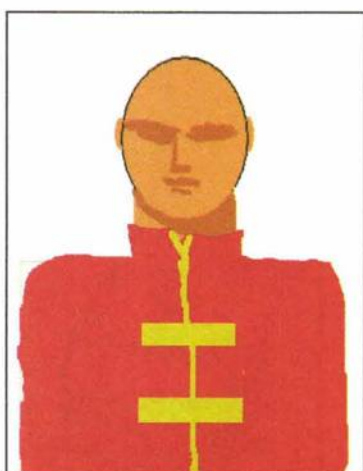
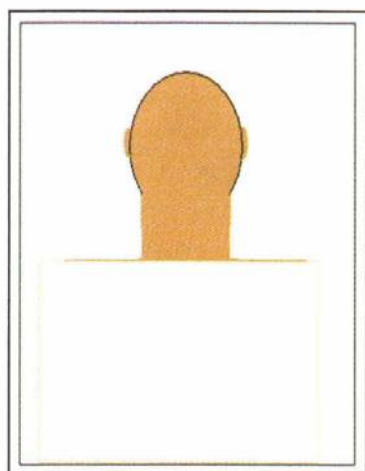

• Доспехи и оружие русского воина

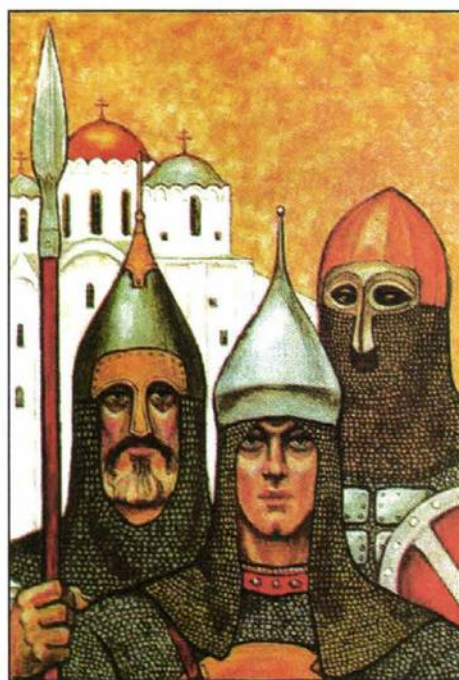
Создай мужской образ героя сказки — защитника Родины.

Этапы создания портрета:

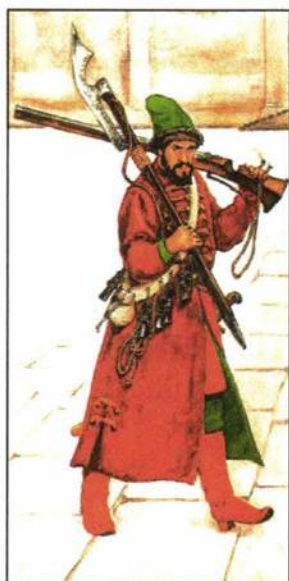
При создании мужского образа обрати внимание на изображение овала лица, шеи и плеч.

Богатыря можно изобразить в полный рост или сделать его погрудный портрет.

• **В. Семёнов.** Русские доспехи

Изучи одежду русских воинов. Обрати внимание на то, что с течением времени она менялась. Менялись и образы сказочных героев.

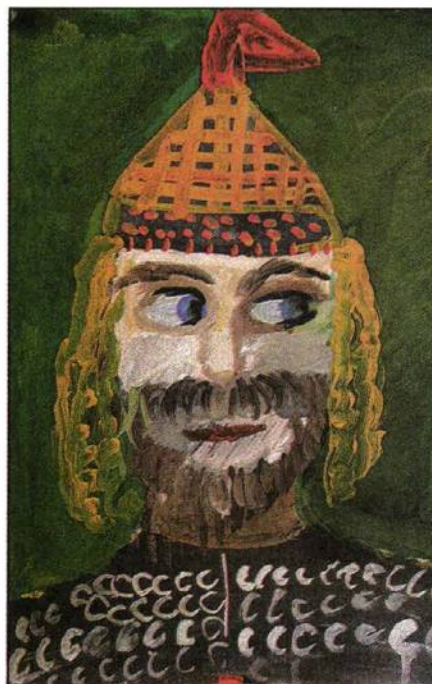
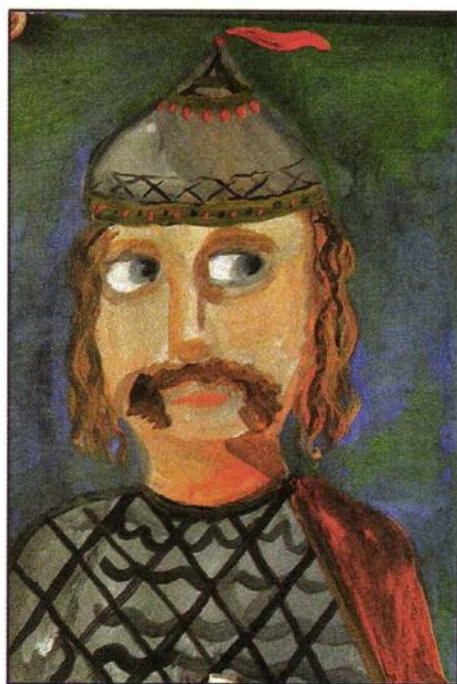
• Костюм XVII века

• Костюм XVIII века

• Костюм XIX века

• Работы учащихся

Образ героя — защитника Отечества в искусстве

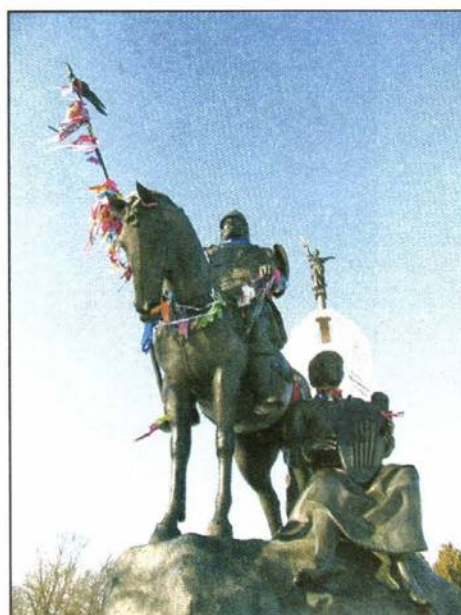
Герои сказок появились как воплощение мечты народа об идеальном защитнике, которому по плечу любые подвиги во имя мира и добра на родной земле.

В страшные для нашей Родины дни, когда враги нападали на Россию, убивали людей, сжигали города и сёла, жители нашей многонациональной страны всегда вставали на её защиту. Они ценою своей жизни не раз спасали родную землю и свой народ. Художники изображали их красивыми, сильными духом людьми, настоящими сказочными богатырями.

- Невероятной духовной силой наделены первые русские православные святые — братья Борис и Глеб

- Шесть с половиной веков отделяет нас от героя русской истории Пересвета, но люди до сих пор чтут память воина, погибшего на поле битвы

- Художник **П. Корин** создал образ непобедимого и грозного для врагов князя Александра Невского

- О. Кипренский** подарил нам портрет героя Бородинского сражения — бесстрашного и весёлого гусара Евграфа Давыдова

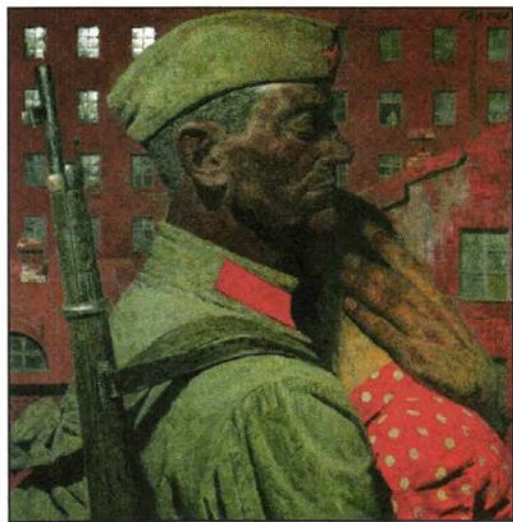
- Современные скульпторы увековечили образы разных поколений защитников Земли Русской. Этот памятник находится на Поклонной горе в Москве

В годы самой страшной для нашей страны войны — Великой Отечественной — художники своим искусством поддерживали дух народа, призывали взять оружие, чтобы отстоять свободу Родины. На их картинах мы видим образы настоящих богатырей-защитников.

• **А. Дейнека.** Оборона Севастополя

• **Г. Коржев.** Прощание

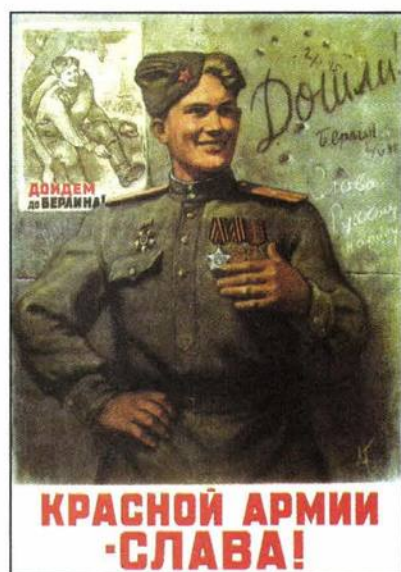

• **В. Татлин.** Матрос

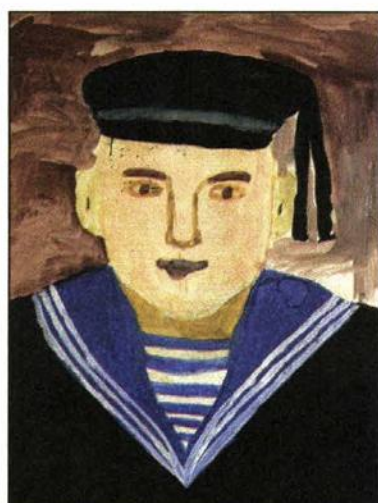
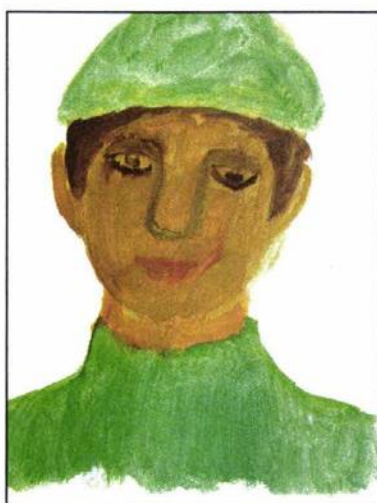
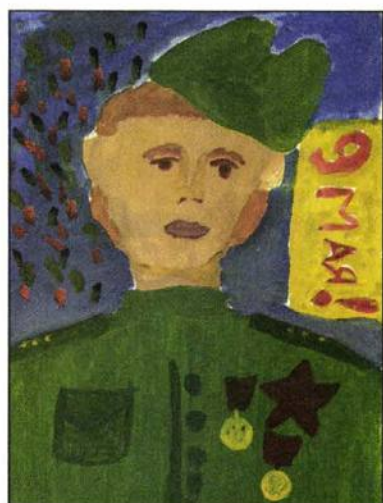
Какие черты, свойственные сказочным героям, соответствуют образу настоящего героя?

Создай мужской образ героя — реального защитника Родины (используй гуашь или пластилин).

- Плакаты времён Великой Отечественной войны

- Работы учащихся

Выполни задание в рабочей тетради.

Идеальный образ сказочной героини

Главной героиней сказки обычно была девушка — Марья Моревна или Марья Искусница, Елена-краса или Василиса Прекрасная, Царевна-несмеяна или Царевна-лягушка, Алёнушка или Настенька. Именно ради неё, самой красивой, самой нежной и любимой, герой совершал отважные подвиги.

Сказочная героиня наделялась качествами, которыми, по мнению народа, должна была обладать идеальная женщина: красота, скромность, терпение, стойкость, верность, доброта, заботливость, умелость, чувство собственного достоинства.

Для характеристики женского образа важную роль всегда играла одежда: головной убор — кокошник или платок, сарафан, рубаха. Одежда многое могла рассказать о своей хозяйке: о её мастерстве, вкусе, скромности. Ведь девушка сама принимала участие в изготовлении своего костюма.

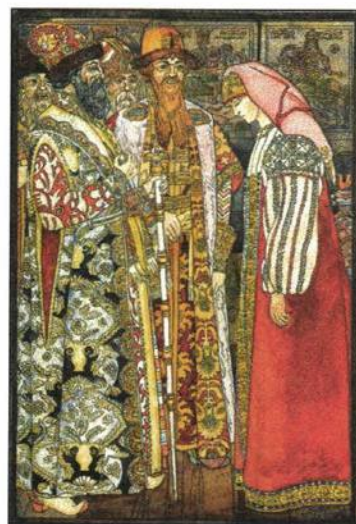

• **И. Аргунов.** Портрет неизвестной крестьянки

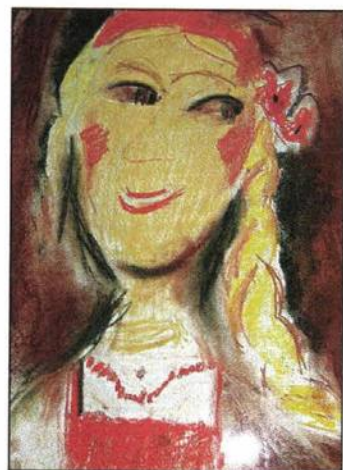
• **К. Маковский.** Боярышня

На Руси девочка, для того чтобы подготовить себе приданое к свадьбе, садилась за прялку в 5–6 лет. С возрастом трудолюбивая девушка становилась хорошей мастерицей. Она должна была уметь не только спрясть нити, но и соткать полотно, сшить одежду и украсить её вышивкой.

- Русский женский костюм на картинах **К. Маковского** и **И. Билибина**

Создай образ героини русской народной сказки. Постарайся передать основные качества, соответствующие идеальному образу (используй гуашь или пастель).

- Работы учащихся

Идеальные женские образы в искусстве

Именно так представляли себе образ идеальной женщины — сестры, невесты, подруги — молодые люди. Она должна быть нежной и в то же время сильной, доброй и смелой, трудолюбивой и заботливой, должна быть мастерицей и обладать хорошим вкусом.

• А. Венецианов

• К. Маковский

• В. Суриков

• В. Боровиковский

• К. Маковский

- **А. Рябушкин.** Русские женщины в церкви

- **М. Нестеров.**
Великий постриг

Какими качествами наделили художники героинь своих картин? Соответствуют ли они представлениям народа о прекрасном женском образе?

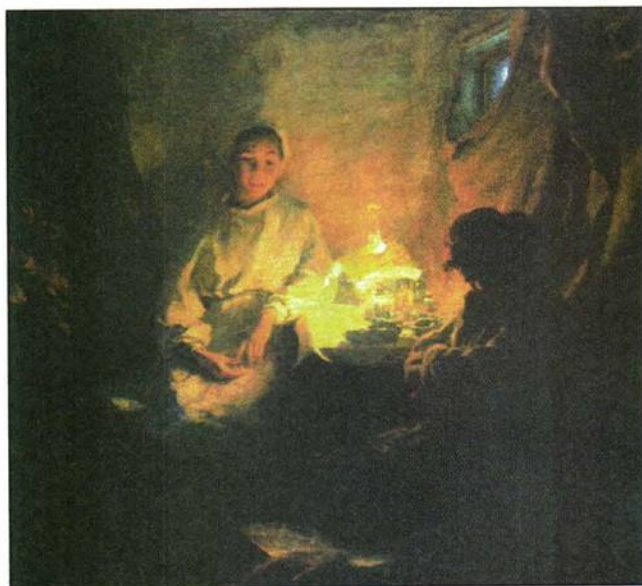

В разное время ценились разные женские качества. Но всё-таки всегда основными качествами женщины считались нежность, скромность, доброта, заботливость, оптимизм, трудолюбие.

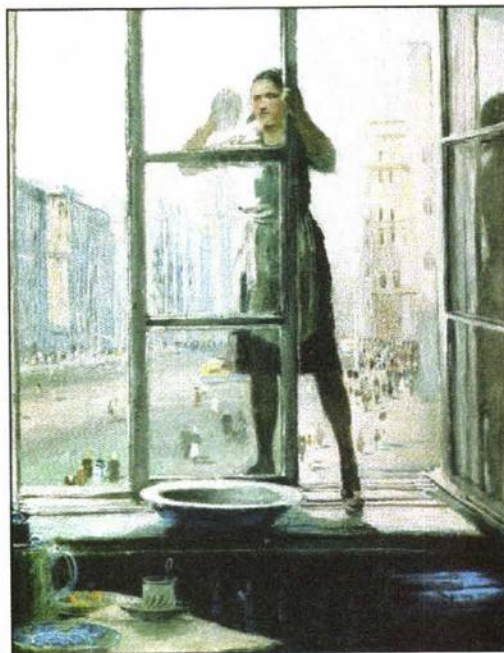
• **М. Самсонов.** Сестрица

• **Б. Неменский.** Машенька

• **А. Дейнека.**
Молодой конструктор

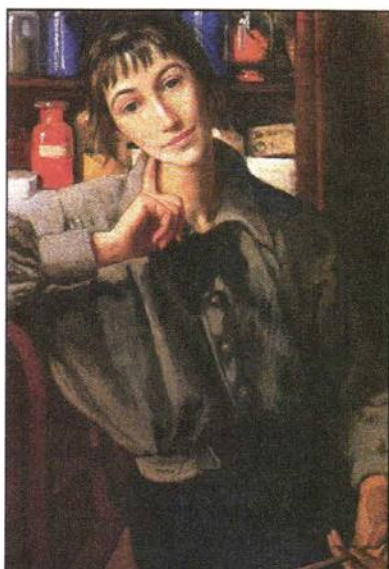
• **Ю. Пименов.** Весеннее утро

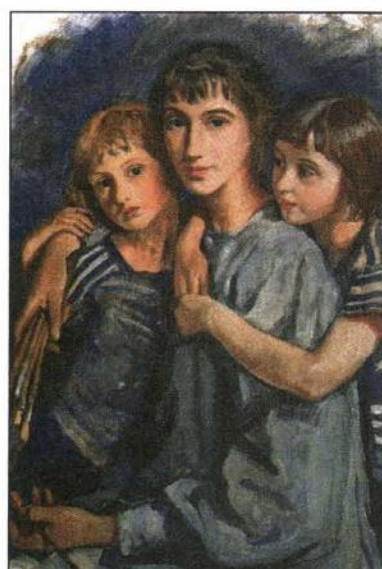
• **А. Дейнека.** Парижанка

• **В. Клыков.** Победа

• **З. Серебрякова.**
Автопортрет с кистью

• **З. Серебрякова.**
Портрет с дочерьми

Создай современный идеальный женский образ, как ты себе его представляешь. Можешь изобразить маму или учительницу.

Какие качества присущи женщинам, представленным в произведениях современных художников?

Слова для справки посмотри в твоей рабочей тетради.

Реальность и фантазия

Образы отрицательных персонажей

В основе любого сказочного сюжета лежит борьба двух главных противников — противоположных по духу, внешнему виду и целям. Добрый, молодой, сильный герой борется со злым, старым персонажем, не обладающим физической силой, но использующим свои чары.

Если бы в сказках были только добрые, честные и смелые герои, то у них не было бы столько трудностей в поисках своего счастья. Положительным героям в сказке противостоят злые, хитрые, коварные персонажи, которые мечтают не дать главному герою достигнуть цели и даже погубить его. Обязательными персонажами народных сказок являются Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, злая царица, мечтающая извести свою падчерицу, или страшные духи. Они наделены огромной силой, подкреплённой колдовскими чарами.

Внешний вид персонажей выдаёт их характер. В них в полной мере соединились реальные и фантастические качества. В образах злых героинь есть что-то зловещее, напоминающее сердитую птицу или зверя.

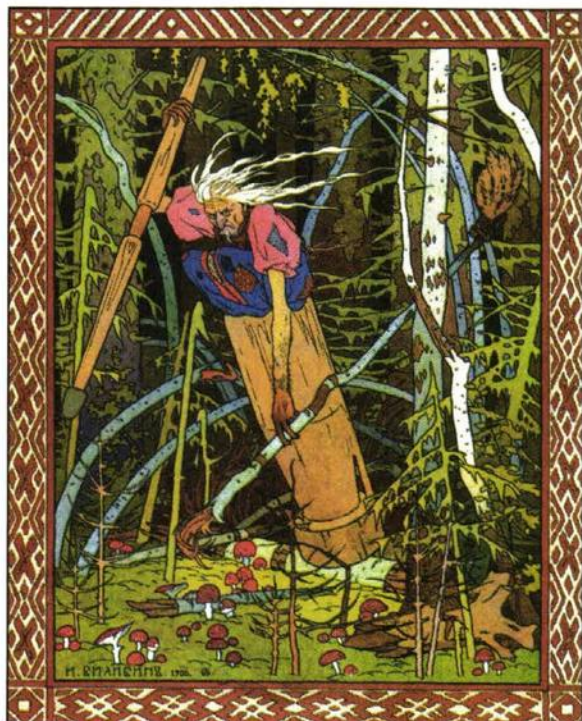

• **Э. Булатов
и О. Васильев.**
Злая волшебница

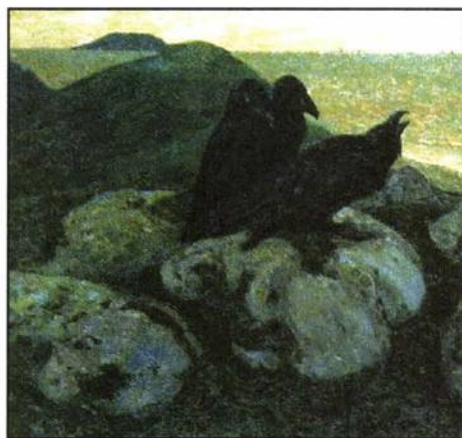

• Персонажи из мультфильма
«Спящая красавица»

Например, злая и коварная Баба-Яга живёт в заколдованном лесу. Она многое знает и иногда помогает герою. Люди боялись тех, кто знал что-то такое, чего не знали другие. В русском языке вместо слова «знать» часто употреблялось слово «ведать», отсюда и второе название Бабы-Яги — ведьма — то есть ведающая какой-то тайной.

- **И. Билибин.** Образ Бабы-Яги. Иллюстрация к сказке

- **Н. Рерих.** Вороны. Фрагмент

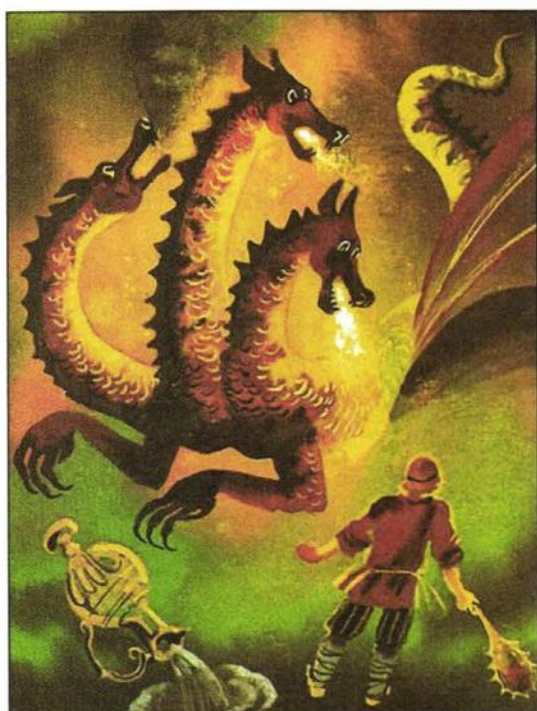

- Работа учащегося

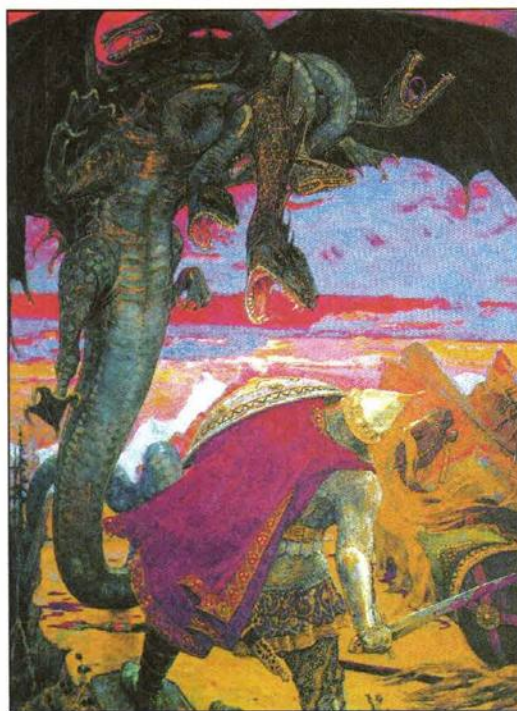
Создай образ отрицательной героини сказки.

Образы чудовищ, как и образы-обереги, возникли в результате преобразования настоящих животных и птиц, добавления к их реальному виду различных деталей: голов, лап, клыков, крыльев.

• А. Коковкин

• В. Васнецов

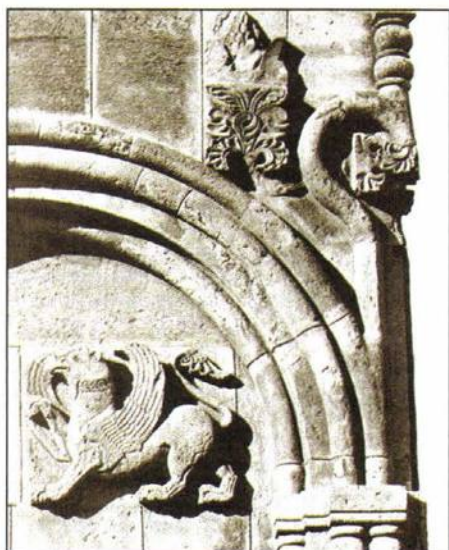

Обрати внимание: в одном произведении головы Змея Горыныча напоминают конские, в другом — змеиные. Оба образа, созданные разными художниками, яркие и выразительные.

• Деревянная резьба, украшающая избу

Образы фантастических чудовищ встречались не только в сказках, но и в резьбе, украшающей избы и храмы.

- Каменная резьба Дмитриевского собора в городе Владимир, соборов в городах Чернигов и Юрьев-Польской

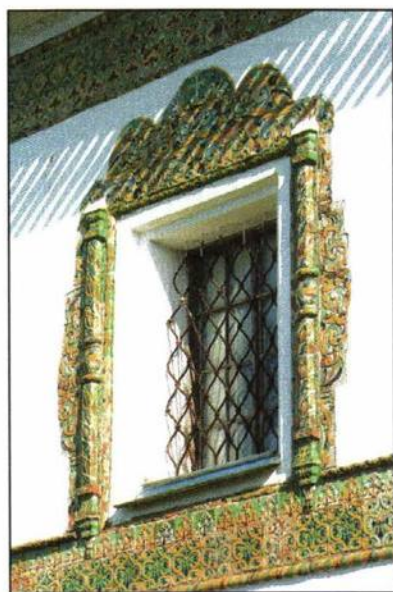
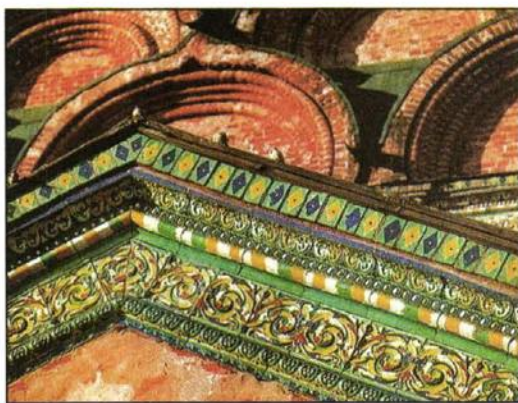
Особенно часто изображали чудищ на изразцах.

Изразец — это глиняная плитка с рельефным орнаментом.

Цветными изразцами украшали печи, фасады каменных храмов и палат.

Элементы каких реальных существ соединяются в сказочных образах на изразцах?

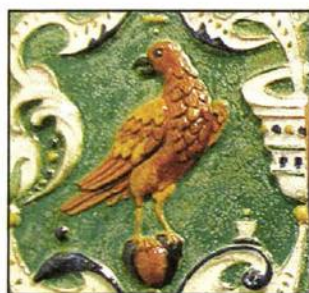

- Изразцы из города Ярославля

Познакомься со способами изготовления изразца.

Выполни из пластилина или скульптурной глины модель изразца, украшенного изображениями фантастических животных.

• Старинная изразцовая печь

Образ дороги в сказке и дорога в жизни

Образ дороги встречается почти в любой сказке. Герой совершает длинный путь, полный опасностей, чтобы наконец прийти к счастью.

Дорога может быть просторной и широкой, может петлять тропинкой через леса и болота, может идти по реке или по стволу волшебного дерева.

О чём говорится в загадках?

«Когда свет зародился, тогда дуб повалился, и теперь лежит». «Лежит брус во всю Русь».

В сказках дорога, идущая по стволу дерева, соединяет три мира — подземный, земной и небесный. Путь через реку иногда соединяет наш мир с потусторонним миром.

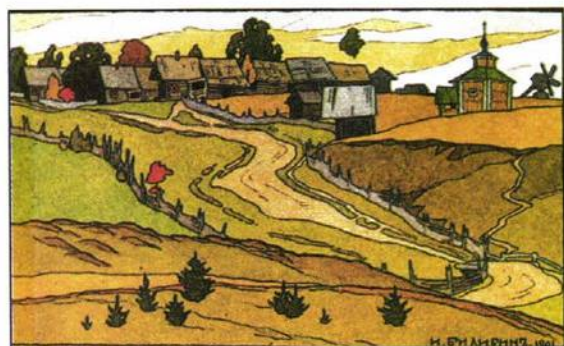
На дороге героя поджидают разные приключения, он встречает друзей и врагов. Друзья помогают ему выбрать верный путь, а враги мешают, путают, не пускают в нужном направлении.

Иногда путь герою показывает волшебный клубок или летящее впереди пёрышко.

Какой предстаёт дорога в иллюстрациях И. Билибина?

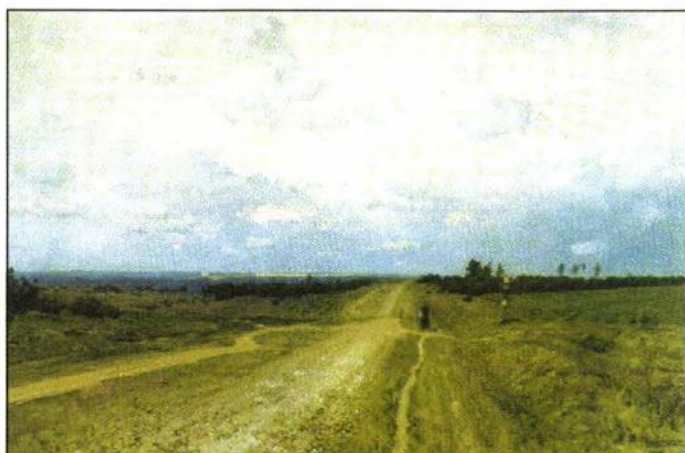
Найди в альбомах по искусству, в музее или в Интернете репродукции художников, изображающих дорогу. Расскажи, какая это дорога, куда она может привести?

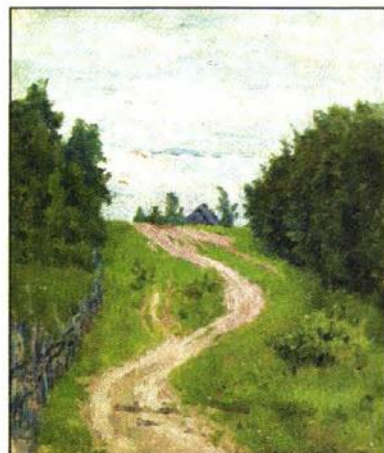
● Иллюстрации **И. Билибина**

Художники любят изображать дорогу в своих произведениях, придают ей глубокий смысл. Обычно дорога полна тревог, тайн и надежд: что там за поворотом?

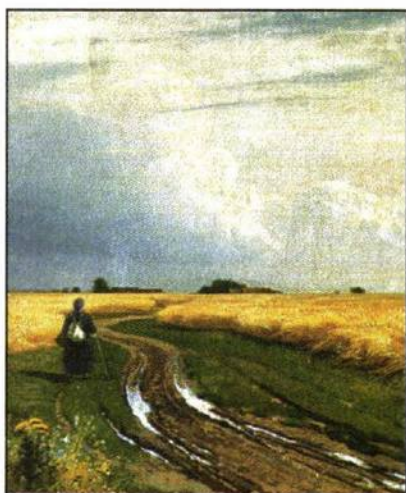
Чтобы дорога была длинной, «уходила» вдаль, на картине её сужают — чем дальше, тем уже. Нам кажется, что вдали небо соединяется с землёй. Это соединение называют **линией горизонта**.

• И. Левитан. Владимирка

• И. Левитан.
Дорожка

• И. Шишкин Дорога во ржи

Чем дальше от нас предмет, тем ближе он к линии горизонта, а на линии горизонта он превращается в точку — это **правило перспективы**.

Выполни в тетради упражнения на построение перспективы дороги.

Там, на неведомых дорожках...

В сухопутных дорогах важную роль играет перекрёсток — перепутье, расстань. Здесь герой должен сделать выбор своего пути, принять жизненно важное для себя решение. На перепутье мог стоять поклонный крест или лежать огромный валун.

На сказочном камне, стоящем на перепутье, написано:

«Направо пойдёшь — коня потеряешь,
налево пойдёшь — богатым будешь,
прямо пойдёшь — голову сложишь».

• Иллюстрация **И. Билибина**

Образ пути-дороги символизирует судьбу героя.

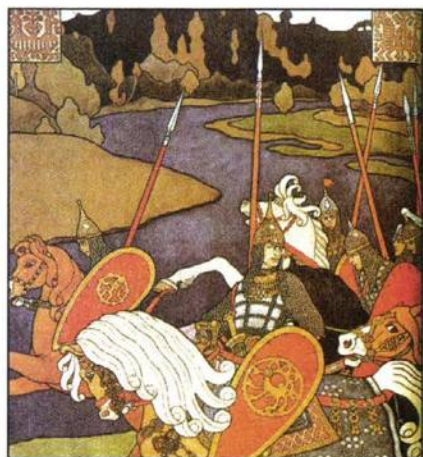

• Поклонный крест на перепутье

• **В. Васнецов.** Витязь на распутье

Дорогой может служить река или даже небо!

• Иллюстрация
И. Билибина

• **Н. Рерих.** Заморские гости

• **В. Васнецов.** Ковёр-самолёт

Начните выполнять коллективную работу. Выберите или придумайте сказочный сюжет. На большом листе картона нарисуйте план-схему сказочной дороги, по которой должен пройти герой вашей сказки, чтобы достичь своей цели.

Материал, приведённый в тетради, поможет тебе выполнить задание.

Странствия по разным мирам

В сказках дорога может соединять три мира — подземный, земной и небесный. Так герой совершает странствия по различным мирам.

В реальности жизнь человека можно представить как путешествие по дороге жизни: вот родился маленький человечек; он растёт, бежит по дорожкам рядом со своим домом, учится уму-разуму; дальше — в школе — идёт по тропе знаний; потом приобретает опыт на дороге жизненной мудрости. За это время человек сначала растёт, затем мужает, а потом — стареет.

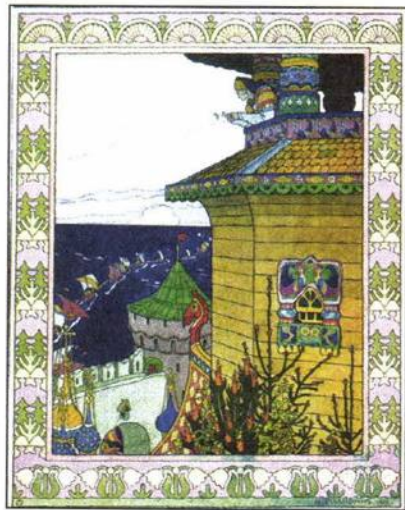

Художник К. Петров-Водкин изобразил дорогу длиною в целую жизнь человека, весь его жизненный путь.

• К. Петров-Водкин. Полдень

На картине изображение дороги, по которой идёт герой, не всегда можно увидеть, но она всё равно присутствует. Мы можем представить, какой путь совершил герой, какой была его дорога: лёгкой или тяжёлой, длинной или короткой и так далее.

• Иллюстрации **И. Билибина**

Как представил образ дороги автор этих произведений? Расскажи, это начало или конец пути, лёгкая или трудная дорога у героя? По каким признакам это видно?

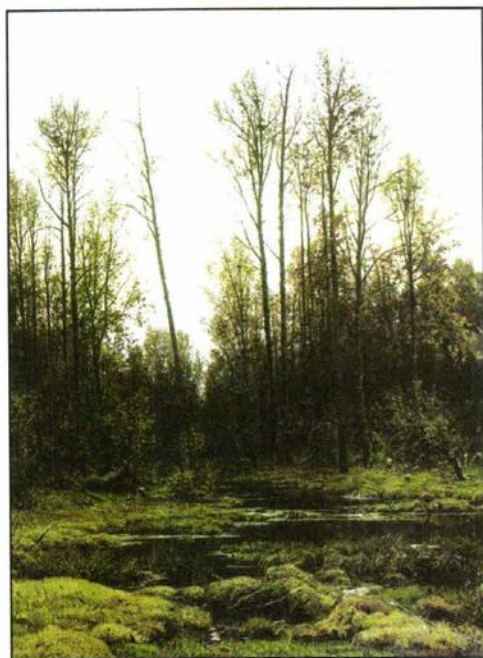
Продолжите коллективную работу. Пусть каждый изобразит различные препятствия, которые могут встретиться на пути героя. А теперь пройдите путь главного героя сказки, используя игральную кость и фишки.

Образ сказочного леса

Россия богата лесами, когда-то бóльшая часть её территории была покрыта непроходимой чащей леса. Поэтому дорога, по которой идёт сказочный герой, часто проходит через заколдованный лес. В таком лесу деревья разговаривают человеческим голосом и помогают или мешают герою.

Чаще всего в сказках обращаются к образу могучего дуба, издавна почитавшегося как священное дерево. Дуб в сказке может олицетворять богатыря, нежная берёзка, рябинка, яблонька — хрупкую, беззащитную девицу-красавицу. Колючая ель близка по духу Бабе-Яге.

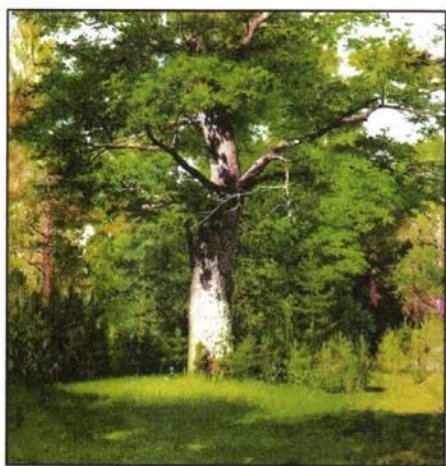
• **И. Шишкин.** Лес весной

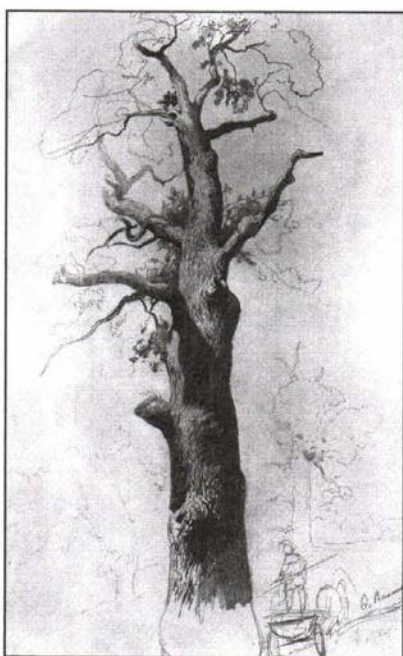
• **И. Шишкин.** Бурелом

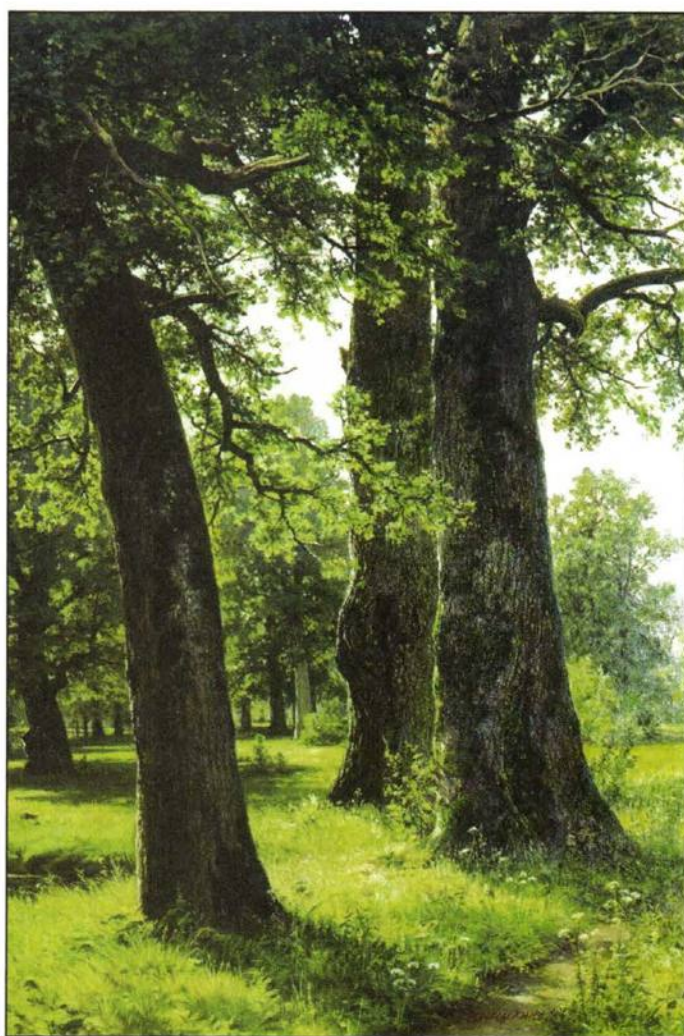
• **В. Васнецов.**
Ахтырский дуб

• **И. Левитан.** Дуб

• **Ф. Васильев.**
Дуб весной

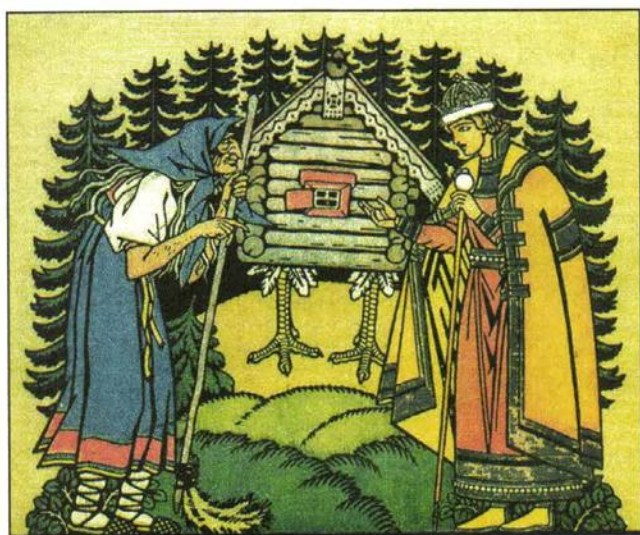
• Три дуба с картины **И. Шишкина** напоминают трёх богатырей

В твоей тетради показаны способы изображения деревьев и их особенности. Представь, что злой колдун превратил в дерево богатыря или красну девицу, а может быть, Бабу-Ягу или другого злодея. Какое дерево больше подойдёт для характеристики этого образа? Придай ему выразительные черты сказочного персонажа (используй карандаш, роллер).

Заколдованный лес

Помнишь, как в сказке герой идёт по дремучему лесу? В глухой чаще мрачного леса он выходит к избушке Бабы-Яги. Стоящий стеной за избушкой дремучий лес олицетворяет для героя иной мир. Поэтому он говорит волшебные слова: «Встань, избушка, к лесу задом, ко мне передом». И избушка послушно поворачивается к герою.

• Иллюстрация **И. Билибина**

• Избушка в музее «Поляна сказок». Ялта

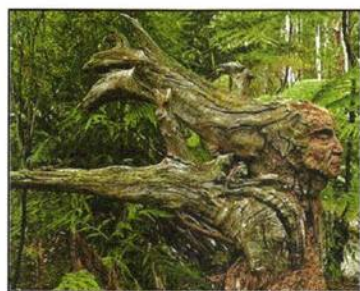
• Среди деревьев прячется избушка Бабы-Яги, созданная по рисунку **В. Васнецова**. Абрамцево

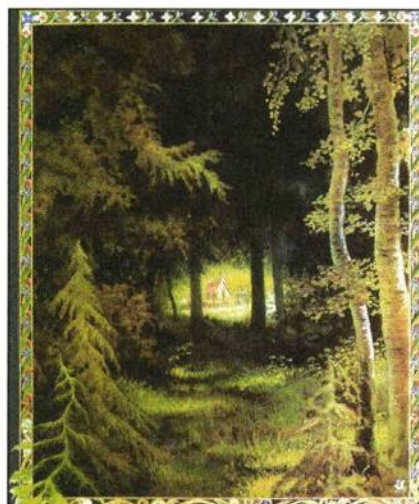
• Избушка на куриных ножках

- Иллюстрация **И. Билибина** к сказке «Василиса Прекрасная»

- Лесные чудища

- Иллюстрация **К. Крафта** к сказке «Василиса Прекрасная»

Какие деревья растут в заколдованном лесу? Почему образ этих деревьев подходит для выражения характера и намерений Бабы-Яги?

Выполни упражнения на изображение елей в твоей рабочей тетради.

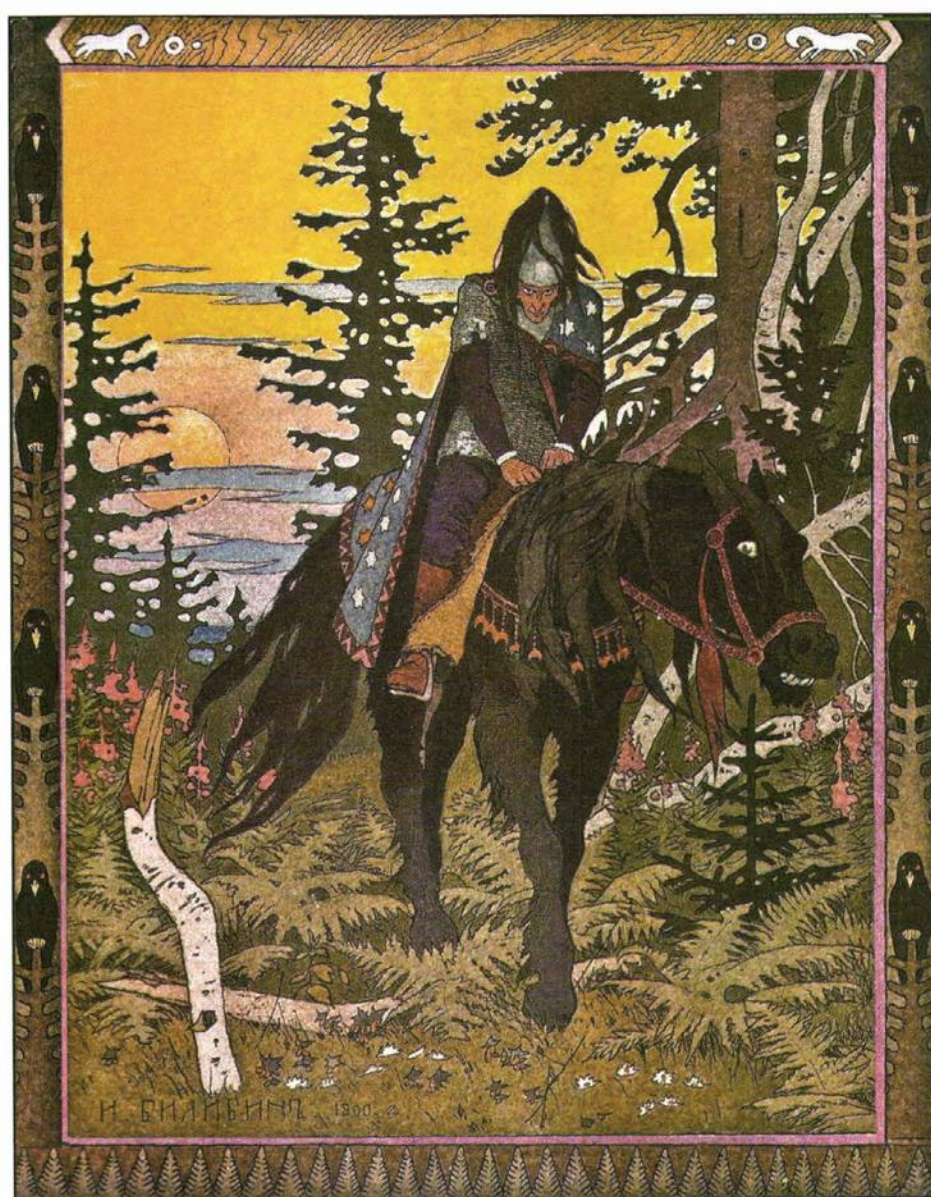
Художники обычно помещают отрицательных персонажей в чащу ельника. Колючие ветви и мрачный вид елей как нельзя лучше соответствуют характеру этих героев.

На иллюстрациях И. Билибина всадники Ночь и День пробираются сквозь чащу заколдованного леса.

Как с помощью окружающей природы художник передал характер и помыслы всадников? Какие элементы изображения помогли тебе это понять?

• Иллюстрация **И. Билибина**

• Иллюстрация **И. Билибина**

Изобрази лес Кощея Бессмертного и Бабы-Яги в технике **граттажа** (этапы выполнения посмотри в рабочей тетради).

Изобрази в своей тетради избушку Бабы-Яги в чаще заколдованного леса.

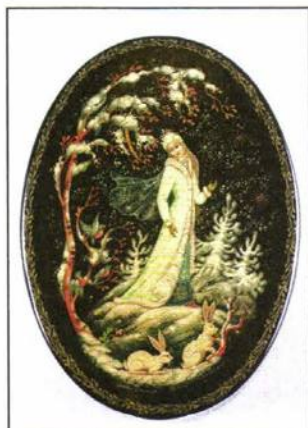
Волшебный лес

На картине В. Васнецова Снегурочка идёт по заснеженному лесу. Вокруг тёмная ночь, но луна ярко освещает поляну. Снегурочка выросла в этом волшебном, искрящемся лесу, а теперь она повзрослела и захотела пойти к людям. С фигурой Снегурочки перекликаются тоненькая нежная берёзка и маленькие ёлочки на переднем плане картины. Берёзка ассоциируется с образом юной девушки, а ёлочки — с малыми детьми. Снегурочка находится между ними. Художник словно напоминает нам, что она уже не ребёнок, но ещё и не взрослая.

Вдали из ночной тьмы выступают огоньки изб Берендеевки. О чём говорят нам эти огоньки: Снегурочку там ждут любовь и уют или там её поджидает опасность? Обоснуй своё мнение.

- **В. Васнецов.** Снегурочка в заснеженном лесу

- Снегурочка. Лаковая миниатюра

- **Н. Рерих.**
Снегурочка
и Лель

- **М. Врубель.** Снегурочка

- **Н. Рерих.**
Снегурочка.
Эскиз костюма

- **В. Васнецов.** Заснеженный лес

Опиши черты характера Снегурочки, увиденные каждым из этих художников.

Какие деревья могут расти в лесу Снегурочки?

Расскажи о картине В. Васнецова «Заснеженный лес».

Образу Снегурочки соответствуют тоненькие, молодые деревца. Этот образ может быть печальным, а может быть весёлым...

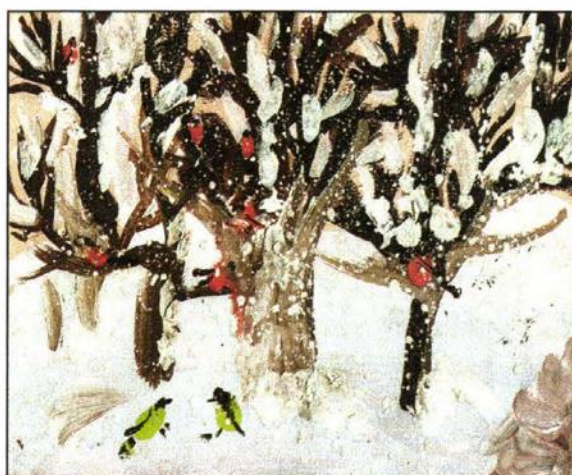
Рассмотри зимний лес на фотографии. Представь, что деревья в этом лесу — заколдованные герои сказки «Снегурочка».

Образы каких героев сказки соответствуют этим деревьям?

Где среди них Снегурочка? Опиши её характер и настроение.

Изобрази лес Снегурочки. Используй гуашь и тонированную бумагу.

• Работы учащихся

Какой лес получился в работах твоих ровесников — грустный или весёлый? Соответствует ли он характеру и настроению Снегурочки?
Какой лес получился в твоей работе?

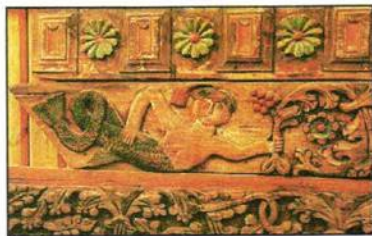
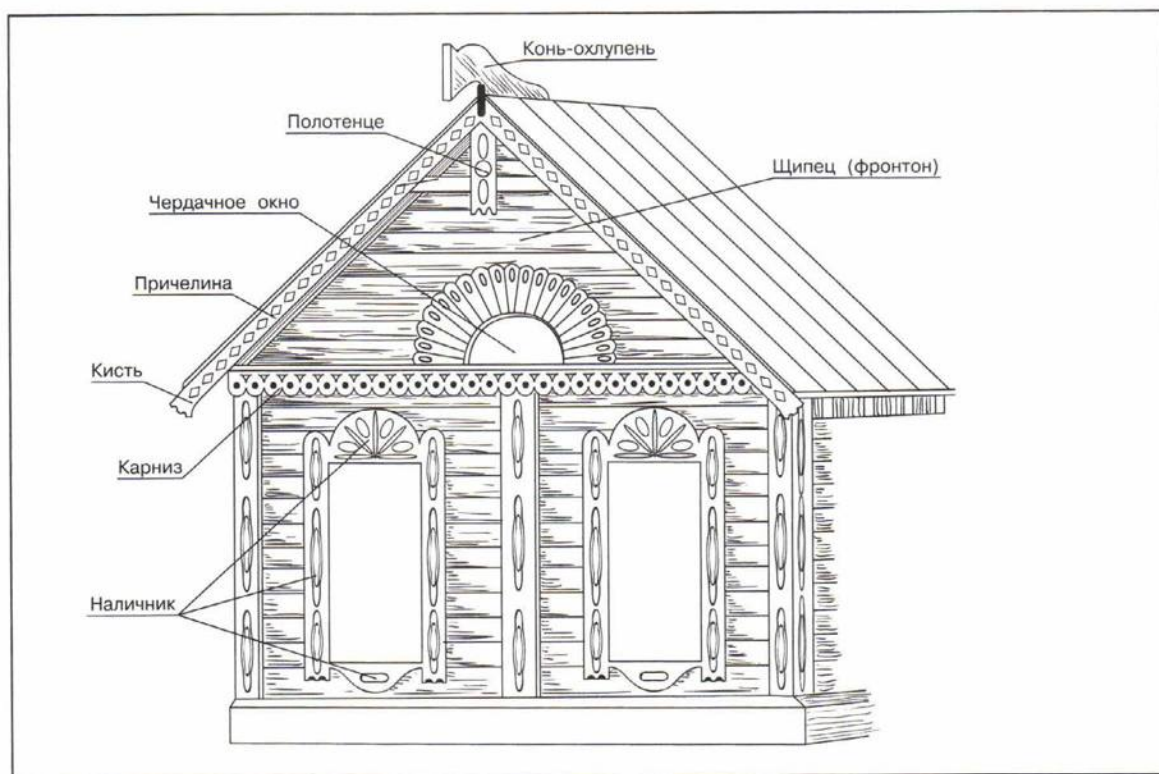

Образ жилища в сказке и в жизни

Путешествие героя обычно начинается от родного дома. Для кого-то домом была изба, для кого-то — палаты или дворец.

Изба — русское крестьянское жилище, срубленное из брёвен. На углах брёвна специальным способом скрепляются. Каждый ряд брёвен называется **венец**. Изба покрыта двускатной крышей.

Крестьянин любил свой дом и относился к нему как к живому существу. Поэтому в названии элементов избы мы слышим отзвуки знакомых слов: лобовая доска (лоб), окно (око), причелина (чело), наличник (лицо).

Украшали избу не только из-за желания сделать её красивой и нарядной. Главная причина — в стремлении сберечь семью от различных напастей — болезней, злых духов, природных явлений. Поэтому в деревянной резьбе использовались изображения солнца, птиц, символизирующих небо, львов и русалок, обозначающих подводный и подземный мир, — всего того, что считалось оберегом.

Конёк на крыше избы представлял солнечное божество и символизировал богатство и достаток в доме.

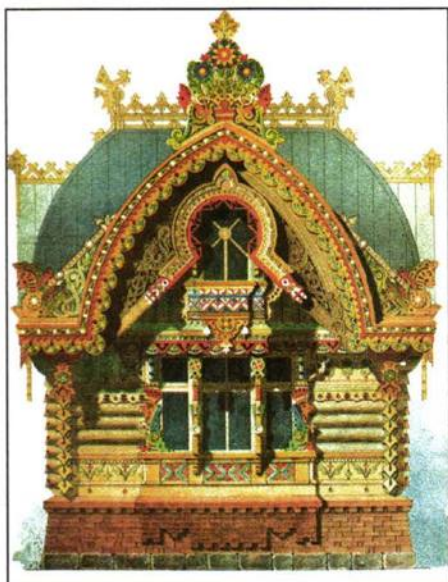
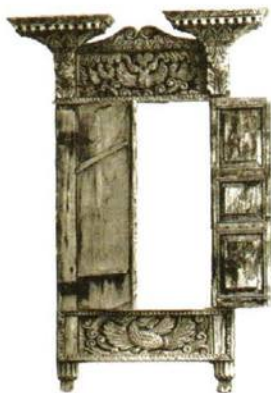
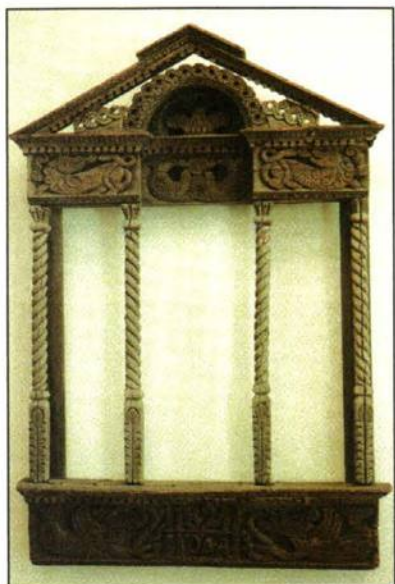
Найди на этих фотографиях солнечные знаки.

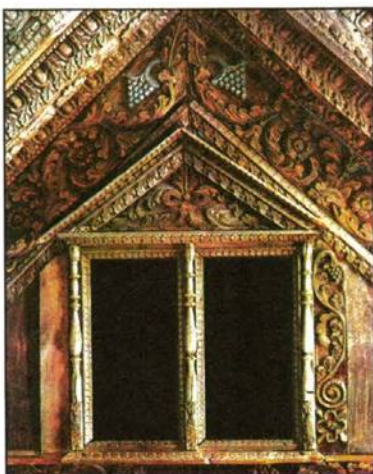
Особенно старательно украшали пространство вокруг дверей и окон. Ведь именно через них в дом могли проникнуть разные неприятности. Главным украшением были резные наличники.

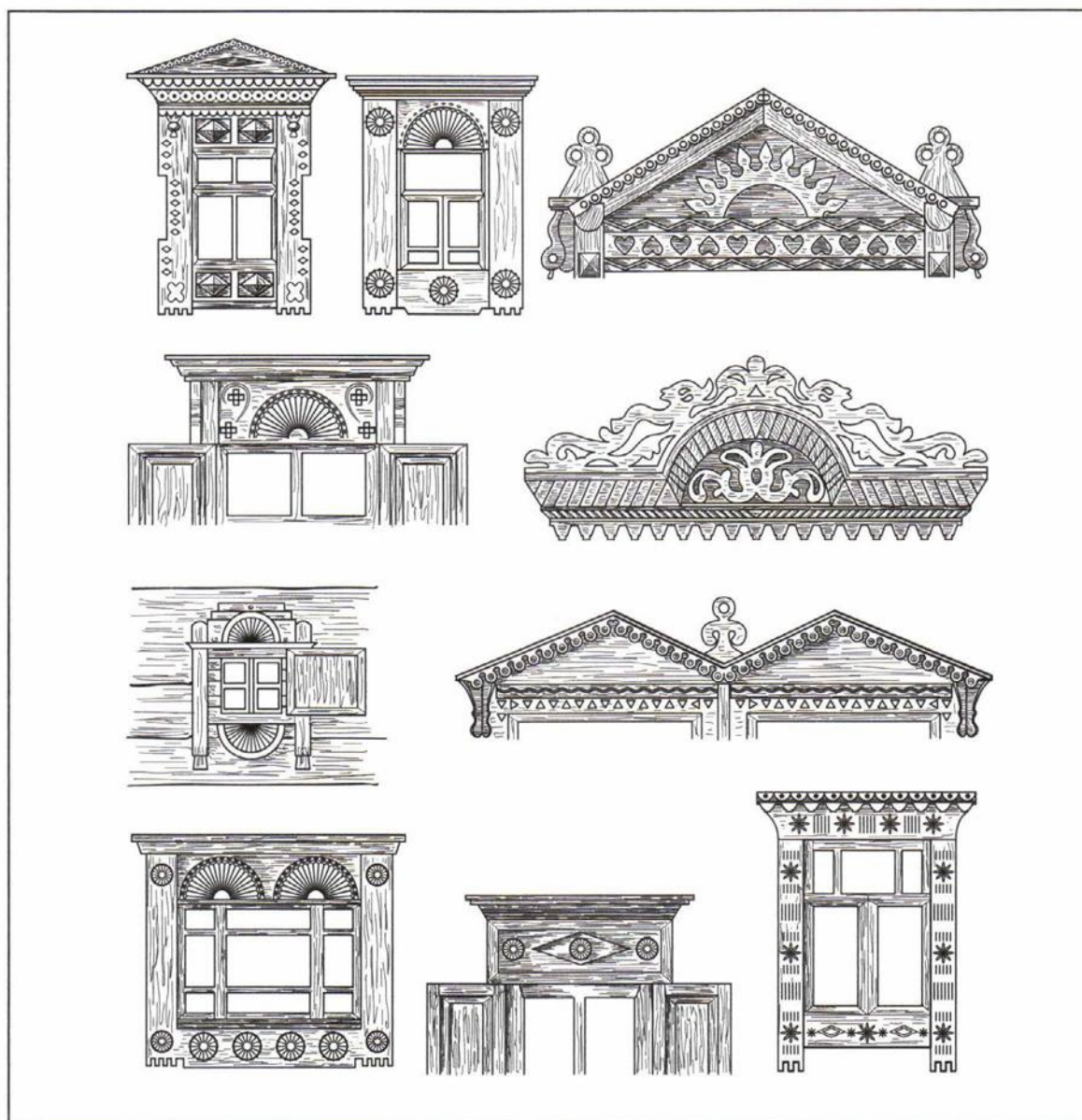

Богатые терема и царские хоромы украшались более затейливо, чем крестьянские избы.

- Наличники теремов и крестьянских изб

Образы сказок живут в разных видах народного искусства: в декоре домов, в орнаментах вышивки, в резьбе и в росписи предметов быта.

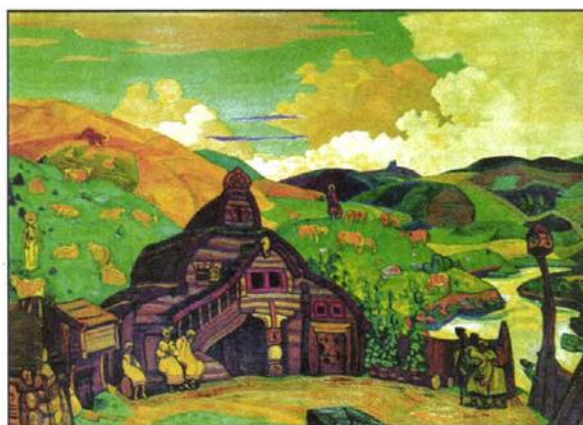
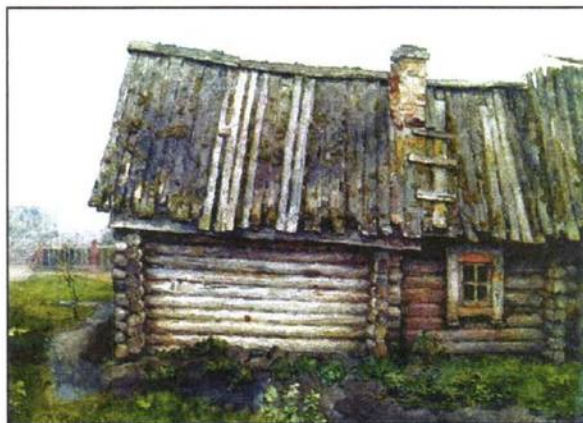
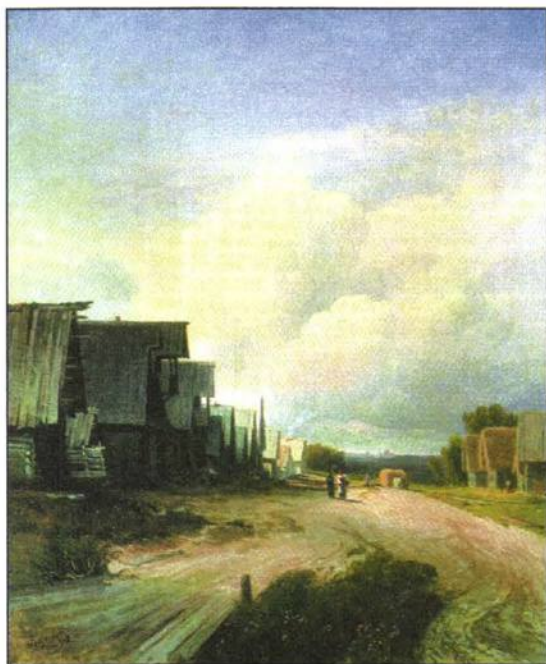
Нарисуй наличник окна. Какие символы нужно изобразить, чтобы к жителям дома пришла удача? Где будут расположены эти символы: над окном, под окном или по бокам?

Образ деревни

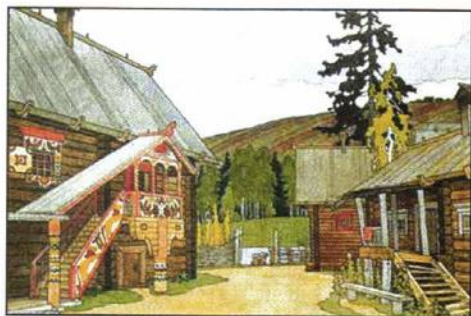
Герои многих народных сказок начинают своё путешествие от порога сельского дома. Деревенские жители привыкли жить в ладу с природой и знают её законы.

Деревенские избы всегда выстраивались вдоль улицы, повторявшей очертания местности. Вход в дом обязательно размещался со стороны улицы, а само слово «улица» обозначало дорогу, проходящую у лица дома. Избы были разные: богатые и бедные, украшенные резными орнаментами и почерневшие, покосившиеся от времени.

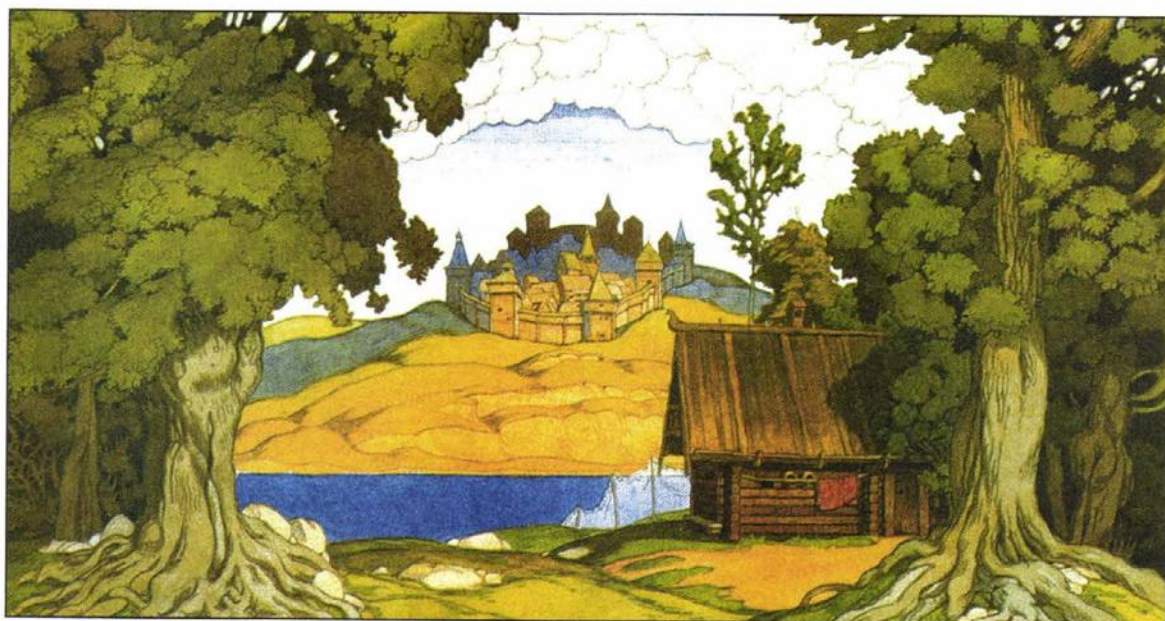

- **Ф. Васильев.** Деревенская улица
- **В. Суриков.** Изба
- **Н. Рерих.** Три радости

Деревни обычно располагались на живописном берегу реки или озера, среди полей или на опушке леса. Крестьяне старались не разрушить единство построек с природой.

- **В. Васнецов.** Эскизы декораций к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»

- Иллюстрация **И. Билибина**

Художники, создавая образ деревенской улицы, стремились передать ощущение сонной тишины или, напротив, яркого праздничного веселья. Сельские постройки всегда находятся в гармоничной связи с окружающей местностью.

Изобразите сельскую улицу, вдоль которой выстроились нарядно украшенные дома крестьян. Покажите природу, среди которой уютно расположилась деревня. Фон можно написать гуашью. Дома, колодец и другие строения сконструируйте из бумаги и приклейте к фону.

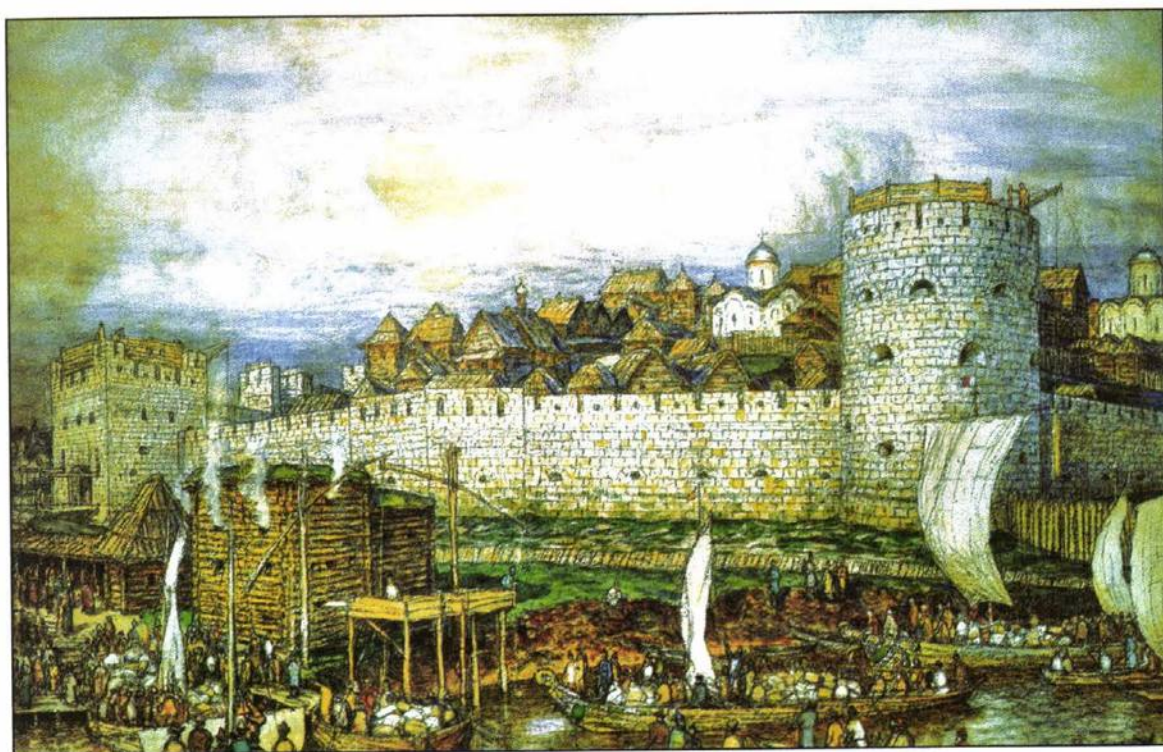

Образ города

В древности каждый город был неприступной крепостью. Он скрывался за могучими стенами, оснащёнными сторожевыми башнями и проездными воротами. К воротам вели подъёмные мосты, перекидывавшиеся через ров, окружающий город со всех сторон.

Слово «город» произошло от слова «огораживать».

В центре города располагались главный собор, деревянный или каменный дворец и хоромы или палаты бояр и именитых людей. Ближе к центру находились дома богатых купцов. Бедный и мастеровой люд жил в небольших избах на окраине города.

• **А. Васнецов.** Московский Кремль при Дмитрие Донском

Боярские терема и палаты, а тем более царские дворцы украшали с большой фантазией.

• **Н. Рерих.** Путивль

• **Н. Рерих.** Ростовский кремль

• **А. Васнецов.** Московский Кремль

Выбери в рабочей тетради подходящие твоему замыслу способы работы с бумагой для построения макетов зданий различной формы.

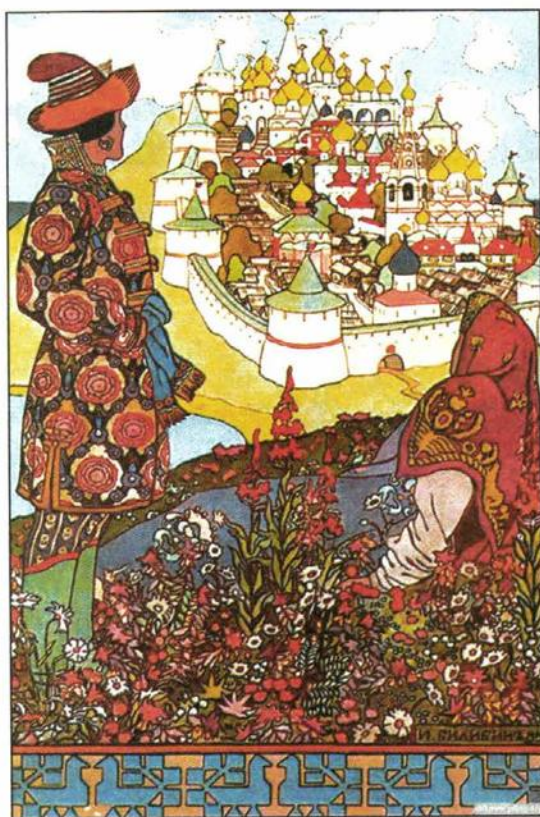
Создайте макет сказочного чудо-города.

Образ сказочного города

Во многих сказках присутствует образ сказочного чудо-города «с златоглавыми церквями, с теремами и садами».

- Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане»

• И. Билибин

• Б. Зворыкин

Впечатления князя Гвидона от вида чудесного города описывает А.С. Пушкин в «Сказке о царе Салтане»:

И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.

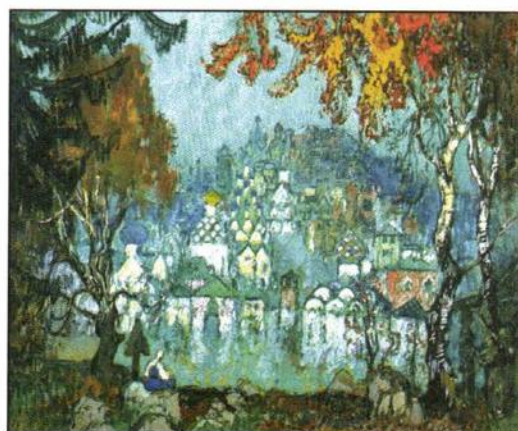
Особенной любовью на Руси пользовалась легенда о невидимом чудесном граде Китеже.

Легенда рассказывает, что в древние времена под Нижним Новгородом в лесах, на берегу озера Светлояр раскинулся сказочно богатый и красивый город Китеж. Во время страшного нашествия войск хана Батыя город стал невидимым: прямо на глазах изумлённого неприятеля он опустился на дно озера Светлояр. Так город чудом спасся. Рассказывают, что с тех пор слышны звуки церковного колокола, летящие над озером, а города не видно. Лишь иногда в ясную погоду на поверхности воды появляется его отражение.

- Так представили нам древние чудо-города разные художники.

• **Т. Маврина.** Остров Буян

• **К. Горбатов.** Град Китеж

• **В. Кокурин.** Удивительный город

Выполните коллективную работу в объёме или в рельефе на тему «Сказочный город» или «Чудесный град Китеж».

Образы сказочных атрибутов

В сказках важную роль играют различные предметы, наделённые волшебной силой: блюдечко с голубой каёмочкой, молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, волшебные бусины, шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, гребень, веретено, корона, меч-кладенец и другие.

Давай попробуем разобраться в их символике и особенностях изображения.

• **В. Будкин.** Девушка перед зеркалом

• **К. Брюллов.** Перед зеркалом

Свет мой, зеркальце...

Особую роль в сказке играет зеркало. В нём может отражаться не только героиня, но и события, происходящие с другими персонажами сказки.

Зеркала всегда окружала атмосфера тайны. В старину зеркало было дорогой, ценной вещью. Оно хранило в себе загадку: как в плоской глади помещается объёмный мир? Зеркалом дорожили и его боялись. Поэтому многие обряды и гадания связывались с образом зеркала. Благодаря волшебному зеркалу разворачиваются сюжеты многих сказок.

● **К. Маковский.**
Боярыня у окна

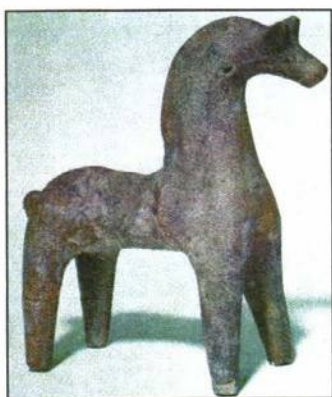
Разработай эскиз рамки для зеркала. Для кого будет твоё волшебное зеркальце: для Василисы Прекрасной или для Бабы-Яги?

Куколка

Кукла появляется не только в сказочных сюжетах, но и в древних обрядах и обрядовых играх.

Раньше люди сами мастерили кукол для своих детей: вырезали их из дерева, вязали из соломы, лепили из глины, скручивали из тряпочек. Даже названия у таких кукол были: пеленашка, закрутка, стригушка. Лица таким куклам не рисовали — боялись, что они оживут. Куклол передавали по наследству, их хранили и считали оберегами.

- Этим глиняным конём и тряпичной куклой играли дети много столетий назад

- А эти игрушки сделаны современными художниками — **Л. Калининой** и **Ю. Салтановой**

В помощь хозяйке дома делали куклу десятиручку, для сохранности урожая — крупеничку. На поле, чтобы занять ребёнка на время работы, скручивали куклу из нарезанной травы, вплетая в неё целебные травы. Специальные куклы передавались от матери к дочке в день свадьбы. В обряде проводов зимы главная роль принадлежит кукле — Масленице. Её изготавливают специально для этого дня, а в конце праздника сжигают.

• Десятиручка

• Масленица

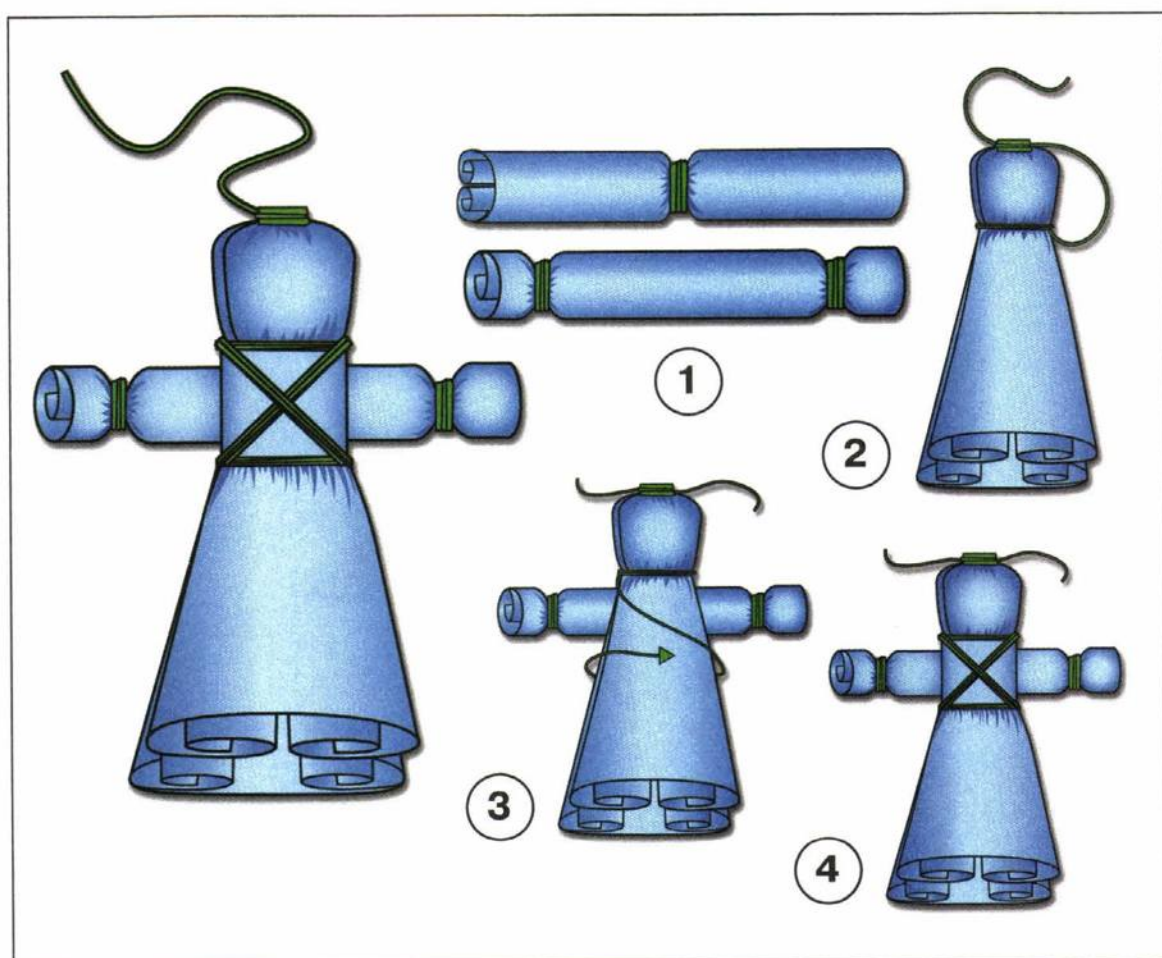

Обрядовая кукла считалась видимым воплощением божеств или других мифологических персонажей. Часто кукла замещала надолго ушедшего из дома человека. Этот древний обряд можно встретить в сюжете сказки «Василиса Прекрасная». Мать оставила дочери куколку, которая словно замещала её. В кукле хранилась душа матери, которая помогала Василисе преодолеть трудности и победить Бабу-Ягу. По сюжету сказки Василиса кормила куколку — давала ей жизненную силу, после чего та давала Василисе полезные советы.

В сказке кукла обладает особой защитной магией.

Люди раньше верили в её оберегающую силу. Над кроваткой ребёнка вешали куклу Куватку, чтобы отогнать от него всякие злые силы.

Последовательность изготовления Куватки:

Выполните коллективную работу. Пусть каждый из вас создаст свою обрядовую куклу, а потом объедините их в единую композицию. Куклы можно изготовить из соломы, ниток, тряпочек и даже из фантиков.

Какая символика лежит в основе этой композиции?

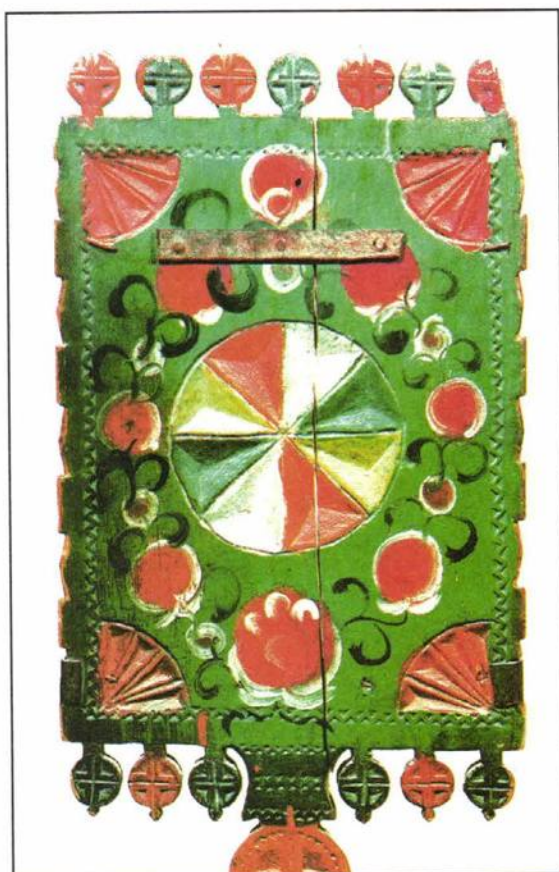

Яблоки и яблоня

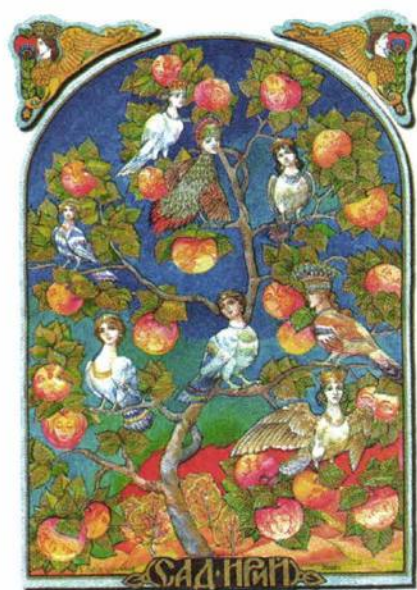
Во многих сказках развитие сюжета зависит от волшебного яблока или от яблони. На Руси очень любили это дерево и его плоды. Не случайно есть даже праздник — Яблочный Спас, который встречают в августе. В этот день освящается новый урожай плодов.

Сказочная яблоня в саду или дикая лесная яблонька часто несут какую-то тайну и, разговаривая с героем, помогают ему сделать свой выбор.

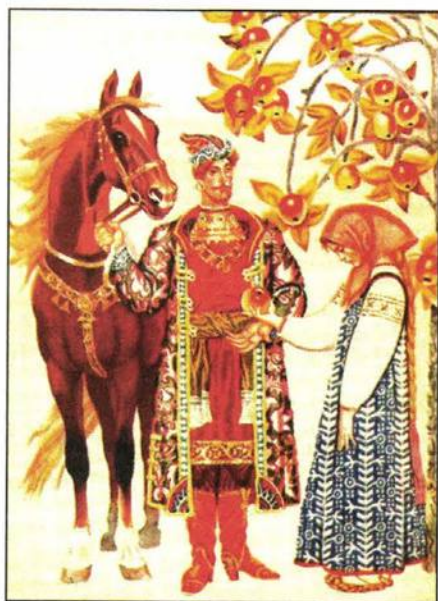
Яблоко в сказке может иметь добрую или злую силу. Оно помогает героям избрать путь, обрести молодость и мощь, увидеть происходящие на другом конце света события. Но яблоко может и навредить героям.

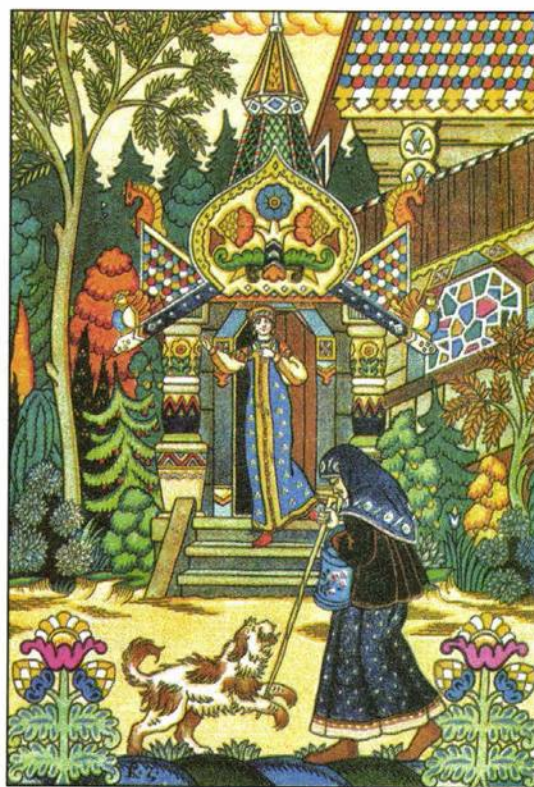
- Старинная прялка с изображением яблок

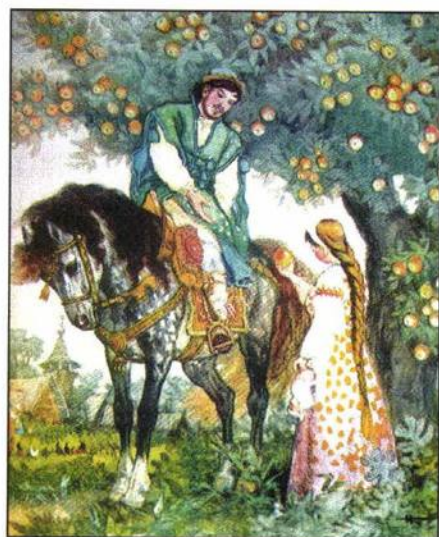
- **В. Корольков.** Сад-Ирий (так называли рай древние славяне)

• В. Лосев

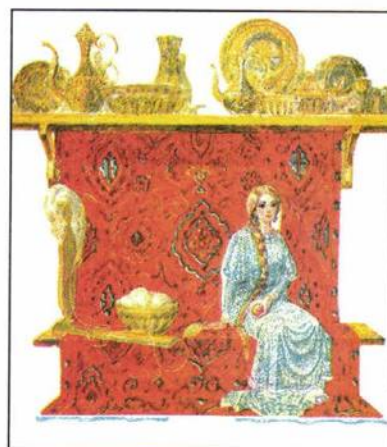

• Б. Зворыкин

• Н. Кочергин

• И. Бруни

Иллюстрации к каким сказкам здесь представлены?

Какой силой наделены яблоки в этих сказках — злой или доброй?

Почему яблоко наделяется волшебной силой?

Вспомни другие сказки, в сюжете которых важная роль отводится яблоне или яблоку.

Катись, катись, яблочко...

Спелое, румяное яблоко привлекало внимание людей с древних времён. В мифах яблоки выступают то символом зла, то символом знания, мудрости и солнечного тепла.

Выражение «яблоко раздора» родилось в греческом мифе. Богиня раздора подбросила золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей» трём богиням — Гере, Афине и Афродите. Они не смогли мирно договориться о том, кому предназначено это яблоко.

В христианстве яблоко стало запретным искусительным плодом. Бог запретил Еве и Адаму касаться плодов Древа Познания, но змей уговорил Еву нарушить волю Бога.

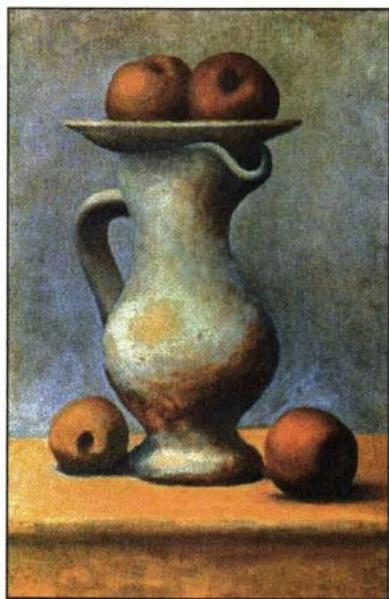
В славянских сказках молодильное яблоко делает молодым того, кто его съест. В сказке «Крошечка-Хаврошечка» яблонька, выросшая на косточках коровы, помогает героине обрести счастье. А вот у А.С. Пушкина в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» злая мачеха присылает царевне отравленное яблоко.

Само выражение «катись, катись, яблочко» заставляет вспомнить о пути-дороге, по которому оно катится, и о безвозвратно проходящем времени.

- **М. де Караваджо.** Корзина с фруктами
- **В. Ван Гог.** Натюрморт с яблоками
- **И. Репин.** Яблоки и листья

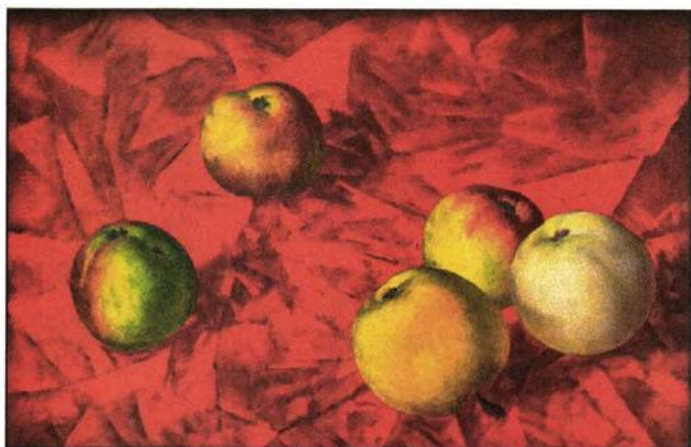
Художники, изображая яблоки на своих картинах, часто придавали произведению новый смысл, связанный с древними значениями этого плода.

• **П. Пикассо.**
Натюрморт с кувшином и яблоками

• **Г. Курбе.** Яблоки и груши

• **К. Петров-Водкин.**
Натюрморт с яблоками

Рассмотри представленные на этих страницах натюрморты. Опиши, что изобразили художники, и раскрой содержание картин.

Рассмотри изображения предметов в тетради и подумай, какие из них можно было бы соединить в натюрморте с яблоками, чтобы получилась композиция и интересный сюжет.

Выполни натюрморт с яблоками.

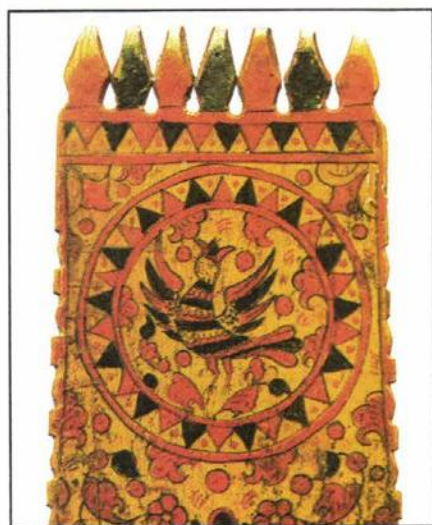
Перо Жар-птицы

Жар-птица — символ бессмертия. В сказке перо Жар-птицы обладает волшебными свойствами. Например, может осветить любое тёмное место, чтобы в нём стало светло, как ясным днём. Это перо приносит своему владельцу богатство, успех и удачу. В сказках Иван-дурак нашёл перо Жар-птицы в лесу на пне, когда ночью проходил мимо, а Емеля выдернул перо из хвоста птицы.

По сюжету некоторых сказок поймать Жар-птицу можно на приманку — клетку с золотыми яблоками.

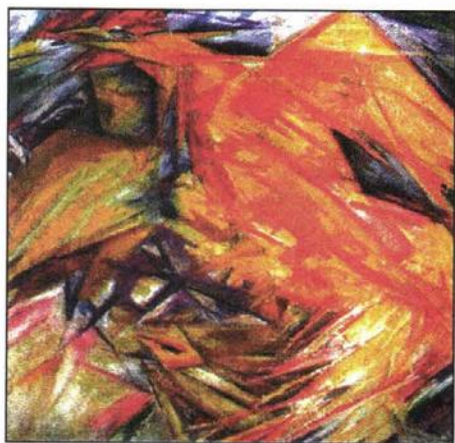
Образ волшебной птицы, освещающей пространство и дающей тепло, издавна привлекал внимание художников.

- Сказочная птица на прялке

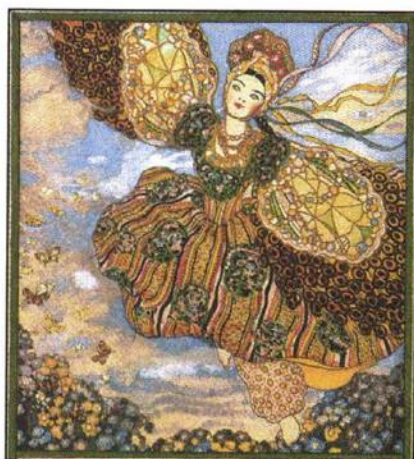
- Образы Жар-птицы в лаковой миниатюре

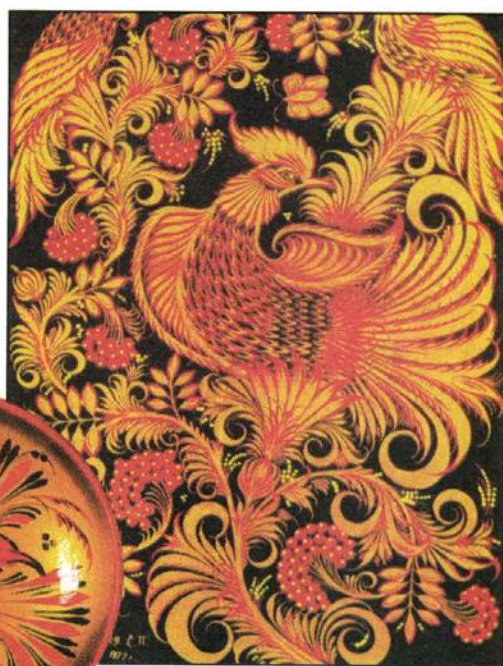
• **М. Ларионов.** Лучистый петух

• **Н. Кочергин.** Иллюстрация

• **К. Сомов.** Жар-птица

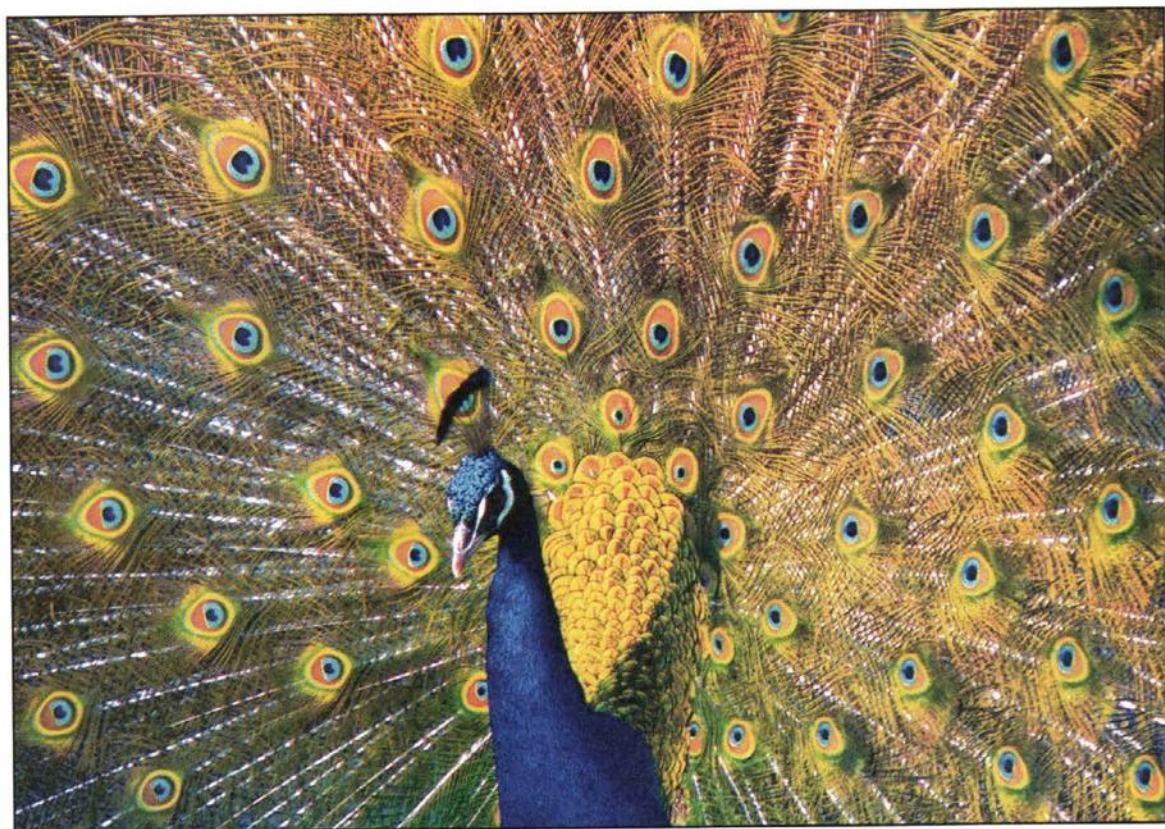
• Хохломская роспись

Найди в учебнике иллюстрацию художника И. Билибина к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке».

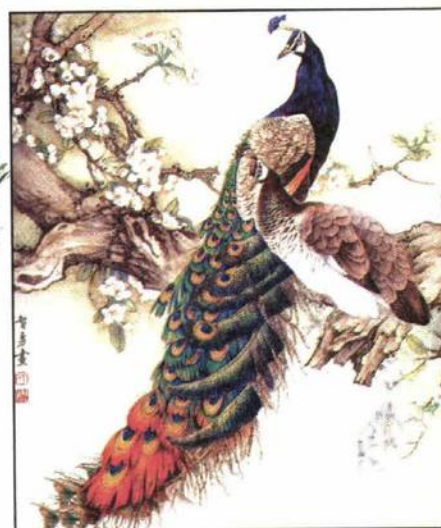

С образом какой птицы ассоциируется обычно образ Жар-птицы? Почему?

Жар-птица по внешнему виду напоминает павлина. Её перья тоже похожи на павлиньи перья.

• Павлин. Лаковая миниатюра

• Павлин. Китай

Рассмотри в тетради изображения перьев разных птиц, сделай зарисовки.

Обрати внимание на свойство перьев: они гибкие, пластичные, напоминают ветви растений или стебли цветов.

• Работы учащихся

Сделай в тетради зарисовки ветвей или цветов и придай им образ пера Жар-птицы (используй тонированную бумагу, уголь, мел, сангину).

Создай образ пера Жар-птицы, используя нарисованные тобой ветви и цветы. Особое внимание обрати на пластичность формы.

Корона

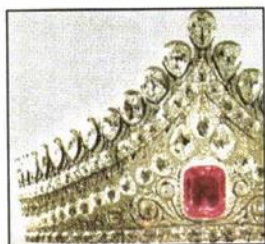
Важная роль в сказке принадлежит короне — символу величия и власти. Царские и императорские короны изготавливали из драгоценных металлов и камней.

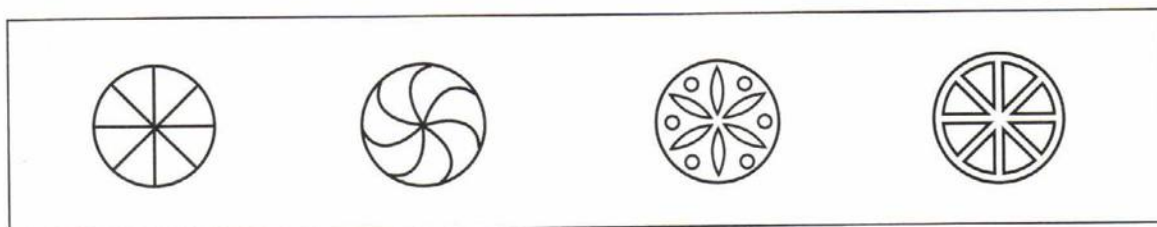
- Портрет царя Алексея Михайловича

- **А. Маковский.** Портрет императрицы Александры Федоровны

- Царские и императорские короны

Обрати внимание на то, что форма короны и её орнаменты содержат древние символы солнца. Почему?

В сказках корона должна быть под стать владельцу. Как ты думаешь, какие черты должна иметь корона царя, доброй или злой царицы, царевны, Кощея Бессмертного?

Определи, кому могли бы принадлежать эти короны.

• **В. Суриков.**
Царевна

• **В. Васнецов.** Кощей Бессмертный

Расскажи, какие черты характера присущи персонажам картины В. Васнецова. С помощью каких атрибутов художник их подчеркнул?

Выполни макет короны из бумаги, проволоки, пластической массы и других подходящих материалов.

Меч-кладенец и щит

Меч, щит, копье — оружие, которым пользовались наши предки. В сказках оно обычно обладает волшебной силой и обеспечивает владельцу победу над врагом.

Меч-кладенец был особым оружием сказочных богатырей. Такой меч связывался с солнечной символикой. Он выступал как символ отваги, справедливости, непобедимой мощи, сражающейся за правое дело. Это было мудрое оружие, отсекающее невежество и карающее преступников. Меч-кладенец являлся атрибутом солнечных героев, поэтому на иллюстрациях к сказкам вокруг него художники часто изображают яркое свечение. Меч мог также обозначать власть и достоинство.

Второй важный атрибут воина — щит. Щит оберегал владельца от ударов врага и поэтому всегда был символом защиты и безопасности.

Как можно интерпретировать слово «защита»?

Щит украшали особенно тщательно. На нём могла помещаться эмблема воина, говорящая о его идеалах.

• Атрибуты воина

• Георгий Победоносец.
Икона

Оружием пользовались не только богатыри-защитники, но и захватчики — злые персонажи сказок. В этом случае меч выступал как символ рока, а щит — как устрашающая «визитная карточка» злодея.

Что могли означать размещённые на щите изображения: солнце, дуб, ворон, сова, лев, змея, паук, дракон?

Какие изображения можно поместить на щиты злодеев?

- Щит русского дружинника

- **В. Семёнов.**
Русские доспехи

Придумай украшение щита или рукояти меча, колчана для стрел. Чем будет отличаться вооружение богатыря-защитника от вооружения его врагов?

- В современных фильмах фэнтези и компьютерных играх воины пользуются мечами и щитами, символика которых раскрывает характер и намерения персонажа

Прялка и волшебный клубок

Прядение, прялка, ткачество, клубок ниток и веретено часто играли в сказках определяющую роль. И это не случайно: прядение было значимо в крестьянской жизни. От сноровки, мастерства, вкуса пряжи во многом зависела её судьба. Лентяйке и неумёхе труднее было выйти замуж, чем трудолюбивой и умелой девушке. Возможно, поэтому прядение, ткачество и всё, что с ними связано, наделяется в мифах и сказках магической силой.

Василиса Премудрая может за одну ночь соткать волшебный ковёр. Баба-Яга прядёт, скручивает нить в клубок, а клубок потом помогает герою найти свою судьбу.

У многих народов клубок — символ времени и бесконечности, символ судьбы. Древние верили, что нить жизни человека прядёт богиня Судьбы. Если нить обрывается и богиня не успеет вовремя её связать, то жизни конец пришёл. Богинь Судьбы называли Доля и Недоля. Если нить судьбы человека пряла Доля, судьба его была добрая, если Недоля — злая.

• В. Тропинин.
Пряха

• В. Стожаров. Лён

• Ткачиха из воронежского села

• Й. Келе. Пряха.
Порванная нить

Выбери и зарисуй в тетради предметы, раскрывающие представления древних о жизни и судьбе человека.

Создай композицию из предметов, символизирующих представление древних людей о круговороте в природе и судьбе человека (используй карандаш, роллер, фломастер).

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...

Долго ли, коротко ли, — говорится в сказке, — но пришёл добрый молодец к своей цели, преодолев для этого все препятствия и невзгоды. Сказка всегда имеет счастливый конец: старая избушка оборачивается дворцом, недруги просят прощения, молодые женятся, народ ликует и празднует победу героя.

Художники любят изображать праздник, народное гуляние. В красиво украшенном дворце или на природе собирается народ. На столе самовар кипит, ковши, братины, чаши расставлены и много разного угощения.

Очень любил изображать натюрморты с предметами крестьянского быта художник В. Стожаров. На них можно увидеть давно вышедшую из употребления, но передающую дух русской старины посуду: ковши, братины, туеса, крынки, самовары.

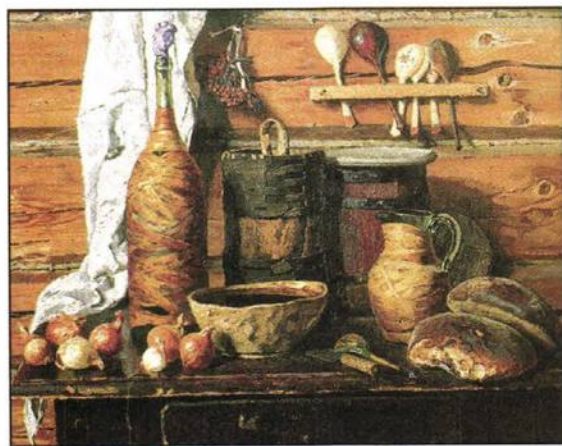
Сделай в тетради зарисовки предметов крестьянского быта, укрась их символическими узорами.

Напиши гуашью натюрморт, составленный из этих предметов.

• В. Стожаров. Чай с калачами

• В. Стожаров. Лук

На крестьянском столе стояла посуда деревянная, глиняная, медная, на царском столе — серебряная, покрытая цветными глазурями.

• Глиняная посуда

• Серебряная посуда

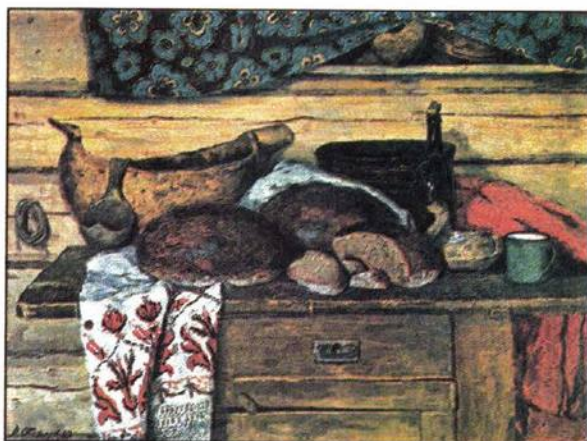
• Медная братина

• Братины

• В. Стожаров. Братина

Пир на весь мир

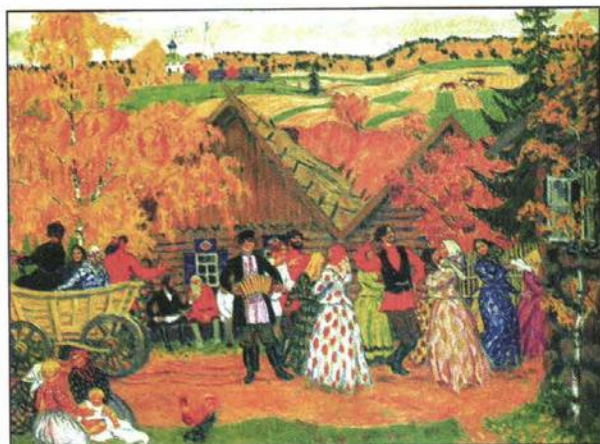
И вот уже колокола звонят, столы от яств ломаются, музыка весёлая звучит и народ нарядно одетый в гости к молодым жалует!

• **И. Билибин.** Иллюстрация

• **И. Билибин.**
Иллюстрация

• **Б. Кустодиев.** Ярмарка

• **А. Рябушкин.** Пир богатырей у князя Владимира

• **Б. Звoryкин**

• **В. Лукьянец**

• **А. Куркин**

• Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина

• **К. Маковский.** Свадебный боярский пир

Выполните коллективную работу на тему народного праздника, например «Пир на весь мир», «Ярмарка». Подготовьте фон — деревенскую улицу или помещение дворца. Отдельно нарисуйте участников праздника, украсьте их одежду, нарисуйте разнообразную посуду и угощение. Соберите композицию из получившихся элементов.

Народный праздник

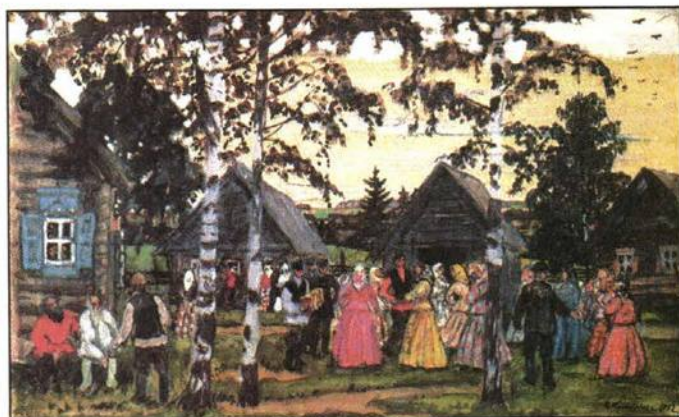
Весной, в первое воскресенье после Пасхи, наступает один из любимых народных праздников — Красная горка. В этот день на покрытых первой травой холмах и полянах начинались хороводные игры. Нарядные девушки пели песни-веснянки и «заклика́ли» весну. На холмах разжигали костры и прыгали через них. С этого дня начинались на Руси свадьбы.

Расшифруй название праздника Красная горка, соотнося его с известной тебе символикой.

• **А. Саврасов.** Хоровод в селе

• **Б. Кустодиев.** Хоровод

Девушки приходили на праздничный хоровод в нарядах, сделанных и украшенных своими руками. Зрителями были жители округи, они наблюдали за движениями девушек и обсуждали их одежду. Среди зрителей были и будущие женихи, поэтому наряды к этому празднику девушки готовили особенно старательно.

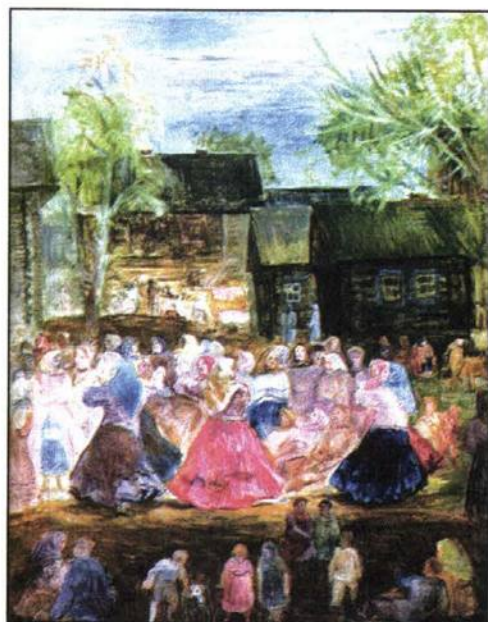
• **К. Лебедев.** Пляска

• **Хоровод. Федоскино**

• **Хоровод. Дулево**

• **А. Щипицын.** Хоровод

• **М. Боскин.** Хоровод

Образы сказок — основа любого искусства

Постигая образы сказок, мы всё время обращались к образам народного изобразительного искусства, потому что они имеют общие корни. И те и другие выросли из древних мифов. Поэтому их персонажи и символы одинаковы.

Понимание этих символов откроет тебе двери в настоящее профессиональное искусство! Ты сможешь понять любого художника, вступить с ним в равноправный диалог.

