

Школа Неменского

Л. А. Неменская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

**Каждый народ –
художник**

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

4

Л.А. Неменская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

Каждый народ – художник

4 класс

Учебник
для общеобразовательных
организаций

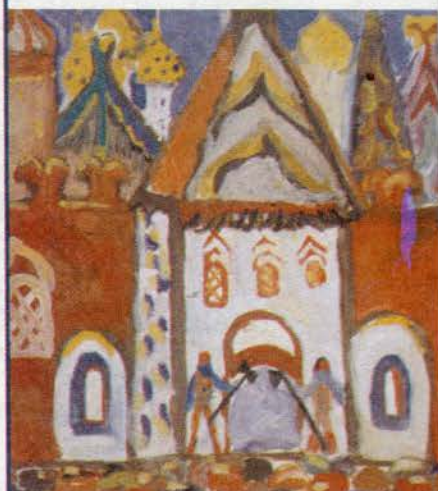
Под редакцией Б. М. НЕМЕНСКОГО

Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации

3-е издание

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2013

4

УДК 373.167.1:73/76

ББК 85.1я72

Н50

На учебник получены положительные заключения Российской академии образования (№ 01-5/7д-551 от 20.10.2010) и Российской академии наук (№ 10106-5215/153 от 01.11.2010)

Учебник входит в систему «Школа России»

Учебно-методический комплект
по изобразительному искусству для начальной школы
удостоен

**премии Президента Российской Федерации
в области образования за 2002 год**

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

Значки:

— задание,

— задание повышенной сложности,

— вопрос,

— коллективная работа,

— подумай, расскажи, объясни,

— запомни

Неменская Л. А.

Н50 Изобразительное искусство. Каждый народ — художник.
4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 159 с.: ил. — ISBN 978-5-09-030329-3.

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. В основе учебника — содержательные принципы и темы, отражённые в рабочей программе «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1–4 классы».

Дети научатся видеть своеобразие художественных культур русского народа и других народов мира (Древней Греции, средневековой Западной Европы, Японии и др.), а также находить общие гуманистические основы разных культур. По каждой теме предлагается система практических художественно-творческих заданий, которые помогут постичь духовное содержание искусства, его образный язык, возможности самых разных художественных материалов. В конце учебника — методические рекомендации для педагогов и родителей.

В учебный комплект для 4 класса, кроме учебника, входят творческая рабочая тетрадь и поурочные разработки.

УДК 373.167.1:73/76

ББК 85.1я72

ISBN 978-5-09-030329-3

© Издательство «Просвещение», 2011, 2012

© Художественное оформление.

Издательство «Просвещение», 2011, 2012

Все права защищены

Дорогой друг!

Ты открыл новую книгу об искусстве. В нём ты уже не новичок — многое знаешь, многому научился.

Ты уже знаешь, что искусство живёт в твоём доме, на улицах городов и сёл. Знаешь, что ни театр, ни кино, ни телевидение и никакой праздник не обойдутся без работы художников. Ты узнал о существовании известных музеев искусства, о том, что они собирают великие произведения художников прошлых веков и художников, живущих сегодня. Собирают, чтобы каждый мог прийти в музей и побеседовать с ними.

И познать всё это тебе помогали три сказочных Брата-Мастера: Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки. Они всегда трудятся вместе. Ты уже знаешь, что у каждого своё дело, но все они учатся у природы.

Братья-Мастера поведут нас в прошлое нашего народа, народов близких и совсем далёких. На земле живёт множество народов, и каждый народ — замечательный художник. Но как выбрать, о ком рассказывать? Попробуем совершить путешествие вокруг нашей страны. Главное, надо понять, как интересно открывать эти непохожие миры. Научимся наслаждаться ими, и радостных открытий хватит на многие годы учёбы!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Дорогой друг!</i>	3
Каждый народ строит, украшает, изображает	6
Художественные материалы	8

ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА

Пейзаж родной земли	14
Деревня — деревянный мир	20
Красота человека	35
Народные праздники	40

ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ

Родной угол	46
Древние соборы	54
Города Русской земли	56
Новгород	60
Псков	62
Владимир и Суздаль	64
Москва	69
Узорочье теремов	71
Пир в теремных палатах	74

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК

Страна восходящего солнца	80
Народы гор и степей	92
Города в пустыне	103
Древняя Эллада	110
Европейские города Средневековья ...	126

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ

Материнство	139
Мудрость старости	144
Сопереживание	148
Герои-защитники	152
Юность и надежды	154

<i>К учителям и родителям</i>	156
-------------------------------------	------------

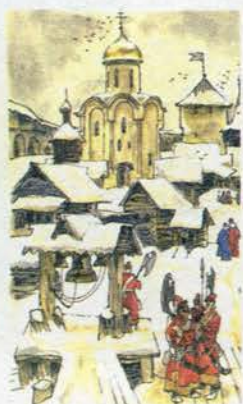

КАЖДЫЙ НАРОД СТРОИТ, УКРАШАЕТ, ИЗОБРАЖАЕТ

Нигде и никогда не могло быть народа, у которого не было своего искусства.

Каждый народ СТРОИТ

Даже в самые древние времена, когда человек только начинал обрабатывать камень и дерево, строить себе жилище, он уже выступал как художник-конструктор, становился **МАСТЕРОМ ПОСТРОЙКИ**. И сегодня человек строит, конструирует окружающий мир — в городе и в деревне. Каждый народ это делает по-своему.

Каждый народ УКРАШАЕТ

С тех же древних времён все народы украшали себя. Это не было развлечением. Украшения — это всегда знаки, которые помогают людям понимать друг друга. Украшением человек говорит, кто он среди людей. Чтобы сразу увидели, откуда он, узнали о его намерениях — мирных или воинственных, о том, что он простой воин или вождь, князь или о том, что он самый смелый из воинов. Человек украшает свой дом, вещи, которые создаёт, всё, что ему необходимо. С давних пор человек стал **МАСТЕРОМ УКРАШЕНИЯ**. И люди разных народов украшают по-разному.

Каждый народ ИЗОБРАЖАЕТ

Древний охотник замечательно рисовал зверей. Рисовал простой растёртой глиной на стенах пещер. Изображая зверя, он как бы познавал его повадки, привычки, и охота проходила удачнее.

С помощью МАСТЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ человек познаёт прежде всего самого себя, свои чувства и своё отношение к миру.

Люди живут среди лесов, среди гор и пустынь, среди моря на туманных островах. Именно поэтому они строят, одеваются и украшают по-разному. В жаркой Индии не будешь ходить в шубе, даже самой красивой, а среди снега — в прекрасной одежде из тончайшей ткани. И жилища нужны совсем другие. Мир очень разный. Что может быть скучнее однообразия!

Волшебные МАСТЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ, УКРАШЕНИЯ и ПОСТРОЙКИ приглашают тебя в путешествие.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чтобы выполнять разнообразные творческие задания, тебе потребуются:

Краски гуашь

Техника работы красками позволяет создавать всевозможные сочетания цветов при их смешивании. Поэтому обязательно запастись множеством разных баночек с краской. Самое главное — иметь **пять главных красок** — это *жёлтая, красная, синяя, чёрная и белая*.

Белила расходуются быстрее, так как их необходимо смешивать с другими красками, чтобы получать нужные цвета. Лучше иметь дополнительную баночку белил.

Светлые краски расходуются быстрее тёмных.

Гуашь для работы должна быть густой и мягкой. Если краска затвердела, её надо залить водой, дать постоять несколько часов, а затем аккуратно размешать ложечкой или палочкой.

В конце работы каждую краску надо осторожно очистить от загрязнения другими красками.

Кисти

Для работы гуашью удобнее жёсткие кисти из щетины. Мягкая тонкая кисточка пригодится для прорисовки деталей.

Тебе понадобится также баночка с чистой водой и тряпочка. Не забудь, что кисти надо промывать после каждого употребления и в конце работы хорошо вымыть. Если привыкнешь — тебе будет совсем не трудно это делать всегда.

Палитра

Чистая поверхность для предварительного смешивания красок нужна, только если работаешь красками из тюбиков.

Смешивать краски можно прямо на листе бумаги в процессе изображения. Живопись передаёт наше живое ощущение природы, где цвет всё время меняется под воздействием света и воздуха, а ещё от настроения и смысла, который мы хотим выразить.

Цвет, смешанный заранее в баночке или на палитре, очень удобен для декоративной работы, чтобы придумать орнаменты или костюм бумажной куклы.

Чтобы рисовать, тебе также потребуются: уголь, простые и цветные карандаши, восковые мелки и пастель. Прекрасный материал для графических изображений — чёрная тушь, заточенная палочка или мягкая кисточка. Получаются самые разные линии и выразительные пятна.

Коллаж — это совмещение различных материалов в одной работе путём наклеивания.

Клей, ножницы и бумага тебе нужны будут для *объёмных построек*.

ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА

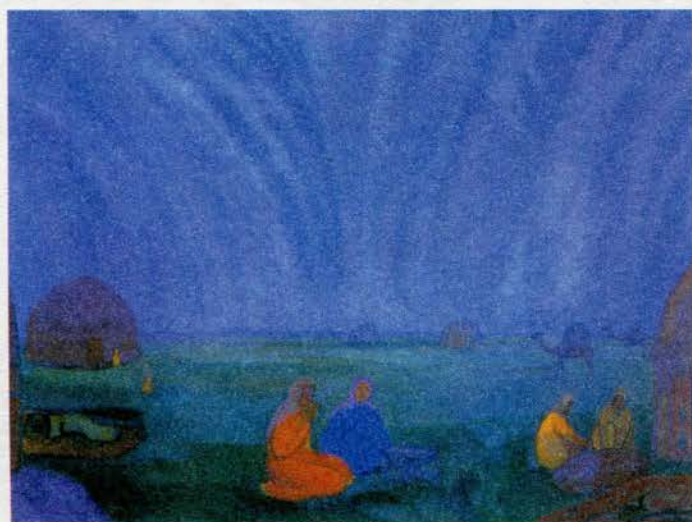

Знакомство с истоками
родного искусства —
это знакомство
со своей Родиной.
В предметах быта,
в постройках, в том,
как люди одеваются
и украшают одежду,
раскрывается
их представление о мире,
о красоте человека.
В искусстве люди
выражают свою душу,
свой склад ума и характера.

ПРИРОДА нашей планеты очень красива и разнообразна. Есть красота гор — величественных и неприступных. Высоко, закрывая небо, громоздятся их тёмные силуэты, ярко освещённые солнцем.

Н. Рерих.
Горы. *Тёмпера*

П. Кузнецов.
Мираж в степи.
Масло

Можно увидеть красоту в ломкой линии прибрежных скал, окружённых бесконечным морем, то тихим, то бурным.

12 Надо научиться понимать особую красоту бесконечных просторов степей и даже жёлто-серых

И. Левитан.

Над вечным покоем. *Масло*

пустынь с огромным небом и плотным, как бы разноцветным воздухом.

Самая красивая природа для человека там, где он родился и вырос. Этот край он видит в любое время, знает свои места как родного человека.

И очень многое, что не заметит и не поймёт путешественник, известно тому, кто здесь живёт и трудится, где случаются его печали и радости.

Пейзаж родной земли

Наша страна Россия большая, и природа на её территории сильно меняется.

Через всю страну текут большие полноводные реки. К ним приносят свои струи извилистые живописные речки. Сумрачный лес то подступает к воде, то отступает, открывая чистую зелень прибрежных полей с луговыми цветами.

Светлой лентой выются дороги. По их сторонам пологие, округлые перекаты. Это поля, и они разноцветные: одно с голубизной, другое мягко золотится, с синими васильками по обочинам.

И. Левитан. Берёзовая роща. *Масло*

В. Борисов-Мусатов.
Куст орешника. *Пастель*

И. Грабарь.
Февральская лазурь. *Масло*

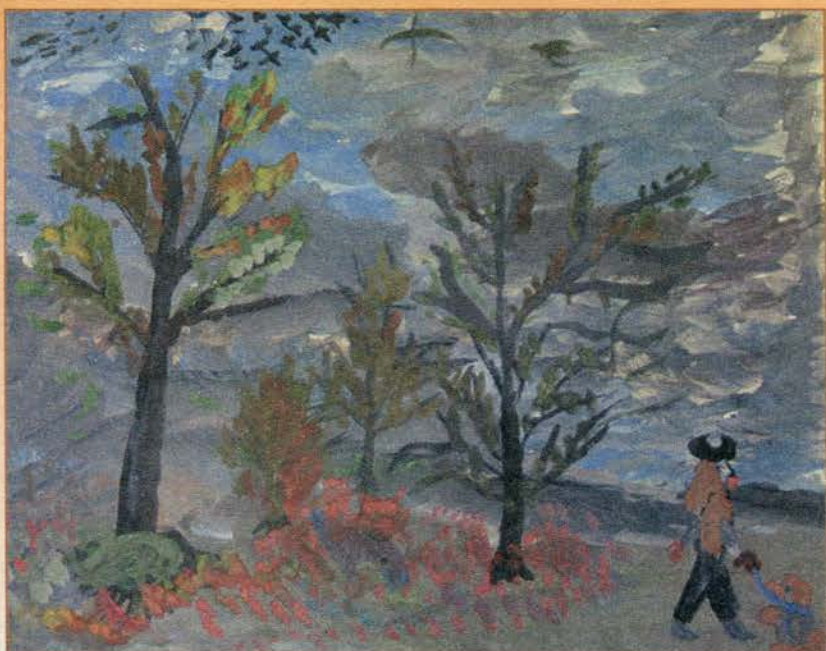
А любимые прозрачные берёзовые рощи: всех радует их светлая зелень в солнечных бликах!

Всюду ты увидишь округлость линий, мягкость контуров и особенное богатство красок — неярких, но разнообразных по оттенкам. Наша природа-красавица часто меняет наряды.

Мы видим природу то летней, то зимней. Весной встречаются холод и тепло, и голубые тени тающего снега постепенно уползают с почти розовой по цвету согретой земли. Вслед за золотой осенью приходит радость пушистого белого снега.

О красоте природы поют песни, пишут стихи, образ природы воспевают художники.

Детские работы. Гуашь

Какой образ родной природы тебе представляется особенно ярко? Какое это время года? Что может быть главным в твоей картине: река? тёмный лес? перекаты полей? А каким будет небо?

Изобрази красками на бумаге пейзаж родной природы.

Тебе понадобятся гуашь, бумага, одна-две широкие жёсткие кисти, одна мягкая тонкая кисть, баночка с водой и тряпочка. Живопись отличается от раскрашенного рисунка. Поэтому необязательно рисовать сначала карандашом, пиши сразу кистью. И не бойся, если ошибёшься. Цвет в гуаши можно много раз менять, накладывая

сверху новый. Смешивай краски прямо в изображении. Тогда можно фантазировать, дополняя и уточняя по ходу работы.

Художники считают, что правильнее говорить: «Напиши красками». «Живопись» значит «живое письмо». Живое оно в ощущениях художника и зрителя, потому что краски, смешиваясь на картине, передают как бы дыхание жизни, красоту мира.

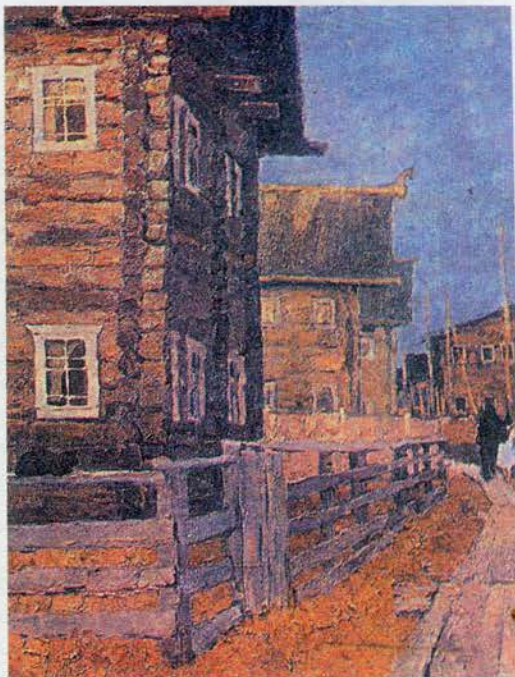
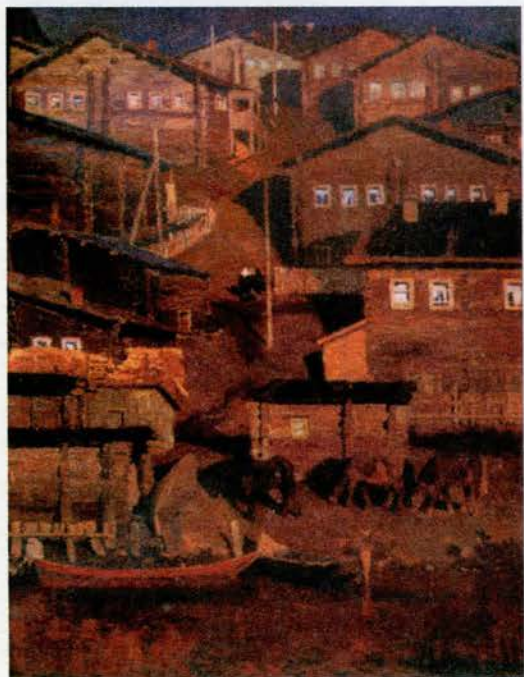

Деревня — деревянный мир

Жизнь человека всегда была глубоко связана с природой родного края. Характер природы формировал способ жизни людей, определял, как добывать пищу, строить дом, что считать красотой и о чём мечтать.

В наших краях люди в древности жили по берегам рек и озёр в окружении леса. Реки и зимой и летом служили дорогами, а непроходимый лес защищал от врагов. Люди охотились, ловили рыбу, но главным их делом стала работа в поле.

В. Стожаров.

Северные сёла. Фрагменты картин. Масло

Красота нашей земли создана не только природой. Она сохраняет следы людского труда. Наши предки отвоёвывали землю у леса и превращали её в пашню. Век за веком ухоженная крестьянином суровая природа обретала сглаженность и покатость, изменялась трудом человека.

Дерево служило основным строительным материалом. Из дерева крестьянин мастерил почти все предметы, нужные ему в быту. Избы рубили тоже из дерева. Отсюда и слово **деревня**.

Деревенские избы в старину ставились не по порядку, а, как говорили, «на радостном месте», чтобы хозяину было удобно и соседу не мешать. Со временем избы стали выстраивать фасадом, то есть лицом, к дороге, и получилась «у-лица».

Избы в сёлах раньше не красили и ничем не обшивали. Люди умели ценить удивительную красоту и теплоту дерева, его спокойную силу.

В пасмурный день брёвна изб смотрятся как серебряные, в погожий они голубеют, порой они тёмно-коричневые, а на солнце — как тёплый светящийся мёд.

Не сразу, не вдруг родилось строительное мастерство. Веками накапливался опыт, передавался из рук в руки, из поколения в поколение. Так вырастала народная строительная мудрость.

ИЗБА — это слово звучало в древности как «истьба», «истопка», то есть жилище, которое отапливалось изнутри и служило надёжным укрытием от холода.

В устройстве избы соблюдался порядок, найденный трудом многих поколений. Заранее рубили брёвна, чаще всего сосновые. А когда древесина становилась сухой, ставили избу.

Деревянные избы, храм, колокольня

Со стороны посмотреть, кажется, что брёвна одно сквозь другое пропущены. Получается это так: в бревне делают вырубку, круглую, как чашка, в неё кладут другое бревно, отступая от края. Остаток нужен, чтобы углы не так сильно промерзали зимой и не гнивали от влаги. В конструкции избы всё не случайно, всё со смыслом.

Каждый ряд скреплённых друг с другом брёвен составляет **венец**. Венец на венец — и вырастает **клеть**, или **сруб**.

Основным инструментом служил топор, которым работали с удивительным мастерством. Даже гвозди были не нужны. Всё прочно, надёжно.

Наличник

Изба — она и есть изба, а похожих нет, как нет похожих людей. У каждой своё лицо, своя осанка.

Двускатная крыша — шапка здания. Окна — очи, глаза на лице дома, свет и связь с внешним миром, поэтому **наличники** — самая украшенная часть дома. А над ними, как и положено, чело́ (так красиво раньше называли лоб). Здесь же бывает **лобовая доска**.

Края кровли выступают, и их концы прикрывают узорные доски — **причелины**. Стык причелин, чтобы в щель не попадала влага, сверху закрыт небольшим, свешивающимся вниз **полотенцем**. Причелины, полотенце, лобовая доска обязательно украшались резьбой. Как поразительно красиво, разнообразно деревянное кружево!

Каждая изба украшена с особой выдумкой. Но если приглядеться, всегда увидишь похожие мотивы. Например, резную круглую розетку — символическое изображение солнца. В этих символах отголоски далёких времён, когда люди поклонялись могущественным силам природы. Защищая своё жилище от злых сил, человек изображал магические **знаки-обереги** и особенно там, где прикрывались щели и отверстия. Так что украшение не только украшало, но и как бы охраняло.

Среди украшений-оберегов чаще всего встречаются изображения птиц и коней. Конь — верный помощник крестьянину и в труде, и в бою, и в пути. Часто можно увидеть деревянное изображение головы коня над избой. Этот конь-оберег завершает собой длинное выдолбленное брев-

но-о́хлупень, которое закрывает стык обоих ска-
тов крыши. Его так и называют — **конёк крыши**.

Ты видишь, что в доме крестьянина всё бы-
ло продумано и всё имело своё значение. **Пост-
ройка, изображение и украшение** здесь помога-
ют друг другу и объединены общим смыслом.

Изба — это часто не один сруб, а несколько,
стоящих под одной крышей. Иногда изба стоит на
подклети, которая предохраняет от сырости. Встре-
чаются избы двух- и трёхэтажные. От таких дере-
вянных строений веет несокрушимой мощью: смот-
ришь, и возникает образ крестьянина-богатыря,
удалого и в то же время степенного.

Лобовая доска избы. *Резьба по дереву*

Детские работы. Гуашь

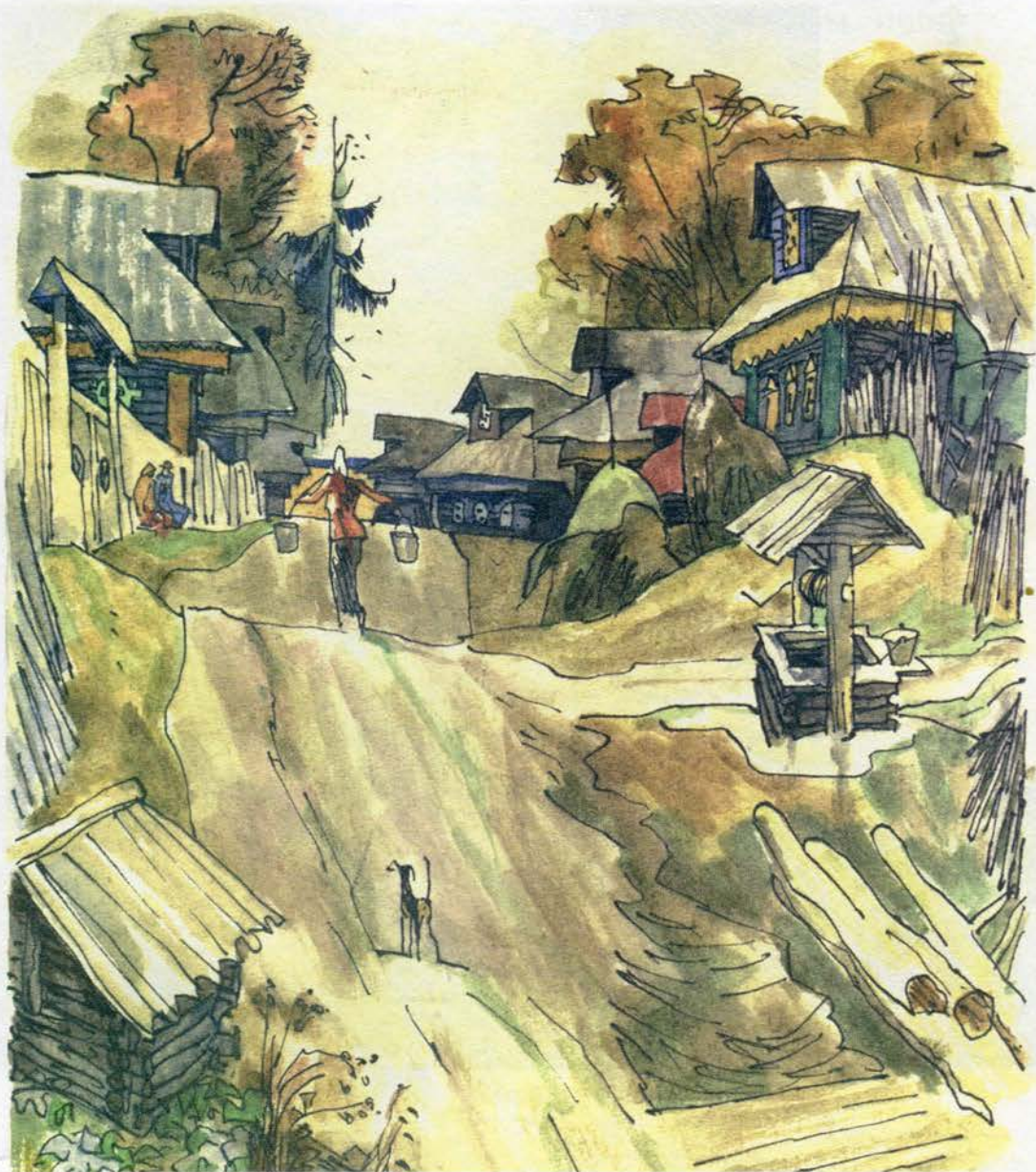
Создай образ русской избы.

Сначала вспомни, что конструкция русских изб похожая, а образы бывают очень разные.

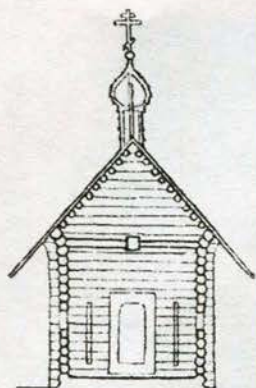
Может быть изба-богатырь — широкий, могучий дом. Может быть изба высокая, скаты её крыши напоминают по форме лесную ель.

А можно встретить избушку-бабушку с одним окошком, уютно устроившуюся среди высоких деревьев.

Вспомни или придумай свой образ избы, изобрази его.

ДЕРЕВНЯ — это не только жилые избы. Это целый деревянный мир построек разного назначения. Здесь и амбáры для хранения зерна, сараи, баньки у самой воды. Всё умно, просто, удобно и красиво. Красоту улицы подчёркивают богато украшенные ворота — въезд во двор.

Древний деревянный храм

В центре села на лучшем и видном месте стоит церковь. Сюда люди приходят со своими надеждами, несут своё горе и свои радости. Здесь собираются и в праздники.

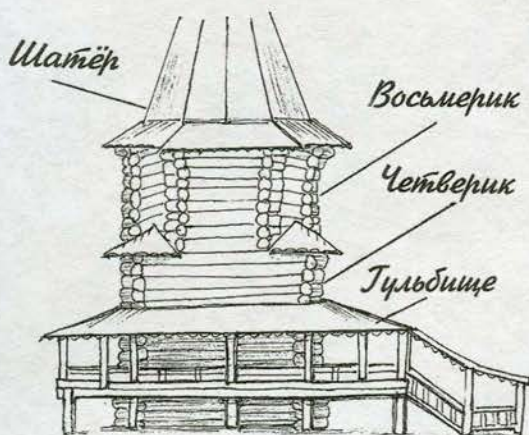
Самые древние церкви немногим отличались от изб. У них только более высокие, заострённые

кровли и на тонкой шейке главка, как бы повязанная косынкой.

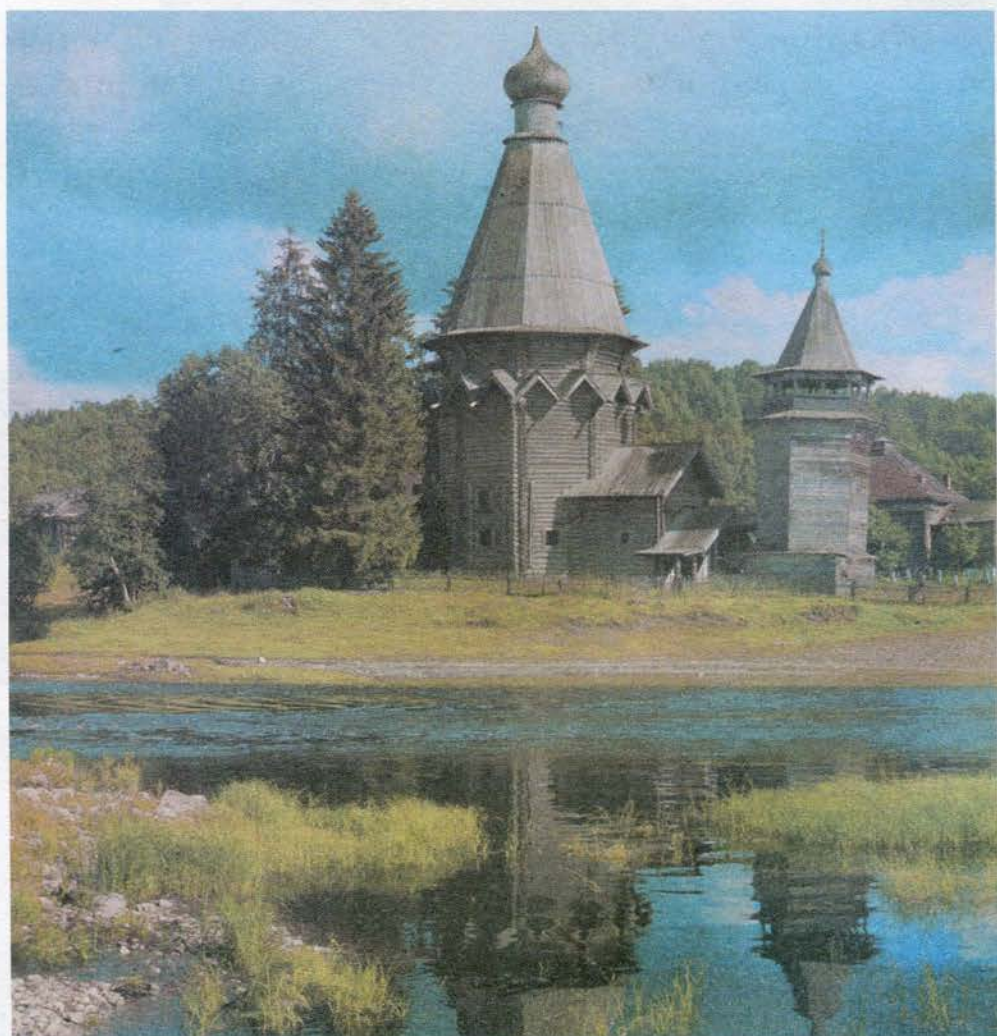
Кого напоминает тебе силуэт церкви?

Сколько в её женственном облике душевной теплоты и человечности! От образа такой скромной крестьянской церкви мастера постепенно перешли к шатровому зодчеству. Праздничная устремлённость преодолела будничность, и родилась церковь-царевна. Шатёр её возвысился над кровлями изб.

Шатровый храм — это четырёхугольный сруб — **четверик**, на котором стоит **восьмерик** — восьмигранное основание шатра. Внизу такое здание часто бывало окружено гостеприимным крыльцом-гульбищем.

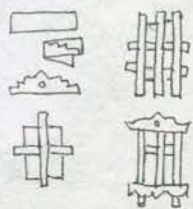
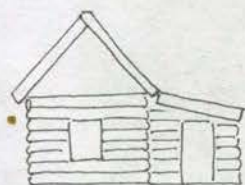
Шаг за шагом шло развитие архитектурных форм от простого к сложному. Это особенно видно в образе знаменитого Преображенского собора с острова Кижы в Карелии. Как праздничный хор устремляются вверх **купола-луковки**, подчиняясь главному и торжественному ритму. **Главки** словно объединены могучей силой, но мягкой, доброй — женственной. Вот и кокошники появились как украшения у соборов.

Создай вместе с ребятами коллективное панно «Деревня».

1. Вначале на больших листах надо написать пейзаж, где потом будет строиться деревня. (Вспомните материал предыдущих уроков.) Работайте большими кистями свободными широкими мазками.

Даль, где небо касается земли, надо сделать мягкой и светлой, чтобы не было жёсткой черты-границы. Теперь пейзаж пускай высохнет.

2. Из серой или коричневой бумаги вырежьте силуэты разных изб. Избы, которые на панно будут вдали, должны быть меньше.

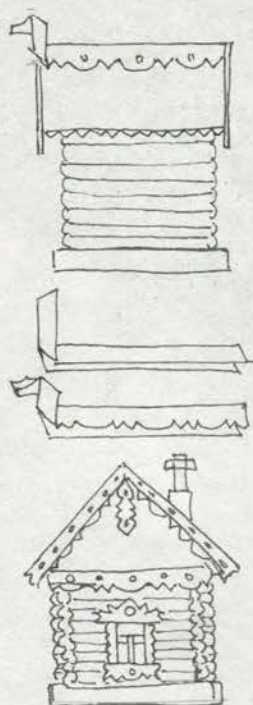
3. Прежде чем клеивать вырезанные силуэты изб в пейзаж, надо подумать, как их разместить, подвигать по листу. Вряд ли

Коллективная детская работа. Гуашь, аппликация

будет красиво и похоже на реальную жизнь, если дома, одинаковые по форме и величине, выстроить в ряд. Плохо будет смотреться, и если дома беспорядочно разбросать по листу. Надо найти ритм расположения изб, чтобы получилась уютная жилая деревня.

4. Теперь украсьте избы. Из белой бумаги, складывая полоски пополам, вырежьте узорчатые детали — причелины, полотенца, лобовые доски, наличники, конёк для крыши. Полоски бумаги должны соответствовать по размеру тем избам, для которых они предназначены. Детали украшения аккуратно наклеиваются на силуэты изб в панно. Очень хорошо вклеить в панно изображения ворот, изгородей, колодцев. Можно дорисовать ещё деревья и другие детали.

Красота человека

У каждого народа своё понимание женской и мужской красоты. Образ мужчины неотделим от его труда. В русской крестьянской культуре это образ пахаря. В нём соединены представления о силе и доброте, умении ухаживать за своей землёй и защищать её. Так и говорят: добрый молодец.

А в женщине видели начало жизни, мать всей природы, всего мира. В статности её движений, величии осанки сохранился древний образ праматери, которой поклонялись далёкие предки. Её понимали как заступницу, хозяйку дома, ценили её достоинство и душевную отзывчивость, теплоту.

У нас всегда большое значение придавали лицу как выражению души и характера. Заглянуть в лицо человека — значит заглянуть в его душу.

И. Аргунов.

Портрет неизвестной
крестьянки в русском
костюме. *Масло*

К. Коровин.

Северная идиллия.
Масло

Вглядитесь в портрет крестьянки: она как бы излучает ровное и мягкое сияние, у неё свет в душе. Голова русской женщины венчалась разноцветным шитьём, жемчугом, цветным бисером и камнями. В названиях головных уборов слышится родство с птицей: кокошник, кичка, сорока... И это не случайно. Вспомни народные сказки, песни. «Лебёдушка, лебедь белая, точно пава» — говорили о красавице.

Образ птицы — это древнейший символ добра, благополучия. Птица связана с землёй, но ей доступна и свобода неба! Она, как мечта, способна преодолеть пространство и время, вырваться за пределы трудностей, улететь к счастью! В образе женщины, в её костюме: и в яркости наряда, и в его плавных, текущих линиях, а больше всего в образе белых рукавов-крыльев, которые могут словно унести в тридевятое царство, выражался образ прекрасной мечты — птицы счастья.

Повседневная жизнь крестьянки была тяжёлой, она работала не покладая рук в поле, огороде, доме, а её праздничный костюм — диво-дивное. Одежду она делала, вкладывая в неё настоящий талант художника.

В образе женской красоты выражались представления о празднике и счастье. Люди верили: красота — это добрая, оберегающая сила. Поэтому женщину стремились украшать, а красоте женского костюма всегда уделялось столько внимания.

Детские работы. Гуашь

1. Создай портрет — образ русской красавицы.

Вначале подумай, как расположить портрет на листе бумаги.

Если ты будешь рисовать кокошник, то для этого потребуется особенно много места. Без головного убора ходили только юные девушки, да и то их украшали венки или лобные повязки.

Не забудь, что у красавицы должен быть высокий лоб.

Если ты сделаешь слишком большой рот, это вряд ли будет красиво. Важно также правильно найти ему место.

Не уменьшай расстояние между глазами. А самое главное, постарайся передать взгляд и помни о светлом образе русской красавицы, о мягких и плавных линиях, о сказочных нарядах.

Эти игрушки русских красавиц сшили из кусочков ткани

2. Изобрази крестьянку в народном костюме в полный рост.

Постарайся передать величавую статность и плавную лёгкость походки, красоту человека, а не костюм на вешалке. Обрати внимание, что платье по форме напоминает колокол, над которым возносится голова в кокошнике. Белой краской передай движение рукавов. Более тонкой кистью дорисуй нужным цветом лицо, руки и там, где надо, узоры костюма.

Выполни задания гуашью или пастелью.

Народные праздники

Праздниками на Руси встречали весну и провожали зиму, праздниками отмечали завершение земледельческих работ. Сам процесс труда также часто обставлялся как праздник. Например, сенокос. Сенокос был общим делом, помогал каждому почувствовать свою сопричастность другим — жить «всем народом». Народ, умеющий хорошо работать, умеет и веселиться.

Праздником всегда было и устройство ярмарок. Собиралось много народу, торговцы расхваливали товар. Для увеселения устраивались карусели, потешные балаганчики.

Праздники — это не только веселье. В том, как проводится праздник — в **обрядах**, в поведении людей, в их одежде, песнях и плясках, ярко проявляется душа народа, его характер.

Праздник раскрывал мечту о прекрасной жизни, какой она должна быть, к чему стремиться.

На праздники крестьяне надевали не просто нарядные, а традиционные **праздничные костюмы**. Народный костюм выражает связь с природой, радость и надежду на счастье.

Всё в жизни меняется, а праздник остаётся, а с ним радость, особое волнение, чувство общности с людьми. Сохраняются веселье, нарядные одежды, подарки, специальная вкусная еда, песни, пляски и обычаи, для нас теперь иногда загадочные. Однако эти **традиции** составляют необычайность, особенность праздника.

Детские работы. Гуашь, аппликация

1. Какие народные праздники ты знаешь?

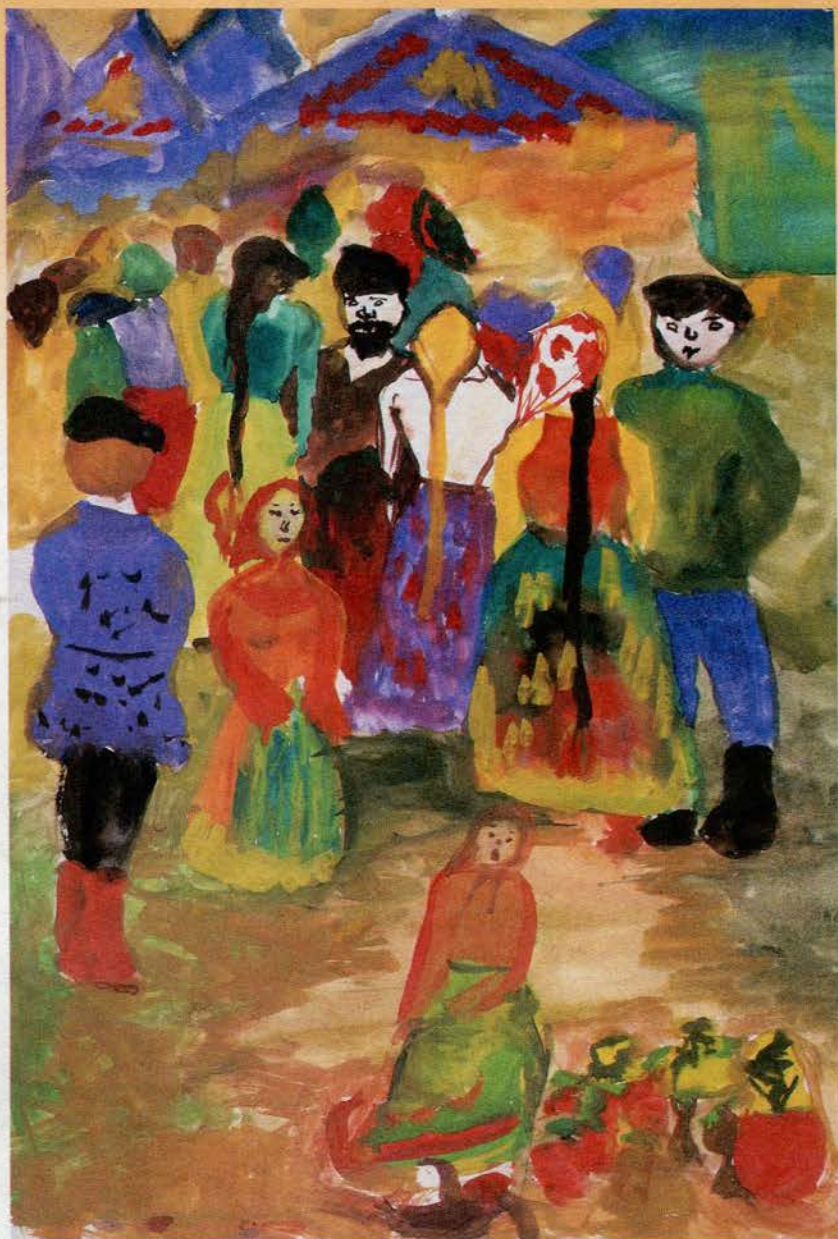
2. Есть ли у тебя любимый народный праздник? Как ты его празднуешь?

Изобрази народный праздник. Пусть это будет «Осенняя ярмарка».

Для выполнения этого задания нужно вспомнить весь материал четверти. Подумай, какое время года ты изображаешь. Вероятно, праздник не состоится, если погода хмурится. Для веселья и состояние погоды нужно радостное. Праздник может проходить на главной улице или окраине деревни — вспомни, как выглядят избы, и размести их так, чтобы можно было изобразить гулянье. А люди наденут свои праздничные одежды.

Чтобы картина получилась, её лучше делать в технике аппликации, как панно «Деревня». Пейзаж напиши красками, можно прямо с домами, а вот фигурки людей сделай отдельно и наклей. При этом их сначала нужно подвигать, чтобы составить выразительные группы.

Для работы потребуются гуашь, кисти, вода, клей, ножницы, большой лист бумаги и бумага для фигурок.

Создай вместе с ребятами коллективное панно на тему народных праздников.

ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ

Каждый город особенный,
у него своё неповторимое
лицо и характер.

Каждый город имеет
свою особую судьбу.
Его здания в своём
облике запечатлели
исторический путь народа,
события его жизни.

Родной угол

Словно чудо-чудное открывался путнику вид древнего русского города.

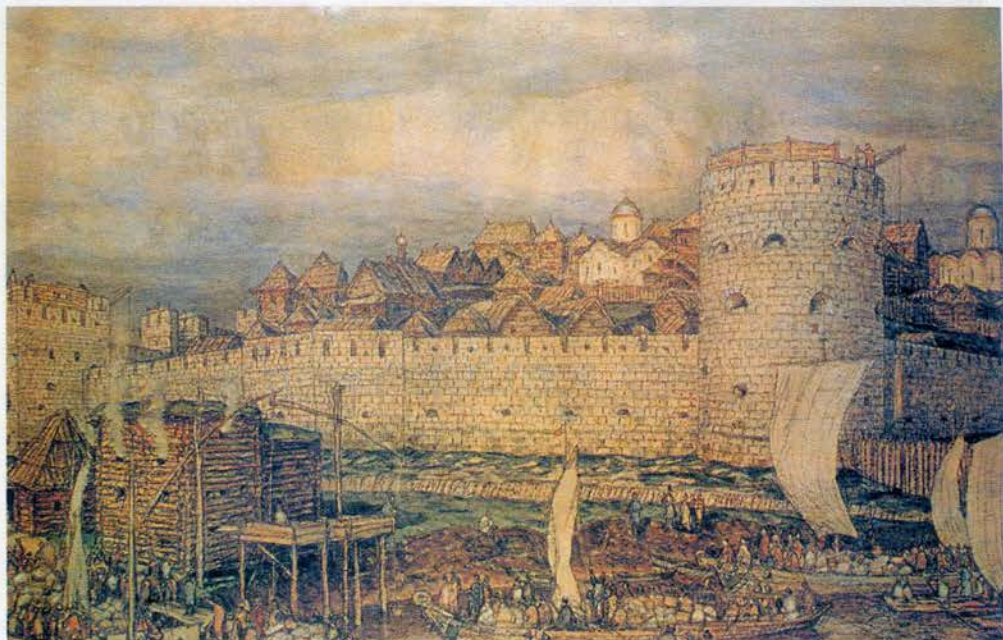
На высоких холмах, отражаясь в реках и озёрах, среди отступивших лесов, над лугами и полями росли города, сияя золотом глав, белизной стен и башен, с перезвоном колоколен. Удивительны они — нигде в мире таких не сыскать.

Слово «город» произошло от «городить» — отгораживать поселение крепкой стеной, то есть строить крепость, «крепостить» от вражеских набегов. Но, глядя на эти неприступные по тем

Так выглядели старинные русские города-крепости.

Найди на рисунке и назови основные элементы города

А. Васнецов. Белокаменный Кремль Дмитрия Донского.
Акварель, уголь

временам укрепления, осознаёшь: их могучую силу трудно назвать грозной. Это спокойная и радостная сила!

Разновысотные церкви и звонницы образуют узорчатый, веселящий глаз рисунок города. А вокруг, повторяя очертания рельефа земли, горизонтальная полоса крепостных стен.

Каменными стены стали делать далеко не сразу. Давным-давно вбивали в землю частокол — забор из огромных, заострённых вверху брёвен. Позднее придумали городню — сруб, наполненный камнями и землёй. Городни, примкнув друг к другу, составляли прочные стены с деревянными башнями. Венцы громадных, в обхват, потемнелых брёвен предостерегали самонадеянного врага и прятали в случае опасности крестьян-пахарей всех окрестных селений.

Такие крепости-городища, начала будущих городов, строили на стрелке — на крутом мысу, где речка-приток впадает в основное русло реки. Так поступали для удобства обороны.

Если посмотреть сверху, очертания таких крепостей напоминают треугольный наконечник стрелы: две стороны очерчены берегами, а третья — глубоким вырытым рвом, через который перекинут подъёмный мост.

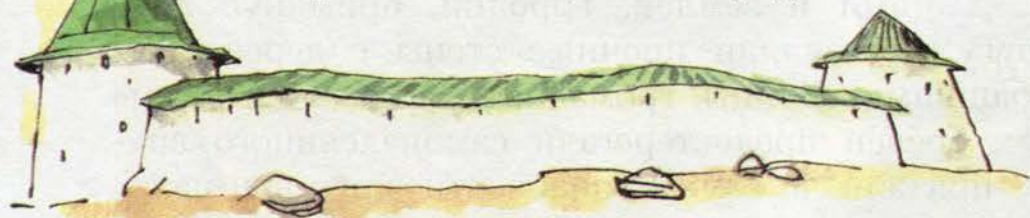
Отсюда, от этих разбросанных по Руси городищ на стрелках, и пошло выражение «родной угол», над первоначальным смыслом которого теперь не задумываешься.

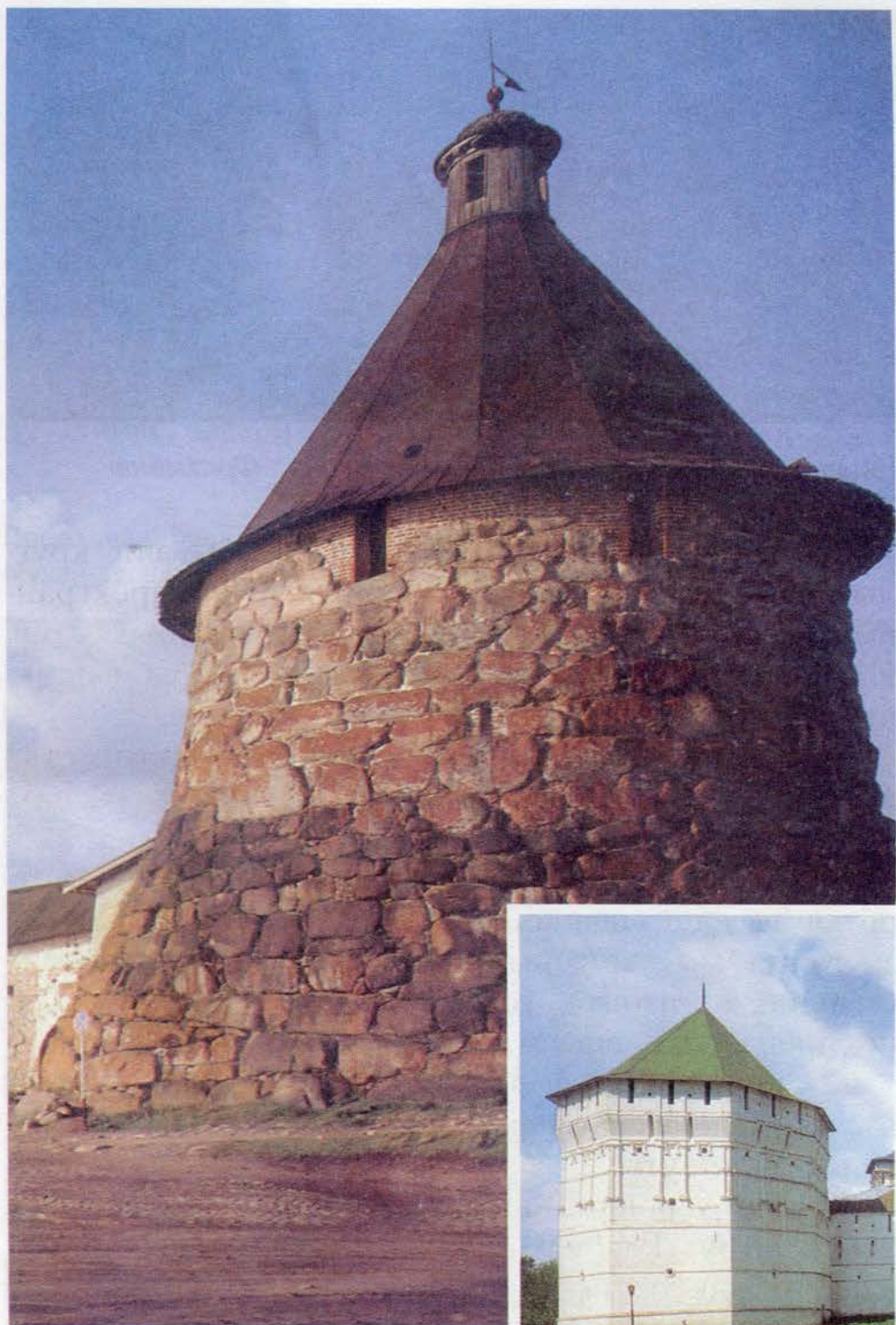
Над массивом широких стен в вечном дозоре застыли островерхие башни.

Сторожевые башни, а с них далеко видно, называли вежами. Вёжа — от слова «ведать» — знать, что творится вокруг. От этого корня и древнерусское слово «вежды» — глаза, видеть и, значит, знать.

Не только в разных городах, но и в одном башни разные, у каждой своя судьба, а потому и свой образ. Вот эти, например, на самом опасном месте и потому самые крепкие, бокастые, и кровля — словно шапка над сведёнными бровями.

Горизонталь и вертикаль города

Древние башни русских городов

Битва суздальцев с новгородцами. Икона. Фрагмент

По углам крепости башни часто бывали круглыми — для удобства обороны. А четырёхгранные башни обычно стояли вдоль длинных стен. Их ставили на таком расстоянии, чтобы защитники могли вести перекрёстный обстрел.

Вот старинная башня-ворота. Гостеприимство звучит в ней сильнее угрозы, она словно распахнулась в обнимающем жесте, точно улыбается, и её островерхий шатёр с дозорной башенкой смотрится весёлой шапкой.

Когда мы смотрим на постройки, **горизонталь** (сравни: горизонт), горизонтальные линии обычно производят впечатление величия и покоя.

А **вертикаль** с настойчивой силой уводит взгляд человека кверху, рождая напряжение, желание вытянуться.

Очень хорошо поиграть вместе с ребятами в такую игру. Рассматриваете разные постройки и играете, как артисты, роли зданий, угадывая, кто что именно изображает. Научиться понимать архитектуру чувством очень важно.

Чтобы легче понять образ здания, надо попытаться как бы превратиться в него, сыграть его роль, встать в его позу.

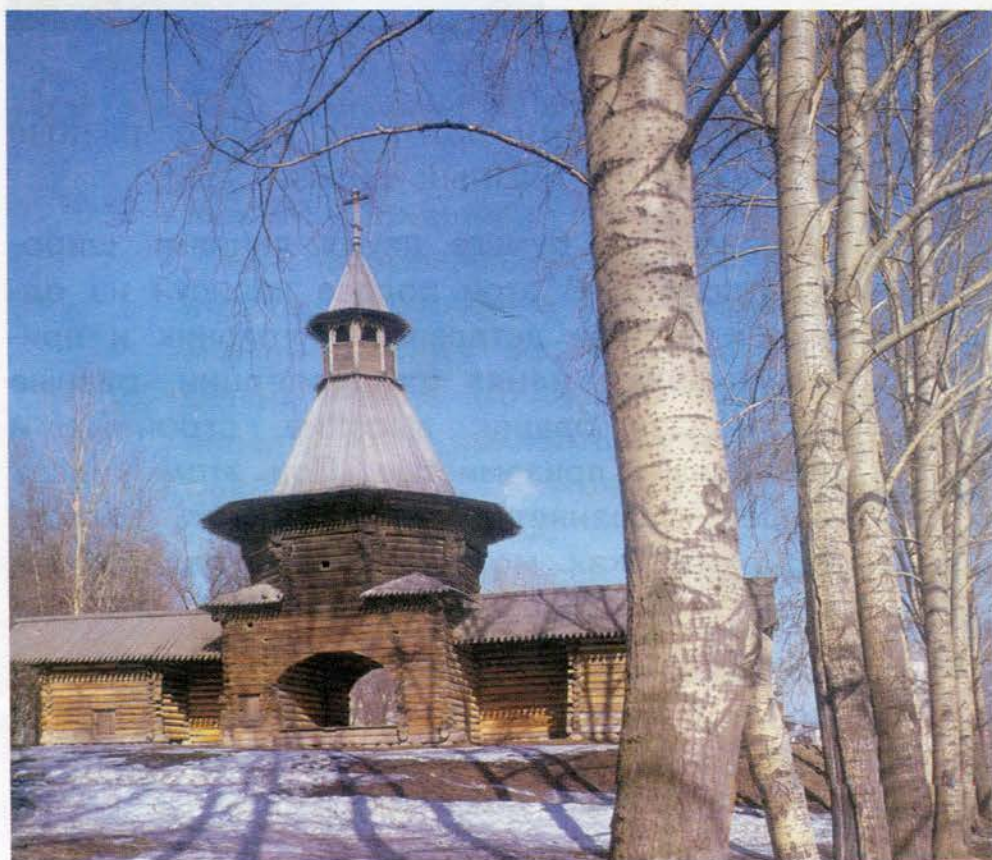
А теперь Мастер Постройки тебе подскажет понятие, в его работе наиважнейшее по своей силе и значению, можно сказать, волшебное, ибо оно преобразует одно и то же в разное.

Это **пропорции** — соотношение между собой частей одного целого.

Борис и Глеб.
Икона

Проездная башня-ворота древнего монастыря.
Музей-заповедник «Коломенское». Москва

Коллективная работа
над макетом старинного
города

Нарисуй башни, которые имеют разные пропорции и разный образ.

Обозначь на бумаге двумя линиями широкую полосу. В этой полосе нарисуй из одних и тех же деталей (треугольник и прямоугольник), меняя их пропорции, разные по образу башни: высокие, стройные и массивные, приземистые. При этом у всех башен сохраняется одна и та же высота. Придумай как можно больше разных башен.

Задание поможет тебе понять, как пропорции меняют образ. Запомни, это очень важная тайна Мастера Постройки.

Макет старинного города.
Бумага, картон, бечёвки, пластилин, клей

Выполни вместе с ребятами коллективную работу — макет «Древний город».

Макет старинного города потребует выдумки, воображения и способности использовать неожиданные материалы. Город можно сделать весь целиком из плотной белой бумаги. Но можно собрать коробки, склеить их и обклеить бумагой сверху, добавляя детали. А можно весь город сделать из пластилина.

При работе в классе интереснее строить один город всем вместе. Ведь и настоящий город строят разные люди, они тоже учатся работать вместе.

Вначале надо сделать крепостные стены и башни, а дальше ты узнаешь об устройстве собора.

Древние соборы

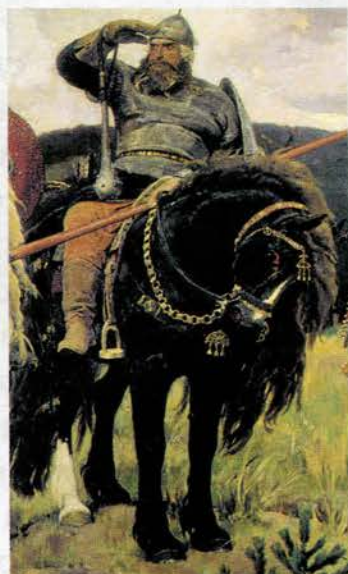
В центре города на самом высоком и красивом месте, посреди большой площади строили собор — главный храм. Жители всей округи собирались (отсюда и слово «собор») на церковные службы, здесь же читали княжеские указы, провозглашали важные решения. Собор имел огромное значение в жизни людей, вид его показывал могущество, славу города и его князя. И строить собор было делом княжеской чести, воплощением его гордых замыслов.

Постройка здания храма была рассчитана на то, чтобы вызвать восхищение современников и стать долговечным памятником, связывающим строителей с далёкими потомками.

Представь себе, какое впечатление посреди деревянных изб производил на современников каменный храм, его мощный и светлый облик.

В. Васнецов. Богатыри.

Фрагмент. Масло

Присмотрись, он напоминает **образ** богатыря. Словно упёрся крепкими руками в родную землю — выстоит, не сдвинуть! При этом нет в нём ничего устрашающего, это здание создаёт ощущение величавой простоты и уверенной в себе силы.

Две опоры и перекинутая между ними каменная дуга — это **арка**. Если несколько арок поставить вплотную друг за другом, образуются две **стены** и **свод**. Наружу здания своды выходят полукружиями — это **закомары**.

Над стенами храма высится **глава**. Её венчает сверкающий на солнце **купол**, похожий на богатырский шлем. Внутри помещения свет льётся из окошек сверху, то есть это свет, идущий с неба!

Стены, арка и свод — основа каменных сооружений — и храмов, и дворцов-теремов.

Всё в храме не случайно, имеет особый смысл. Ставят здание алтарной частью на восток — навстречу солнцу. Снаружи восточную сторону легко узнать по полукруглым выступам, в которых и размещается алтарь — самая главная и сокровенная часть храма. **Устройство храма** — это строго определённый порядок. И тем не менее каждый собор имеет своё особое лицо и, как человек, легко узнаваем.

В городе, кроме главного храма, почти на каждой улице строили свою церковь. В неё приходили в радости и в горе. В её облике долго сохранялись черты деревянной церкви с головкой-луковкой, с тонкой шейкой над двускатной кровлей, которая затем превратилась в высокий шатёр с нарядными кокошниками.

Города Русской земли

Города возникали не вдруг. Они веками разрастались вокруг исконной сердцевины — крепости, которая зовётся по-разному. В Новгороде — детинец, в Пскове — кром, но чаще всего — кремль.

За стенами кремля в старые времена помещалось удивительно многое. Кроме главного собора, церквей и колоколен, здесь размещались княжеский двор, терема и палаты знатных людей — бояр, дружинников и советников князя.

Главные части города — это **укреплённый кремль**; **торг** — большая рыночная площадь, людской центр, место народных собраний; **посад** — поселения ремесленников. Здесь жили и имели свои мастерские кузнецы и гончары, ткачи и кожевники, пушкар и хлебники и многие другие.

Особенность наших городов в том, что в них не было тесно прижатых друг к другу домов, составляющих как бы единую стену улицы. Здесь жили в тех же крестьянских усадьбах, то есть в домах-избах, иногда двух-трёхэтажных. За высокими сплошными деревянными заборами с украшенными воротами имели свои сады и огороды, конюшни и надворные постройки. Небогатые горожане отличались от крестьян лишь тем, что не выращивали хлеб, не работали в поле.

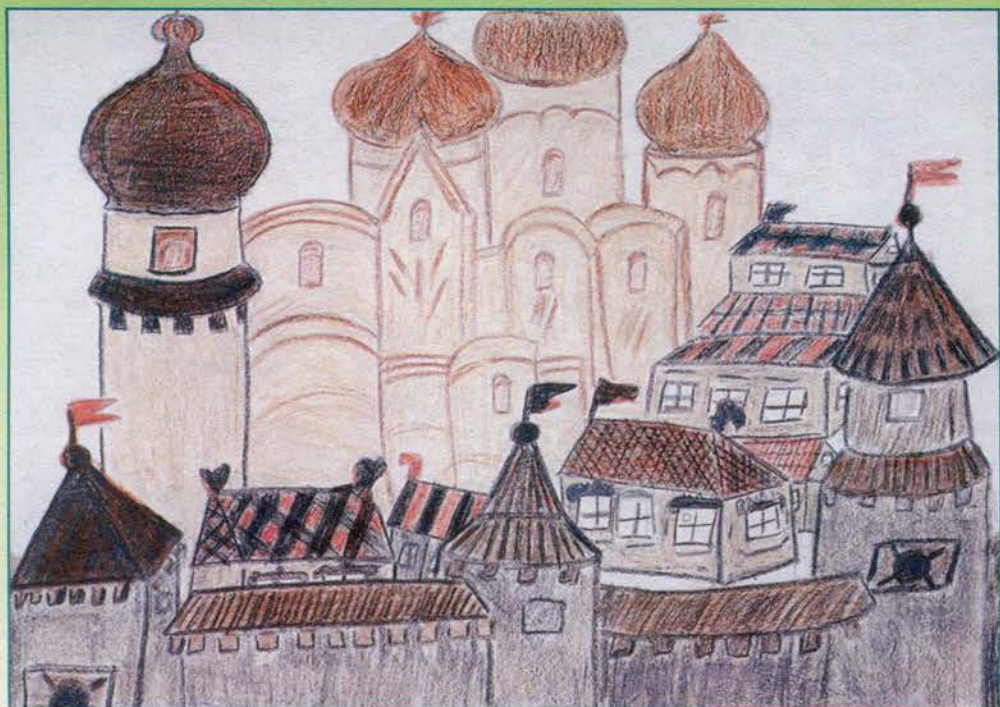
Улицы города были то узкими, зажатыми заборами, то широкими. В плохую погоду на проезжей части была непролазная грязь, и кое-где дороги покрывали деревянным настилом — мостками, мостили, отсюда и слово «мостовая».

А. Васнецов. Новгородский торг. *Фрагмент.*
Акварель, уголь

Особую роль в жизни древних городов играли **монастыри**. Каждый монастырь был крепостью, похожей на кремль, и имел также оборонное значение. И сегодня красоту древних городов можно увидеть не только там, где сохранился старый кремль, но и в облике монастырей.

Они выделяются из окружающего пейзажа и выглядят драгоценным украшением. Между делом рук человеческих и природой не было тогда никакого разлада.

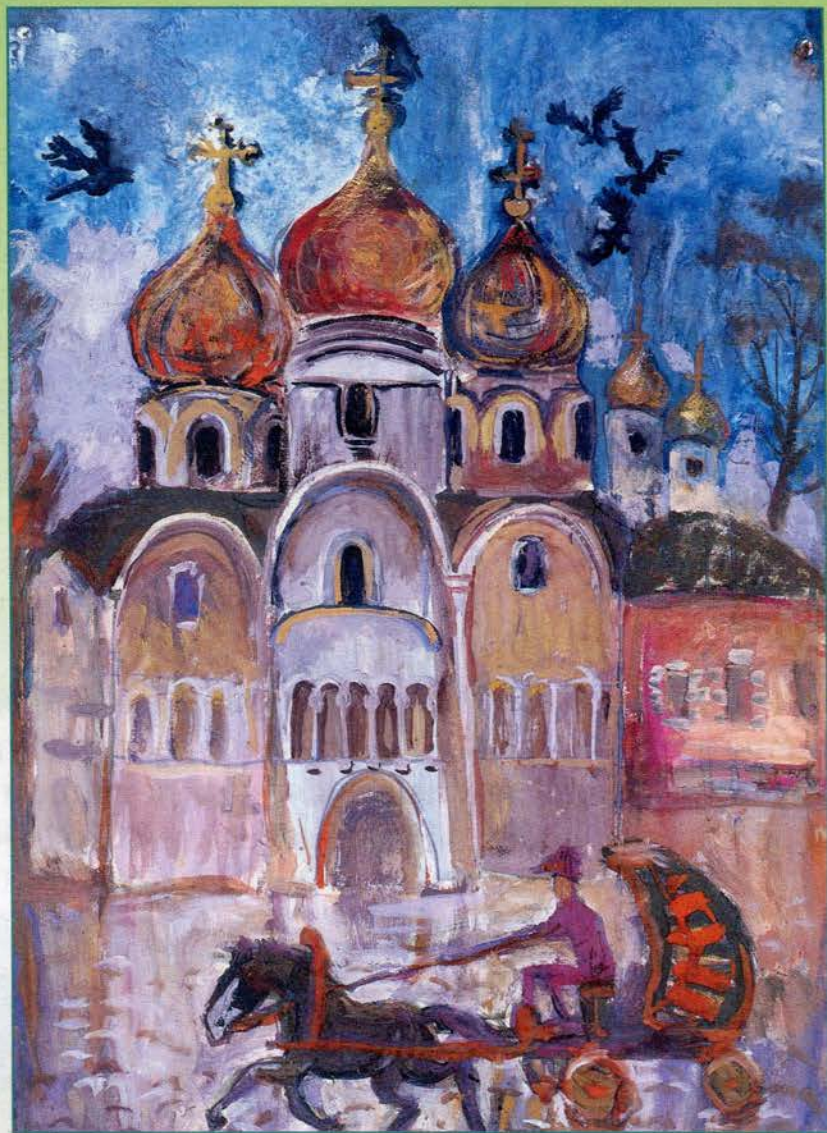

Нарисуй древний город.

Представь, будто смотришь на город изда-
лека или сверху.

Тебе будет виден сразу весь город. И как
он стоит на стрелке реки, и как распо-
ложился его кремль с башнями и собора-
ми. К городским воротам тянутся дороги
из сёл, по дорогам-рекам приплыли к
пристани корабли. И внутри, и за стенами
крепости разросся посад (деревянные до-
ма). Это будет рисунок-рассказ, и его за-
хочется потом долго рассматривать.

Но если всё одинаково намельчить, сделать
много-много деталей и забыть о том, как
всё смотрится в целом, рассматривать не
захочется: будет утомительно и непонятно.

Детские работы. Пастель, гуашь

Работу можно выполнить графическими материалами, а можно гуашью.

Помни о **ритме** изображений. Выдели что-то как главное. Оставь свободным пространство площадей и обрати внимание на силуэт башен и колоколен.

Новгород

Города, как и люди, — у каждого свой **характер**, свой **нрав** и **уклад жизни**. По сути своей города похожи, но это не мешает, а, наоборот, помогает увидеть особый облик каждого из них.

Великий Новгород — древний русский город, он стоит на реке Волхове при её впадении в Ильмень-озеро, раскинувшееся широко, как море. Здесь родились сказания о Садко, отсюда отправился он на кораблях со своими товарищами путешествовать-торговать, смотреть мир, искать птицу счастья, да затосковал по родине. И тогда понял, что только дома живёт его счастье.

Новгородские рыбаки, возвращавшиеся с Ильмень-озера, купцы, подплывая к городу, прежде всего замечали высившийся над детинцем-кремлём Софийский собор. Это настоящий храм-богатырь

Софийский собор

с могучими высокими белыми стенами. Он очень большой, и глав у него сразу пять. Покрытые шлемами-куполами, они напоминают древних воинов, сплотившихся вокруг своего полководца.

Новгород — город вольнолюбивых, деловых и предприимчивых людей. **Благородная простота и мужество** — характерные признаки новгородского искусства.

Украшения здесь не увлекались. Правда, со временем их становилось больше, на смену суровой силе приходила приветливость.

Стены многих построек будто вылеплены руками. Это придаёт им особую человечность и живую связь с природой.

Псков

Недалеко от Новгорода стоит Псков — торговый град-крепость на реке Великой. Псковичам выпала доля часто защищать свою землю от немецких рыцарей. Но люди здесь не ожесточились. Псковские бояре были не так влиятельны, как в Новгороде, а крестьяне жили вольно. И нравы здесь были мягче. Всё это наглядно выразилось в искусстве.

Богатырские строения псковичей отличаются **округлой мягкостью форм**. Поверхность стен здесь ещё более незаглажена, она леплена. Украшения небогатые — бровки над окнами, скромные узоры поясов под куполами. Всё это придаёт зданиям особую теплоту.

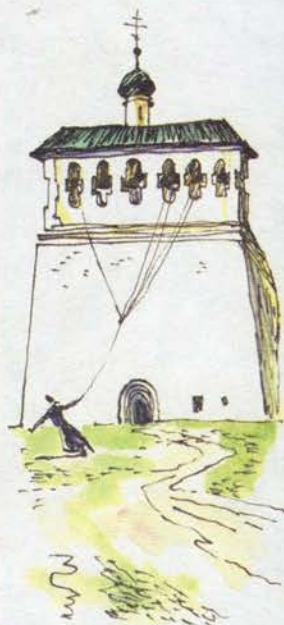

Звóнницы

Строили здесь, как и всюду тогда на Руси, из местного камня. А он оказался не очень прочным, выветривался. И потому стены белили для лучшей сохранности. Эта излучающая свет белизна, отзывчивая цвету и настроению природы, служила и красоте и пользе.

Псковские мастера, чтобы увеличить вместимость зданий, окружали их разнообразными пристройками, что делало строения неожиданными и живописными.

Особенно ярко это проявлялось в создании звóнниц. Сквозные звонницы стали особенностью Псковской земли. В их открытых проёмах синеет небо, плывут облака, виднеется зелень деревьев.

Владимир и Суздаль

Знаменитые постройки Владимиро-Суздальской земли создавались для князей по их почину, чтобы служить прославлению княжеской власти. Поэтому здесь много заботились о великолепии и нарядности.

Талантом художников-мастеров руководила не любовь к роскоши, а восхищение красотой мира.

Владимиро-суздальское искусство, пройдя путь от строгой простоты к утончённому, изысканному изяществу, было особенно поэтично.

Среди всех храмов нарядностью выделялся Дмитриевский собор. Подобного ему не было нигде. На его стенах скульптурная резьба, как будто накинута прозрачное кружево.

Это каменные **рельёфы**, то есть скульптуры, которые лишь наполовину своего объёма выступают над поверхностью стены.

Как они причудливы и как интересно их рассматривать! Здесь изображено множество зверей и птиц: олени; орлы; львы, похожие на котов, со сказочно распустившимися, словно цветы, хвостами; гуси со сплетёнными шеями; грифоны и иные диковинные существа — самые разные сказочные и легендарные персонажи. Целый мир! Но стоит отойти на расстояние, и все вместе они сливаются в единый ажурный узор.

Самый замечательный храм Владимирской земли — храм Покрова на Нерли. Это одно из самых поэтичных произведений архитектуры.

Рельефы Дмитриевского собора. Владимир

Прежде всего поражает необыкновенная стройность пропорций храма, его ясный и возвышенный образ. Плавные певучие **линии** сливаются в ясно звучащую мелодию, полную человечности и чуть печальной доброты.

Формы приобрели текучесть. Линия кровли воспринимается как движение волны. И если сочинять сказку, где всё оживает, то образ богатыря здесь превратился бы в образ вечно юного поэта.

Храм Покрова на Нерли очень красиво стоит на лугу, над водой. Если его перенести, ну, на-

66 Храм Покрова на Нерли

Суздаль

Ростов

пример, на княжий двор во Владимир, то он теряет значительную долю своего воздействия.

Каждое сооружение прекрасно на том месте, где оно было задумано и поставлено в окружении природы или других зданий.

В древнем Суздале бояре построили много не слишком крупных, но нарядных церквей. Своим убранством они гармонично связаны с окружающими их узорчато разукрашенными теремами.

Потом Суздаль стал городом ремесленников — плотников, гвоздарей, пушкарей, свешников, мыльников, овчинников... Они будто соревновались между собой, густо расставляя по берегам реки Каменки нарядные храмы с шатровыми колокольнями. Каждая церковь сложена и украшена была по-своему, со стрельчатыми кокошниками и каменной резьбой.

А вот совсем другой город — Ростов Великий. Он стоит могучий, весомый, со множеством куполов. И их **ритм** создаёт как бы зримый перезвон колоколов.

Э. Гертнер. Соборная площадь в Московском Кремле.

68 Масло. 19 в.

Москва

Москва стала столицей, объединив вокруг себя земли в единое Российское государство. Укреплялся и перестраивался древний Московский Кремль, возводились новые каменные соборы.

Самый главный и большой — Успенский собор. Стоит этот храм на Соборной площади Кремля.

К. Рабус.

Московский Кремль.

19 в.

Уже в древности Москва имела архитектурный облик, выделявший её среди других городов. Зодчие-строители здесь первыми задумались, как объединить разные постройки, чтобы получился величественный **ансамбль** — центр могущественного государства. И поставили тогда колокольню Ивана Великого. Поднялась она как негасимая белая свеча с золотой главой на высоту, для той поры невиданную. Долго это было самое высокое строение. «Иван Великий» выражал волю людей к единению всей Русской земли, он стал символом стойкости в любых испытаниях.

В старину у нас не было обычая ставить скульптурные памятники. В память знаменательных дат возводили храмы. Церковь Вознесения в царской усадьбе Коломенское сооружена в честь рождения наследника царя.

Это прекрасное строение вознеслось на высоком берегу Москвы-реки, на её излучине. Место выбрано так удачно, словно обойтись без этого храма невозможно, — образовалась бы пустота.

Современники не только восхищались собором, но и удивлялись его новизне. В стройном здании, окружённом крыльцом-гульбищем, они узнавали образ привычной деревянной церкви. Однако теперь, облачённая в камень, она обрела звучание уверенной царственной силы. Нельзя не заметить и родство с башнями, дозорными вышками, которые выражают и защиту и угрозу. Но устремлённость вверх всей постройки рождает чувство светлого торжества.

Церковь Вознесения
в Коломенском. Москва

Церковь Рождества.
Москва

Узорочье теремов

Назначение города как крепости постепенно уходило в прошлое. Знатные бояре, разбогатевшие горожане, купцы стали строить терема и каменные палаты. А рядом возводились такие же разукрашенные, похожие на терема каменные церкви. Они сохранили многое от деревянных церквей:

А. Рябушкин. Русские женщины 17-го столетия в церкви. *Масло*

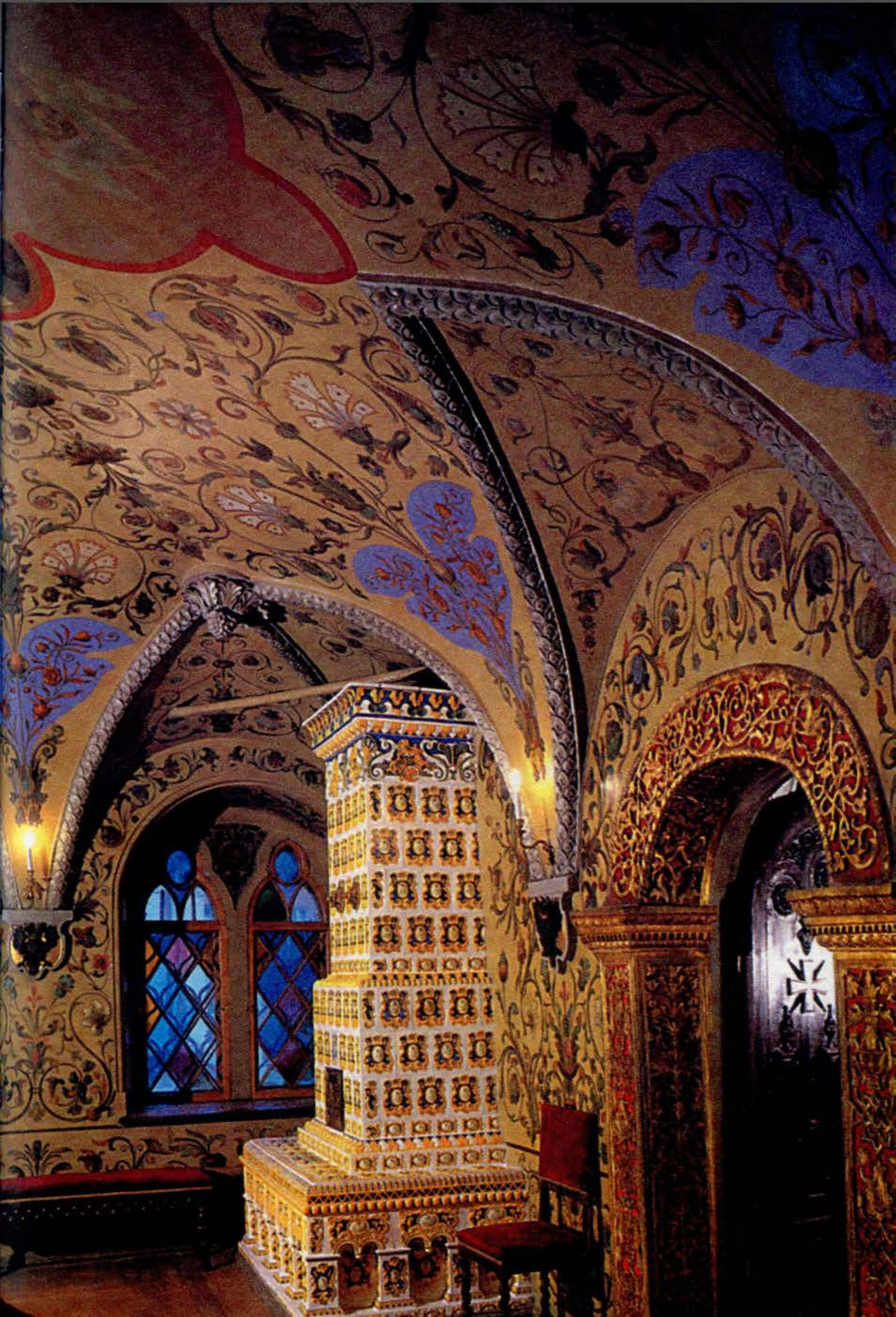
Боярские одежды. *Рисунок И. Билибина*

резные украшения, наличники, кокошники, высокие шатры. Главки на тонких шейках также ставили прямо на кровлю, но теперь они несли над собой огромные золотые кресты.

Во всём окружении людей в те времена усилилось значение украшений. Красочное узорчье причудливо окутало дворцы, палаты и здания церквей. **Изразцы** — глиняные обожжённые в печи яркие плитки — опоясали стены. Белокаменные кружева оплели окна. Витые столбики, двойные арочки над изукрашенным крыльцом — всё это создавало новый **облик города**.

Сказочная красочность, вся эта пестрота напоминали деревенское ярмарочное веселье.

Разноцветье лугов с травами, птицами мастера перенесли на ткани, одежду, покрыли ими стены теремов. Всюду стелются и изгибаются стебли, побеги пышных ветвей под округлыми сводами.

Пир в теремных палатах

Вспомни, как чаще всего заканчиваются русские сказки. «И садятся все за стол; И весёлый пир пошёл... Я там был, мёд, пиво пил...» Так у А. С. Пушкина. Застолье и пиры воспеты и в народных сказках, песнях, былинах. Праздничным, гостеприимным застольем отмечали важные события и цари, и князья, и крестьяне, и горожане.

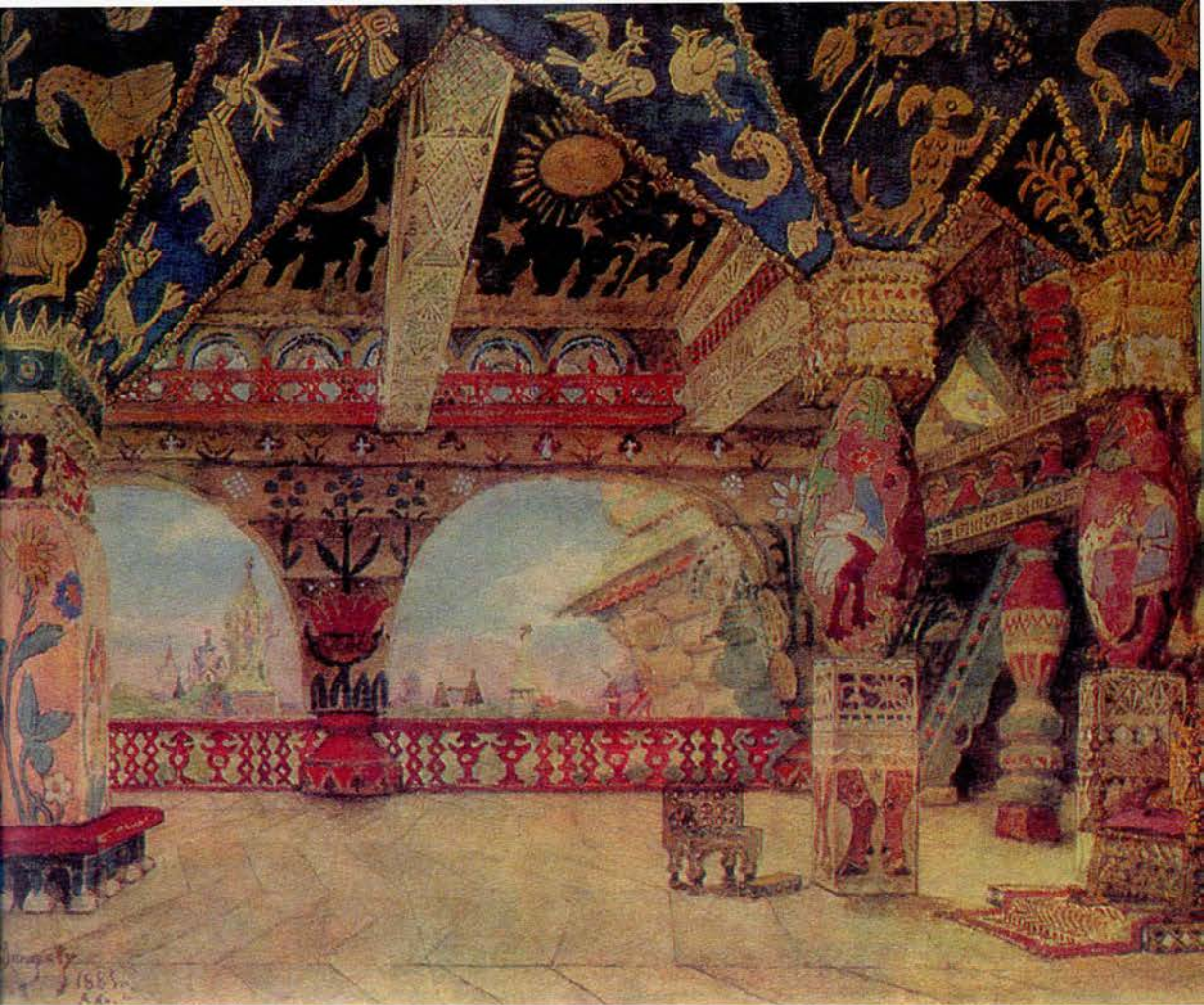
В давние времена в княжеских дворцах были большие залы — грѣдницы. Потолки в них поддерживались крепкими, толстыми столбами. На возвышении стоял княжеский трон. Вдоль лавок расставлялись длинные столы, покрытые скатертью.

А. Рябушкин. Едут! *Масло*

В. Васнецов. Царевна-лягушка. *Масло*

В. Васнецов. Палата царя Берендея.

Акварель, гуашь, белила

Там собирались дружинники князя, помещалось много народа. Они подолгу пировали, закончив ратные дела. Им пел баян-сказитель, подыгрывая себе на гусях.

В царских палатах под расписными сводами сохранились старинные обычаи, только стали они ещё более пышными и торжественными.

Грозно застучали в сказочных теремах посохом властные бояре в длиннополых тяжёлых кафтанах с рукавами, висевшими до земли.

Детские работы. *Аппликация, гуашь*

В завершение темы сделай яркую, праздничную работу «Пир в теремных палатах».

Не надо бояться изображать людей. Начинать надо с большого пятна — выразительного силуэта.

Одежды того времени были широкие и свободные. По своей форме они напоминали колокол и скрывали фигуру. Зато их украшало богатое узорочье. Движения получались плавными, а осанка — горделивой.

Выполни вместе с ребятами всего класса коллективную работу — панно.

Вклейте фигуры людей в уже написанные красками палаты терема.

1. В чём ты видишь красоту древнерусского города?
2. Как ты понимаешь смысл выражений:
— сельские постройки выражают единство людей с природой;
— городские постройки рассказывают историю народа, его судьбу?
3. Почему все древнерусские города похожи между собой и одновременно не похожи? Что значит выражение «каждый город имеет своё лицо»?
4. Как выглядит и как устроено здание древнерусского каменного собора? А как строилась деревянная церковь? Как потом соединились эти конструкции в зданиях каменных церквей?
5. Какова работа Мастера Украшения и Мастера Изображения по созданию древнерусских построек и одежды?
6. Что такое пропорции и почему они имеют такое большое значение в изобразительном искусстве?

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК

Каждый народ создаёт свой прекрасный и мудрый художественный мир — своё искусство. Искусство выражает душу этого народа, его особое лицо, его образ. В культуре каждого народа всё взаимосвязано и не случайно, в ней выражается понимание пользы и красоты, добра и зла, жизни и человечности.

Страна восходящего солнца

Непросто решить, откуда начать наше путешествие. Обратимся, пожалуй, туда, где зарождается день. Отправимся в Страну восходящего солнца!

Представь себе великий бескрайний океан. Со дна океана поднялись высокие островерхие горы. Такие высокие, что их вершины выступили над водой и образовали цепь островов. С течением времени на этих островах посели-

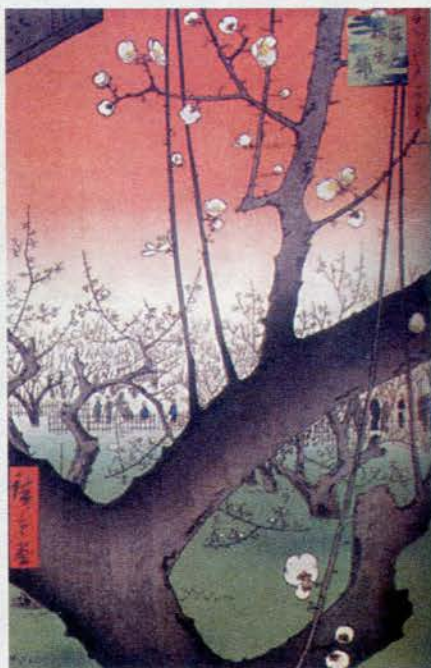

Горный пейзаж.
Шёлк, тушь

Птица на ветке
сливы.
Бумага, тушь

Сливовый сад. *Гравюра*

Японский пейзаж. Гравюра

Сосна на скале. Гравюра

лись люди. Никто точно не помнит, как попали сюда их отважные предки, возможно, и вправду их призвала Аматерасу — лучезарная богиня Солнца. И до сих пор здесь поклоняются ей, с трепетом и восхищением любуясь по утрам торжественным восхождением её огненного диска из вод океана. Люди прозвали свою страну Ямато, что переводится как «путь гор». А сегодня все называют эту страну **ЯПОНИЯ**.

Её быстрые горные речки мчатся с вершин к морю. Они рассыпаются множеством ручьёв, пробивающих себе дорогу среди камней и цепких, сильных корней сосен.

Любование клёнами
на горе Такао.
Росписи ширм

Там нет препятствий свободным ветрам мчаться между вершин, и деревьям на склонах приходится бороться. Стволы, ветви и корни причудливо извиваются, они корявы, но очень красивы. Там очень влажно. И часто бывают туманы. А ты помнишь, как выглядит природа во время тумана?

Вот выйдешь ранним утром или после дождя в сад, а кругом удивительная красота: то, что близко, например ветка с повисшими на ней свешившимися каплями, видно крупно, ясно, а всё, что вдалеке, размыто, серебристо, словно мягкая тень. Вот именно так часто видят свой пейзаж японцы и именно так любят его изображать. Подробно рисуют детали первого плана, а сзади изображают светлые, расплывчатые силуэты гор — простор большого мира.

Ещё в далёкой древности у японцев возникло **умение видеть** бесценную красоту каждого маленького кусочка жизни, его драгоценность и неповторимость. Сложилось искусство рассматривать и любоваться. И теперь этому учат всех японских детей. В школе есть даже такой особый предмет — **искусство любования**. Там учат:

всматриваться в привычное — и видеть неожиданное;

всматриваться в простое — и видеть сложное;
всматриваться в некрасивое — и видеть красивое;

всматриваться в малое — и видеть великое!

Поклонение природе в Японии возникло в давние времена, к созерцанию её относились как к молитве. И недостаточно было изображать только внешнюю форму вещей. Художник должен обладать зоркостью видеть невидимое!

Посмотри: какая лёгкая и выразительная **точность рисунка**. В каждом рисунке множество накопленных впечатлений и пристальное изучение природы. Но этого мало.

Пионы. Фрагмент
настенной росписи

Журавли. Гравюра

Изгородь и вьюнки.
Настенная роспись

Кипарис. Роспись ширмы

Надо научиться переживать **единение с природой**, ощущать в себе её движения: как бы стать веткой, которая гнётся под весом снега, или травинкой, бережно удерживающей каплю росы.

Японская пейзажная живопись очень поэтична и похожа на японскую традиционную поэзию.

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

Вот и всё стихотворение. Или:

Старый пруд...
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

Гляжу — опавший лист
Опять взлетел на ветку.
То бабочка была.

Каждое стихотворение словно маленькая картинка. Немногими словами намечено то, что мы должны домыслить, дорисовать в воображении.

Чайницы для японской
чайной церемонии

Обучение
каллиграфии
в Японии.
Гравюра

Вместе с поэзией и живописью рождалось искусство, мало нам знакомое, — **каллиграфия**. Это искусство красивого и выразительного письма, так чтобы почерк выражал настроение текста.

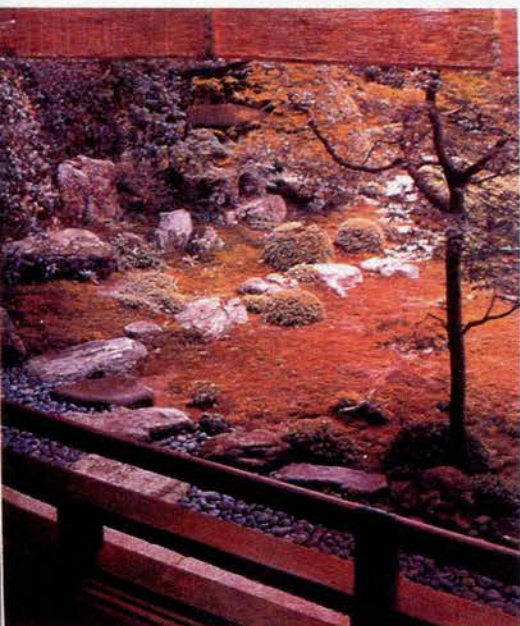
Такие надписи делали кистью чёрной тушью на длинных свитках. И живопись тоже делали на свитках. Часто на одном свитке объединялись каллиграфически написанное стихотворение и рисунок. Такие свитки, иногда очень древние, есть почти в каждом японском доме, их вешают на стену.

Попробуй и ты сделать такое послание-свиток. Это мог бы быть прекрасный подарок маме и всем, кого ты любишь!

Теперь, когда мы начнём разговор о японских постройках, можно особенно удивиться: ведь самое знаменитое, что построили японцы, — это... сады!

Японцы создали разные сады. И самый необычный — **сад камней**. Традиция строить сады камней очень древняя. На площадке из белого гравия, уложенного волнистыми рядами, размещены разной величины камни. Посетитель, взглядом переходя от камня к камню, уходит мысленно от суеты и дел. Камни производят впечатление горных островов, омываемых морскими течениями. Все камни не охватить взглядом сразу. Всё это вызывает настроение таинственности, недосказанности.

Самые большие сады делают вокруг храмов. Здесь каждый уголок создаёт образ природы какой-нибудь части страны, и тоже всё таинственно

86 Уголок сада

Японские дома. Роспись ширмы

и уютно одновременно. Камни, поросшие мхом. Между ними как бы случайно и очень поэтично выросшие цветы, сосны и клёны, фруктовые деревья, небольшие озёра с чудесными золотыми рыбками и звонкие струящиеся ручьи. Здание храма растворяется в этой сказочной красоте природы и становится её частью и украшением. Ведь для японцев сама природа — храм.

Здание японского храма — **па́года** — похоже на изящную лёгкую башню. Свою собственную кровлю имеет каждый этаж. Особенность этих крыш — поднятые кверху концы. Как будто они улыбаются или юбочками кружатся на ветру! К концам кровли иногда подвешивают колокольчики, ими играет ветер, и они звенят.

Сильные ветры и землетрясения бывают в гористой Японии часто, что при строительстве приходится учитывать. Японские домики не имеют стен в нашем понимании. Помнишь, как складывают из брёвен стены избы? А в Японии строят только рёбрышки стен — лёгкие сквозные конструкции, а между ними делают передвижные **ши́рмы**. Когда внутри горит свет, такой домик похож на фонарик.

Внутри домика тоже всё просто, почти нет мебели, зато есть ощущение простора. Отодвинув стенку-ширму, можно легко впустить ветки сада. Иногда большие ветви клёна или сосны, изображённые на ширмах-гармошках, украшают комнаты богатых домов.

Па́года

Кимонó

Главная хозяйка дома, конечно, женщина, она же и главное его украшение. Одежда японок — **кимонó**. Это платье-халат с широкими длинными рукавами и большим роскошным бантом на спине. Особенная красота кимоно — в его росписи. Женщины расписывали их сами для себя, берегли и передавали внучкам. В кимоно японки похожи на причудливые цветы, которые качает ветер, на только что взлетевшую бабочку. За узорами платьев, движениями складок фигура кажется совсем бесплотной, а голова напоминает склонившийся от тяжести бутон на тонком стебле. Открытую изящную линию шеи венчает тяжёлая корона чёрных волос, скреплённых длинными шпильками и гребнями.

Глаза как маленькие рыбки, рот — лепесток, а высоко поднятые брови говорят о чуткости.

Обычаи **традиционных праздников** до сих пор соблюдают все жители Японии. Весной отмечают дни цветения слив и вишен, летом — ирисов, а осенью — хризантем.

Самый любимый — это праздник цветения вишни сакуры. Он наступает, когда приходит долгожданная пора весеннего пробуждения. Розовые соцветия превращают деревца в кудрявые благоухающие облака. Весело кружась в струях ветра, цветы опадают, не увядая, словно не желая поступиться своей красотой.

Это праздник весны и молодости. Все идут любоваться красотой, которой одарила их природа.

風流子寶くち物

菊川英山書

Детские работы. Гуашь; тушь

1. Нарисуй японский сад, каким ты его себе представляешь.

В своих садах японцы стараются создать образ красоты своей земли, своего мира. Ты можешь нарисовать, например, праздник цветения вишни сакуры. Но только старайся учесть то, чему тебя учат японские художники: умей соотнести разработанные детали с большим обобщённым, как бы в тумане, фоном.

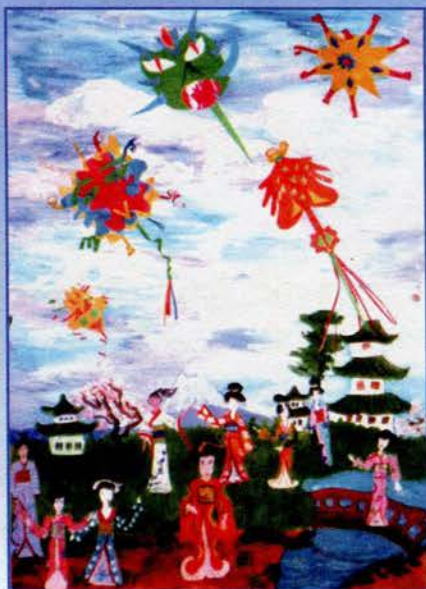
2. Создай образ японки.

Обрати внимание, как совсем по-другому, не так, как в России, понимали красоту женщины в Японии. А тем не менее есть общее. Расскажи, в чём оно?

Изображая фигуру, не бойся начать с платья: рисуй, будто хочешь изобразить ручеёк или лёгкий порыв ветра; найди

Детские работы.
Гуашь, аппликация

место головке с поднятыми чёрными волосами, кисти рук у японок делали неестественно маленькими, а ноги обували в сандалии на высоких подошвах. Представь, что ты рисуешь девушку, гуляющую в саду. А теперь можно рисунок вырезать и вклеить в изображение цветущего сада, если он, конечно, соразмерен.

Сделай вместе с ребятами всего класса большое панно «Праздник в Японии».

1. Как ты себе представляешь зримую картину традиционной Японии?
2. Каковы особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии?

Народы гор и степей

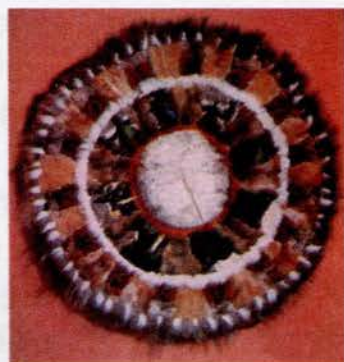
Знаешь ли ты, как разнообразна природа нашей планеты, как непохожи условия жизни разных народов?

Люди научились жить и в горах, и в низинах, заливаемых во время разливов рек, и среди снегов, и среди раскалённых песков. И, всегда приспособляясь к природе, люди с замечательной изобретательностью строят свой человеческий мир.

Всюду, где бы ни жил человек, ему необходимо жилище. Каким быть дому, зависит от жары

Йглу

Чум

Сосуды.
Кубачи, Дагестан

Н. Рерих. Горы. *Темпера*

или холода, горы вокруг или степи и от природных материалов, которыми можно воспользоваться. Тебе нетрудно представить себе дом из дерева, камня или кирпича. А дом, сделанный из льда?

Как спрятаться человеку от нестерпимо холодных ветров среди бескрайних снежных просторов? Северный народ эскимосы собирает **йглу** — круглый дом из больших обточенных кусков льда. В нём раскладывают меховые шкуры и разводят огонь. Суровый мороз снаружи не даёт растаять толстым снегам, и пурга уже не страшна. А ещё народы Севера, оленеводы и охотники, делают дома из меха — это **яра́нги** и остроконечные **чумы**, которые легко собирать и перевозить.

Поселения горцев — горные **ау́лы** напоминают ласточкины гнёзда. Жилища располагаются одно подле другого и одно над другим. Селения растут не вширь, а вверх, точно башни. Но при этом каждый дом смотрит наружу маленькими оконцами-щёлками, а двери дома открываются во дворик — центр повседневной жизни семьи.

Эти постройки делают из камня, а крыши у них совсем плоские, и их можно использовать: спать на них в жаркие ночи, сушить на солнце фрукты.

Вблизи горный аул похож на крепость, ведь в прошлом соседние народы часто враждовали. А издали поселение сливается с окружающими его скалами, с чёткими линиями горных хребтов.

А какова жизнь в степях?

Степи стелются во все стороны. Их тягучая долгота обволакивает пологие холмы, сглаженные силой ветра. Только круглый купол неба накрывает плоский травный ковёр равнины. Стоит звенящая тишина.

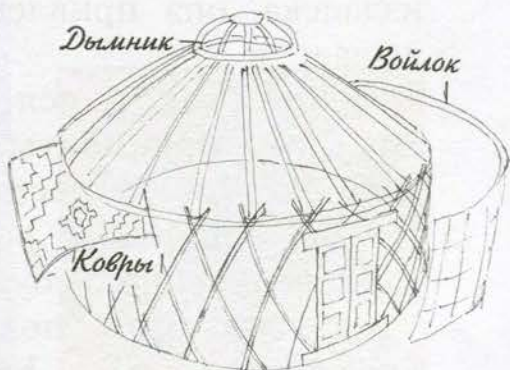
Бескрайний океан трав может прокормить летом и зимой огромные стада домашних животных. Поэтому народы степей — скотоводы. Их называют кочевыми, потому что они постоянно передвигаются по своим просторам.

Люди здесь лихие наездники. Человек и конь сроднились в степи. Всадник себя так не украсит, как коня. Уже маленькие дети уверенно держатся в седле и ухаживают за животными — овцами, верблюдами.

Житель степи создаёт свой дом... из шерсти овец. Из неё валяют войлок и выделывают ковры, чтобы превратить их в тёплые стены. Такой дом называется **юрта**. Войлочным покровом окутывают лёгкий каркас из связанных, растянутых гармошкой деревянных решёток и длинных тонких жердей, образующих свод. Деревянные части драгоценны, их берегут и при перевозках упаковывают в нарядные войлочные футляры.

Юрту можно собрать всего за один час и перевезти на одном верблюде. Но эта лёгкая разборная постройка является древним и прекрасным произведением архитектуры. Всё в юрте не случайно, каждая деталь продумана. Это наиболее удобное жильё для кочевой жизни. Юрта служит надёжной защитой от зимних бурь, дождей и летнего зноя. При этом в ней всегда живёт аромат трав, чистый дух ветра и тепло солнца.

Юрта

П. Кузнецов. Степь. Масло

Снаружи юрта похожа на купол. Часто она бывает из белого войлока, скреплённого и украшенного узорными красными лентами. А бывают юрты серые, и тогда оплетающие их ленты спокойных, сдержанных цветов. Всегда ярко и выразительно украшена дверь юрты. Её видно издалека, она привлекает внимание, радуется, приглашает в дом.

Юрта, как и вся утварь в ней, украшена со смыслом: **орнаменты** означают стремление оградить дом от несчастий и пожелать процветания. Их рисунки-знаки рождались в далёкие времена как поклонение небу, солнцу и звёздам.

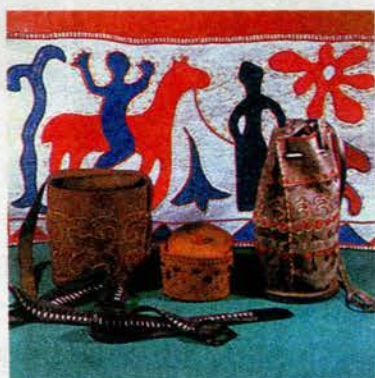
Внутри юрты пол и стены устилают тёплые красочные ковры. Красного цвета здесь больше

когда изумрудно-зелёная степь покрывается алыми цветами. Этот праздник цвета человек стремится сохранить в своём жилище наперекор выжженному лету, сизо-жёлтой осени и белому холоду зимы.

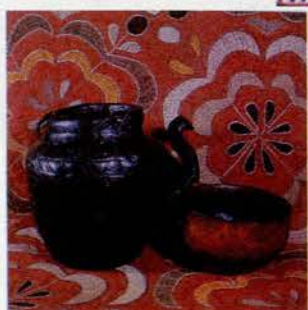
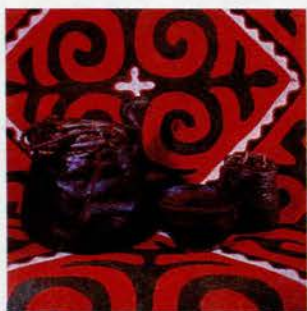
Посмотри, как юрта сохраняет в себе **образ окружающего мира**: круглый купол неба над ковром разнотравья. Природа — большой дом — и маленький, добрый, уютный дом человека похожи между собой.

А теперь представь себе, как легко в степи заблудиться. Ведь куда ни посмотришь, всюду равнина до горизонта. Как в открытом море!

На кораблях используют специальные приборы, а как это делают кочевники в беспредельных

Посуда из кожи

Кухня в юрте

пространствах степей уже тысячи лет? Оказывается, их главный помощник — юрта. Юрта — дом, но ещё и солнечные часы, и древнейшая обсерватория для наблюдения за звёздами. И получается, что каждый её житель — звездочёт.

В самой середине юрты очаг, как её горячее сердце. А прямо над ним в центре купола отверстие — дымник. Это — единственное окно юрты, и через него всегда можно видеть небо и звёзды. Кольцо дымника имеет перекладины в виде расходящихся лучей, которые указывают стороны света. А дверь юрты всегда обращена на юг, к живительному теплу.

Солнечный луч, попадая через верхнее отверстие внутрь юрты, ходит по её кругу, как часовая стрелка.

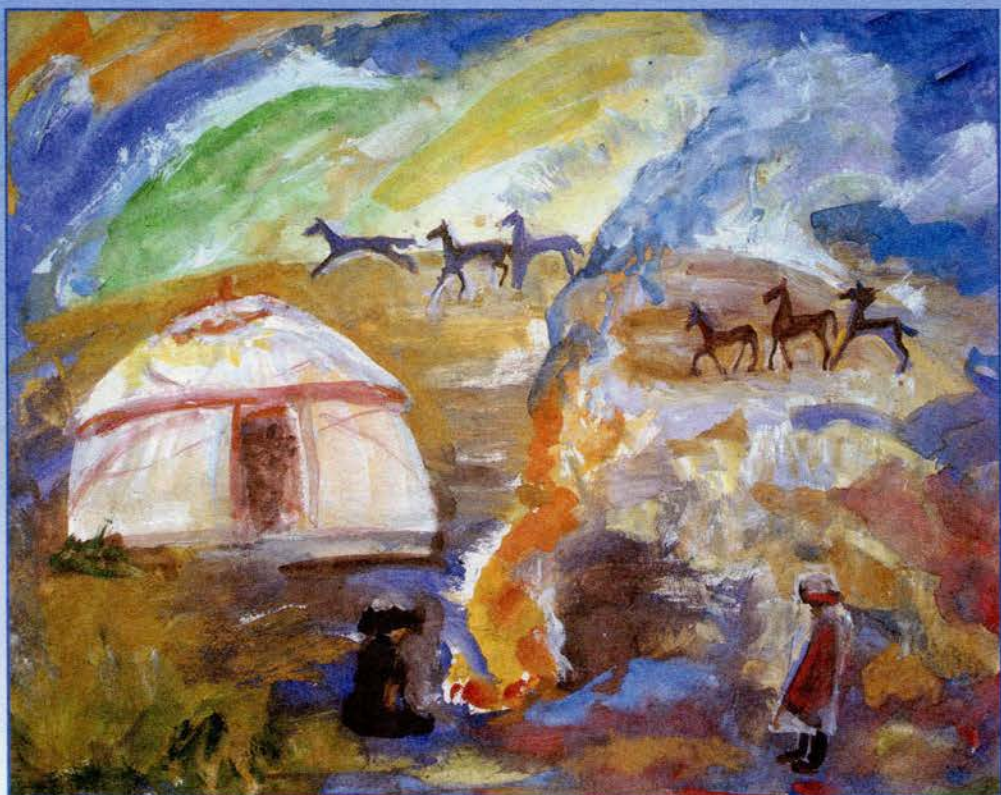
Пространство юрты разделено на двенадцать частей и показывает время дня. У каждой части своё название и своё назначение в хозяйстве. Здесь всё строго определено и не сделаешь перестановку! Зато величина юрты может быть разной. Представь, например, юрту-дворец. В юртах богатых князей и ханов могло разместиться очень много людей.

Не только юрта, но и всё поселение кочевников представляло собой строго организованное пространство. Это тоже круг, разделённый лучами дорог-улиц, с главной большой юртой в центре. Основной вход в поселение с юга, как и в каждую юрту.

В древности такое поселение-город могло состоять из нескольких тысяч сборных домов-юрт. И всё это архитектурное построение с лёгкостью перемещалось. Город переехал на многие километры, а внутри себя он всё тот же!

Когда такое поселение собирается в путь, выбирают самую красивую девушку. В нарядной одежде на белом коне она выезжает вперёд. Весёлый звон её украшений отгоняет злых духов, обещает удачный поход. Но прежде чем тронуться в путь, зажигают огонь очищения. В нём должно сгореть всё накопившееся зло, все тёмные помыслы...

1. Сравни и опиши красоту среднерусских просторов и красоту природы степей. Расскажи, что есть общего и чем они различны.

2. Подумай и ответь, из каких материалов создан в основном предметный мир кочевников. Вспомни, из чего сделано большинство предметов быта в русских селениях.

В предметах народного быта выражена красота природного материала. Расскажи, как ты понимаешь это.

3. Объясни, почему юрта — это архитектура, а не случайное приспособление для

Детские работы.
Гуашь

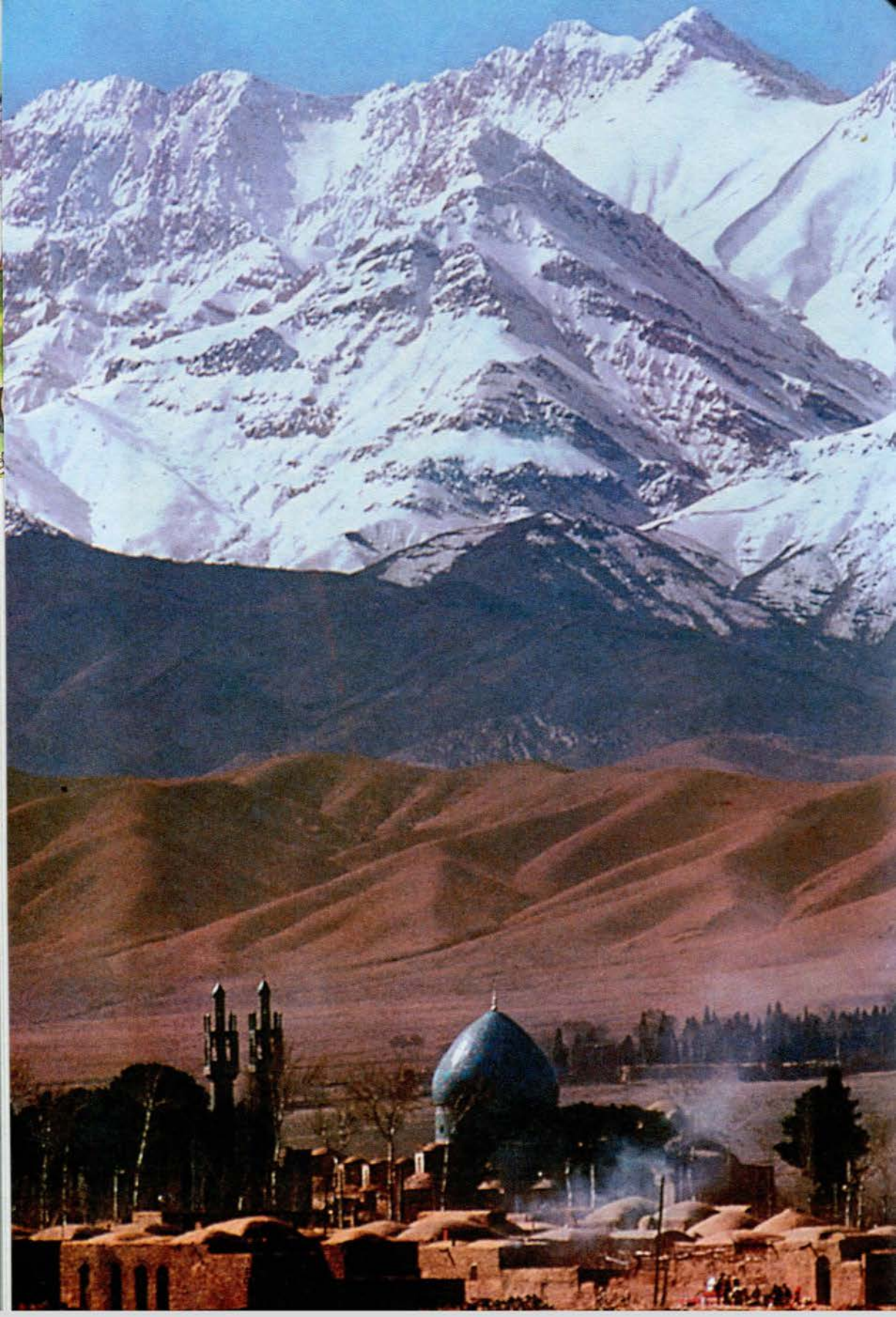
ночёвки. Расскажи, как устроена юрта. Подумай и докажи, что этот дом-путешественник всё-таки постоянное жильё.

Изобрази степной пейзаж.

Эту работу можно выполнить в технике живописи или графики.

Располагая изображением на листе, постарайся почувствовать и передать красоту пустых пространств, добиться, чтобы изображение стало поэтичным, а не скучным.

Города в пустыне

Жарко, нет воды, и степь превращается в пустыню. Среди раскалённых песков, твёрдых, потрескавшихся солончаков с трудом продвигается караван. Усталым, страдающим от жажды путникам чудится сверкающий голубизной сказочный город. Но это лишь видение.

Вот он показался снова, но теперь всё преобразилось вокруг: впереди и вправду очертания города. Множество куполов — небольших и огромных, голубых, мерцающих радужными красками — создает силуэт города. Эти купола придают городу сходство со станом кочевников. Однако массивные, толстые глиняные стены говорят, что это хорошо защищённая крепость. Очень высокие, прямоугольные, щедро украшенные ворота с южной стороны здания тоже напоминают о двери в юрту.

Площадь среднеазиатского города

Изразец

Купол
мечети.
Фрагмент

Всё строят из глины, это главный строительный материал. Узкие улочки между глухими стенами. Такой город не может переезжать, наоборот, он крепко обосновался и быстро растёт, потому что есть вода. Сюда сходятся пути многих караванов. Здесь у них отдых и встреча, а значит, торг. И потому торговая площадь — шумный и пёстрый восточный базар — многолюдное и оживлённое место. Её окружают лавки ремесленников.

Искусные мастера-художники создают поразительные по красоте вещи: серебряные и медные сосуды, чаши, изысканные глиняные кувшины и поливные изразцы, покрытые тиснениями кожаные пояса и шкатулки, многоцветные ткани и ковры...

У всех предметов простые сдержанные формы, но их поверхность сплошь покрывают сложные **орнаменты**. Листья, цветы и лепестки, ромбы и стрельчатые звёзды с расходящимися лучами, надписи — эти узоры переплетаются, образуют запутанные узлы, расходятся, сталкиваются между собой, вдруг следуют чередой, и тут же рисунок рассыпается, и вместо него возникает такой же новый. Эти чарующие узоры держат пожелавшего их рассмотреть зрителя в напряжении: трудно оторвать взгляд, формы рождаются как миражи и реальность кажется вымыслом.

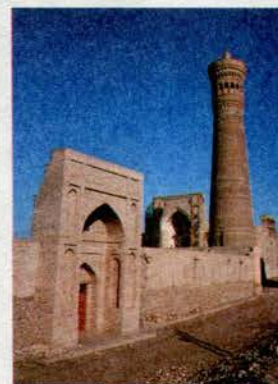
Такие же витиеватые узоры сплошь покрывают и поверхности стен, выходя-

Мавзолей.
Самарканд

Мавзолеи.
Самарканд

Минарёт.
Бухара

щих на площадь. Стены толстые, потому что из глины: только так они будут крепкими. Но тяжесть их совсем не видна, они облицованы **изразцами**, покрыты **мозаиками** или каменной ажурной резьбой. Яркий, с причудливой игрой линии узор на стене словно уничтожает глухость кирпичной кладки и создаёт видимость лёгкости. Зато сразу бросается в глаза сильно выступающий торжественный **портал** — вход, похожий на огромную букву «П», с высокой аркой, в затенённой глубине которой ещё такая же небольшая арка над дверью.

Это вход в **медресé** — религиозный университет. Внутри прямоугольный двор окружают галереи с комнатами для учеников, здесь же библиотека и мечеть.

Мечётъ — так называется храм, где совершают молитву. Мечеть обычно име-

ет огромный купол и портал. Это те же основные элементы юрты.

Постройки такого типа называются **портально-купольные**. И как внутри юрты множество ковров с орнаментами, так и стены мечети покрыты орнаментами-символами и узорчатыми надписями.

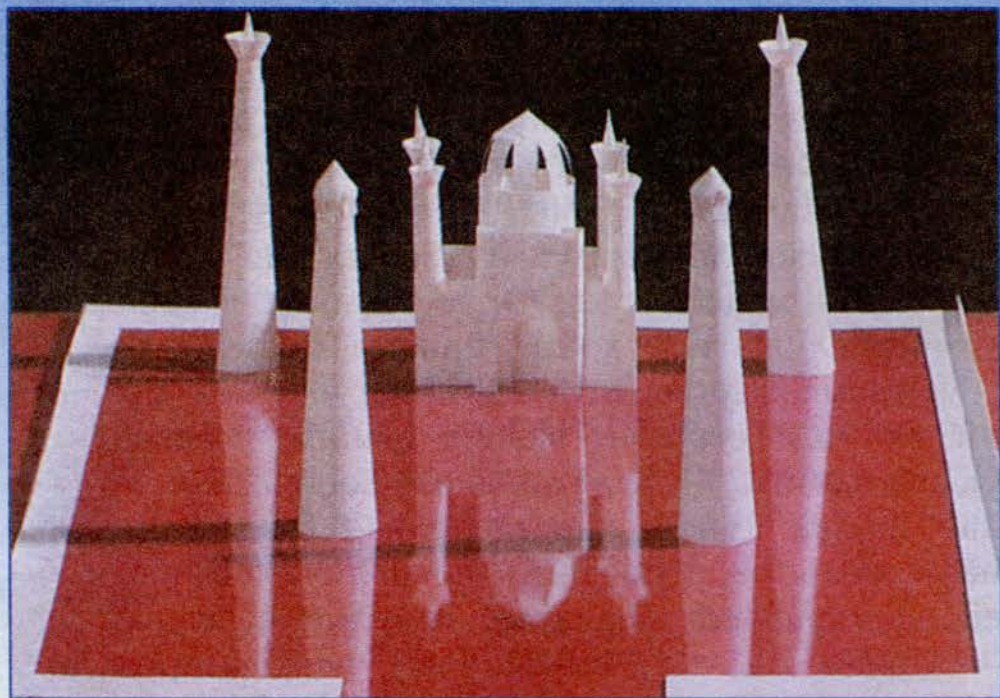
Около мечети возносятся башни — **минареты**. С них служители храма призывают к молитве.

Стремясь утвердить своё могущество, правители Востока строили величественные **мавзолеи** — усыпальницы. Это купольные сооружения. Тяжёлая шапка купола, поставленная близко к земле на массивное основание, подавляла бы, если бы её не украшали нарядные голубые изразцы.

Среди жёлтых, выжженных песков приподнятые, как памятники на пьедесталах, сияют, отражая солнце, ярко-бирюзовые, изумрудно-зелёные грандиозные купола, как миражи.

И мир может показаться видимостью, но это достойная удивления чудесная жизнь!

Детская работа. *Постройка из бумаги*

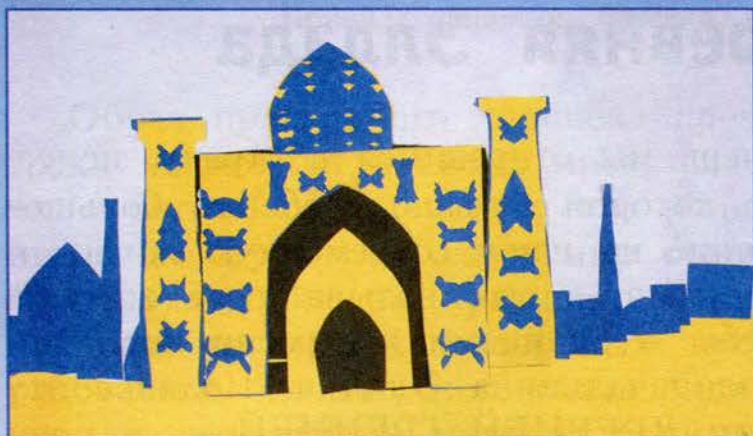
Объясни значение слов: «мечеть», «мед-ресе», «минарет», «мавзолей». Подумай и расскажи, из каких основных конструктивных частей обычно состоят эти здания. Объясни, что значит портално-купольная постройка.

1. Создай образ древнего среднеазиатского города.

Изобразить можно город на пути каравана в пустыне. Работай в технике аппликации, на цветной бумаге или с применением восковых мелков.

2. Построй из бумаги макет — образ основных архитектурных построек среднеазиатского города.

Детские работы. Бумага, аппликация; гуашь; восковые мелки

Расставь постройки, организова пространство. Размести между постройками детали двора: бассейн, дорожки, стены ограды.

Выполни вместе с ребятами коллективное задание: построй из бумаги макет города.

Древняя Эллада

Теперь мы отправимся в страну, искусство которой оказало особенно большое влияние на нашу современную жизнь.

Эллада — так называли её жители, а себя — эллинами по имени легендарного царя-родоначальника Эллина. Позднее эту страну назвали ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИЕЙ.

Благодатна природа этого края!

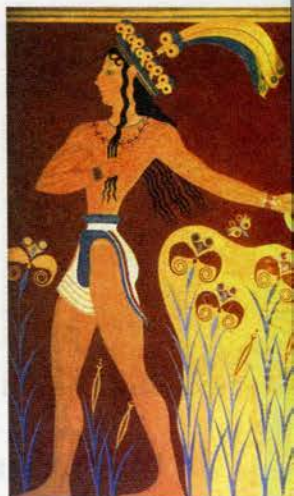
Синяя морская вода изрезала берега удобными для кораблей бухтами. Это помогло эллинам стать прекрасными мореходами.

В светлых рощах росли дикие фруктовые деревья, а в долинах — никем не посаженные ирисы, нарциссы, гиацинты и роскошные розы.

Древние эллины первыми задумались, каким должен быть прекрасный человек, и воспели красоту его тела, силу воли и разума.

Образ прекрасного человека древние греки воплотили в своих представлениях о богах. Они считали, что рядом с ними их страну населяет мир богов — бессмертных, очень красивых и очень похожих на людей, способных так же радоваться, любить, негодовать. Эллы верили, что самые могущественные из богов живут на горе Олимп, поэтому их называли олимпийцами.

Источник зла греки видели в хаосе — беспорядке. Когда-то, считали они, весь мир был Хаосом. Из него произошли Земля — Гэя и Небо — Уран. Их дети — огромные титаны — это дикие силы природы. Но боги-олимпийцы подчинили их и принесли в мир закон и порядок.

В честь богов древние греки строили храмы. Они умели выбирать место для своих построек, и здание храма казалось украшением пейзажа. Храмы ставили на вершинах холмов, на скалистых откосах морского берега.

Древние греки строили храм как дом для бога. Внутри здания никогда не проводилось многолюдных богослужений. Там стояла статуя божества.

Постепенно сложилась конструкция храма. Порядок расположения и соотношения его частей называется **ордер**, что означает «порядок».

Древнегреческий храм — это четырёхугольное здание на высоком постаменте, окружённое со всех сторон колоннами.

Многие храмы состоят из одних и тех же элементов, но производят разное впечатление.

Голова бойца. Бронза

Стоило лишь немного изменить **пропорции** — соотношение частей, и менялся образ храма.

Храмы греков-дорийцев были мужественными и строгими. Они могли казаться приземистыми, но в них чувствовалось величие. Дорийцы, которые считали себя потомками Дора, сына Эллина, были воинственным народом. Они спустились с гор и завоевали земли прибрежных равнин. Древний дух суровой, но бодрой силы навсегда остался в их искусстве.

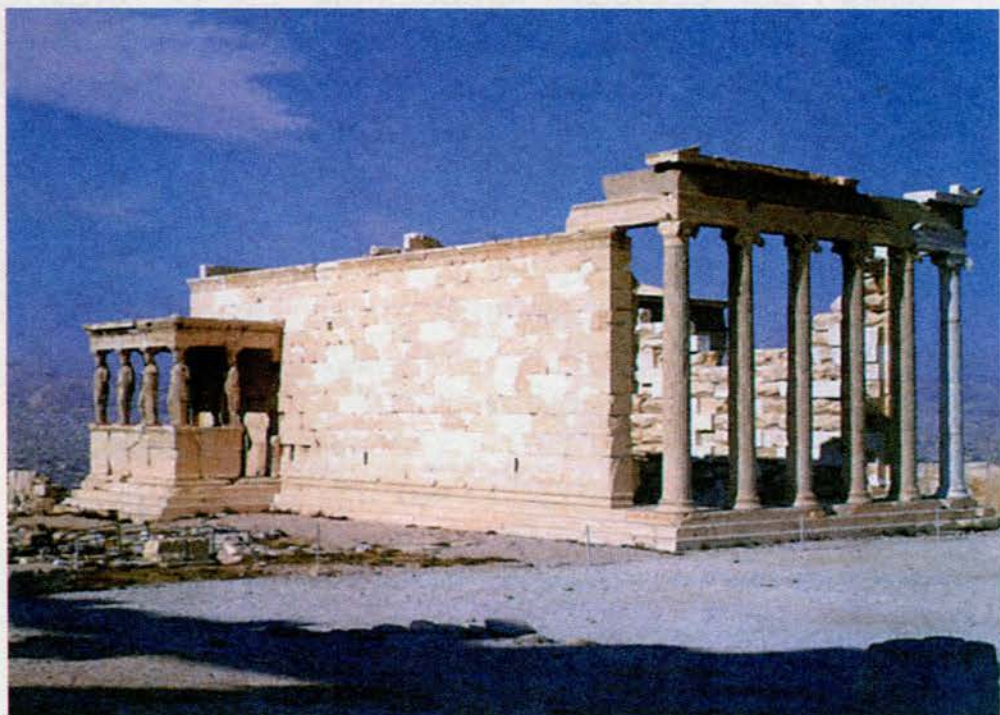
В **дорическом храме** колонны встают прямо из постамента, как деревья, вырастающие из

земли. У них нет украшений, кроме полосок-каннелюр — вертикальных желобков. Колонны дорического ордера с напряжением держат крышу, видно, как им тяжело. Глядя на них, вспоминаешь древний миф об атлантах, поддерживающих небосвод. Верх колонны венчает **капитэль** (голова — так переводится это слово). А ствол колонны иногда называют её телом. У дорийских храмов капитель очень проста.

Гораздо изящнее колонны **ионического храма**. Ионийцы тоже греки, но они считали себя потомками внука Эллина — Иона. Ионийцы были не столь воинственны и суровы, как дорийцы.

Храм Эрехтэйон на Акрополе. Ионический храм

На вершине
Акрополя —
храм Парфенон

Отважные мореходы и деловые люди, они презирали роскошь в повседневной жизни. Но в свои главные сооружения — храмы — привнесли нарядность и утончённую грацию.

Колонна ионического храма приподнята над постаментом. Желобки-каннелюры на её стволе расположены часто и струятся, как складки тонкой ткани. А голова — капитель — имеет два завитка.

Самый прекрасный храм Древней Греции — **Парфенон**. Он был построен, когда победно закончилась суровая война с заморскими захватчиками, стремившимися покорить Грецию.

Город Афины, достигший своего высшего расцвета, объединил в союз многие эллинские города.

Акрополь — это обрывистый холм, где была городская крепость. Там располагались древнейшие дворцы и храмы. Но во время войны они все были разрушены. После победы на Акрополе начали возводить новые здания, ставшие гордостью и украшением великолепных Афин.

Парфенон по-гречески значит «Храм девы Афины». Это самое дивное сооружение Эллады.

114 Оно выражает ликующее чувство торжества.

Кариатиды храма Эрехтейон. Акрополь

Храм сложен из белоснежного, как бы светящегося изнутри мрамора. Когда его освещает солнце, на фоне синего неба и моря он кажется тёплым, как живое тело. Со временем камень пожелтел и стал густо-золотым.

Храм царит над Акрополем и городом. Хор его колонн звучит как поднимающая дух музыка. Когда человек приближается к храму, он как бы гордо вырастает перед ним во всей своей красоте. Но его размеры, строй не только не подавляют, а, напротив, пробуждают чувство высокого достоинства.

Построили Парфенон замечательные греческие архитекторы Иктин и Калликрат. Для греков имело большое значение, что в образе нового храма соединились дорические и ионические тра-

диции. В этом они видели символ единства эллинских народов.

На площади Акрополя, напротив Парфенона, стоит небольшой, но дивный храм. Его название — **Эрехтёйон**.

Храм был поставлен на месте, где, как считалось, когда-то давным-давно произошёл спор между богом морей Посейдо́ном и богиней мудрости Афиной за первенство в греческих землях. Посейдон ударил трезубцем и высек ручей. А Афина, вонзив копье в землю, создала оливковое дерево, приносящее плоды — маслины. Греки отдали предпочтение богине, назвав город в её честь — Афины. Как бы ни был могуч бог природной стихии, его одолеет разум, считали греки.

Храм Эрехтейон был посвящён этому событию. В нём преобладает образ радостной, грациозной и победной женственности. Ионический ордер подчёркивает это.

На площадь Акрополя храм выходит портиком, кровлю которого держат кариатиды — так называются скульптуры девушек, заменившие колонны. Их одежды ниспадают прямыми складками, напоминая желобки-каннелюры.

Однако соразмерным человеку было не всё. Посреди площади Акрополя стояла, сверкая на солнце, бронзовая скульптура, высота которой превышала трёхэтажный дом.

Эту статую создал величайший афинский скульптор **Фидий**. Она изображала богиню Афины. Богиня мудрости стояла над городом в образе грозной воительницы, в боевом шлеме. Вид

Афина.
Мрамор

Фидий. Посейдон, Аполлон, Артемида.
Рельеф Парфенона. *Мрамор*

богини внушал мысль о надёжности и силе страны под её покровительством. Позолоченный наконечник копья в её руках так сиял, что служил маяком для кораблей в море.

Жители Афин в честь богини устраивали большие торжества. Этот праздник назывался **Панафинэи**. Он длился несколько дней. Главным событием праздника было всеобщее торжественное шествие. Оно начиналось на рассвете. Люди шли украшенные богатыми венками, юноши скакали на конях, девушки несли дары, среди которых огромное шитое покрывало для богини Афины. Девушки были главными участниками этого празднества. В них видели образ радости и веселья. Нарядная процессия поднималась на

Поликлёт. Дорифёр. Бронза

холм Акрополя, а из-за храмов ей навстречу восходило солнце.

Но самым большим праздником в Древней Греции были **Олимпийские игры**. По всей стране объявлялось «священное перемирие».

Для игр были построены грандиозные сооружения. Среди них храм Зевса. Внутри его находилась огромная статуя бога. Её создал Фидий. Зевс величественно восседал на троне. Его лицо и руки были из слоновой кости, а одежды — из золота. Статуя поражала, как чудо.

Высшая из похвал эллину была в уподоблении его богу. Умение быть совершенным, то есть лучше других владеть своим телом и волей, доказывали атлеты. Юноши соревновались обнажёнными. Древние греки умели ценить и уважать красоту обнажённого тела.

Самые прославленные скульпторы Эллады создавали мраморные и бронзовые статуи победителей. Их ставили на площади родного города и в Олимпии, у храма Зевса.

Греческие художники поняли **закономерности пропорций**, соотношения частей и равновесия форм. Они увидели тело как прекрасную архитектуру. Устройство фигуры они рассматривали как ясный и совершенный порядок. В пропорциях и движениях человека они научились выражать облик его духа.

Греческие изображения всегда показывают человека, удаляя всё случайное. Это обобщённые

Фидий. Всадники на празднике Панафиней.
Рельеф Парфенона. *Мрамор*

образы красоты человека, в них нет и намёка на повседневную жизнь. Это изображения прекрасных, совершенных людей, полных жизни, благородства и светлой человечности. До сих пор все художники мира учатся рисовать по следам греческих статуй.

Откуда мы знаем о ежедневной бытовой жизни греков? Об этом нам рассказали **греческие вазы!** В Древней Греции было величайшее искусство вазописи. Вазы делались из глины красноватого цвета. На неё наносился рисунок чёрным лаком. Позже научились делать наоборот: фон росписи покрывали лаком, а изображения фигур оставались цвета глины. Это позволило уйти от плоских силуэтов и создать сложные изображе-

ния со свободной передачей движений. Изображения на вазах подчёркивали красоту и ясность форм сосуда, так же как присутствие скульптуры делало более выразительной архитектуру зданий.

Вазописцы передавали разные сцены жизни. И делали их поэтичными, как стихи. Такого одухотворения повседневности, как в Элладе, не знало никакое другое искусство.

Вазы. Фрагмент росписи вазы.
Древняя Греция

Детские работы. Гуашь; восковые мелки

♦ Роспись вазы. Фрагмент. Древняя Греция

Создай панно «Олимпийские игры в Древней Греции». Тему можно заменить на «Праздник Панафиней».

1. На большом листе бумаги, голубом или зеленоватом — цвета неба и моря, красками напиши пейзаж Эллады, как ты его себе представляешь. Очень хорошо, если работа будет делаться коллективно, всем классом.

2. Теперь из белой бумаги сделай фасад храма иклей его в пейзаж, выбрав подходящее место.

3. Внимательно рассмотри изображения фигуры человека. Обрати внимание, как сгибаются колени и локти.

Детская работа. Гуашь

Запомни основные пропорции фигуры человека, как он бежит, идёт, нагибается.

4. Нарисуй, а потом вырежи изображения фигур спортсменов. Прежде чем вклеить их в панно, разложи их выразительно, так, чтобы получились живые сцены соревнований. Нарисуй и подклей новые фигуры, если это необходимо. Например, это могут быть зрители. Их лучше делать в белых одеждах, вырезая из белой бумаги.

Создай вместе с ребятами коллективное панно на тему праздников в Древней Греции.

1. Наверное, тебе уже давно стало понятно, что каждый народ не просто создавал свои постройки, а согласовывал их с окружающей природой. Расскажи, какие постройки эллинов ты знаешь и как они связаны с природой Эллады.

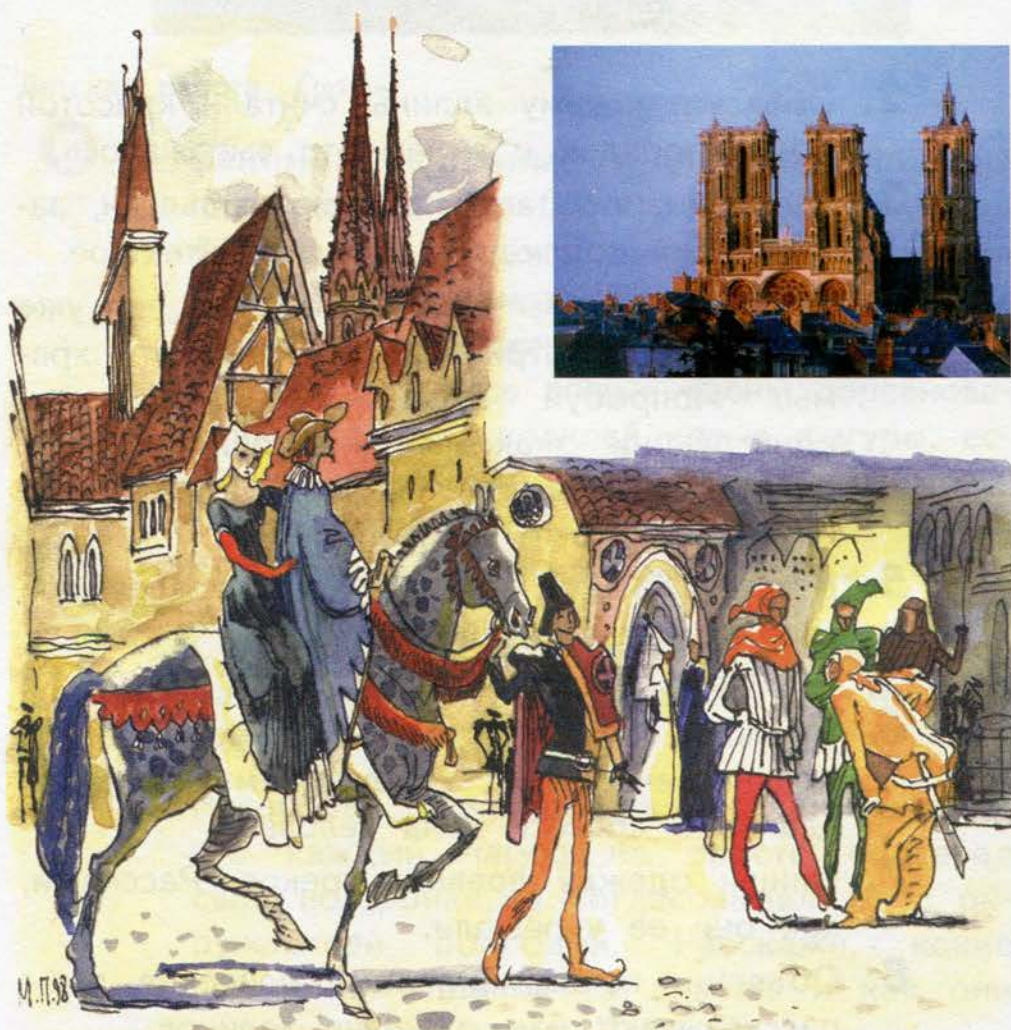

2. Объясни, почему эллины считали красотой ясный порядок и в чём это выражалось.
3. Расскажи, что такое ордер, и объясни, зачем греки соблюдали его в архитектуре.
4. Вспомни, храмы каких народов ты уже знаешь. Рассмотрю, как устроены эти храмы. Попробуй нарисовать по памяти конструкции знакомых храмов. Подумай: они не похожи друг на друга, или между ними есть что-то общее.
5. Вспомни, какой порядок соблюдался при строительстве древнерусских храмов. Расскажи, в чём он выражался.
6. Объясни, что общего между пониманием древнегреческими художниками красоты здания и красоты тела человека.
7. Опиши одежду древних греков. Расскажи, как они её украшали.
8. Объясни, каким образом греческие вазы рассказывают нам о жизни эллинов.

Европейские города Средневековья

Наступило время, когда по всей Западной Европе стали вырастать города. Они возникали на перекрёстках дорог, на берегах судоходных рек, там, где было удобно устраивать ярмарки.

Каждый город в те времена нуждался в защите и превращался в настоящую крепость с баш-

Братья Лимбурги.
Средневековый город.
Фрагмент.
Миниатюра

нями и воротами, которые тщательно запирались каждую ночь. А днём город был открыт для торговли, гостеприимен и быстро рос.

Тесно прижатые друг к другу дома с высокими двускатными крышами росли вверх, образуя сплошные стены узких кривых улочек. В тесноте города люди стремились избежать однообразия, каждый старался построить дом по-своему. Самые красивые и богатые постройки выходили на центральную площадь. Здесь возвышался громадный собор, способный вместить сразу всех жителей. Такие городские соборы, построенные в Средние века, принято называть готическими.

Постройка большого собора требовала много времени и больших средств, это было делом чести всех горожан. Строили долго. Так долго, что сыновья продолжали дело отцов, но и после них ещё трудились несколько поколений.

Готический собор своей высотой, вместимостью, своим величием поражает даже современ-

менного человека. Каково же было впечатление у людей той поры!

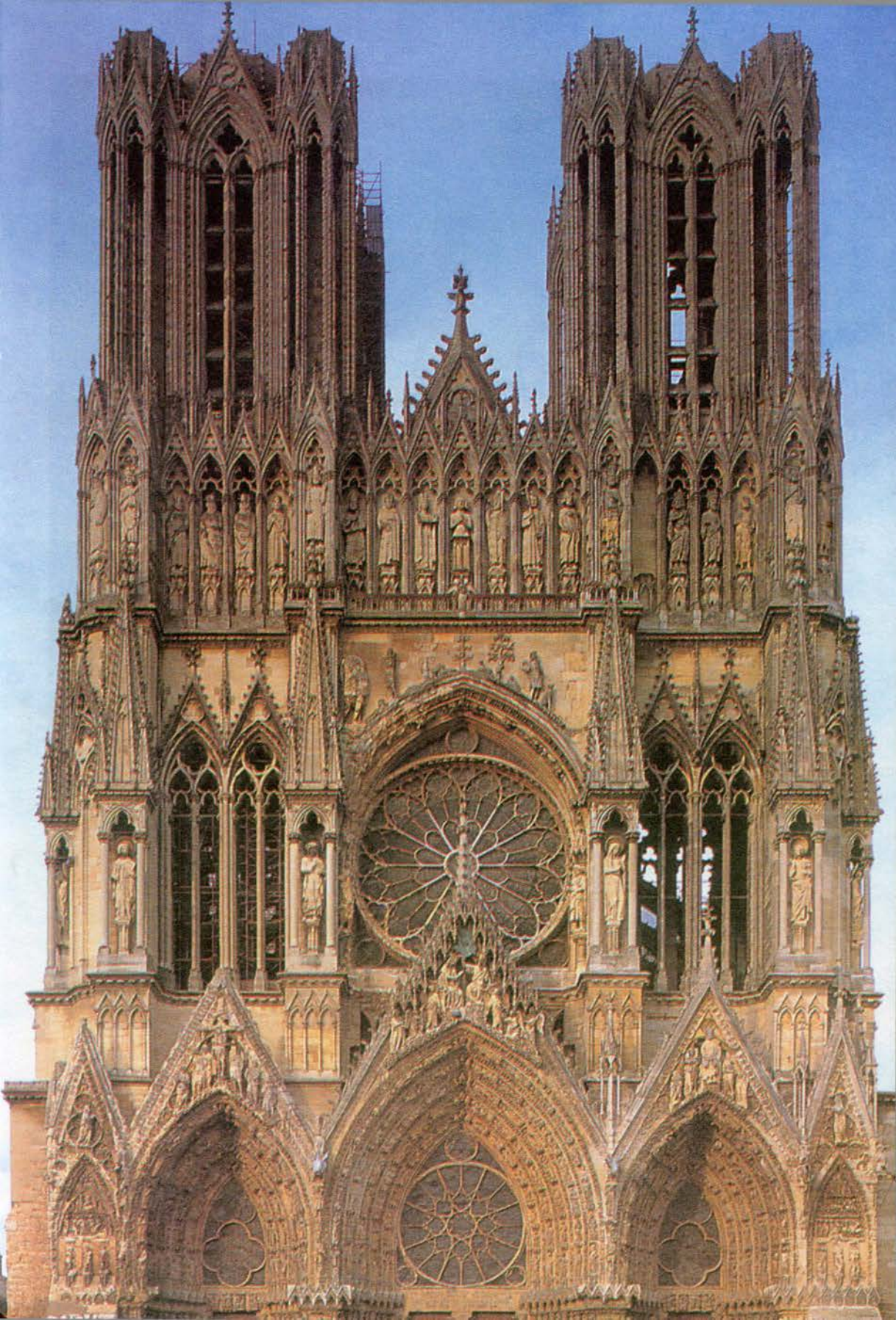
В древних народных преданиях жила мечта о счастливом и далёком крае. Средневековые люди называли этот край небесным, высоким — гóрним. Легенды рассказывали о сказочных дворцах с прозрачными сияющими окнами.

В архитектурном построении собора ожил этот образ блистающего, таинственного и возвышенного мира. Нижняя часть пространства собора погружена в ровный мягкий полумрак. Плавное, неспешное движение идёт вглубь, к алтарю, на восток. Но стоит поднять взор кверху, как возникает чувство стремительного порыва, взлёта, от которого захватывает дух. Линии столбов и арок порывисто, многоголосо несутся вверх. И там, в вышине, их кружево образует прозрачную сень, как будто мир мечты витает над обыденной повседневностью.

Готические соборы возводили из камня. Но каменная стена как бы исчезла, от неё остался только **каркас** — столбы, опоры и стрельчатые арки. Стена превратилась в ажурные каменные конструкции, словно, преодолев земное притяжение, устремилась к небу.

Витраж — это цветные стёкла, заполнившие пространство окна. Мастера, соединяя стёкла металлическими скрепами, умели создавать прекрасные картины священной истории или изображения торжественных событий из жизни людей.

Витражи горят мерцающим, трепетным светом, пропуская разноцветные лучи и наполняя воздух прозрачной красочностью ожившей сказки.

Особое значение имеет витраж, который называют розой готического собора. Это большое круглое окно с ажурным переплётом на фасаде собора, высоко над входом. Узор из пламенеющих лепестков витража похож на небесное светило.

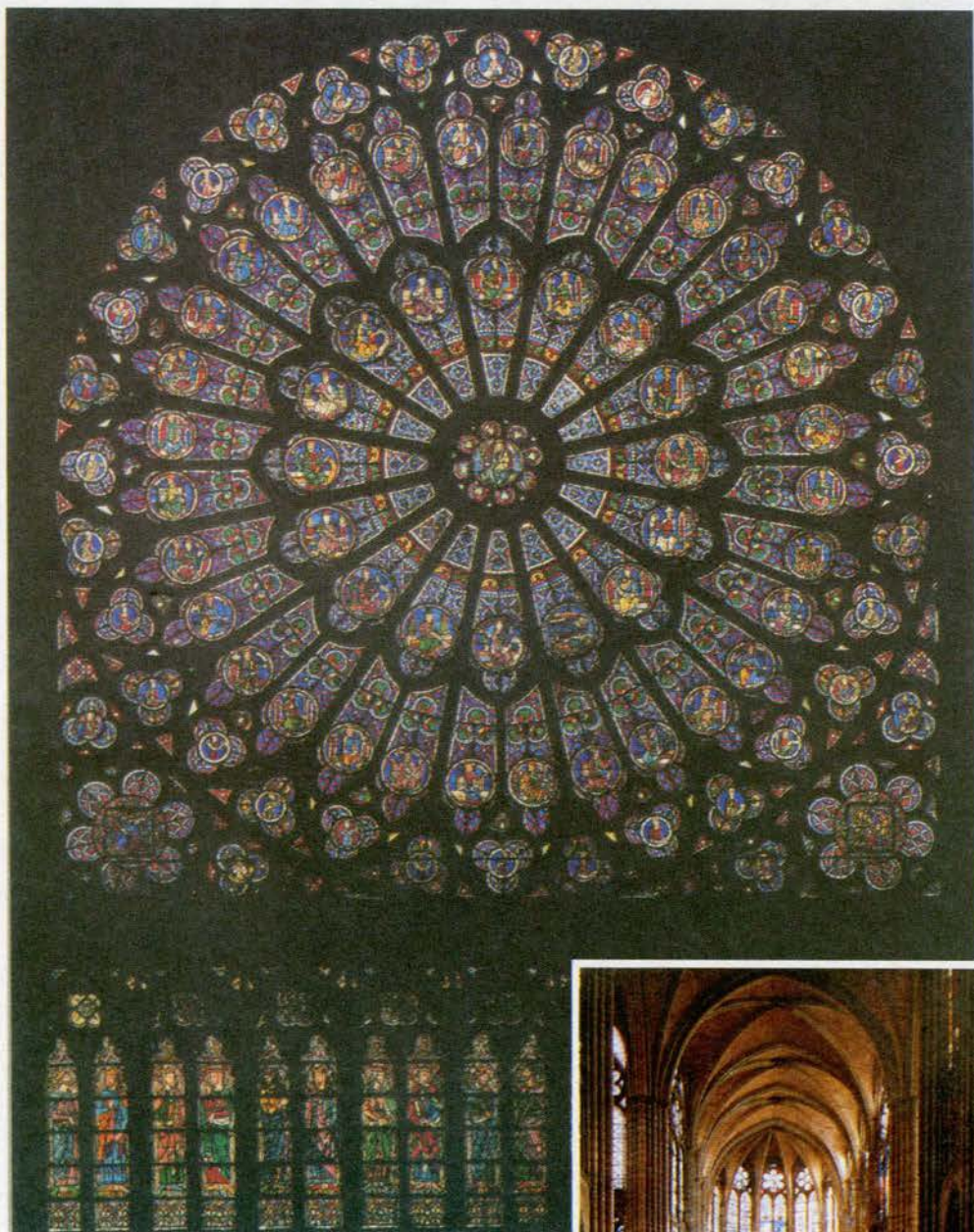
Готический собор строился не на холме и не на утёсе. Этот храм был рождён для городской жизни. Он вырастал своими величавыми башнями и шпилем среди суеты тесных и кривых улочек. В нижней части его фасада, обращённого на площадь, расположены **порталы** — входы. Это неглубокие стрельчатые **арки** со скульптурами святых.

А вокруг кипит жизнь: спешат по делам и прогуливаются горожане. В праздники здесь бывают театральные представления и шумные ярмарки.

Рассматривать городскую толпу очень интересно. Знатные люди, рыцари, священники, учёные и мастера — люди разных профессий и занятий — одевались по-разному.

Одежда людей богатых была разноцветной, украшалась замечательными вышивками. А бедняки не имели права одеваться ярко.

По костюму, его цвету, украшениям сразу можно было сказать, кто этот человек, чем он занимается. Но и много общего было в одежде у людей, ведь она выражала их *общее представление о мире*. В готическом костюме, как и в архитектуре, преобладали вертикальные линии, подчёркивалась устремлённость вверх, способность человека жить земной жизнью, но одновременно иметь в душе мир горний. И хотя жизнь была очень суровой, костюм придавал человеку волшебный облик. Не случайно волшебников до сих пор обычно рисуют как персонажей именно той эпохи.

Витраж собора

Внутренний вид готического собора

Пир у королевы. *Миниатюра*

Костюмы, которые носили
в Средние века
в Западной Европе

Мужчины одевались в обтягивающие трико, а женщины в длинные с грандиозным шлейфом юбки. Верхняя часть одежды шилась чрезвычайно узкой. Это удлиняло фигуру, делало её тоньше. Обувь без каблука с непомерно длинными, остроконечными носами придавала походке характер ломких и как бы взлетающих движений. Острые высокие головные уборы усиливали **образ**.

Как складки древнегреческого платья сочетались с желобками колонн храма, так и колючая острота средневекового костюма представляла собой образное единство с заострёнными башнями и шпилями соборов.

Шпалёра.
Франция

Детские работы. Гуашь, тушь

Создай панно «Площадь средневекового города» в технике гуаши и аппликации.

Для фона лучше взять бумагу не белую, а светлого, мягкого цвета (обёрточную, обои).

Фасад храма надо вырезать из более тёмной по цвету бумаги, а его детали приклеить дополнительно или дорисовать красками.

Жителей города изобрази красками на листках бумаги, соразмерных величине панно. Потом их можно вырезать и вклеить в панно.

Чтобы люди получились в движении и легче было исправлять ошибки в пропорциях, рисунки можно разрезать на отдельные части, а затем соединить, усиливая движения персонажей.

Постарайся, чтобы получились группы людей. Придумай и изобрази, чем они заняты: разговаривают, торгуют, прогуливаются, идут в храм.

Создай вместе с ребятами коллективное панно «Площадь средневекового города» в смешанной технике.

- 1.** Как выглядел средневековый европейский город?
В чём красота этих городов?
- 2.** Как выглядел древнерусский город? Чем он отличается от готического города?
А что есть общего?
- 3.** Ты можешь привести примеры соответствия архитектуры и одежды?
Что общего в их конструкциях и украшениях?
- 4.** Как по-разному видели красоту человека разные народы?
А как ты думаешь, что в понимании внутренней красоты людей общее для всех народов?

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ

Каждый народ по-своему
воспевает красоту мира.
Но есть общие
для всех людей
представления
о самых главных
явлениях жизни.
Искусство учит сопереживать,
помогает разным народам
понимать друг друга,
объединяться и в радости
и в горе.

Материнство

В искусстве есть великие, вечные темы. Каждое поколение вносит свой вклад в их понимание.

Тема материнства от века к веку волновала художников всех народов. Эта тема близка каждому человеку. Не случайно её понимание стало выливаться во всеобъемлющий образ Богоматери.

Перед тобой два великих образа материнства. Один из древних и самых прекрасных образов — Владимирская Богоматерь. Это икона. Младенец своей щекой нежно прижался к щеке матери.

Владимирская
Богоматерь.
Икона. Темпера

Рафаэль.
Сикстинская
мадонна.
Масло

П. Пикассо.
Мать и дитя.
Масло

Образ матери одухотворён нежностью — лицо её прекрасно. Вглядись, как мать и дитя слиты в неразрывное целое очертанием силуэта. Спокойные, мягкие линии и тёплый, золотистый тон иконы придают ей ощущение покоя и вечности.

Не менее знаменит и образ «Сикстинской мадонны», созданный великим итальянским художником Рафаэлем. Прекрасная женщина спокойно, царственно несёт к нам своего младенца. Она исполнена любви, чувства материнской гордости, кротости и тревоги. Младенец — это Христос. Мать предчувствует его тяжёлый путь.

Каждая мать так же несёт своего ребёнка к людям, к радостям и трудностям жизни.

Е. Сидоркин.
Колыбельная.
Гравюра

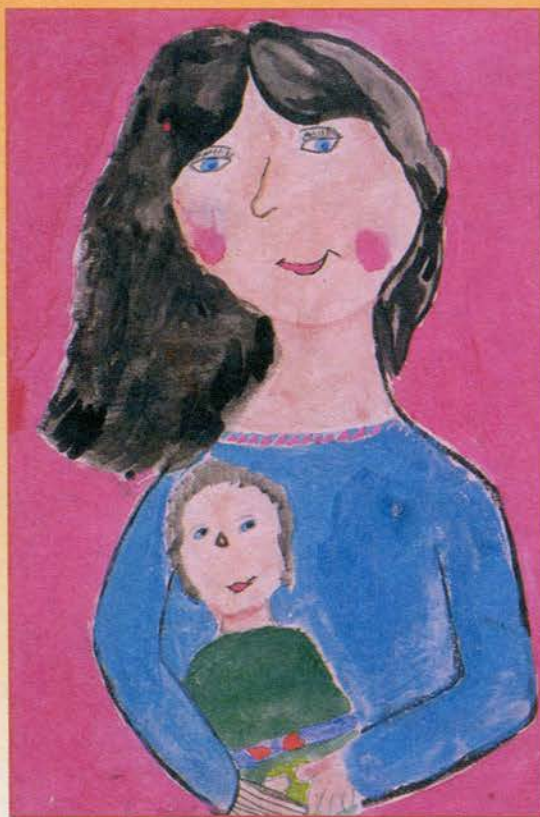

И в наши дни художники разных народов создают об этом свои произведения. Посмотри, как слились воедино мать и дитя в рисунке казахского художника Е. Сидоркина. Они словно единая скульптура — их не разлучить.

На картине «Тишина» Б. Неменского рука матери также охраняет малыша. Но какая нежная и хрупкая эта тишина, как она нуждается в защите!

Б. Неменский. Тишина. *Масло*

Детские работы.
Гуашь; восковые мелки

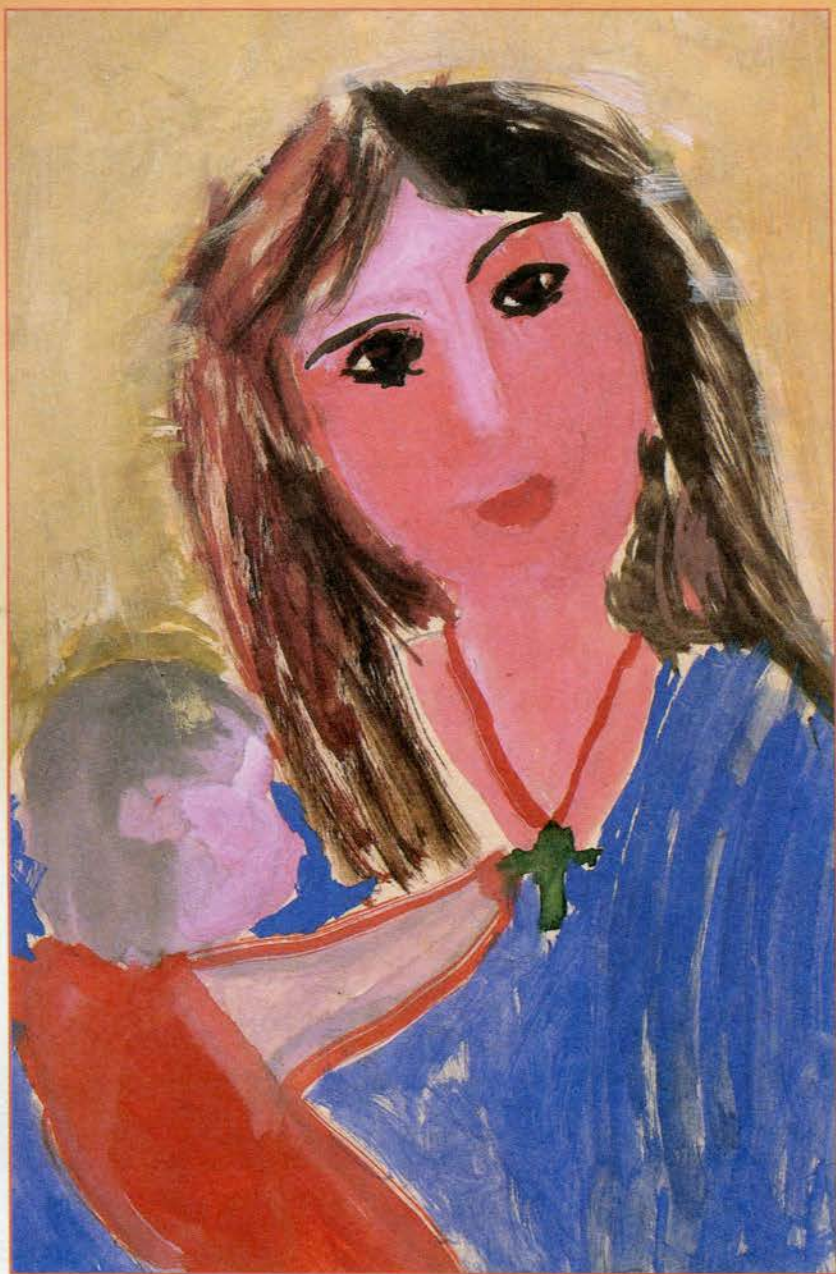

Задумайся и представь себе лицо своей мамы. Загляни в её глаза прямо сейчас, в своём воображении, подумай, хорошо ли ты их помнишь. А теперь представь, как мама вглядывается в твои глаза.

Нарисуй маму вместе с собой.

Главное не внешнее сходство. Главное — попытаться передать её и свои чувства. Для этого надо слить две фигуры в одно целое, объединить их одной линией — как одной мелодией, единым силуэтом, связать в одно целое, чтобы выразить любовь и ласку. Подумай, какие будут линии —

текущие или жёсткие, а краски — холодные тёмные или тёплые светлые. Выбери нужные линии и краски для своей работы.

Мудрость старости

Есть красота, которую видно сразу. Но есть более глубокое понимание красоты. Чтобы увидеть эту красоту, нужны сердечная чуткость и душевное усилие.

С возрастом в лице человека всё яснее проступает красота иная — красота опыта прожитых лет, пережитых радостей, тревог и свершённых дел. Приходит высокая красота понимания других людей, **мудрость души**.

Возраст проявляет, обостряет в лице человека черты его характера и особенности судьбы. Леонардо да Винчи, великий итальянский художник, смотрит с автопортрета решительно и пытливо. Среди мягких спадающих волос мастер резко и жёстко подчеркнул глаза, внимательно и тре-

Эль Греко. Автопортрет. ♣
Фрагмент. Масло

Леонардо да Винчи.
Автопортрет. Сангвина

бовательно смотрящие из-под бровей. Это гордый человек большой силы духа.

Эль Грёко, великий испанский художник, создал свой автопортрет, будучи совсем немолодым. Он хотел, чтобы мы не любовались его лицом, а заглянули в глубь души. Из далёких веков протянулся к тебе мудрый, всё понимающий взгляд.

Детские работы. Гуашь

Создай портрет близкого тебе пожилого человека — дедушки или бабушки.

Вглядишься в их лица, задумаешься в характер, постарайся представить себе историю их жизни.

Совсем не обязательно изображать только лицо. Можно показать окружение, изобразить человека во время отдыха или любимого занятия.

Изобрази героя любимого литературного произведения, которому присуща красота не внешняя, а внутренняя (который красив душой).

Сопереживание

Самая высокая цель искусства — помочь людям понять друг друга. Уметь чувствовать чужие радости и страдания, ощущать их как свои собственные — именно это делает человека по-настоящему Человеком. Когда человек не умеет понимать других людей, его называют чёрствым, сухим. Потому, что его высушенная душа как безлюдная пустыня. Объединить людей состраданием ко всему живому — это значит научить их быть великодушными.

С древнейших времён в искусстве присутствует тема страдания. А рядом с ней — тема великой любви и веры в добро.

На картине Рембрандта «Возвращение блудного сына» ушедший из дома сын после долгой разлуки возвращается домой в лохмотьях, несчастный и виноватый. Он падает на колени перед состарившимся отцом. В жесте рук склонив-

Раненая львица. Древний рельеф

П. Пикассо. Старик и мальчик.
Масло

Рембрандт. Возвращение блудного сына. *Масло*

шегося отца ласка. Золотые, коричневые и красноватые оттенки цвета согревают картину внутренним теплом, мерцают и светятся. Всё замерло. И кажется, что совершается чудо, доброе волшебство встречи, всепрощения.

Это задание особое: сюжет рисунка надо найти или придумать самостоятельно. Посмотри, кто страдает рядом с тобой. Расскажи, чью боль ты слышишь и как выразить это в рисунке, чтобы и зритель понял и чувствовал сострадание.

1. Придумай маленькие рассказы по детским рисункам на этом развороте. По своему рисунку ты тоже можешь придумать рассказ.
2. Подумай и объясни, зачем нужно в искусстве изображать страдание.

Изобрази героя любимого литературного произведения, который вызывает у тебя сочувствие.

Каким материалом работать, выбери самостоятельно.

Детские работы. Гуашь

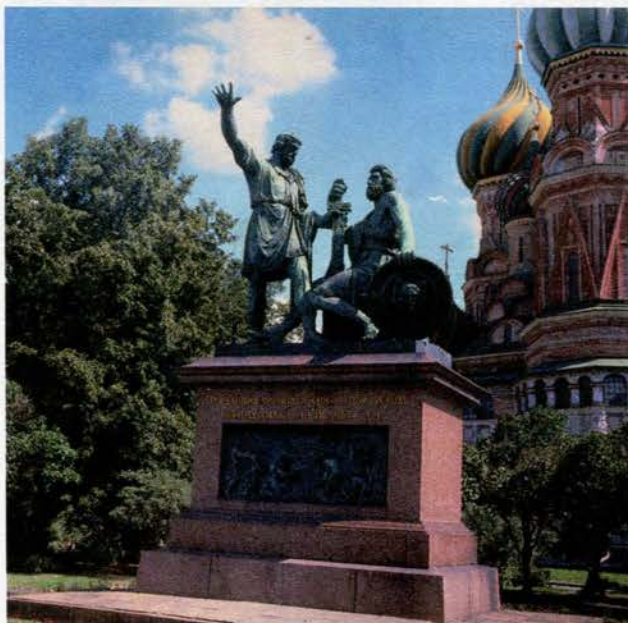
Герои-защитники

Все народы воспевают своих героев — защитников Родины. О героях слагают поэмы, поют песни, им ставят памятники.

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому стоит на Красной площади в Москве. Здесь изображены герои-освободители нашей Отчизны, сумевшие объединить народ для освобождения страны.

На площади старого французского города Калё стоит знаменитый памятник скульптора Родёна, посвящённый событиям давних времён. Этот город после долгой борьбы и осады был вынужден сдаться на милость победителя — английско-го короля. Король обещал пощадить жителей Кале, если шесть самых знатных граждан принесут себя в жертву и сами придут к нему.

Роден поставил скульптуру не на пьедестале, а на низкой плите.

И. Мартос.

Памятник К. Минину
и Д. Пожарскому.

*Бронза, камень.
Москва*

Бронзовые герои, преодолевая муки страха и отчаяния, идут среди реальной толпы современных жителей города, как бы вовлекая их в свой скорбный путь. Это памятник героическому самопожертвованию для спасения сограждан.

Памятники героям утверждают победу над злыми силами, как бы могучи они ни были.

1. Какие качества героя ты будешь стремиться выразить при создании памятника?
2. Почему памятник герою должен быть значительным, торжественным?

Создай в скульптуре эскиз памятника народному герою.

О. Роден. Граждане Калé. Бронза. Франция, г. Кале

Юность и надежды

Люди всех народов стремятся к счастью и верят, что в будущем жизнь станет лучше.

Человек не может жить без мечты. А мечты и надежды связывают с юностью. В искусстве всех народов есть светлая тема радости жизни, красоты молодости, тема счастья.

Глаза мальчика с портрета замечательного русского художника В. Тропинина смотрят в наш мир пытливо. Он задаёт ему вопросы. И мальчику же отвечать на них, когда он вырастет.

3. Серебрякова.
Портрет дочерей.
Масло

В. Тропинин. Портрет сына. *Масло*

Пусть сегодня он, мечтая, смотрит в голубое небо и верит в огромную силу добра. Пусть сам он будет добр к миру природы и миру людей!

Придумай и нарисуй образ радости детства и светлой юности.

К учителям и родителям

«Каждый народ — художник» — тема последнего года обучения в начальной школе по программе «Изобразительное искусство. 1—4 классы», созданной под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского. Учебник этого года логически развивает тему и содержание учебника для 3 класса «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» (2013). От искусства в своём доме, в родном городе или селе, от искусства своего народа к осознанию искусства других народов мира ребёнок переходит через сопереживание, уподобляясь эмоционально (в процессе творчества) миру чувствований людей разных культур.

Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Обучение по предмету «Изобразительное искусство» в начальной школе является базой, фундаментом для всего последующего художественного образования детей. Это касается в первую очередь формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают ребёнку умение учиться, творчески подходить к процессу получения знаний по предмету.

Художественные культуры разных народов рассматриваются в учебнике целостно с нескольких точек зрения: родная природа и гармония с ней, а также с природными материалами традиционного жилища; образы древних городов; образ человека в искусстве; народные праздники.

Художественные культуры представлены не как история искусства, а как пространственно-временные, поэтически целостные миры культуры, в которых выражается мироотношение народа.

Работать ребёнку с текстами учебника учитель может предложить по следующему плану: внимательно прочитай текст; разбей текст на смысловые фрагменты; выдели главную мысль и новые понятия в каждом фрагменте; составь план текста; перескажи текст по своему плану, выделяя новое, значимое для тебя; объясни, как изученный текст помогает и объясняет тебе, как выполнить самостоятельную практическую творческую работу.

УЧЕБНИК включает четыре главы.

Две первые главы — «Истоки родного искусства» и «Древние города нашей земли» — как бы подводят итог уже накопленным в предыдущие годы представлениям о культуре родного края, помогая детям прикоснуться не только мыслью, но и чувствами к истокам сельской и городской культуры России.

Третья глава «Каждый народ — художник» обращает ребят к осознанию многообразия культуры.

Четвёртая глава «Искусство объединяет народы», наоборот, способствует формированию представления о едином для всех народов понимании красоты коренных явлений жизни.

Отбор представленных культур был связан с раскрытием культур народов, живущих в разных природных условиях, что во многом формировало своеобразие и неповторимость искусства. На выборе культур также сказалась устойчивость этнических традиций этих культур в современном мире, их влияние на иные культуры. Учитывался также опыт преподавания данной программы. Однако на практике учитель может избрать искусство любого народа, основываясь на предложенных принципах изучения.

Несомненно, материал учебника превышает возможности его изучения при одном-двух учебных часах в неделю.

Учитель может акцентировать внимание на изучении одних культур (по опыту не более трёх) и лишь коснуться вниманием других. Если учитель обладает большим учебным временем, учебник и рабочая тетрадь дают возможность расширения материала. Сказанное выше, естественно, не относится к родной культуре, которой посвящается значительно больше времени.

Учителю, однако, необходимо понимать, что в один очень ограниченный листажом учебник не могло войти всё разнообразие культур даже народов России, не говоря уже об их богатстве на пространстве Земли. Страна наша многонациональная. Нет неинтересных культур — все они неповторимы и самобытны. Учебник даёт путеводную нить, принцип подхода для расширения тематики. Очень хорошо, если есть возможность собирания в республиках материала по культуре своего народа. Дети в многонациональных регионах должны осознать богатство искусства своего ближайшего окружения — представителей разных народов.

Каждый **разворот учебника** — это полная содержательная слитность учебного материала. Необходимо обратить внимание на чёткую выстроенность в учебнике связей текста с репродукциями, методическими рисунками и детскими работами, иллюстрирующими задания данной темы.

Текст не просто носит культурологический характер, он призван создать *зрительный образ каждой культуры*. Необходимо показать, насколько целостен и неповторим мир образов культуры каждого народа, раскрыть, что его оригинальность не искусственно придумана, а прочно связана с природой и опытом жизни народа, его миропониманием.

В учебнике почти **каждая тема** сопровождается практическими творческими заданиями. Учитель вправе выбирать из них. При этом нужно учитывать, что конструктивные задания методически более подробно даны в рабочей тетради.

Последовательность **практических заданий** строго выстроена. Через весь учебник проходит тема освоения пропорций. Понимание ро-

ли пропорций и ритма в художественном образе является одним из важнейших моментов обучения. Систематически развиваются навыки композиционного мышления. Это важнейшая задача педагога. Развитие живописных навыков, навыков рисунка, конструирования просматривается через систему усложняющихся через весь учебник заданий. Выстроено также обучение изображению человека.

При изучении разного характера природы ребёнок овладевает навыками изображения пространства. Изучая постройки разных народов, он должен обратить внимание на разнообразие материалов, их связь с природой и выразительные возможности. В архитектуре выражаются мировоззренческие представления народа, поэтому ребёнок знакомится не только с бытовыми постройками, но и с храмовыми, в которых ярко выражены космогонические представления народа, идеалы прекрасного.

При изучении человека акцент делается не на подробном изучении костюма (это задача следующего года), а на целостном представлении о самобытности образа человека, данного народа. Именно поэтому не случайно особое внимание уделяется женскому образу — в нём концентрируются народные представления о красоте. Мужской образ — образ труда человека, его социальной роли.

Изучение каждой культуры заканчивается обобщающим занятием на тему народного праздника.

В задачу учебника не входит культурологическое изучение праздников и подробностей их обрядовой стороны. В учебнике в основном рассматриваются сезонные праздники, где связь человека с природой наглядна. Строится понимание того, что праздник несёт в себе синтетические, идеальные представления данного народа о подлинно счастливой жизни, о красоте мира.

Ряд тем учебника специально посвящён городам. Например, целая глава посвящена становлению русского города, своеобразию его красоты. Подчёркивается, что при общности конструкций городов каждый имеет своё особое лицо. Все познаётся в сравнении. Знакомство со спецификой архитектуры городов Азии и Европы раскрывает многообразие красоты города в понимании разных народов.

При изучении тем второй и третьей четвертей («Новгород», «Псков», «Владимир и Суздаль», «Москва», «Страна восходящего солнца», «Народы гор и степей», «Города в пустыне», «Древняя Эллада», «Европейские города Средневековья») можно привлекать учащихся (конечно, если есть такая возможность) к работе с Интернетом. Можно попросить детей найти дополнительный материал (произведения изобразительного искусства, памятники архитектуры), который будет необходим им не только для развития восприятия, но и для выполнения самостоятельных творческих работ.

С учебником можно работать как на уроке, так и дома при подготовке к уроку и при повторении пройденного материала. По учебнику

успешно могут заниматься дети с родителями в кругу семьи, так как он содержит творческие задания разной сложности. Задания на восприятие, требующие как расширения насмотренности, так и обсуждения произведения искусства или явления природы, — прекрасный материал для общения в семье. Здесь могут быть и посещение музеев, и прогулки по городу или селу, общение с родной природой, совместное рассматривание репродукций, книг по искусству с позиций пройденной темы.

Учебник содержательно связан с творческой РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 4 класс» (автор Л. А. Неменская). В ней представлен подробный материал для практических творческих работ детей, как индивидуальных, так и коллективных. Родителям это тоже даёт возможность включиться в совместное творчество с ребёнком.

Завершает учебно-методический комплект для 4 класса КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ «Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы (авторы Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротева и др.; под редакцией Б. М. Неменского).

Учителю необходимо использовать специфику программы года — проводить коллективные работы не только один раз в четверть. Надо учитывать огромный воспитательный эффект таких работ, когда группа «главного художника» готовит фон, а каждый ученик в меру своих сил и умений создаёт деталь для общего панно (фигуру, здание или его часть, предмет быта и т. п.). При правильной организации такой работы не может быть нетворческих, обиженных, расстроенных детей — наоборот, будет общий успех, общая радость, укрепляющая веру в себя, в свои силы.

У многих учителей, работающих по программе, накоплен интересный опыт привлечения к занятиям специалистов со стороны — работников музеев, людей, знающих, любящих историю родного края и далёких стран. Часто на уроках труда или даже дома шьются костюмы разных народов по изучаемой теме.

Учебник «Изобразительное искусство. Каждый народ — художник», создавая определённые «тематические рельсы», даёт учителю почти неограниченные возможности для расширения и углубления художественной культуры своих учеников. Учебник в этом процессе играет незаменимую роль.

Автор

Учебное издание

Неменская Лариса Александровна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Каждый народ — художник

4 класс

Учебник для общеобразовательных организаций

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

Редактор **Е. А. Комарова**

Художники **М. Ф. Петров, Л. А. Неменская**

Фотографы **А. А. Волков, Н. В. Езжалкин, В. И. Торгаев**

Художественный редактор **А. Г. Иванов**

Техническое редактирование и компьютерная вёрстка **Л. М. Абрамовой**

Корректор **И. Н. Панкова**

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.05.01. Подписано в печать 24.01.13. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Petersburg». Печать офсетная. Уч.-изд. л. 11,96. Доп. тираж 40 000 экз. Заказ №1445.

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

ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа». ЛП № 02330/0150496 от 11.03.2009
Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск.

Неменская Л. А.
Под редакцией Б. М. Неменского

Изобразительное искусство. 4 класс

- Учебник
- Рабочая тетрадь
- Рабочие программы. 1–4 классы
- Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1–4 классы

Сайт «Начальная школа»
<http://1-4.prosv.ru>

4

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ISBN 978-5-09-030329-3
9 785090 303293