

Н.М. Сокольникова

Изобразительное искусство

Издательство «Астрель»

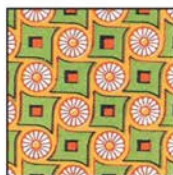
ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

- Анималистический жанр
- Исторический жанр
- Батальный жанр
- Бытовой жанр
- Портрет. Пейзаж. Натюрморт
- Книжная графика
- Искусство каллиграфии
- Компьютерная графика

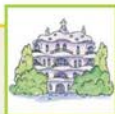
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

- Художественная керамика
- Художественное стекло
- Художественный металл
- Художественный текстиль
- Орнамент

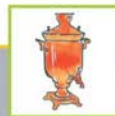
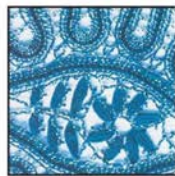
МИР АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

- Бионические формы в архитектуре и дизайне
- Дизайн костюма
- Фитодизайн

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

- Лаковая миниатюра
- Русское кружево
- Резьба по кости
- Народный костюм
- Тульские самовары и пряники

Н. М. СОКОЛЬНИКОВА

Изобразительное искусство

Учебник

*Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации*

Астрель
Москва • 2013

УДК 373:741
ББК 85.15я71
С 59

Комплект учебников для начальной школы «Планета знаний»
издаётся под общей редакцией И. А. Петровой

Официальные рецензенты:
Российская академия наук
Российская академия образования

Научный консультант
Доктор педагогических наук, профессор,
действительный член (академик) РАО С.П. Ломов

Условные обозначения

Основная часть

Вариативная часть

Работа в паре

Творческие задания

Поиск информации

Интеллектуальный марафон

Задания по выбору

- © Сокольникова Н. М., 2013
- © Разработка структуры учебника и типовых заданий под руководством Петровой И. А., 2013
- © ООО «Издательство Астрель», 2013

Дорогой друг!

Ты уже знаешь, что мир изобразительного искусства многообразен и интересен. В этом году ты научишься изображать баталии и сражения и узнаешь, что художники, работающие в таком жанре, называются баталистами. Ты также будешь рисовать и лепить диких и домашних животных и познакомишься с творчеством художников-анималистов. Настоящие чудеса творят художники, работающие с фарфором, стеклом и хрусталём, мастера кузнечного дела, ткачества. Ты научишься украшать посуду, мебель и другие предметы своего быта. Сможешь расписать узорами вазочки, бутылки, абажуры, платки, изготовить сувениры в виде забавных зверюшек.

В разделе «Народное искусство» ты познакомишься с новыми народными промыслами: лаковой миниатюрой, резьбой по кости, кружевом, народным костюмом.

Изучая азбуку новых форм, обрати внимание на то, как в дизайне и архитектуре воплощается образ человека, животных и растений.

Но самое главное, мы приготовили для тебя экскурсии в необычные и удивительные музеи страны.

НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ

Ты уже знаешь, что в музеях и картинных галереях хранятся произведения изобразительного искусства и предметы декоративно-прикладного творчества. Во многих из них ты уже побывал с родителями и одноклассниками.

Мы снова приглашаем тебя на экскурсии в музеи. Только теперь это будут необычные музеи. Например, в Музее воды в Санкт-Петербурге тебе расскажут об истории водопровода, а в Музее огня Москвы ты увидишь старинные фонари, которые освещали город и городские часы. В Туле находятся сразу три необычных музея: самоваров, пряников и старинного оружия.

Если ты интересуешься историей развития науки и техники, тебя ждут московские музеи: Политехнический, Музей космонавтики, Музей ретро-автомобилей и другие.

Много музеев посвящено сбору и сохранению предметов старины: самоваров, утюгов, чайников, валенок, старинной мебели и др.

Музей пряников (Тула)

Музей оружия (Тула)

1. Какие необычные музеи есть в твоём городе, крае? Расскажи о них.

2. В каких музеях ты бывал сам? Какие экспонаты тебе запомнились?

Удивительные открытия тебя ждут в музеях уникальных кукол (г. Москва), хрусталя (г. Гусь-Хрустальный), керамики (г. Москва, усадьба «Кусково», и г. Богородск, Нижегородская обл.), каслинского литья (г. Касли, Челябинская обл.), деревянного зодчества, мышей и валенок (г. Мышкин, Ярославская обл.) и многих других.

Только в единственном специализированном музее нашей страны в г. Москве можно познакомиться с искусством каллиграфии.

Музей каллиграфии (Москва)

Музей мебели (Москва)

Музей огней (Москва)

Музей ретро-автомобилей (Москва)

3. Придумай музей, который ты хотел бы открыть в своём городе, школе. Какой это будет музей? Какие экспонаты ты в него поместишь?

ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Анималистический жанр

«С глубоким чувством изумления, уважения и любви смотрю я на мир животных».

В. Ватагин

Исторический жанр

«Плох тот народ, который не помнит, не ценит, не любит свою историю...»

В. Васнецов

Батальный жанр

«Из осаждённой крепости не бегут, её защищают».

И. Билибин

Бытовой жанр

«Опытный художник всё видит одновременно, так же как дирижёр слышит одновременно и скрипку, и флейту, и фагот».

К. Коровин

Компьютерная графика

Красота в компьютерной графике — обязательное понятие.

Искусство каллиграфии

Каллиграфия — рукописная красота чувств.

Книжная графика

«Украшение книги из всех искусств может быть самое современное».

Ю. Герчук

Портрет. Пейзаж. Натюрморт

«Художник делает самое малое большим».

В. Вересаев

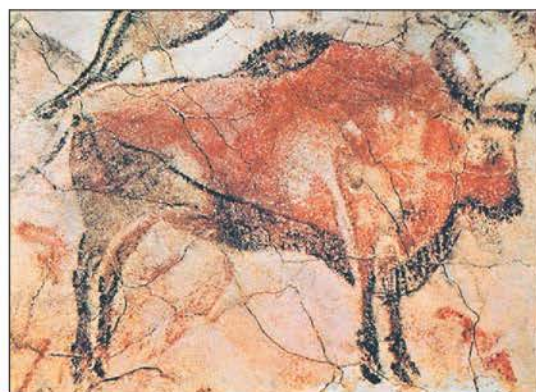

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР

«С глубоким чувством изумления, уважения
и любви смотрю я на мир животных».

В. Ватагин

Человек пытался изображать животных с глубокой древности. На стенах пещер первобытных людей были найдены нарисованные углём и высеченные на камне сцены охоты.

Наскальные рисунки

Анималистический жанр (от лат. animal — животное) — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные. Художники, работающие в этом жанре, называются *анималистами*. Они изображают животных в живописи, скульптуре и графике. Для того чтобы создать художественный образ, художник-анималист изучает строение животных, их повадки, среду обитания.

1. Как ты думаешь, можно ли назвать художника анималистом, если на его картине, кроме прочего, изображены лошади? Птицы? Поясни свой ответ.

2. Каких художников-анималистов ты знаешь? Приготовь сообщение о жизни и творчестве одного из них.

Художники-анималисты В. Ватагин, В. Серов, В. Суриков, А. Дюрер, И. Ефимов, Е. Чарушин и другие были тонкими знатоками живой природы. В их творчестве точность изображения сочеталась с декоративной выразительностью созданных ими образов животных.

А. Дюрер. Заяц

М. Кукунов. Бегущий заяц

В. Ватагин. Лев

Гималайский медведь

М. Кукунов. В зоопарке

3. Изобрази: а) своего питомца; б) стаю птиц; в) диких животных. Какие материалы ты будешь использовать?

УЧИМСЯ У МАСТЕРОВ

Звери являются героями многих сказок и басен. Часто в иллюстрациях художников животные наделяются чертами, поступками, переживаниями, характерными только для людей.

Птицы и звери, действующие в сказках, приобретают у художника Юрия Васнецова особенную выразительность именно потому, что художник придаёт им движения и повадки, зорко подмеченные в реальной действительности.

Художник Евгений Рачёв иллюстрировал произведения В. Бианки, Д. Мамина-Сибиряка, М. Пришвина, басни Л. Толстого, С. Михалкова, И. Крылова, сказки разных народов. Для создания ярких и выразительных образов Е. Рачёв использует приём очеловечивания зверей, для полноты их характеристики наряжает своих героев в костюмы. Художник предпочитает крупное изображение героев, простые композиции, яркие контрастные сочетания.

*Е. Рачёв. Петушок —
Золотой гребешок*

*Ю. Васнецов.
Три медведя*

*Ю. Васнецов. Кот,
петух и лиса*

1. Рассмотрите иллюстрации. Сравните изображения сказочной лисы у разных художников. В чём сходство? В чём различие?

Известный художник и писатель Евгений Чарушин кроме своих собственных книг иллюстрировал произведения В. Бианки, С. Маршака, К. Чуковского. В его иллюстрациях мир зверей раскрыт в ярких образах, с большой теплотой и гуманностью. Герои Е. Чарушина реалистичны и сказочны одновременно, они добры и обаятельны. Художник любил изображать звериных детёнышей — пушистых, мягких, ещё совсем беспомощных.

Художница Татьяна Маврина в своих картинах изображала сказочные государства, златогривых коней, скачущих выше леса, чудо-зверей, гуляющих по лесным тропинкам.

Е. Чарушин. Зайчата

Т. Маврина. Ворон-Воронович

2. Нарисуй на альбомном листе персонажа любой сказки или басни о животных. В какой последовательности ты будешь это делать? 🌞

3. Придумайте с друзьями и проиллюстрируйте: а) сказку; б) небольшой рассказ о животных. Как вы распределите свою работу? 🍒

4. Нарисуй композицию «Зайчиха с зайчатами»: а) мелками или пастелью на цветной бумаге; б) фломастерами, цветными карандашами на белой. Какие приёмы рисования ты будешь использовать?

5. Нарисуй композицию «Озорные медвежата» на светло-бежевом листе (сангина и уголь). Удалось ли тебе передать характер персонажей? 🌞

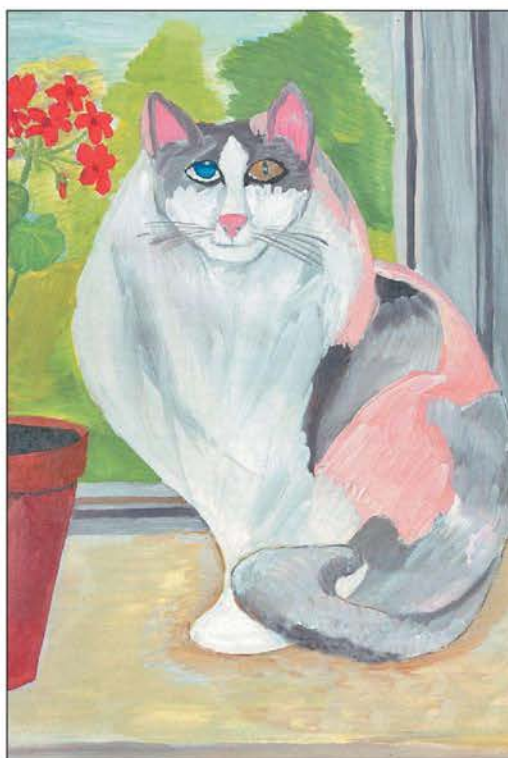

ШКОЛА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ

Рисуют дети

Посмотри, какие выразительные образы животных создали дети. У каждого свой характер: весёлый озорной щенок, гордая ворона, задумчивый кот и др. Получились настоящие портреты.

1. Нарисуй на альбомном листе гуашью свою любимую кошку или собаку. Чем твой рисунок будет отличаться от представленных рисунков?

2. Изобрази портрет собаки: а) гуашью; б) пастелью; в) цветными карандашами. В какой последовательности ты будешь работать?

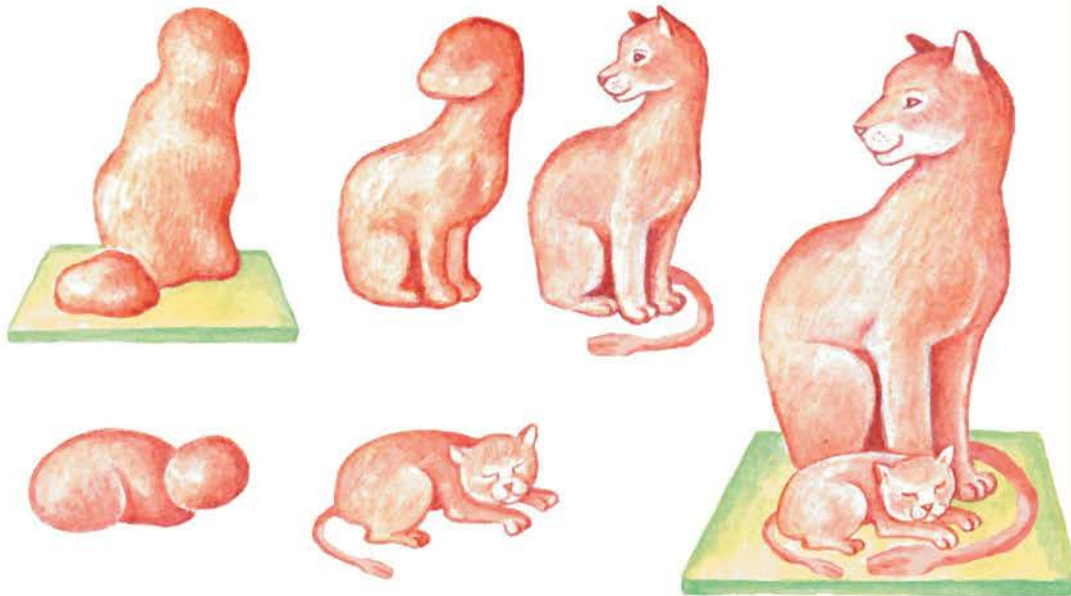

3. Придумай имена животным, изображённым на этой странице.

ШКОЛА ЛЕПКИ

Львица со львёнком

Последовательность лепки животных (глина)

1. Возьми большой кусок глины и ещё один поменьше. Положи их на доску.

2. Придай одному куску основную форму головы, шеи, плеч, туловища львицы. Слепи лапы и хвост.

3. В такой же последовательности лепи львёнка. Его фигурка может быть более обобщенной. Даже без шеи.

4. Объедини фигурки в одну композицию на подставке.

5. После окончания работы изделие нужно дать просохнуть.

1. Вылепи из глины или пластилина композиции: а) «Котёчек с котёнком»; б) «Собачка со щенком». Что вызвало у тебя затруднение?

2. Вылепи рельеф «Ежата и зайчата» (пластилин или солёное тесто). Сравните свои поделки. Чем твоя работа отличается от других?

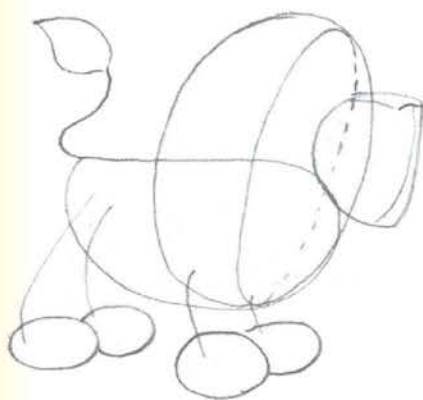
ШКОЛА ЖИВОПИСИ

Храбрый лев

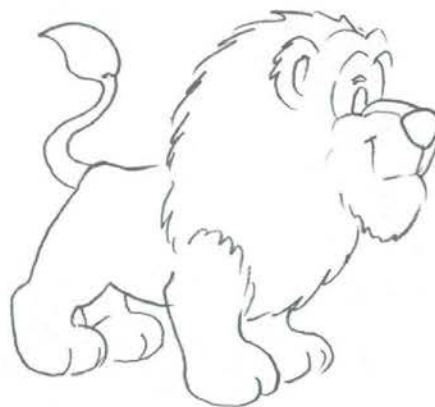
Последовательность рисования льва (карандаш, гуашь)

1. Наметь карандашом общий контур животного. У него косматая грива, сильные лапы и длинный хвост с кисточкой на конце. Даже такого свирепого хищника, как лев, можно изобразить милым и добрым.

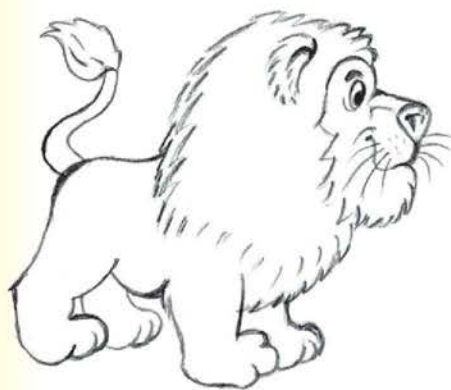
2. Прорисуй туловище, лапы, морду, хвост. После этого нарасти гриву. Помни, что это — шерсть.

1.

2.

3.

4.

3. Поработай над деталями. Передай выражение глаз, дорисуй усы, когти, зубы.

4. Начни работать цветом.

5. Продолжи цветовое решение рисунка.

6. Закончи работу.

5.

6.

1. Какой лев у тебя получился: сказочный или реалистичный? Чем твой рисунок отличается от образца? Какие приёмы рисования ты использовал?

2. Нарисуй на альбомном листе акварелью: а) тигрят; б) волчат; в) котят. В какой последовательности ты будешь работать?

3. Выполни иллюстрации к рассказам: а) А. П. Чехова «Белолобый»; б) Г. Скребицкого «Художник Осень»; в) Д. Мамина-Сибиряка «Притчи о молочке, овсяной кашке и сером котике Мурке». Какими материалами ты будешь работать? Удалось ли тебе показать характер главного героя? Что было сложнее делать?

4. Нравится ли тебе изображать животных? Объясни почему. Какими материалами ты предпочитаешь работать? Всё ли у тебя получается? Что вызывает затруднения?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР

«Плох тот народ, который не помнит,
не ценит, не любит свою историю...»

В. Васнецов

Историческая живопись — жанр живописи, посвящённый историческим событиям и деятелям, значимым явлениям в истории человечества. Историческая живопись в основном обращена к событиям прошлого, но может также включать изображения недавних событий, если их историческое значение признано современниками.

Историческая живопись тесно связана с другими жанрами живописи: бытовым жанром (историко-бытовые сцены), батальным (сражения), портретом (изображение исторических деятелей), пейзажем (исторический пейзаж).

*А. Бенуа.
Парад при Павле I*

*В. Верещагин.
В штыки! Ура! Ура!*

1. Что отображает историческая живопись? Приведи примеры.

Патриотическая тема ярко звучит в произведениях русских художников В. Васнецова, В. Сурикова, А. Дейнеки, А. Пластова и др.

Образ былинного богатыря — защитника Земли Русской создаётся разными художественными средствами.

Образ России, родины, родной земли, которую защищают от врагов русские воины, запечатлён на многих полотнах художников, в песнях, былинах и сказаниях.

Выдающийся мастер исторической живописи Василий Суриков отразил в своих полотнах героические национальные характеры, важные вехи истории: «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы».

В. Суриков. Утро стрелецкой казни

2. Какие картины исторического жанра ты знаешь?

3. На альбомном листе гуашью нарисуй картину на историческую тематику. Подготовь краткий рассказ о том историческом событии, которое ты запечатлел.

БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР

«Из осаждённой крепости не бегут, её защищают».

И. Билибин

Батальный жанр (от фр. *bataille* — битва) — жанр изобразительного искусства, посвящённый темам войны, битв, крупных сражений и эпизодов военной жизни.

Батальный жанр может включать в себя элементы других жанров — *бытового, портретного, пейзажного, анималистического* (при изображении конницы), *натюр-морта*.

Художники-баталисты, как правило, стремятся передать героическую готовность к борьбе, воспевают воинскую доблесть, торжество победы.

В. Суриков. Переход Суворова через Альпы в 1799 г.

Е. Лансере. Корабли времён Петра I

Для передачи стремительного движения художник В. Суриков использовал *диагональную* композицию.

1. Чему посвящено творчество художников-баталистов?

УЧИМСЯ У МАСТЕРОВ

Рассмотрим детали

В. Верещагин. Конец Бородинского сражения

2. Какие битвы и сражения, изображённые на картинах, интересны тебе? Поясни свой ответ.

3. Нарисуй эпизод исторического сражения или битвы. Какими материалами ты воспользуешься? Подготовь небольшое сообщение о том событии, которое ты запечатлел.

4. Сделайте всем классом большое полотно «Куликовская битва». Пусть каждый нарисует свой фрагмент картины. Что изобразишь ты?

Тульский государственный музей оружия

Музей оружия в Туле — один из старейших в стране.

Тула — кузница русского оружия. Тульские оружейники изготавливали пушки, ружья, сабли, пистолеты. Их изделия отличались большим мастерством художественной обработки металла, дерева, а также качеством исполнения.

Традиции оружейного мастерства сохранились и в наши дни. В музее представлены современные образцы охотничьего оружия, действующие миниатюрные модели ружей, винтовок и пр.

Герб города Тулы

Экспонаты музея

1. Нарисуй графическими материалами на альбомном листе старинные воинские доспехи: а) шлем, кольчугу; б) щит; в) меч. Какие материалы ты выберешь? Всё ли тебе удалось? Что вызвало затруднение?

2. Приготовь сообщение об экспонатах тульского музея оружия.

3. Есть ли в твоём городе, крае краеведческий музей? Есть ли среди его экспонатов старинное оружие? Как ты думаешь, для чего нужно сохранять старинные вещи в музее?

ШКОЛА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ

Богатырь

Последовательность рисования богатыря (гуашь)

1. Рисунок карандашом.

2. Начало работы цветом.

3. Продолжение работы цветом.

4. Завершение работы.

1. Нарисуй гуашью в альбоме рисунок «Богатыри в дозоре». В какой последовательности ты будешь работать?

2. Выполни композицию на тему «Марш оловянных солдатиков». Какими материалами можно воспользоваться?

БЫТОВОЙ ЖАНР

«Опытный художник всё видит одновременно, так же как хороший дирижёр слышит одновременно и скрипку, и флейту, и фагот, и прочие инструменты».

К. Коровин

Бытовой жанр — один из традиционных жанров изобразительного искусства. Темы и сюжеты бытового жанра основаны на повседневной частной и общественной жизни человека, современной художнику. Бытовые сюжеты отражают различные стороны крестьянской и городской жизни.

Б. Кустодиев. Ярмарка

Б. Кустодиев. Утро

К бытовому жанру относятся бытовая (жанровая) живопись, графика и скульптура.

Постепенно стирались границы между бытовым, историческим и батальным жанрами. От изображения быта художники переходят к раскрытию внутреннего смысла и общественно-исторического содержания повседневной жизни, к героизации простых жизненных событий.

1. На что обращают внимание художники, работающие в бытовом жанре?

*В. Перов. Приезд гувернантки
в купеческий дом*

А. Венецианов. Крестьянские дети в поле

Н. Богданов-Бельский. Новые хозяева

2. Приведи примеры бытового жанра из уже известных тебе картин.

3. Найди информацию о том, какие сцены жизни первобытных людей запечатлены в наскальных росписях. Можно ли эти рисунки отнести к бытовому жанру? Почему?

ПОРТРЕТ. ПЕЙЗАЖ. НАТЮРМОРТ

«Художник делает самое малое большим».

В. Вересаев

ПОРТРЕТ

Знакомимся с пропорциями

Сравнивая предметы, окружающие нас, по величине, высоте, ширине, объёму, мы можем сказать, что одни из них длинные, а другие короткие, высокие и низкие, широкие и узкие, большие и маленькие и т.д. Устанавливая соотношение между предметами и между частями формы отдельного предмета, мы выясняем их пропорции.

Пропорции — это отношение размеров предметов друг к другу. *Пропорции фигуры* — это отношение друг к другу размеров частей тела человека. Соразмерность частей образует красоту формы.

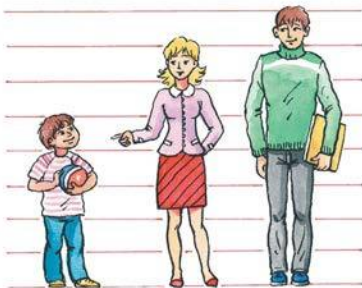
В основе определения пропорций — лежит *метод сравнения*. В художественной практике существует известный метод определения пропорций, называемый *визирова-*

нием. Для удобства определения пропорций этим методом можно прищурить один глаз. С помощью длины карандаша, который надо держать на вытянутой руке, проверяют пропорции и степень наклона формы.

С помощью таких фигурок легко передать любое движение. Сначала рисуется проволоочный скелет, который затем можно превратить в человечка, наращивая объём.

Пропорции маленького ребёнка заметно отличаются от пропорций взрослого человека. У взрослого размер головы занимает примерно $\frac{1}{7}$ или $\frac{1}{8}$ часть всего его роста, а у ребёнка 4—5 лет — $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{5}$ часть.

1. Что такое визирование? Попробуйте друг с другом определить ваши пропорции этим методом. Сделайте зарисовки.

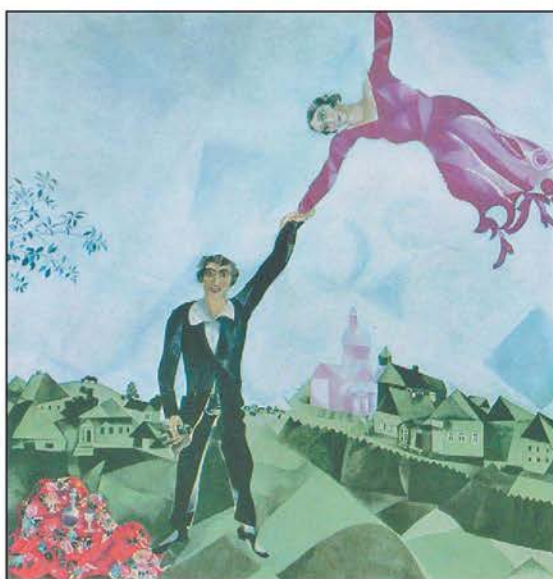

УЧИМСЯ У МАСТЕРОВ

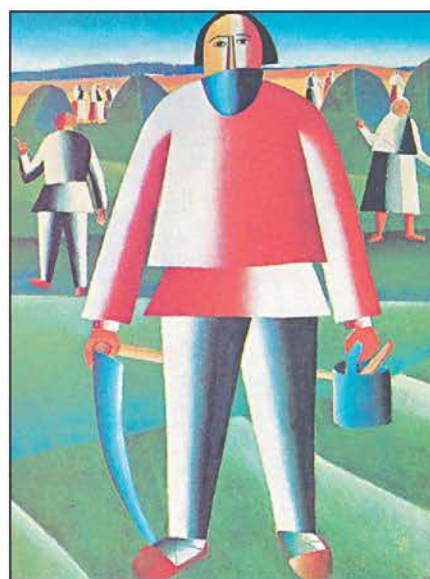
Необычные фигуры

Не всегда художники стремятся передать в портрете точные черты внешности человека. Но даже в предельно обобщенной форме угадываются фигуры людей.

Герои на картине художника М. Шагала совершают прогулки в небесах так же естественно, как если бы они шли по земле.

М. Шагал. Прогулка

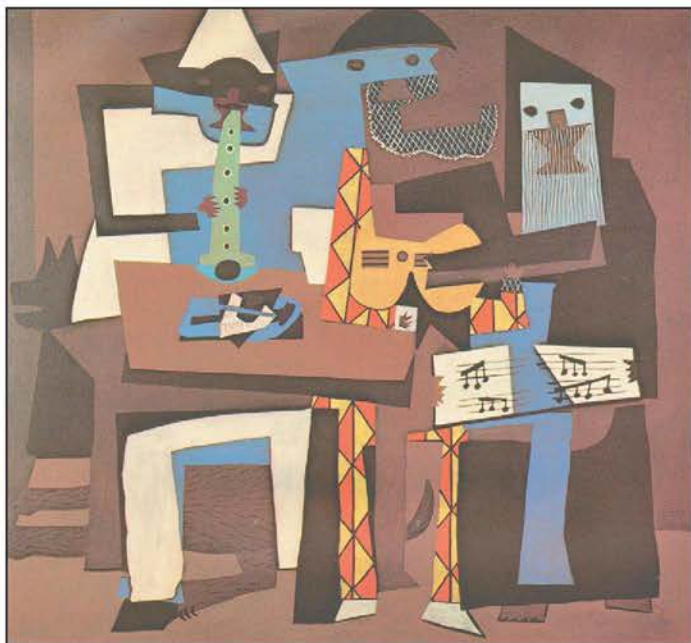
К. Малевич. Лесоруб

Фигуры работающих на земле людей на картине К. Малевича выполнены яркими красками и обобщены до геометрических форм.

1. Рассмотрите репродукции картин и расскажите об особенностях передачи художниками фигуры и одежды их героев. Сравните эти полотна между собой. Что в них общего? Что различного?

2. Какая картина тебе понравилась больше? Объясни свой ответ.

Художник П. Пикассо увлекается игрой линий и пятен, чтобы передать на своём полотне ощущение от игры музыкантов.

П. Пикассо. Музыканты

*В. Степанова.
Две фигуры на красном фоне*

Композиции художницы В. Степановой основаны на изображении человеческой фигуры, сложенной из кругов, прямоугольников, треугольников, пересекающихся линий.

3. Дай характеристику колорита каждого полотна. Помогает ли цвет передать образы? Настроение? Докажи своё мнение.

4. Как ты можешь объяснить высказывание П. Пикассо: «Все хотят понять искусство. Почему бы не попытаться понять пение птицы?» Обсудите свои мнения в классе.

5. Нарисуй необычный портрет. Удалось ли тебе добиться сходства с изображаемым человеком? Каким образом?

ШКОЛА ГРАФИКИ

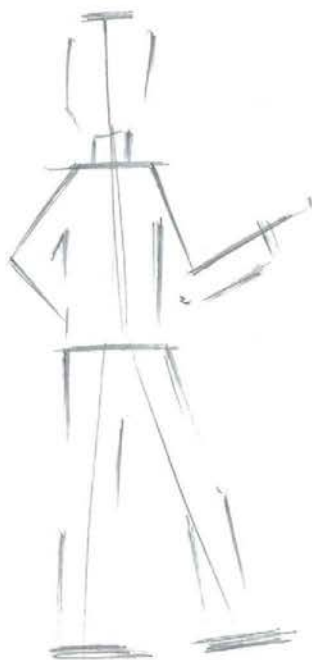
Фигура человека

Последовательность рисования фигуры человека (карандаш)

Изображение фигуры зависит от позы персонажа, от твоей точки зрения и положения линии горизонта.

1. Намечаем пропорции фигуры и схему движения мальчика: руки согнуты в локтях, ноги на ширине плеч, голова повернута вправо. Определяем положение центра тяжести, чтобы фигура выглядела устойчиво. Для этого проведём вертикальную линию от середины шеи до стопы. Работаем тонкими, едва заметными линиями.

2. Прорисовываем части тела. Следим за их правильным пропорциональным соотношением. Длина рук до локтя и после него — одинакова. Ноги до колен и после равны.

1.

2.

3. Прорабатываем детали. Уточняем форму головы. Прорисовываем глаза, нос, линию волос, пальцы, воротник, обувь и мячик в руке.

4. Определяем положение источника света. Он будет сверху и справа. Намечаем собственные тени*.

5. Продолжаем моделировать форму с помощью штриховки. Уточняем контур. Усиливаем контраст света и тени. Завершаем рисунок.

3.

4.

5.

1. Нарисуй фигуру человека, который: а) стоит, согнув одну ногу в колене; б) стоит, повернувшись спиной, широко расставил ноги и согнул одну руку. Сравните свои рисунки.

2. Нарисуй на альбомном листе графическими материалами людей разных профессий: а) пограничника; б) пожарного; в) врача. С чего ты начнёшь работу?

3. Нарисуй свой автопортрет, глядя в зеркало, в полный рост (карандаш). Удалось ли тебе передать сходство?

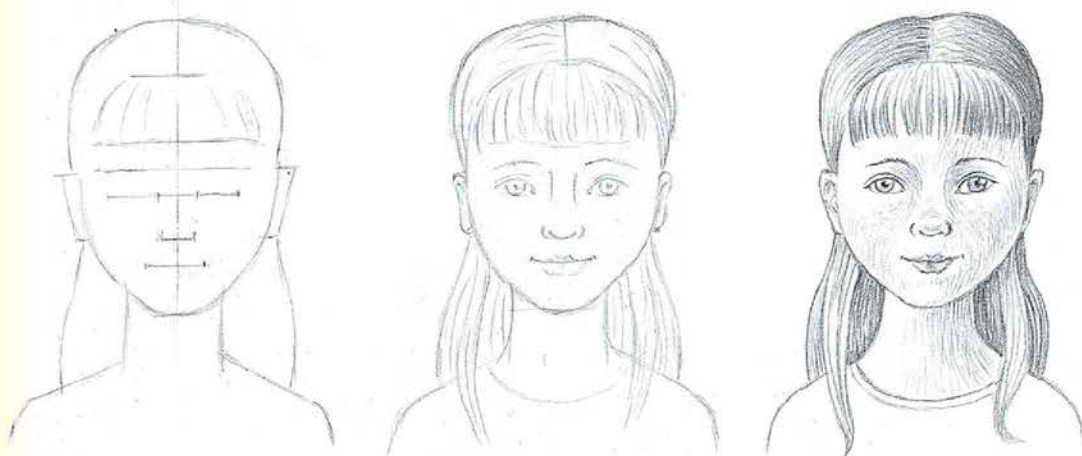

ШКОЛА ГРАФИКИ

Рисуем автопортрет

Последовательность рисования пропорций лица человека (карандаш)

- Линия глаз находится посередине головы.
- Линия волос делит на две равные части высоту головы от линии глаз до макушки.
- Основание носа находится посередине расстояния от линии глаз до низа подбородка.
- Расстояние между глазами равно ширине крыльев носа.
- Высота носа составляет $\frac{1}{3}$ высоты лица.
- Расстояние от бровей до основания носа определяет величину ушей.
- Линия рта находится на расстоянии $\frac{1}{3}$ части высоты от носа до подбородка.

В действительности редко встречаются у людей такие идеальные пропорции, но знать их необходимо, чтобы видеть отклонения от нормы и лучше понимать индивидуальные пропорции натуры*.

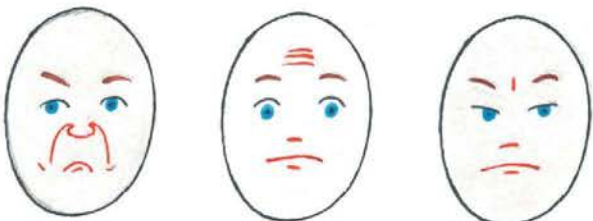

Эмоции на лице

На лице человека есть мимические мышцы, которые реагируют на наши чувства. Эта реакция называется *микой*. Чтобы найти для персонажа верную мимику, надо самому почувствовать то же, что чувствует он.

- Глядя в зеркало, постарайся передать необходимые эмоции у героев на рисунке.

Для выразительности рисунка можно несколько преувеличить детали и усилить жесты.

1. Как передать на рисунке удивление, радость, печаль, испуг, плохое настроение? Проведи эксперимент, сделай выводы.

2. Изобразите друг друга, когда вы смеётесь, хмуритесь, грустите, злитесь. Что было сложнее изображать?

ПЕЙЗАЖ

Пейзаж может носить исторический, героический, фантастический, лирический и эпический характеры. Можно выделить: сельский, городской, морской пейзажи.

*Ф. Алексеев. Вид на Биржу
и адмиралтейство*

*К. Юон. Конец зимы.
Полдень*

В. Поленов. Ранний снег

1. Вспомни, что такое пейзаж. Какие пейзажи русских художников тебе уже известны?

2. Найди в словаре значение слов «лирический» и «эпический». Какой характер передаёт картина В. Поленова? Докажи почему.

УЧИМСЯ У МАСТЕРОВ

Красота природы в разное время суток

*И. Левитан. Последние лучи.
Озеро*

*И. Левитан. Сумерки.
Стога*

*А. Куинджи. Дарьяльское
ущелье*

*Ю. Клевер. Зимний
пейзаж*

1. Нарисуй на альбомном листе композиции: а) «Утро»; б) «Закат»; в) «Ночь»; г) «Полдень». Какими материалами ты воспользуешься?

2. Нарисуй пейзаж, передай его характер или настроение цветовой гаммой с помощью смешения цветов: а) с белой краской; б) с чёрной краской. Какие образы ты изобразил? Удалось ли тебе передать их характер, настроение? Как?

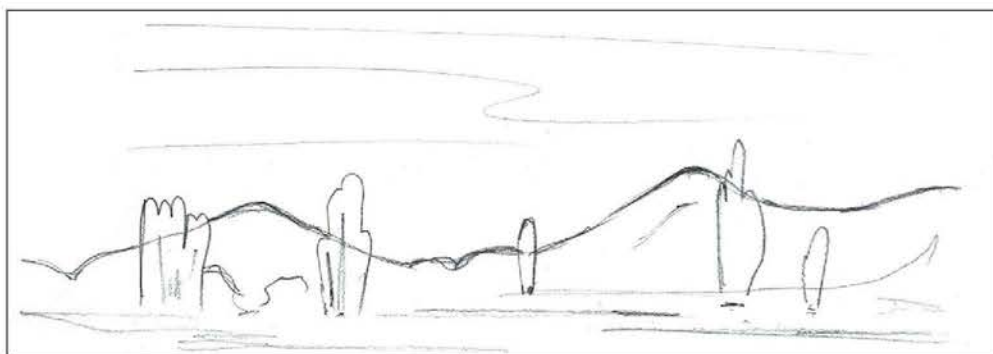

ШКОЛА ЖИВОПИСИ

Рассвет

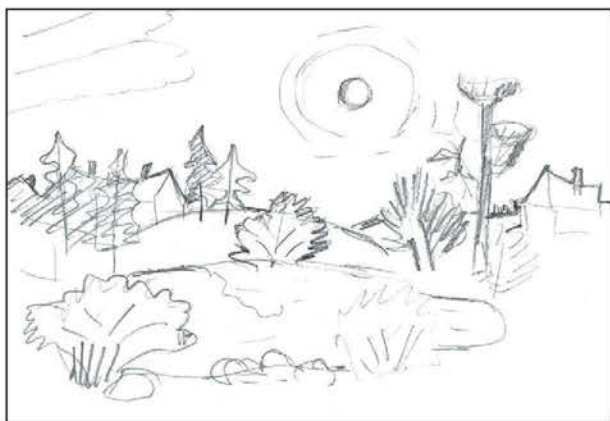
Последовательность рисования пейзажа (акварель)

1. Набросок карандашом. Уточнение формы объектов в рисунке.
2. Начало работы цветом.
3. Прорисовка деталей и завершение работы.

Ночь

Последовательность рисования пейзажа (акварель)

1. Нарисуй на альбомном листе пейзаж: а) весенний; б) летний; в) осенний. Продумай его композицию. Что будет изображено на твоём рисунке? Как ты расположишь лист — вертикально или горизонтально? Как будет проходить линия горизонта? Какими материалами ты будешь работать?

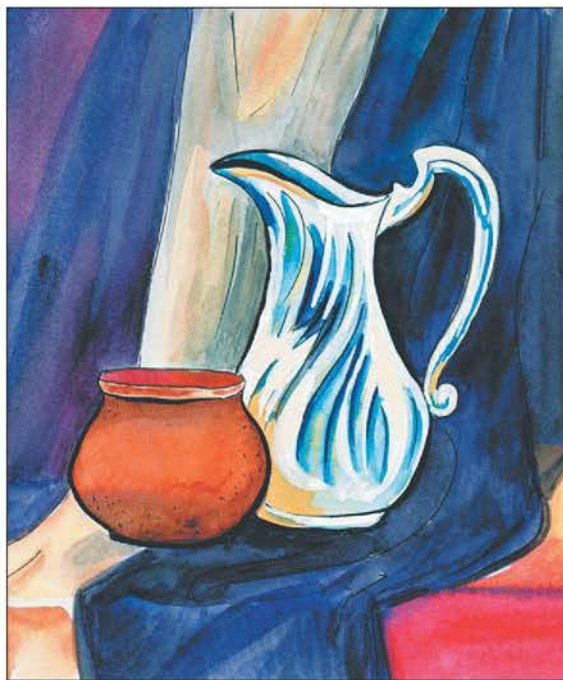
2. Нарисуй сельский пейзаж простым карандашом. Сделай копию своего рисунка. Раскрасьте рисунки с другом: пусть один из вас изобразит раннее утро, а другой — вечер. Сравните свои рисунки.

НАТЮРМОРТ

В натюрморте важно подчеркнуть связи между предметами, их пропорциональные отношения. Точный и выразительный образ предмета можно создать, сопоставив его с другими предметами. Стройный кувшин будет выразительнее рядом с низкой вазой, блестящий графин на фоне матового керамического горшка заблестит ещё ярче. Широкое использование разных графическо-пластических средств, в частности цвета, фактуры и рельефа, при создании натюрморта будет способствовать созданию запоминающегося образа.

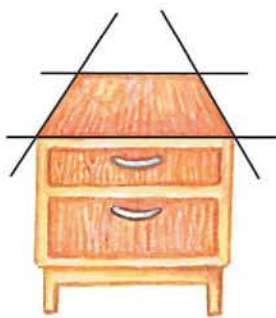

Показать предмет с наилучшей стороны, выявить его форму художнику помогает *фронтальная* и *угловая* перспективы.

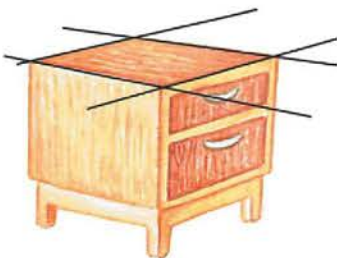
1. Вспомни, что такое натюрморт. Натюрморты каких художников ты знаешь?
2. Что такое фронтальная перспектива? Угловая?

Перспектива — изображение объёмных тел на плоскости в соответствии с законами и правилами реального зрительного восприятия человека. Человек обычно наблюдает предмет с трёх основных точек зрения: фронтальной (параллельная перспектива); угловой (наклонная перспектива); верхней.

При *фронтальной* перспективе имеется только одна точка схода. Поэтому это самый простой для изображения вид перспективы.

При *угловой* перспективе предполагается, что изображаемый предмет находится под углом к зрителю. При построении объекта в угловой перспективе на линии горизонта будут две точки схода, справа и слева от главной точки схода.

3. Проведи эксперимент. Зарисуй свою чашку с разных точек зрения. Поясни, как меняется изображение. Сравните свои рисунки.

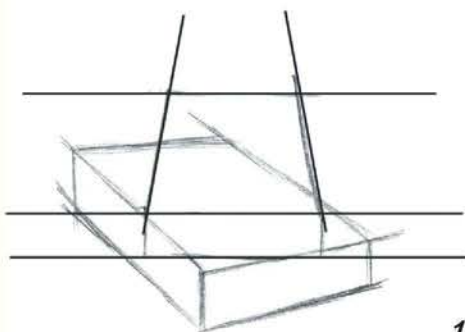

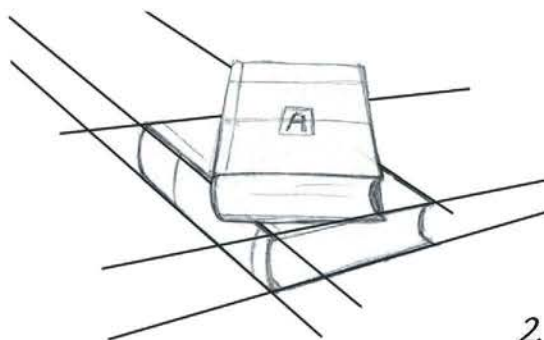
ШКОЛА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ

Последовательность изображения в угловой и фронтальной перспективе

- Начиная работу с самых лёгких, едва заметных линий.
- Обрати внимание на то, как объекты перекрывают друг друга.
- Подбери соответствующие цвета. Передай свет, полутень и тень на книгах. Изобрази падающую тень от книг на столе. Правильная передача тона позволит сделать изображение натюрморта более реалистичным.

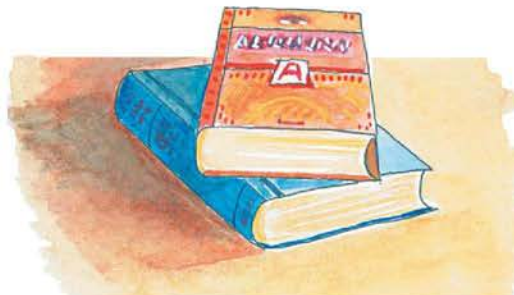
1.

2.

3.

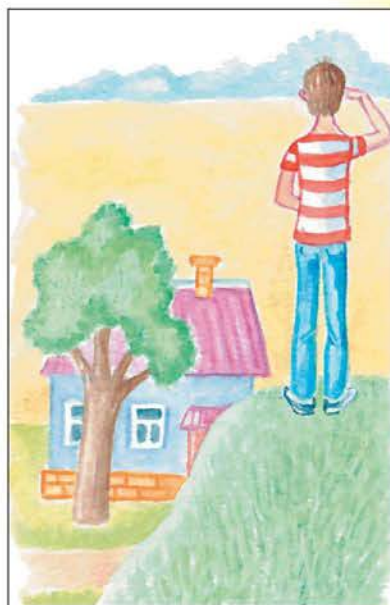
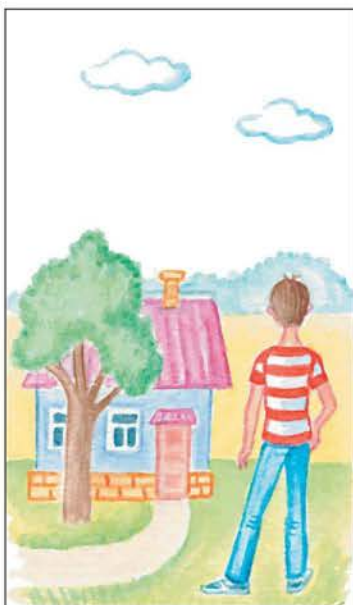
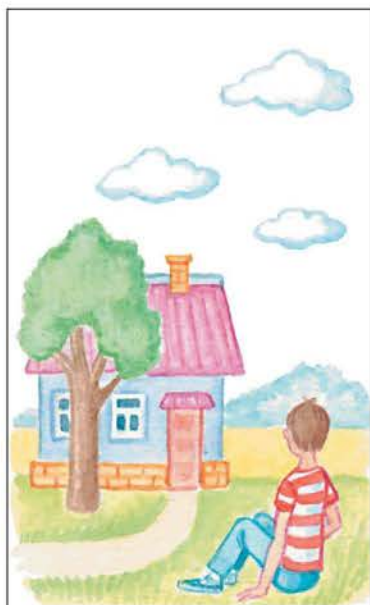
4.

1. Начало работы. Нанесение основных линий.
2. Прорисовка деталей. Уточнение формы.
- 3, 4. Цветовое решение и фон.

ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА

Слово «горизонт» тебе хорошо знакомо. Этим словом называют линию, отделяющую небо от земли. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз. Если ты сядешь на землю, то перспективный горизонт опустится вместе с тобой, при подъёме на гору он поднимется.

Уровень линии горизонта на картинной плоскости определяется высотой точки зрения. *Точка зрения* — условное расположение взгляда художника относительно изображаемого объекта.

1. Что такое точка зрения в изобразительном искусстве? С каких основных точек зрения наблюдает предмет человек?

2. Нарисуй с разных точек зрения: а) свой дом; б) школу; в) шоссе или проезжую дорогу. Используй простой карандаш или гелевую ручку. Всё ли тебе удалось изобразить правильно? Что хотелось бы исправить в своём рисунке?

КНИЖНАЯ ГРАФИКА

«Украшение книги из всех искусств может быть самым современным».

Ю. Герчук

Ты уже знаешь, что графика — это искусство рисунка. Познакомимся более подробно с *книжной графикой*.

Основа книжной графики — иллюстрации. Они поясняют, дополняют текст, иногда раскрывают его смысл. Иллюстрации помогают сориентироваться в содержании книги.

Ведущие художники-иллюстраторы детской книги в России — И. Билибин, В. Конашевич, В. Лебедев, Э. Лисицкий, Б. Дехтярёв и др.

Самая первая иллюстрация в книге может находиться на её обложке. Иллюстрацию можно также поместить перед титульным листом, если она относится ко всей книге.

Полосная
иллюстрация

Иллюстрация-заставка.
Орнамент

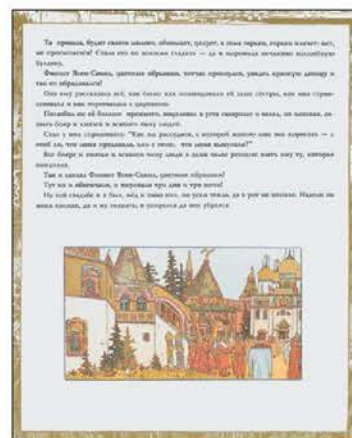

Иллюстрация-
концовка

1. Вспомни, что ты уже знаешь о графике. Чем работают художники-графики?

2. Внимательно рассмотри обложку своего учебника. Какая на ней иллюстрация? О чём она говорит?

Наиболее значимые и интересные эпизоды в художественном произведении художник выносит на большие, во всю страницу (полосные), иллюстрации. Остальные моменты текста изображаются небольшими иллюстрациями. Отдельные рисунки и герои могут быть размещены на полях книги.

Иллюстрации часто не только поясняют текст, но и украшают его. К украшающим элементам в книжной графике относятся *иллюстрации-заставки*, расположенные перед самым началом текста; *иллюстрации-концовки*, завершающие текст; красиво оформленные начальные буквы — *буквицы*.

Буквица

Полуполосная иллюстрация

Одним из необходимых элементов книги являются *форзацы*. Форзацы скрепляют обложку с самой книгой спереди и сзади, они могут также быть оформлены иллюстрациями.

3. Прокомментируйте с друзьями все иллюстрации в вашем учебнике.

4. Рассмотрите свою любимую книгу. Как она оформлена? Какие в ней иллюстрации? Есть ли на её форзацах иллюстрации? Принеси книгу в класс и расскажи о ней на уроке.

ШКОЛА КНИЖНОЙ ГРАФИКИ

И. Крылов «Стрекоза и Муравей»

Последовательность иллюстрирования басни (акварель)

1. Выбор сюжета. Начало работы карандашом. Композиционное размещение объектов.

2. Прорисовка деталей. Обобщение формы.

3. Начало работы цветом. Нанеси основные цвета неба, одежды персонажей. Нужный оттенок подбирай на палитре. Старайся не выходить за границы карандаша.

4. Продолжение работы цветом. В местах, где нужно передать белый цвет, лист бумаги оставь незакрашенным. Тонкой кисточкой прорисуй детали: глаза, крылья и др. Самостоятельно определи степень законченности работы.

1. Оформите небольшую книгу-альбом о жизни класса, используя известные вам элементы книжной графики.

ИСКУССТВО КАЛЛИГРАФИИ

Каллиграфия — рукописная красота чувств.

Каллиграфия (от греческого «красивый почерк») — искусство красивого и чёткого письма. Придаёт письму декоративную красоту и образную графическую выразительность. Каллиграфия появилась с возникновением письменности.

Рисунки, выполненные пером со специфическим нажимом, каллиграфические росчерки являются подлинным графическим искусством. Их характерные изобразительные черты являют собой яркий образ, например, для лирического, поэтического произведения.

1. Найди информацию о том, когда появилась каллиграфия.

2. Можно ли назвать твой почерк каллиграфическим? А почерк твоего друга?

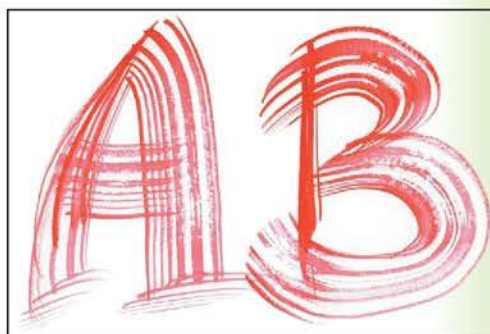
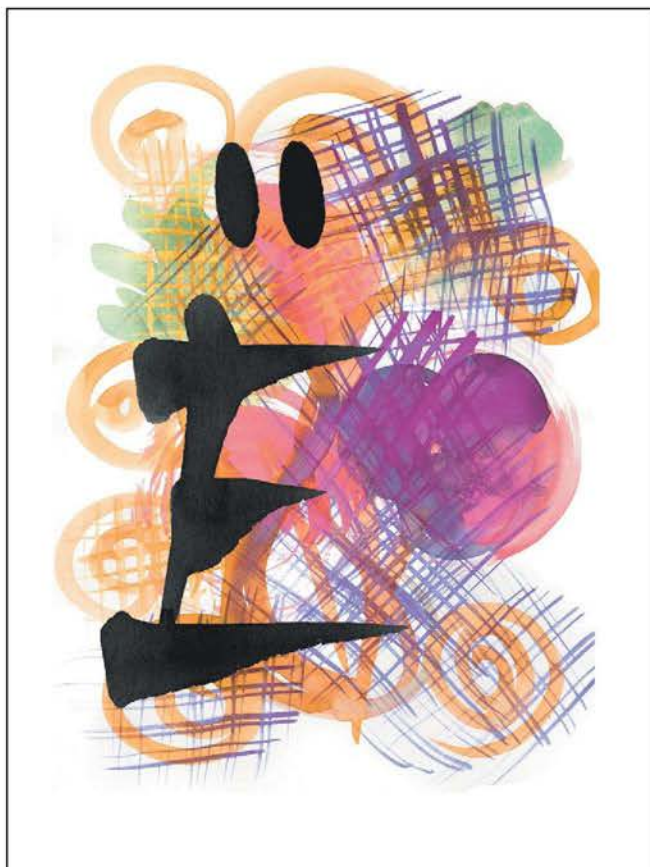
3. Проведи творческий эксперимент. Напиши красиво каллиграфическим почерком строчки своего любимого стихотворения.

Музей каллиграфии

Современный музей каллиграфии в г. Москве, образованный в 2008 году, — это первый в России музей искусства письма.

Экспозиция музея включает уникальные образцы письма. Среди его экспонатов — мировые шедевры, созданные признанными мастерами каллиграфии. В музее представлены изысканные образцы славянского и европейского письма, утончённые работы восточных школ каллиграфии; отечественные и зарубежные книги по искусству каллиграфии; редкие рукописные издания; письменные приборы прошлого и настоящего.

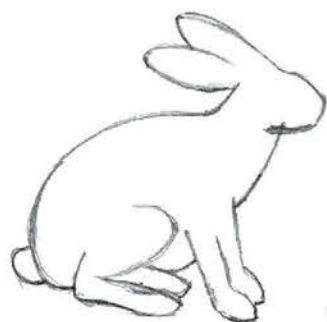
ШКОЛА КАЛЛИГРАФИИ

Чудо-звери

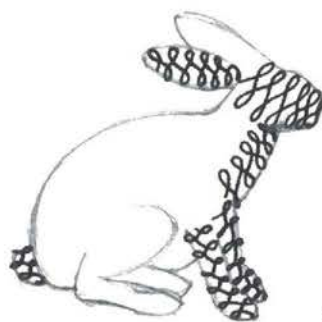
Последовательность рисования зайца (карандаш, гелевая ручка)

1. Нарисуй контур зайца карандашом. Правильно передай пропорциональные соотношения частей тела.

2. Начни заполнять каллиграфическими петельками голову, уши и передние лапы. Петельки должны доходить до края формы, поэтому на голове они будут крупнее, чем на лапах. В пределах лап, уха и головы рисуй линию, не отрываясь от листа бумаги.

1.

2.

3.

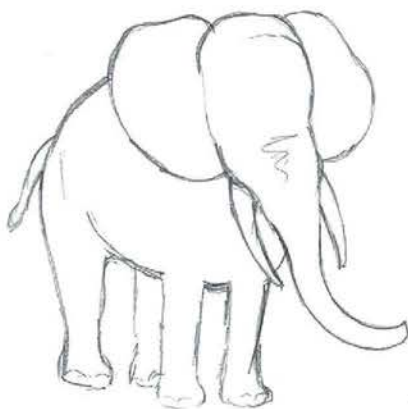
4.

3. Продолжай заполнять петельками форму тела. Здесь петельки могут располагаться рядами.

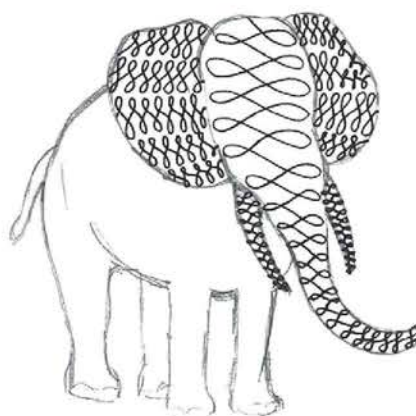
4. В законченном рисунке вся форма заполнена петельками. Контур можно стереть.

Последовательность рисования слона (карандаш, гелевая ручка)

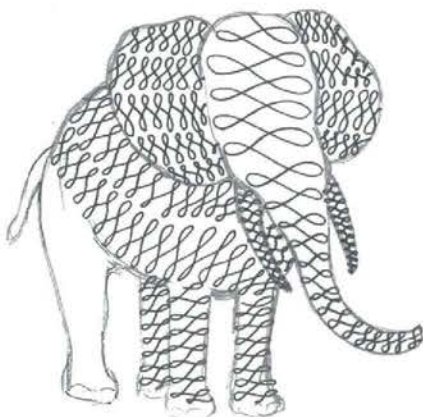
Каллиграфический рисунок слона выполняется в той же последовательности, что и рисунок зайца. Начинай работу с головы.

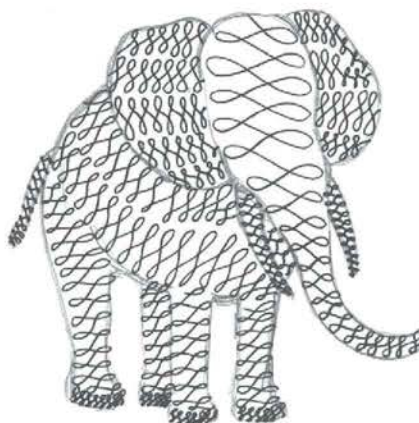
1.

2.

3.

4.

1. Выполни каллиграфический рисунок из букв гелевыми ручками: а) буква-зверь; б) буква-птица.

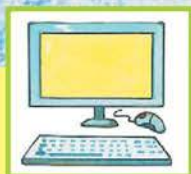

2. Сделай аппликацию «Фантастические животные» из вырезанных газетных и журнальных букв. Всё ли у тебя получилось?

3. Нарисуйте с помощью каллиграфических знаков (например, петелек) на тонированной бумаге пером и тушью: а) кошечку; б) зайчика; в) человека. Оцените работы друг друга.

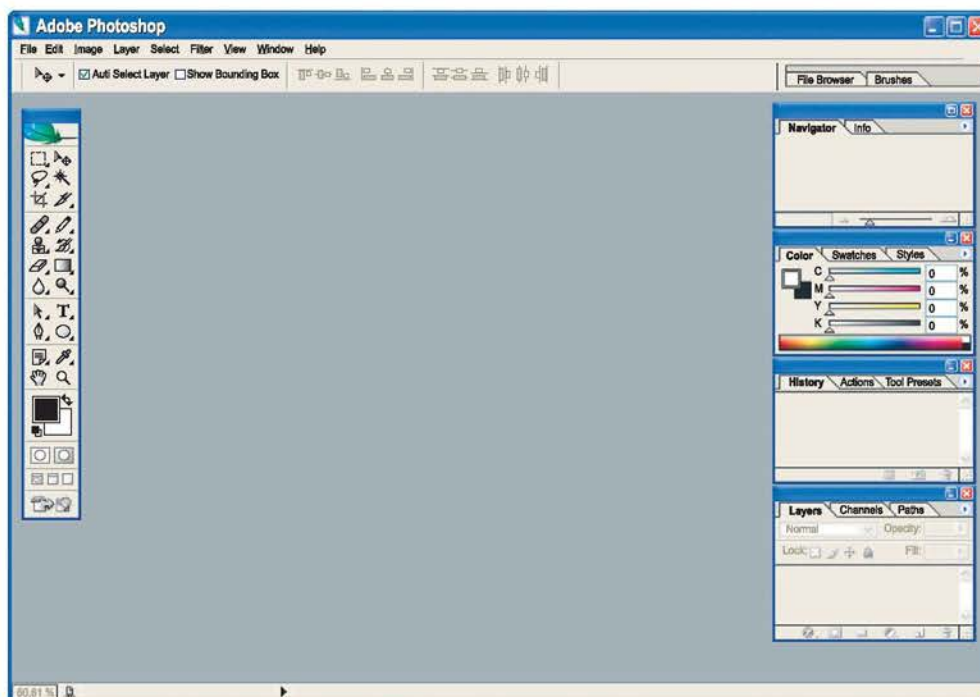

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Красота в компьютерной графике — обязательное понятие.

Для рисования на компьютере нужны специальные программы. Наиболее часто используют программу Adobe PhotoShop («Фотошоп»). Средство управления программой — командное меню. Для обработки растровой* графики используют блок инструментов и различные палитры: цветов, кистей, слоёв, каналов и т.д.

Все инструменты можно разделить на три большие группы: традиционные инструменты, существующие только на компьютере и фильтры*. Для каждого инструмента есть специальная палитра настроек — «Опции». Ещё одна общая настройка — режим рисования. Все это предоставляет богатейшие возможности: проводить тонкие и толстые линии, красить кистью, осветляя и затемняя изображение, имитировать рисунок пальцем, воспроизводить различные эффекты.

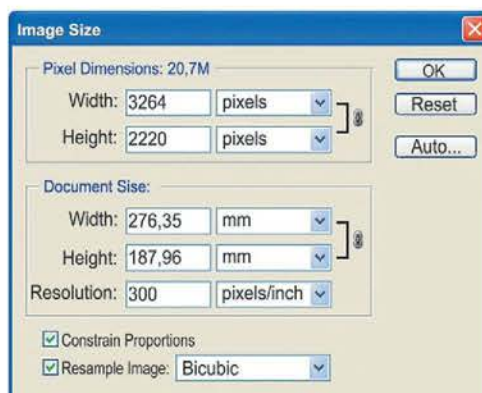
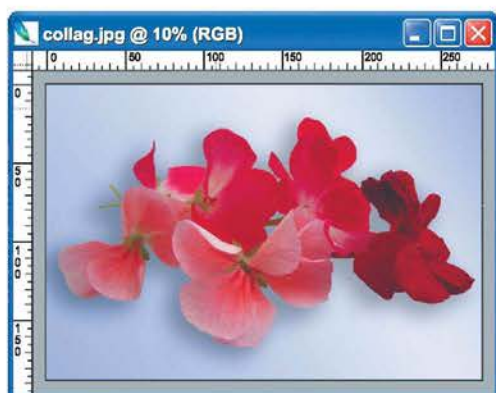

Традиционные инструменты — карандаш (Pencil) , кисть (Brush) , штамп (Clone stamp) , резинка (Eraser) . У компьютерной резинки есть необычное свойство: она не просто стирает цвет, но и восстанавливает тот, который обозначен, как цвет фона.

Вместо листа бумаги ты видишь на экране монитора записанную в память компьютера цифровую копию рисунка — *файл*. У каждого файла есть своё название — имя. Оно состоит из двух частей — собственно имени и расширения, показывающего тип файла — чаще всего *.psd, *.tif, *.jpg.

Любой электронный рисунок имеет несколько параметров: физический размер, разрешение, количество цветов.

Физический размер — это размер «листа», на котором нарисована картинка. *Разрешение* показывает, насколько подробно в компьютере описан рисунок.

СОВЕТ

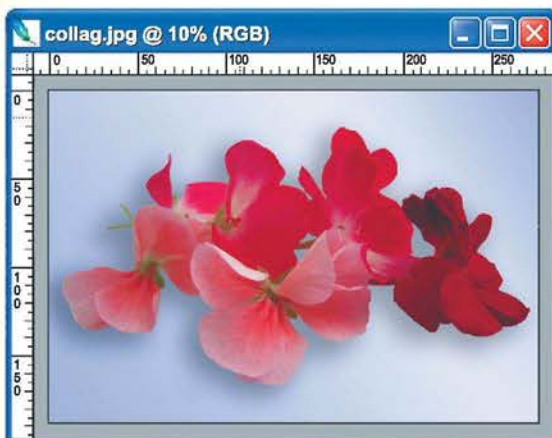
Кнопка «F1» или пункт командного меню «Помощь» помогут найти подсказку.

1. Пусть взрослые помогут тебе установить на компьютере программу Adobe PhotoShop («Фотошоп»). Рассмотри панель инструментов.

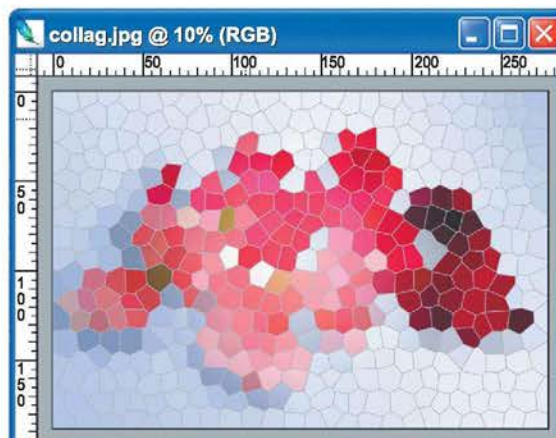
2. Попробуй работу всех инструментов в программе «Фотошоп».

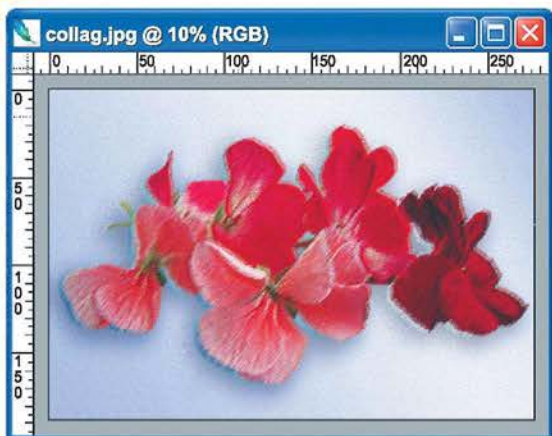
В главном меню программы выделен специальный пункт меню, который называется «Фильтры» (Filter). С его помощью применять различные фильтры можно ко всему изображению и к отдельным выделенным фрагментам. Ты можешь сделать рисунок, похожий на пастель или живопись маслом, создать особое освещение, придать изображению вид мозаики и пр.

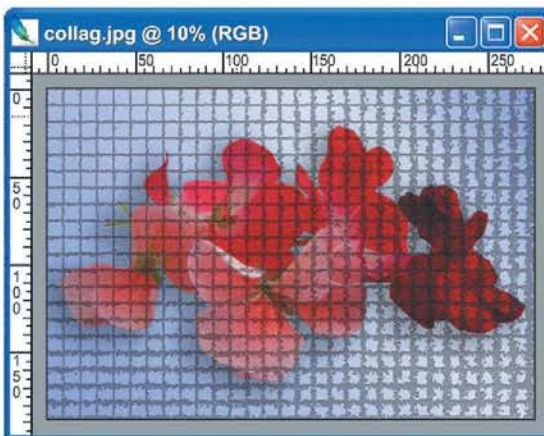
*Исходное
изображение*

*Применение фильтра
«Витраж» (Stained Glass)*

*Применение фильтра
«Пастель» (Rough Pastels)*

*Применение фильтра
«Мозаика» (Mosaic Tiles)*

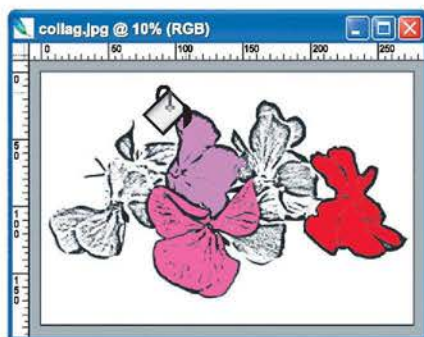

1. Нарисуй на компьютере весёлую черепаху. Придай изображению вид: а) мозаики; б) витража. Объясни последовательность своих действий.

Инструменты группы «Лассо» (Lasso) позволяют выделять области произвольной формы. Наиболее часто используемый при раскрашивании рисунков инструмент выделения — «Волшебная палочка» (Magic Wand) . Щёлкни ею по белой области внутри чёрного контура — и вся область окажется окружённой пунктиром. Выделенную область можно залить цветом, сжать, расширить, оптимизировать (сгладить). К ней можно присоединить все точки такого же цвета, добавить другие участки, «отрезать» лишнее и пр.

Инструмент «Заливка» (Paint Bucket) позволяет получать ровное закрашивание выделенной области одним цветом.

Инструмент «Градиент» (Gradient) используется для создания плавного перехода от одного цвета к другому (художники часто называют это «растяжкой»). Программа предлагает несколько видов градиента: по прямой линии, по кругу, блик, конус, ромб. Начальным цветом (смотри палитру «Опции», пункт «Градиент») может быть основной цвет, конечным — цвет фона или отсутствие цвета (в настройках — «Прозрачный»). Как градиент предлагается переход от чёрного к белому, от зелёного к красному, радуга и даже полосы. Кроме этого, у градиента можно менять «Непрозрачность».

Заливка

Виды градиента

2. Нарисуй контурный рисунок птички. Раскрась свой рисунок на компьютере. Используй инструмент «Градиент».

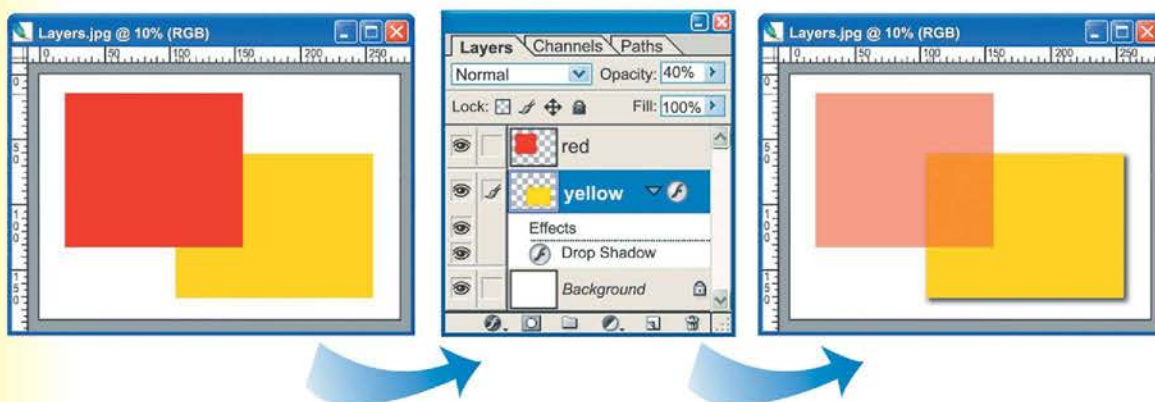

ШКОЛА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

У программы «Фотошоп» есть мощное средство для редактирования изображений — слои. Список существующих слоёв ты найдёшь в палитре «Слои» (Layer). Они используются для создания коллажей или для редактирования и раскрашивания уже существующих изображений.

Можно создать новый слой, применить к нему различные эффекты, скопировать уже существующий. Слой можно сделать прозрачным, невидимым, нередактируемым.

Девочка с собачкой

Последовательность выполнения коллажа

1. Открой оба файла картинок в графической программе. Выдели «волшебной палочкой» картинку с собачкой и скопируй её в буфер обмена.

2. Перейди в файл с фотографией и выполни команду «Вставить» из меню «Редактирование». Посмотри на палитру слоёв — их стало два, на верхнем лежит твой рисунок. Затем возьми инструмент «Курсор» и помести картинку в нужное место.

3. Отредактируй размер вставленного рисунка с помощью команды «Трансформация» из меню «Редактирова-

ние» или из меню «Слои». Установив нужный размер и ориентацию рисунка, нажми на клавишу «ENTER».

4. Сведи слои и запиши файл.

Ты познакомился с азами компьютерной графики. Современный компьютер позволяет добиваться поразительных эффектов, но рисование на компьютере — сложный процесс. Этому надо долго учиться и постоянно практиковаться. Тебе помогут учебники по различным компьютерным программам PowerPoint, Adobe PhotoShop, CorelDraw и др.

Игрушечный мишка

Последовательность выполнения рисунка на компьютере

1. Открой свой электронный лист — новый файл. Как и в обычном рисунке, сначала установи нужный размер и положение листа. Затем — разрешение рисунка, цвет бумаги (фона), количество цветов, которым ты будешь пользоваться, и цветовую модель (СМΥК)*. Запиши новый файл в память компьютера (Мишка.tif).

2. Возьми «карандаш» — мышь и нарисуй чёрным цветом на «электронном листе» мишку так же, как сделал бы это на обычной бумаге обычным карандашом.

3. Сначала определи основное направление линий тела, положение головы и конечностей. Затем найди нужные формы и размеры.

4. Проработай детали.

5. Закрась рисунок двумя цветами. Используй инструмент «Волшебная палочка».

6. Законченный рисунок можно распечатать на принтере.

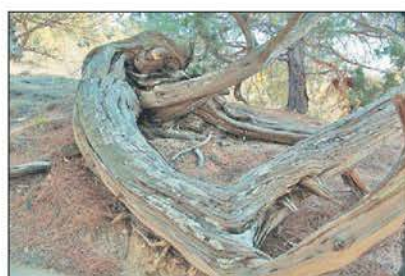
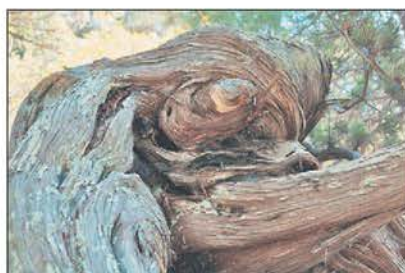
СОВЕТ

Ты можешь отсканировать свой рисунок и раскрасить его на компьютере, используя инструменты «Заливка» и «Градиент».

ТВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1. Найди фотографии деревьев, которые напоминают человека или животных. Сделай зарисовки этих деревьев в различных техниках графики.

2. Собери для школьной выставки коллекцию предметов с изображением лица или фигуры человека — монеты, марки, открытки, репродукции произведений графики, живописи и скульптуры.

3. Сделай фотоколлаж «Ребята и зверята». Можешь использовать для него свои собственные снимки или вырезки из журналов. Продумай интересное размещение объектов композиции. Следи за пропорциональными отношениями.

4. Нарисуй предмет: а) яблоко; б) чашку с чаем; в) вазу с цветком. Заполни контур словами, обозначающими данный предмет. Используй разнообразные шрифты, карандаш, тушь или гелевую ручку. Обведи или закрась буквы. Сотри контур.

5. Отсканируй свой рисунок и раскрась его на компьютере, используя инструменты «Заливка» и «Градиент».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Могут ли быть представлены натюр-морт, пейзаж, портрет в: а) историческом жанре; б) батальном жанре; в) анималистическом жанре?

Какие необычные музеи есть в твоём крае? Изучи их коллекции. Оформи буклет для одного из музеев.

Кого из зарубежных художников-анималистов ты знаешь?

Каким способом ты можешь перенести на футболку фотографию своего любимого домашнего питомца?

Проекты

План подготовки проекта

1. Выбери один из предложенных проектов или предложи свой проект.
2. Реши, будешь ли ты работать с одноклассниками, родителями или самостоятельно.
3. Продумай этапы выполнения проекта.
4. Распредели задания между участниками проекта.
5. Определи, что необходимо подготовить для выполнения проектов: книги, иллюстрации и другие материалы.
6. Выясни, к кому можно обратиться за помощью.

Викторина

«Животные в изобразительном искусстве»

Этапы деятельности

1. Соберите информацию о диких и домашних животных (книги, фотографии, календари, произведения художников-анималистов).
2. Посетите зоопарк, выполните зарисовки животных с натуры.
3. Посмотрите документальные фильмы о животном мире. Выполните наброски по памяти.
4. Найдите произведения живописи, графики и скульптуры анималистического жанра разных эпох.
5. Придумайте интересные вопросы к викторине и проведите её в школе.

Роли: исследователи, художники, искусствоведы, ведущие.

Конкурс рисунков на компьютере

Этапы деятельности

1. Изучите компьютерную программу «Поинт». Научитесь рисовать с помощью компьютерных инструментов.
2. Устройте конкурс рисунков.

Роли: художник, дизайнер, искусствовед.

В каких ещё проектах ты хотел бы участвовать?

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Художественная керамика

Керамика — это изделия из глин и их смесей с минеральными добавками, закреплённые обжигом. Разновидности керамики — терракота, майолика, фаянс, фарфор.

Художественное стекло

К художественному стеклу относятся: витражи, смальтовые мозаики, художественные сосуды, декоративные композиции, светильники, бижутерия.

Орнамент

Орнамент (от *лат.* украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании элементов. Орнамент появился ещё в глубокой древности.

Художественный текстиль

Издавна на Руси на ручных станках ткали ковры, скатерти, дорожки, салфетки, пояса, полотенца. Затем ручное ткачество заменило машинное производство.

Художественный металл

Первые приёмы обработки металла — это литьё и ковка. Изящные кованые и литые изделия: подсвечники, ограды, скамейки, фонари украшают дома и улицы городов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

С художественной керамикой ты встречаешься каждый день. Это — посуда, вазы, статуэтки.

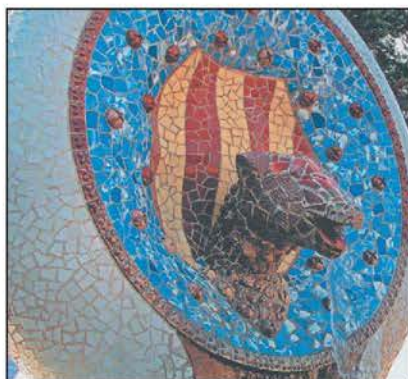
Керамика применяется и для украшения архитектурных сооружений: изразцы*, декор интерьеров, фонтанов, бассейнов, садово-парковая скульптура.

Керамикой называются изделия из глин и их смесей с минеральными добавками, закреплённые обжигом. Основные виды керамики различаются составом и техникой изготовления. Разновидности керамики — терракота, майолика, фаянс, фарфор.

Керамика бывает и тонкой — фаянс, фарфор, и грубой — глиняные горшки, черепица, кирпич и др.

Терракота — глиняные изделия красивого красно-коричневого цвета без поливы.

Майолика — изделия, имеющие на лицевой поверхности цветную поливу из стекловидных прозрачных глазурей* или непрозрачных эмалей*.

*Керамическая мозаика
(Барселона)*

*Керамическая кровля
(Барселона)*

ФАРФОР

Фарфор впервые был получен в Китае. На протяжении 200 лет в Европе пытались открыть секрет восточного фарфора, но изделия европейских мастеров получались более похожими на стекло.

Сначала производили мягкий фарфор. Твёрдый фарфор был изобретён лишь в начале XVIII века.

Русский фарфор был получен современником М. В. Ломоносова Д. И. Виноградовым. В 1744 г. в Санкт-Петербурге была открыта мануфактура по производству фарфора, которая позже стала называться Императорским фарфоровым заводом. Русский фарфор обладает ярко выраженным национальным своеобразием. Вазы, тарелки, блюда, чашки, чайники, сервизы и статуэтки отличаются изысканной формой и богатым декором.

Изделия из фарфора

1. Вспомни, с керамическими изделиями каких мастеров ты уже познакомился в прошлом году.
2. Какие изделия можно назвать художественными? Почему? Обоснуй свой ответ примерами.
3. Можно ли назвать художественным изделием стакан? Чашку? Тарелку? Поясни свой ответ.
4. Расскажи, что ты знаешь о гжельском фарфоре.
5. Как ты можешь объяснить тот факт, что многие художественные изделия неприменимы в быту?

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО

Художественное стекло — это изделия, полученные из расплавленной стеклянной массы. Различают стекло прозрачное, цветное, хрусталь и др.

К художественному стеклу относят витражи, мозаики, художественные сосуды, архитектурные детали, декоративные композиции, скульптуры (малых форм), светильники, бижутерию.

Родиной художественных изделий из стекла считается Ближний Восток. Широкое распространение получило стеклоделие и в Древнем Египте, где делались вазы, бусы, кубки, флаконы для духов. В России этот вид искусства зародился в X–XI вв.

Художественные изделия из стекла формуют тремя способами: 1) выдуванием; 2) прессованием; 3) прессовыдуванием. Готовая продукция подвергается обжигу и просушке.

Из-за красоты и высоких гигиенических свойств стекло используют для изготовления посуды.

Изделия из стекла

1. Узнай из справочной литературы, из чего состоит стекло и как его изготавливают. Приготовь об этом небольшое сообщение.

2. Посетите классом завод или фабрику ёлочных игрушек. Познакомьтесь с творчеством мастеров-стеклодувов.

Мастерство стеклодувов

Уникальные приёмы мастеров-стеклодувов требуют больших навыков и способностей.

Основной инструмент стеклодува — стеклодувная трубка с отверстием внутри. Мастера располагаются на высоком деревянном помосте вокруг стекловаренной печи. Через небольшое окошечко в печи стеклодув обмакивает свою трубку в расплавленное стекло и на её кончике вынимает огненную массу. Затем он начинает быстро вращать трубку и одновременно дуть в неё, придавая огненному комочку образ будущего изделия.

Затем с помощью щипчиков, ножниц, пинцетов стеклодув вырезает изящно изогнутые края, выгибает носик, лепит фигурные ручки, вытягивает ножки бокалов и ваз, украшает стеклом другого цвета.

Работа стеклодувов

Мастера-стеклодувы изготавливают и произведения народного искусства. Это — русские медведи и украинские ведмеді — лепные сосуды-бутыли «потешного» назначения.

Хрусталь

Хрусталь (от др.-греческого — прозрачный каменный кристалл) — разновидность стекла с различными минеральными и химическими добавками. Из хрустального стекла производят посуду и декоративные изделия, которые отличаются необыкновенно яркой многоцветной игрой света.

Декоративные изделия из хрусталя имеют торжественно-парадный подарочный стиль.

Прежде чем стать художественным изделием, хрусталь подвергается гравировке*, огранке*, резьбе и шлифовке.

Изделия из хрусталя

1. Чем хрусталь отличается от стекла? Обоснуй свой ответ.

Музей хрусталя

Герб г. Гусь-Хрустальный

Город Гусь-Хрустальный Владимирской области — старейший центр стекольной промышленности. Ещё в XVIII веке на реке Гусь купцы Мальцевы начали строительство стекольной мануфактуры. В наши дни здесь расположен знаменитый стекольный завод. Изделия его мастеров-стеклодувов, резчиков по хрусталию широко известны по всему миру.

В городе Гусь-Хрустальный находится музей Хрусталя имени Мальцевых. С первых дней существования завода в образцовой комнате собирались все образцы продукции, которые выпускались на заводе. Эти образцы и стали экспонатами музея. Здесь изделия XVIII века: графины, фужеры, штофы*, расписанные золотым орнаментом; стекло XIX века: цветное многослойное стекло, вазы, флаконы, декоративные скульптуры.

Экспонаты музея

1. Рассмотрй герб города Гусь-Хрустальный. Как ты можешь его объяснить?

2. Нарисуй цветочный декор для хрустальной вазы белой гелевой ручкой на чёрном фоне.

3. Выполни эскиз чайной чашки с блюдцем. Сравните свои работы друг с другом.

Приёмы стилизации животных в декоративном искусстве

Образы льва, петуха, медведя всегда вдохновляли художников для создания произведений декоративного искусства.

В мифологии Петух связан с солнцем. Как и солнце, Петух отсчитывает время, возвещает о начале дня. Петух — символ пробуждения, бдительности и призыва к бою. Петуха издавна водружали на башни, чтобы он глядел во все стороны и предупреждал об опасности.

Вышитые полотенца

Бочонок для мёда. Дерево

*Кафельная плитка.
Керамика, глазури*

*Сосуд-скульптура.
Керамика. Гжель*

1. Вспомни сказку А. С. Пушкина «О золотом петушке». Какую роль в ней играет петух?

Лев — символ власти, храбрости, быстроты, стойкости, силы и величия. Лев часто изображался на царских тронах, сундуках, ларцах. Лев изображается объёмно в резной скульптуре из дерева и плоско на доске, кованный в железе и лепной из глины, большой каменный у входа и маленький вышитый на полотенце и др.

Медведь — символ добродушия и ярости, богатырской силы и неуклюжести, символ нежных материнских чувств.

*Фрагмент
прялки. Роспись*

*Фрагмент
росписи шкафа*

*Львы. Белая
глина. Роспись*

Вышитое полотенце

1. Вылепите декоративную вазу «Петушок» (глина или пластилин). Оцените работы друг друга.

2. Вылепи чайную пару — чашку с блюдцем (глина или пластилин). Укрась их растительным декором.

3. Вылепите из глины декоративную посуду для выставки творческих работ. Отберите лучшие образцы.

ШКОЛА ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

Петушок

Последовательность декоративной росписи тарелки
(гуашь, клей ПВА)

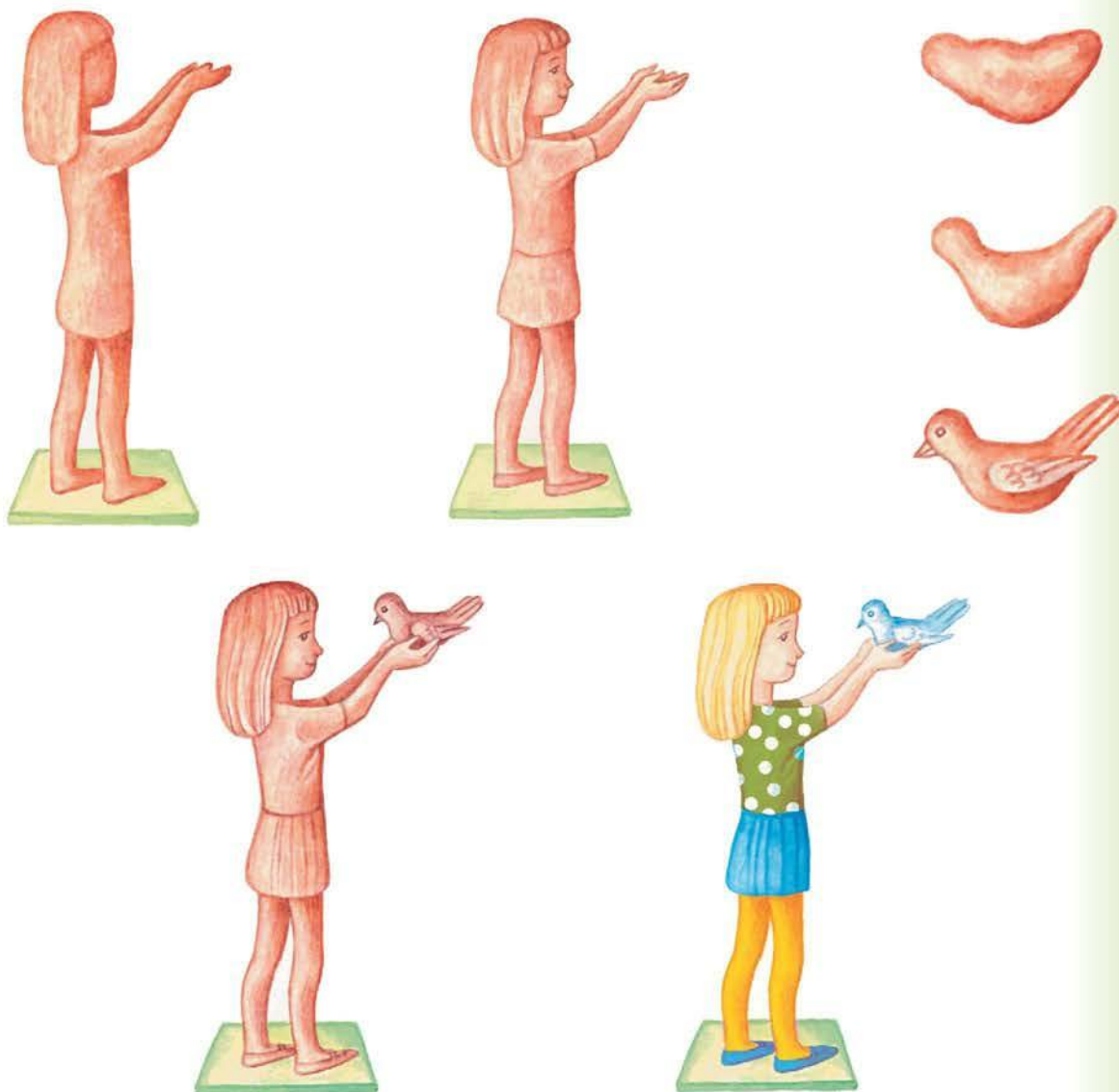
1. Вылепите декоративную скульптуру «Медведи» (солёное тесто или глина). Как вам удалось распределить работу?

2. Вылепи декоративный сосуд. Укрась его фигурками животных (пластилин). Какой сосуд у тебя получился? Всё ли у тебя получилось?

Девочка с птицей

Последовательность выполнения декоративной скульптуры (глина).

1. Начало работы. Лепка девочки из целого куска.
2. Продолжение работы. Проработка деталей девочки.
3. Лепка птицы из целого куска.
4. Соединение девочки и птицы в скульптурную группу.
5. Роспись и декорирование скульптуры.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ

Первые металлы, с которыми познакомился человек в начале бронзового века, — это медь, олово, свинец, золото, серебро. *Художественный металл* — это изделия из мягкого металла: меди, бронзы, серебра и золота, а также литьё из чугуна и других сплавов.

Из художественного металла изготавливают разнообразные скульптурки, блюда, подносы, кубки, украшенные чеканкой, гравировкой, эмалью, драгоценными камнями, позолотой, а также ювелирные украшения: серьги, броши, цепочки, подвески, браслеты.

Первые приёмы обработки металла — это литьё и ковка. Операция художественной ковки — процесс, при котором тонким листам металла можно придать любую форму. Для придания материалу большей ковкости стальная листовая заготовка нагревается.

Художественное литьё — это изготовление изделия из расплавленного металла методом выливания его в заготовленную пустую форму. После охлаждения металл застывает, и изделие вынимается из формы.

Изящные кованые изделия: подсвечники, ограды, фонари, декоративные решётки, скамейки украшают дома и улицы городов.

1. Какой век пришёл на смену каменному? Объясни, почему этот век так называется.

2. Какие изделия изготавливают из художественного металла?

3. Подготовь небольшой рассказ о том, как изменили жизнь человека орудия труда из металла.

4. Самостоятельно найди информацию о других видах работ с художественным металлом (чеканка, штамповка, скань, зернь) и расскажи о них на уроке.

Кузнечное ремесло

Кузнец — мастер, занимающийся обработкой металла. Это одна из древнейших профессий. Кузнецы изготавливали необходимые для человека предметы: инструменты, оружие, подковы, строительные элементы, украшения. Главный материал для работы кузнеца — металлы: железо, чугун, сталь, бронза, медь, свинец, благородные металлы*. Кузнец может плавить металл, заливать его в форму, штамповать, волочить, гнуть, скручивать, ковать, чеканить.

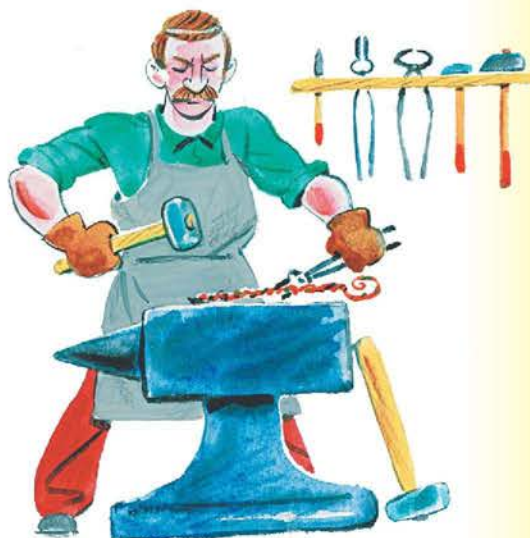

Инструменты кузнеца: молот, кувалда (2—16 кг), кузнечные молотки (0,5—2 кг), ковочные молоты, горн, наковальня, клещи, зубила, пробойники и др.

В настоящее время ручное производство сменилось фабричным, поточным. Современные кузнецы занимаются, как правило, ручной художественной ковкой.

Кованая ограда

1. Чем интересна и необычна профессия кузнеца?
2. В каких произведениях художественной литературы ты встречался с кузнецами? Охарактеризуй этих героев.

Каслинский историко-художественный музей

Уникальное искусство старинного художественного литья из чугуна возникло на Урале в городе Касли в середине XVIII века. Здесь отливали скульптуры, решётки, архитектурные элементы из чугуна и бронзы.

На заводе сформировались целые династии потомственных каслинцев-литейщиков, формовщиков, чеканщиков. Лучшие образцы каслинского литья создавались по оригинальным моделям выдающихся русских скульпторов.

В Каслинском музее художественного литья (г. Касли Челябинской области) хранится уникальная коллекция чугунного художественного литья: образцы мебели, подсвечники, ажурные тарелки, скульптуры; чугунные миниатюры русских и зарубежных мастеров, брелки с изображением животных; монеты, изделия прикладного искусства.

Герб г. Касли

Экспонаты Каслинского музея

1. Как ты думаешь, почему на гербе г. Касли изображён чугунный конь со скульптуры художника П. Клодта?

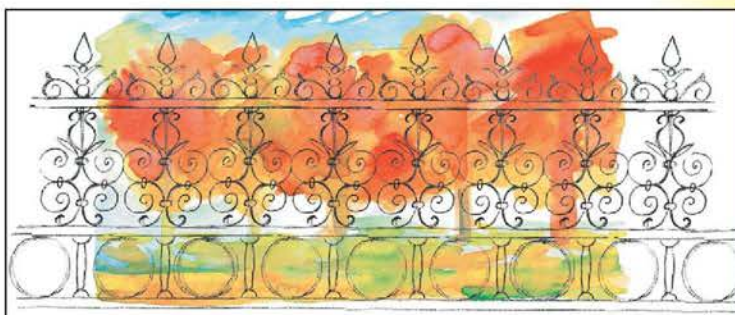
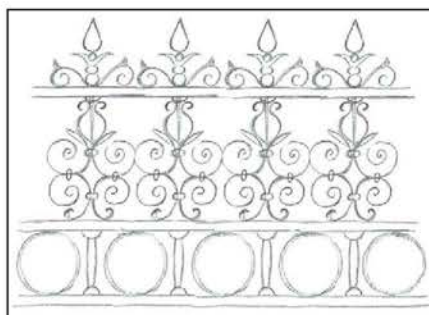
2. Украшают ли твой город, край элементы художественного литья: чугунные ограды, фонари, скамейки, скульптуры?

ШКОЛА ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

Чугунное кружево

Последовательность рисования эскиза ограды (карандаш, акварель, фломастер)

1. Нарисуй узор ограды карандашом.
2. Нанеси цветной фон акварелью. Используй приём вливания цвета в цвет.

3. Обведи узор ограды фломастером или пером и тушью. Проработай детали.

Музей «Огни Москвы»

В центре Москвы с 1980 г. находится Музей «Огни Москвы». История города начинается ещё со сквера, расположенного перед зданием музея — боярскими палатами XVII века. Здесь можно увидеть старинные масляный, керосиновый, электрический фонари — выстроившись в ряд, они первыми встречают гостей музея.

В экспозиции музея: светец с лучиной, ручные и уличные фонари, разнообразные лампы и светильники, пульта управления наружного освещения, большое количество фотографий с видами столицы. Один из залов музея посвящён электрическим часам. В фондах музея хранятся архивные и печатные материалы по светотехнике, истории освещения и электрочасофикации, фотографии и чертежи разного рода осветительных приборов, изобразительные материалы по истории Москвы.

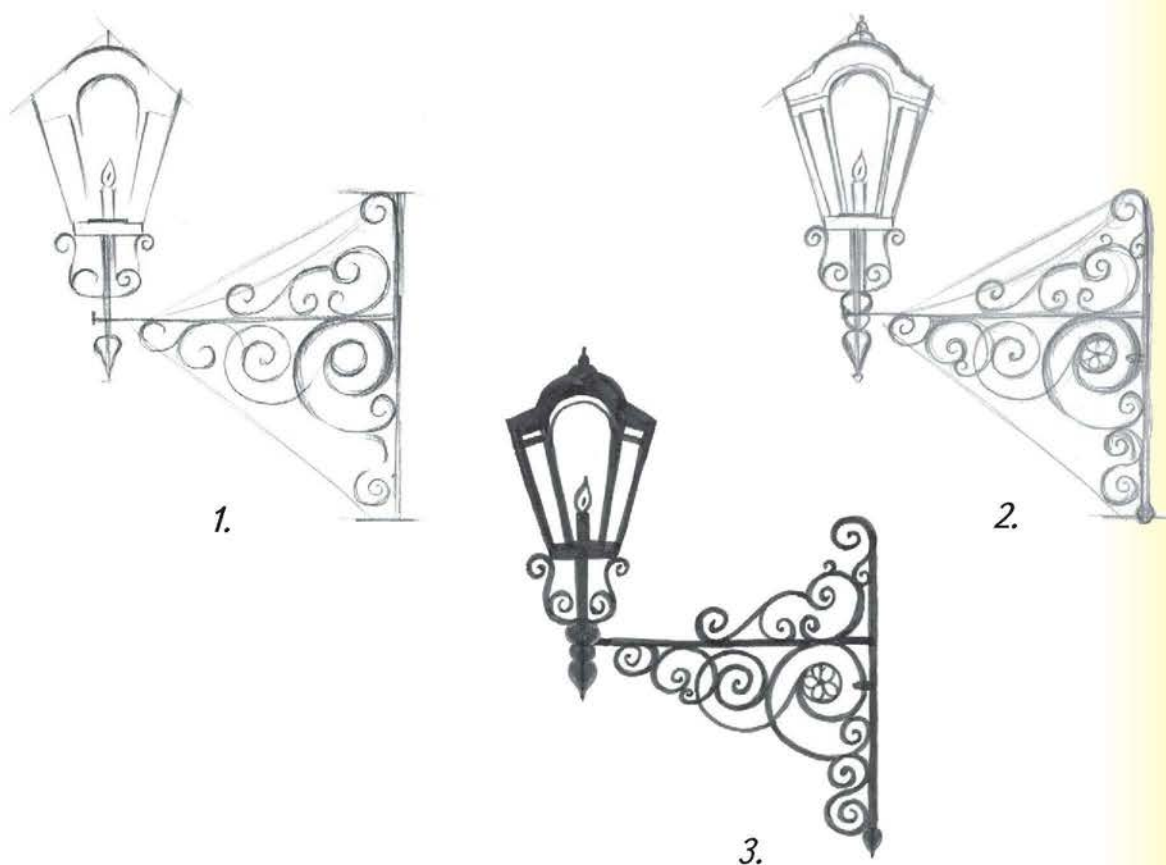

Экспонаты музея

ШКОЛА ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

Волшебный фонарь

Последовательность выполнения эскиза фонаря (карандаш, фломастер)

1. Выполнение рисунка карандашом.
2. Продолжение выполнения рисунка.
3. Обводка орнамента фломастером. Проработка деталей. Завершение работы.

1. Нарисуй на альбомном или цветном листе старинные уличные фонари. Какие материалы ты будешь использовать?

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Текстиль (от лат. — ткань, материя) — изделия из ткани, выработанные из гибких мягких волокон и нитей, изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. Ткачество — наиболее распространённый способ изготовления текстиля. Другие способы — вязание, плетение, валяние. Текстильные художественные изделия декорируют росписью, вышивкой, аппликацией, набойкой*.

Художественный текстиль объединяет такие разнообразные виды, как ткачество, батик, лоскутное шитьё, валяние шерсти и др. Технологии художественного текстиля применяются для изготовления предметов декора интерьеров.

Издавна на Руси на ручных станках ткали ковры, скатерти, дорожки, салфетки, пояса и др. Затем ручное ткачество заменило машинное производство. Но людей по-прежнему привлекают изделия ручной работы.

Лоскутное одеяло

Полотенца

Ковёр

1. Какие виды изделий относятся к художественному текстилю?

2. Вспомни, что такое гобелены.

3. Приготовь сообщение об истории и традициях лоскутного шитья.

Ручная роспись ткани

Роспись по ткани — древнее искусство. Батик (от индонезийского — «капля воска») — это обобщённое название разных способов ручной росписи ткани. В батике используются разные художественные приёмы: акварель, графика, витраж.

На ткань — шёлк, хлопок, синтетику наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок применяется специальный закрепитель на основе воска, клея или других материалов.

Существует несколько видов батика: горячий, холодный, узелковый и свободная роспись.

Художники декорируют платки, шарфы, палантины, галстуки; изготавливают авторские ткани, светильники, сувениры, декоративные композиции для интерьера.

1. Самостоятельно познакомься с различными видами батика. Где ты будешь искать информацию?

2. Распиши в технике батик платок (акварель или краски для ткани). Какой узор для росписи ты выберешь?

3. Нарисуй эскиз светильника, абажур которого украшен росписью (карандаш, гуашь).

Мастерство изготовления валенок

Валяние войлока — самая древняя техника изготовления текстиля. Основное сырьё для валяния войлока — овечья шерсть с добавлением верблюжьей и козьей шерсти, конского волоса и волос крупного рогатого скота.

Валенки, известные всем с детства, тоже сделаны из войлока. В изготовлении валенок используется преимущественно ручной труд. Овечья шерсть, собранная в большие кипы, очищается, рыхлится, прочёсывается до получения однородной массы. Затем шерсть обрабатывают на специальных машинах горячим паром, под действием которого начинается процесс *сволакивания*. Образуется войлок, из которого вручную делают заготовки для валенка.

Следующий этап — обработка водой и давлением, в результате чего происходит дальнейшее уплотнение войлока.

Заключительный этап — придание валенку формы. Валенки натягивают на колодку нужного размера и паром просушивают в специальной печи, шлифуют и подстригают на нём торчащие волоски.

*Станок для валяния
валенок (Москва.
Музей валенок)*

1. Самостоятельно познакомься с технологией валяния валенок вручную. Расскажи об этом в классе.

Музеи валенок

Валенки с цветами и узорами, валенки с глазами, хвостом и ушами и со многими другими причудами...

Всё это можно увидеть в музеях «Русские валенки» в разных городах России: Москве, Мышкине, Воткинске.

В музее валенок в Москве представлены разнообразные модели: от вышитых валенок конца XIX века до современных, превращённых художниками в произведения искусства. Здесь представлены фигурки и предметы из простых валенок: валенок-паровоз, валенок-мышь, валенок-домик, валенок-мухомор.

В музее «Русские валенки» в г. Мышкине можно узнать много интересного о процессе изготовления валенок, представлены инструменты и машины, которыми в старину изготавливали валенки, многочисленные образцы русской зимней национальной обуви. Кроме этого, в музее работает выставка «Сёстры и братья валенка», где представлены различные образцы старинной обуви: туфельки, ботинки, сапожки прошлых столетий.

Экспонаты Московского музея валенок

1. Найди информацию о старинной обуви. Составь коллекцию фото, рисунков, открыток и других изображений для школьной выставки.

2. Вспомни, в каких народных песнях, пословицах, поговорках, сказках валенки играют главную роль.

3. Нарисуй эскиз: а) валенок-медведь; б) валенок-снеговик; в) валенок-пингвин. Какие приёмы работы ты будешь использовать?

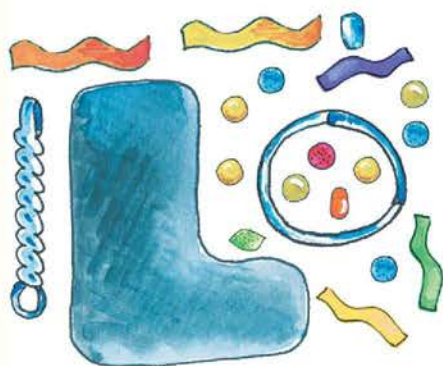

ШКОЛА ДЕКОРА

Украшаем валенки

Материалы: вырезанный из войлока валенок (размер 10 × 8 см), валенки сувенирные или настоящие, тесьма, бусины, стеклярус, пайетки, мех, цветной войлок и др.

1. Сделай украшение-сувенир «Валенки». Вырежи из войлока фигурки валенок, укрась их бусинами, лентами, тесьмой, мехом. Подвесь валенки на нитку как бусы.

2. Сделай брелок. Вырезанный из войлока силуэт валенка распиши гуашью. Прикрепи его к кольцу на цепочке.

3. Нарисуй эскиз декоративного оформления валенок. Украсьте сувенирные или настоящие валенки тесьмой, лентами, бусинами, мехом, цветным войлоком и др. Можно ли в ваших валенках выходить на улицу?

Учимся валять войлок

Последовательность выполнения работы «Коврик из цветной шерсти»

1. Приготовь шерсть разных цветов. Она должна быть пушистой. Можешь распустить ненужное изделие и использовать старые шерстяные нитки. Их нужно обязательно хорошо расчесать.

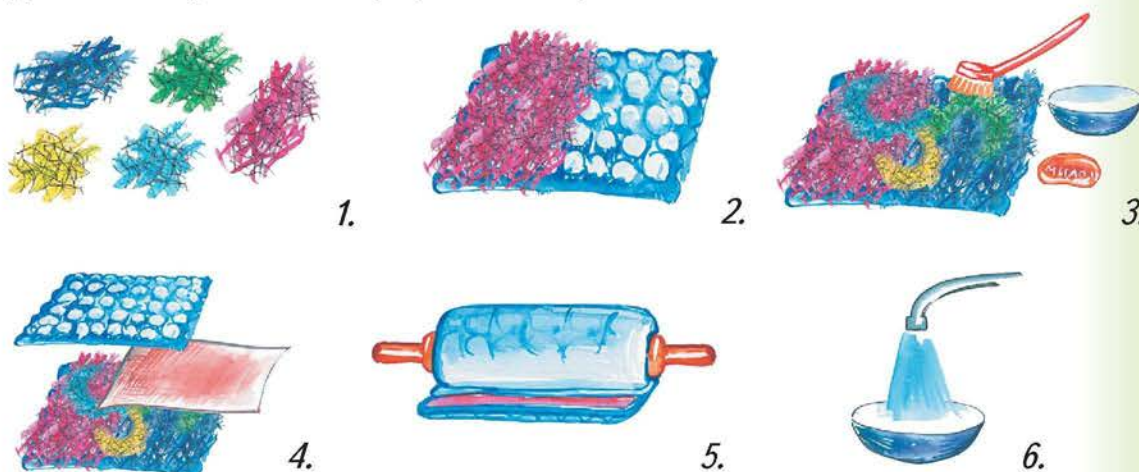
2. Красиво разложи нитки на пузырчатой плёнке в разных направлениях.

3. Смочи нитки горячей водой с мыльным раствором, чтобы шерсть села. Это удобно делать щёткой для мытья посуды.

4. Накрой хлопчатобумажной тканью и ещё раз пузырчатой плёнкой.

5. Закатай всё на скалку и прокатай так, чтобы шерсть хорошо свалялась.

6. Постирай изделие с мылом под краном с горячей водой. Высуши и оформи коврик.

1. Сделайте панно «Рассвет». Используйте технику валяния. 🍒

2. Сделай брошь «Декоративные цветы» из войлока. Обменяйтесь цветами с друзьями. Прикрепи булавку к готовому изделию. 🌻 🍒

ОРНАМЕНТ

Орнамент (от лат. — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании элементов, появился ещё в глубокой древности. Орнамент служит украшением предметов декоративно-прикладного искусства, широко применяется в архитектуре, книжной графике.

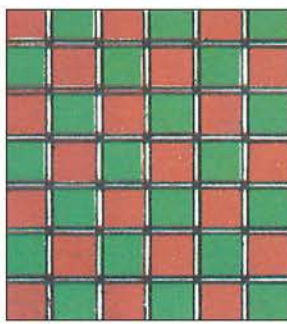
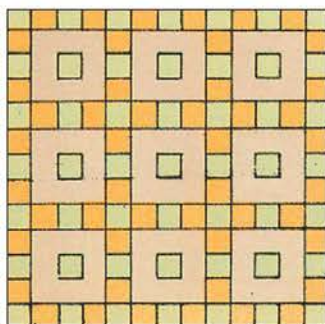
Орнамент делят на *геометрический*, состоящий из абстрактных форм; *растительный*, стилизующий листья, цветы, плоды; *животный* (зооморфный), стилизующий фигуры реальных или фантастических животных. Природа стала для человека источником создания оригинальных орнаментальных композиций: узоры бабочек, птиц, гусениц, змей, рисунки на листьях растений и деревьев.

*Растительный
орнамент*

*Животный
орнамент*

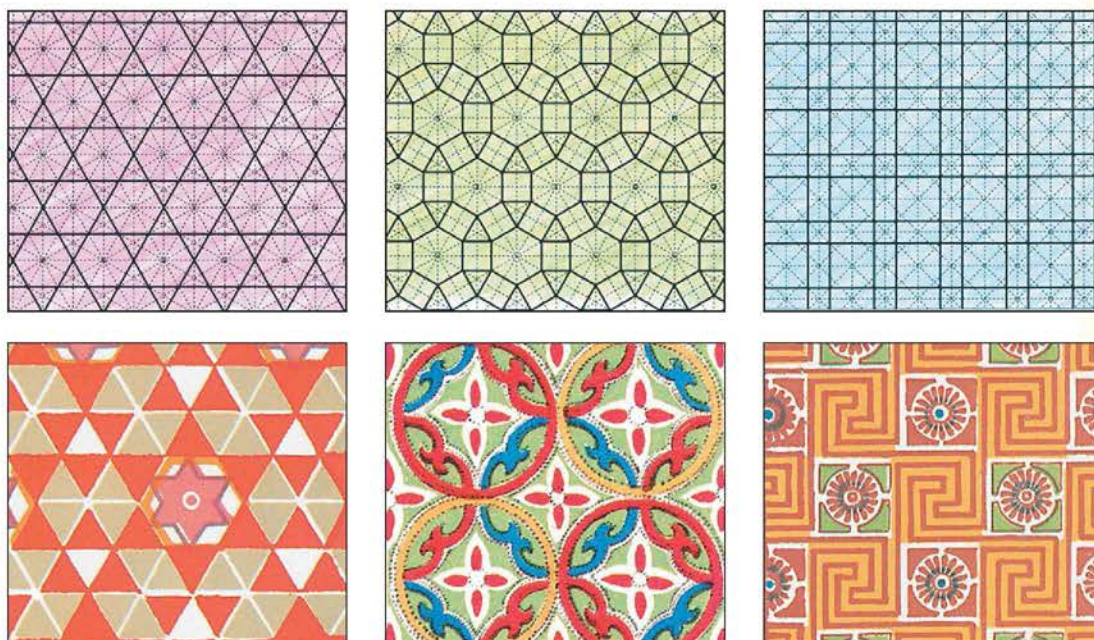

Геометрические орнаменты

1. Нарисуй в альбоме эскизы: а) геометрического; б) растительного; в) животного орнаментов.

В *сетчатых* (рапортных) орнаментах мотивы располагаются в местах пересечения линий или внутри ячеек. Основа сетчатого орнамента — *геометрическая сетка*. Сетки могут быть прямыми и наклонными, состоять из квадратных, прямоугольных и ромбовидных ячеек. Рапортные композиции используют при нанесении узора на обои, ткань, клеёнку.

Сетчатые орнаменты

Ритм в орнаменте — это чередование элементов узора в определённой последовательности. Он может быть возрастающим и убывающим. Одним из самых распространённых приёмов построения орнамента является *симметрия*.

2. Сделай подарочную коробку. Укрась элементами сетчатого орнамента крышку. Сначала начерти на бумаге сетку по линейке. Придумай орнаментальный мотив из растительных элементов. Вырежи трафарет. Затем напечатай орнаментальные мотивы на сетке с помощью губки, смоченной краской. Для какого подарка подошла бы твоя коробка? Все ли элементы узора тебе удалось?

ОРНАМЕНТЫ МИРА

Многие орнаменты народов мира похожи между собой по структуре и колориту. В то же время в них можно найти отличительные черты. Для создания орнаментальных композиций художник вдохновляется элементами окружающей природы, поэтому в египетских орнаментах можно увидеть стилизованные цветы лотоса, а у северных народов — рога оленя.

Африканский орнамент

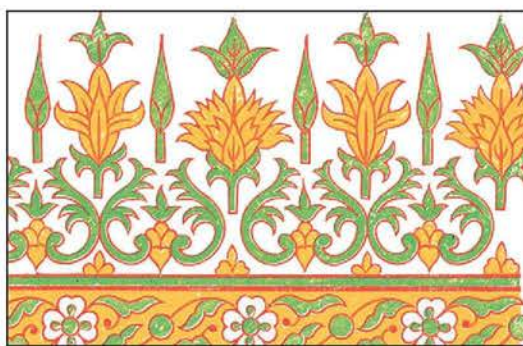
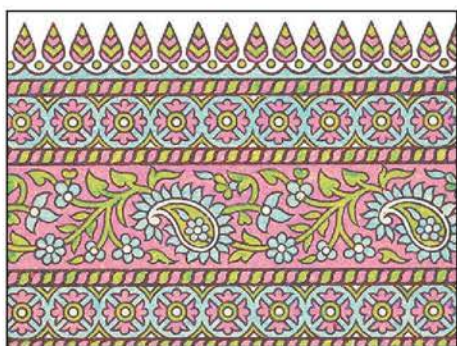
Персидский орнамент

Египетский орнамент

У южных народов (Индия, Греция, Италия и др.), где много солнца, краски ярче, а северяне более сдержаны в цветовых предпочтениях.

1. Сравни представленные орнаменты по цвету, художественным элементам. Найди: а) растительные; б) геометрические мотивы.

Египетские орнаменты

Греческий орнамент

2. Повтори элементы греческого орнамента на альбомном листе (цветные карандаши, фломастеры).

3. Придумай и нарисуй в альбоме свой орнамент. Какие элементы и мотивы ты будешь использовать?

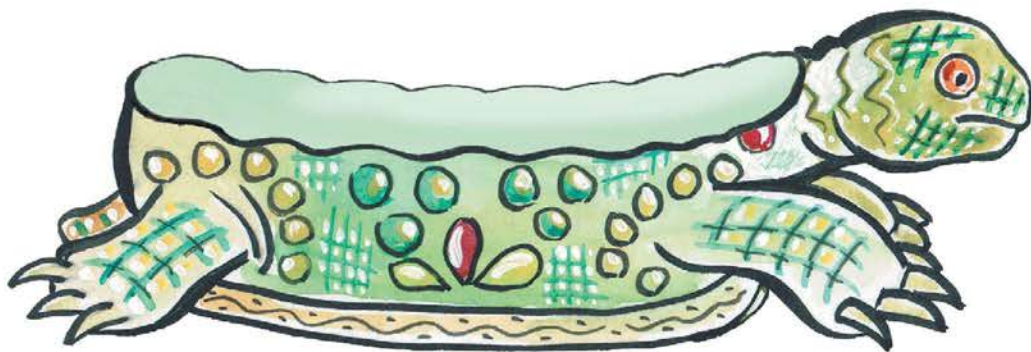

ТВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

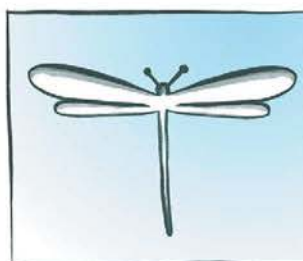
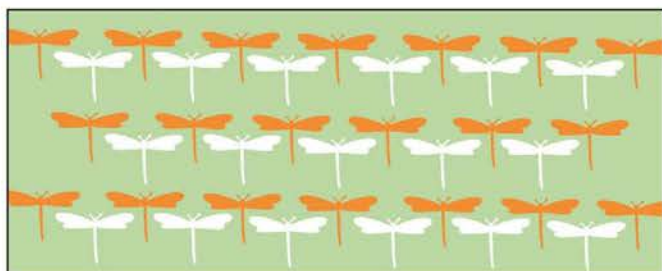
1. Сравни декоративные скульптуры В. А. Смирнова «Пара чая», выполненные в керамике и стекле. Определи их назначение. Расскажи, как материал помогает художнику выразить декоративную сущность этих скульптур.

2. Вылепи из глины кашпо в виде черепашки. Перед началом работы определи размер цветочного горшка, для которого это кашпо будет предназначено. Используй разнообразные приёмы декорирования: печать тканью, процарапывание, наложение декора.

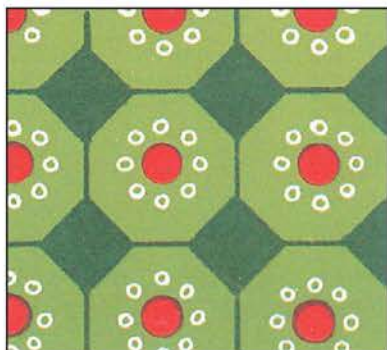
3. Сделай декоративный коврик «Стрекозы». Подбери тёплые сочетания цветовых оттенков. Используй печать на ткани с помощью трафарета (гуашь).

4. На каком из представленных образцов узор является структурным элементом вещи?

5. Нарисуй схему, по которой построен каждый орнамент.

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

1. Выбери правильный ответ. Художественное стекло — это: очки, оконное стекло, хрустальная ваза, лупа, гранёный стакан, бутылка, стеклянные бусы, блюдо из цветного стекла, витраж.

2. Какие объекты можно отнести к декоративному искусству: батик, гобелен, лоскутный коврик, валенки, резиновые сапоги, металлический чайник, керамический кувшин, кованые ворота?

3. Где особенно популярна такая техника художественной обработки металла, как чеканка?

4. Изготавливают ли художественный текстиль в вашем регионе?

5. Найдите примеры орнаментов с одними и теми же мотивами у разных народов мира.

План подготовки проекта

1. Выбери один из предложенных проектов или придумай свой проект.
2. Реши, будешь ли ты работать с одноклассниками, родителями или самостоятельно.
3. Продумай этапы выполнения проекта.
4. Распредели задания между участниками проекта.
5. Определи, что необходимо подготовить для выполнения проектов: книги, иллюстрации, открытки, музыкальные записи, краски, бумагу и другие материалы.
6. Выясни, к кому можно обратиться за помощью.

Вернисаж творческих работ на ярмарке ремёсел

Этапы деятельности

1. Соберите материалы о мастерах старинных ремёсел: стеклодувах, кузнецах, ткачах, литейщиках, художниках по тканям.
2. Сделайте презентацию этих профессий.
3. Соберите книги, открытки с изображениями продукции ремесленников и оформите выставку. Очень хорошо, если удастся найти и продемонстрировать оригинальные изделия.
4. Соберите изделия, которые вы выполняли на уроках изобразительного искусства.
5. Напишите сценарий праздника-ярмарки. Разучите песни, стихи, пословицы о ремесленниках и их изделиях.
6. Разработайте экскурсии и планы проведения мастер-классов.
7. Проведите ярмарку для учащихся вашей школы и родителей.

Роли: сборщики информации, фотографы, мастера, экскурсоводы, искусствовед, художники, скульпторы, ведущие, артисты.

В каких ещё проектах ты хотел бы участвовать?

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

«...Как изучают почерк кисти художника, так можно и нужно изучать стежок иглы и заруб топора».

Леонид Леонов

Лаковая миниатюра

Русскими художественными лаками принято называть небольшие изделия из папье-маше с миниатюрной живописью.

Резьба по кости

«Стоит подворотенка — дорог рыбий зуб, мудрёны вырезы вырезано, и только в вырезу муравью пройти».

Старинная Северная былина

Тульские самовары и пряники

Славился своими самоварами и печатными пряниками город Тула. Теперь там созданы музеи, где можно познакомиться с традициями русского чаепития.

Народный костюм

С помощью цвета, формы и орнамента народный костюм раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства.

Русское кружево

В каждой местности вырабатывались свои особенности орнамента, колорита, технических приёмов сцепления нитей.

ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА

Русскими художественными лаками принято называть небольшие изделия из папье-маше с миниатюрной живописью. Традиционными центрами миниатюрной живописи в России являются Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй.

Уже около двухсот лет подмосковное село Федоскино славится миниатюрной живописью на папье-маше — прессованном и проклеенном картоне, покрытым лаком.

Коробочки, шкатулки, пудреницы, пеналы для карандашей, табакерки, чайницы, очешники, игольницы и другие изделия разнообразной формы, до того как их распишут, склеивают из листового картона.

Миниатюрная живопись Федоскина выполняется в реалистических традициях. Художники уделяют внимание гармоничному сочетанию цветов и декоративности. Типичные сюжеты для федоскинских миниатюр — лихие тройки, русские пейзажи, реалистичные портреты, чаепития и другие жанровые сцены.

Палехские шкатулки

1. Какие сюжеты выбирают мастера из Федоскино для своих произведений?

2. Сравни изделия миниатюрной живописи Палеха, Мстёры и Холуя. Что в них общего? В чём различия?

Процесс изготовления изделий из папье-маше и традиции миниатюрной живописи у федоскинцев позаимствовали ещё три промысла: Палех и Холуй Ивановской области, Мстёра Владимирской области.

В отличие от живописцев из Федоскино, используют темперные* краски и более условные изображения, идущие от иконописи.

Художники последовательно наносят много слоёв краски на специальным образом подготовленную поверхность. Затем наносят и тщательно прорабатываются детали.

Готовые изделия в Палехе, Мстёре и Холуе, как правило, обрамляются тончайшим золотым орнаментом. Орнамент украшает и боковые стороны шкатулок.

Миниатюры Палеха красочны и динамичны. В работах мстёрских мастеров отражаются лиричные образы природы, сказочные и исторические темы, бытовые сюжеты и орнаментальные композиции. Холуй сочетает в своём искусстве реальные формы и декоративность.

Шкатулка «Гости Гвидона» (Холуй)

Шкатулка «Сказка о царе Салтане» (Мстёра)

3. Найди информацию и подготовь сообщение о мастерах: а) Палеха; б) Федоскино.

4. Зарисуй в альбоме деревья с изделий палехских мастеров (карандаш, гуашь). Чем твой рисунок отличается от оригиналов?

РУССКОЕ КРУЖЕВО

Кружевом издавна украшали предметы домашнего убранства — скатерти, покрывала, подзоры, полотенца — и одежду. Главное декоративное качество кружева — ажурность.

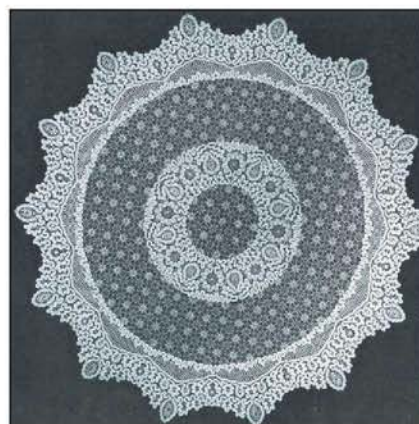
Кружевное искусство в России существует уже более двухсот лет. Кружевницы плетут с помощью небольших палочек-коклюшек из золотых и серебряных, льняных, хлопчатобумажных и шёлковых нитей.

Кружево бывает белым и цветным. Мерное кружево — ажурная лента с прямыми или волнистыми краями предназначено для украшения изделий из тканей.

В каждой местности вырабатывались свои особенности орнамента, колорита, технических приёмов сцепления нитей. Наибольшую известность получило вологодское, елецкое, вятское и рязанское кружево.

Вологодское кружево

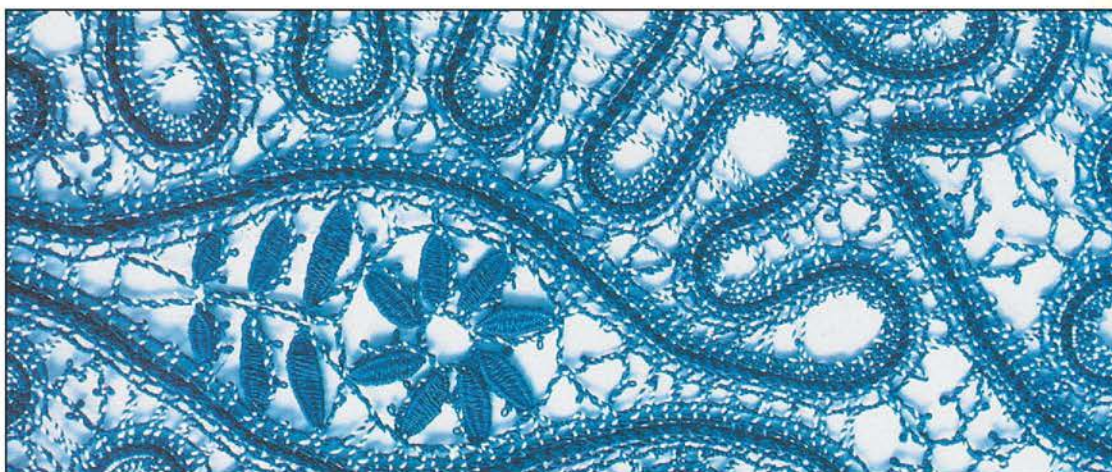
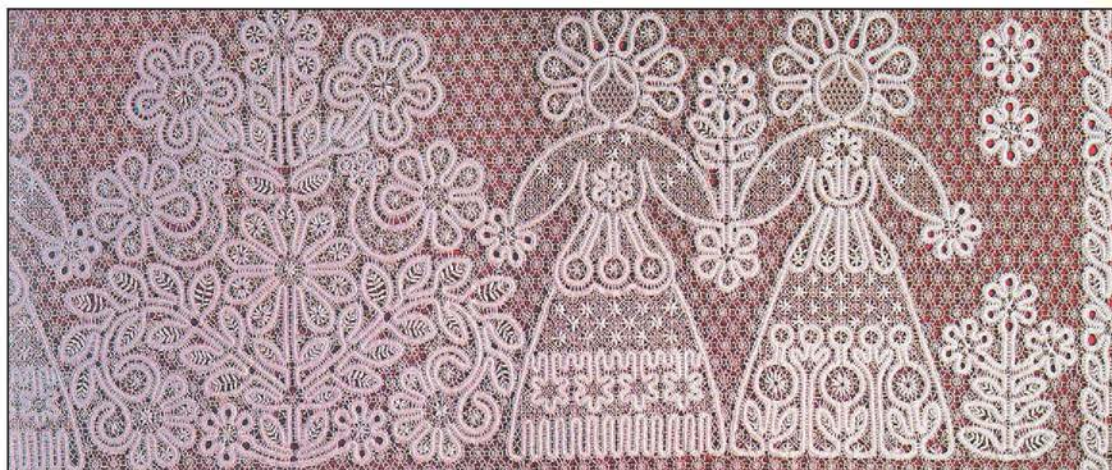
Елецкое кружево

1. Найди в представленных образцах мотивы: а) растительные; б) антропоморфные (с изображением человека).

2. Сравни образцы елецкого и вологодского кружева. Что в них общего? В чём отличие?

Характерный узор вологодского кружева — плотная волнистая линия (полотнянка-вилюшка) на ажурной сетке-решётке. Основные мотивы вологодских кружевниц — растительный орнамент, дополненный изображением человека, птиц и зверей.

Вологодское кружево

3. На листе цветного картона повтори элементы орнамента вологодского кружева (белая гуашь). Какую кисточку ты возьмёшь?

4. Выполни эскизы изделий из вологодского кружева: а) воротник; б) салфетка; в) скатерть (белая гуашь на чёрном или цветном фоне; чёрная гуашь на белом фоне).

РЕЗЬБА ПО КОСТИ

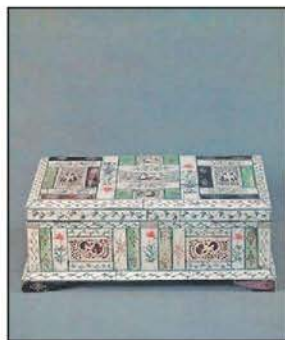
«Стоит подворотенка — дорог рыбий зуб,
мудрёны вырезы вырезано, и только в вырезу
муравью пройти».

Старинная Северная былина

На севере Архангельской области в окрестностях Холмогор уже в XII—XIII веках сложились традиции резьбы по кости. Издавна наши предки добывали в северных морях не только рыбу, но и моржовую кость — «рыбий зуб». Случалось, находили кость мамонта. Резали также и коровий рог. Резали кость по всему Северу — от Сольвычегодска и Великого Устюга до Архангельска. Центром косторезного промысла стало село Холмогоры.

Резали косторезы ларцы, костяные образа, табакерки, миниатюрные комодики, секретеры, шкатулки, гребни.

Искусство холмогорских резчиков широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом.

Изделия холмогорских мастеров

1. Чем ещё известно село Холмогоры Архангельской области?

2. Сравни произведения чукотских и холмогорских косторезов по технике выполнения и по сюжетам. Что объединяет их изделия? В чём различия?

На крайнем Северо-Востоке Евразии, на Чукотке живут два народа — чукчи и эскимосы. Сквозь глубину времён они пронесли народное искусство обработки кости — моржового клыка, костей кита, оленьего рога.

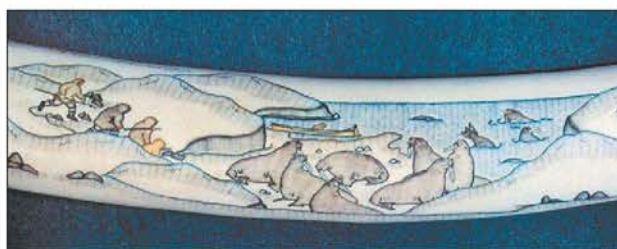
Художественная обработка кости существует в двух видах: скульптурной резьбе и гравировке по кости.

Техника цветной гравировки по клыку моржа создана в посёлке Уэлен Чукотского автономного округа в начале прошлого века. Ею украшают письменные приборы, ножи для бумаги, брелоки. Гравюры на кости рассказывают об исторических событиях, о суровой жизни в тундре, об охоте, ловле оленей.

Скульптурная объёмная резьба из моржовой поделочной кости и рога оленя применяется для изготовления фигурок животных, композиций, шахмат.

Изделия чукотских мастеров. Объёмная резьба

Гравировка по клыку

3. Нарисуй эскиз карандашницы из кости, украшенной резьбой (белый карандаш на цветном фоне).

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Народный костюм — образная летопись жизни наших предков. С помощью цвета, формы, орнамента он рассказывает о традициях, раскрывает тайны и законы красоты народного искусства.

В каждой местности сложились свои художественные традиции, поэтому по форме, расцветке и узорам одежды можно было узнать, откуда человек родом.

Сарафанный комплекс

Основные части женского костюма Русского Севера — рубаха и сарафан. В старину рубахи шили из цельного полотнища льняного холста. Рукава, плечи и ворот рубахи, не закрытые сарафаном, обычно расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. Вышитые узоры на рубахах служили оберегами*.

Нарядный костюм дополняла парчовая *душегрея*, собранная на спине красивыми складками. Такая душегрея с рукавами называлась *епанечка*, а без рукавов и на лямках — *коротенька*.

Сарафанный комплекс

Понёвный комплекс

Женский костюм южных губерний заметно отличался от костюма северных. Он представлял собой так называемый *понёвный комплекс*. В основе этого костюма — юбка-*понёва*, закреплённая на талии; полы её не сходятся и в просвете видна рубаха. Позднее прореху стали закрывать полотнищем другой материи — *прошвой*. Для этих костюмов характерна особая узорность, многоцветность и декоративность.

Передник был важным элементом и повседневного, и праздничного женского костюма различных областей.

Понёвный комплекс

Головные уборы

Завершает ансамбль русского костюма головной убор. Различали девичий и женский головные уборы. Замужние женщины должны были прятать волосы, девушки могли ходить с непокрытой головой. Отсюда возникли и формы головных уборов: закрытая шапочка для женщин и лёгкая повязка, оставляющая верх головы открытой, для девушек. Девушки также украшали головы венками и лентами.

1. Выполни в альбоме зарисовки костюмов народов России (карандаш, мелки, акварель, гуашь и др.).

Для украшения головных уборов использовалось шитьё и вышивка бисером, колотым перламутром, речным жемчугом, гранёным стеклом, золотыми и серебряными нитями.

Обычно жительницы севера носили *кокошники*. Название этого головного убора происходит от славянского слова «кокошь» — курица. По своей форме кокошники напоминали гребешок, полумесяц или царский венец. Северные кокошники шили из парчи, бархата, шёлка и украшали золотыми и серебряными нитями, жемчугом, драгоценными камнями. Эти кокошники были с *поднизью*, в виде жемчужной или перламутровой густой сетки, спускавшейся на лоб. Выходя на улицу, поверх такого кокошника женщина надевала платок.

Южанки предпочитали рогатую *кичку* (кику), расшитую жемчугом, бисером, шерстью и шёлком.

Цветовая гамма кички давала представление о возрасте женщины и месте её рождения. Жительницы Рязанской и Тамбовской губерний предпочитали тёмно-красный и чёрный цвета, Орловской и Курской — ярко-красный, зелёный и жёлтый.

Кокошник

*Праздничный
кокошник*

*Свадебный
головной убор*

1. Какими материалами украшали кокошники?
2. Объясни значение рогов на кичке. Где ты будешь искать ответ на этот вопрос?

Мужской костюм

Мужская одежда разных местностей практически не имела различий. Клетчатая ткань шла на рубахи, полосатая — на штаны. Обязательным в мужском костюме был пояс. Считалось даже, что он оберегает от бед.

Зимой крестьяне носили овчинные тулупы, шубы, меховые шапки, рукавицы и валенки. Иметь шубу мог только человек с достатком, поэтому в особо торжественных случаях, чтобы продемонстрировать своё богатство, шубу надевали даже летом.

Обувь

В будни крестьяне носили лёгкие и удобные для работы в поле лапти. В праздники кожаную обувь — сапоги, полусапожки, башмаки, туфли.

Нарядные сапоги могли быть украшены тиснёными узорами и металлическими подковками на каблуках.

3. Из какого материала и как изготавливали лапти? Приготовь об этом небольшой рассказ.

4. Назови литературные произведения (сказки, рассказы, песни), в которых идёт речь о лаптях.

*Одежда народов Севера.
Алеуты*

*Одежда народов Кавказа.
Осетины*

1. Найди в Интернете фотографии национальных костюмов народов России. Выполни эскизы женского и мужского костюмов народов: а) Сибири; б) Дальнего Востока (гуашь, акварель, цветные карандаши, гелевые ручки). Устройте в классе выставку своих работ.

2. Выполни в альбоме эскизы женского и мужского костюмов народов Кавказа. Какими материалами ты будешь работать? С чего начнёшь?

3. Сделайте коллаж русского крестьянского мужского и женского костюмов (цветная бумага, салфетки). Как вы распределите свою работу?

4. Придумайте и нарисуйте модели современной одежды в народных традициях на альбомных листах (гуашь, акварель, цветные карандаши).

5. Подготовьте презентацию «Одежда народов России» для школьного фестиваля «Россия — наш дом».

Музей Утюга

Единственный в мире Музей утюга находится в городе Переславле Залесском.

В коллекции музея насчитывается более 170 утюгов разнообразной формы и размера. Собрание постоянно пополняется экспонатами не только из России, но и других стран.

В коллекцию музея входят заводские и сделанные вручную углевые утюги. Их разогревали раскалёнными берёзовыми углями, которые засыпали внутрь. Другой вид утюга — цельнолитой изготавливали из чугуна или бронзы. Такие утюги изначально нагревались на печи, а позже — на электрических и газовых плитах на медленном огне в течение получаса.

Экспонаты музея (Переславль-Залесский)

1. Подготовь информацию о необычных музеях твоего края, города, села.

2. Найди открытки, фотографии и другие изображения старинных утюгов. Расскажи об их устройстве и работе.

3. Нарисуй на альбомном листе карандашом старинные утюги. Докажи, что ты изобразил старинный утюг.

4. Придумай дизайн современного утюга. Выполни эскизы графическими материалами в альбоме.

ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ И ПРЯНИКИ

В старину на Руси традиционно пили чай из самовара. Мастера изготавливали самовары самой разнообразной формы: в виде вазы, бочонка, цилиндра, конуса. Размеры самоваров тоже были разными: от больших ведёрных до крошечных на одну чашку. Были самовары дорожные, которые подогревались на спиртовке, и трактирные, которые топились дровами. Славился своими самоварами и печатными пряниками город Тула.

Музей «Тульские самовары»

В коллекции Тульского музея — самовары XVIII–XIX вв.: «сбитенник» — предшественник самовара, самовары первой тульской мастерской Лисицыных, самовары-кофейники, дорожные самовары, миниатюрные самовары, фотографии из личных коллекций тульских самоварщиков.

Тульские самовары. Экспонаты музея

1. Найди информацию о русском напитке сбитень. Расскажи, как его готовить.

2. Прочитай, как был устроен самовар и как его надо было разжигать.

Музей «Тульский пряник»

Один из самых молодых музеев города Тулы музей «Тульский пряник». В музее представлена история уникального старинного лакомства, пришедшего к нам из глубины веков. Здесь расскажут о старинных традициях и обрядах. Можно посмотреть, как делают пряники в современных условиях. В музее вы увидите пряники, изготовленные на старинных формах.

В коллекции представлен самый маленький пряник — чуть больше пятидесятикопеечной монеты и гигантский — пудовый, единственный в стране.

В музее есть пряники поздравительные, праздничные, заказные, исторические, именные, почётные, фигурные. Здесь вас обязательно угостят душистым чаем со свежими пряниками.

Тульские пряники. Экспонаты музея

1. Чему равен пуд? Где ты будешь искать ответ на этот вопрос?

2. Пекут ли пряники в твоей семье? Узнай рецепт и расскажи об этом в классе.

3. Найди рецепт приготовления пряников. Проконсультируйся со взрослыми. Попробуйте испечь пряники.

4. Найди в Интернете информацию о других музеях пряников. Расскажи об их экспозициях.

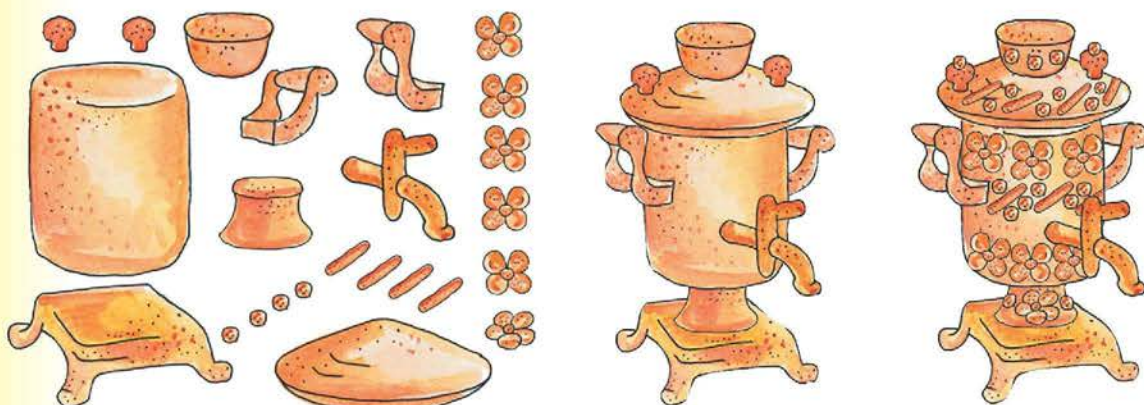

ШКОЛА НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Русский самовар

Последовательность лепки самовара (солёное тесто)

1. Скатай большой цилиндр для тулова самовара.
2. Слепи верхнюю часть самовара, вытягивая её из лепёшки.
3. Слепи ножки самовара.
4. Вылепи ручки и кран.
5. Соедини все детали между собой. Аккуратно при-
мажь места соединений.
6. Укрась самовар лепными цветочками и орнаментом.

1. Вылепи самовар: а) из пластилина; б) глины; в) солёного теста. В какой последовательности ты будешь это делать?

2. В каких литературных произведениях упоминается самовар?

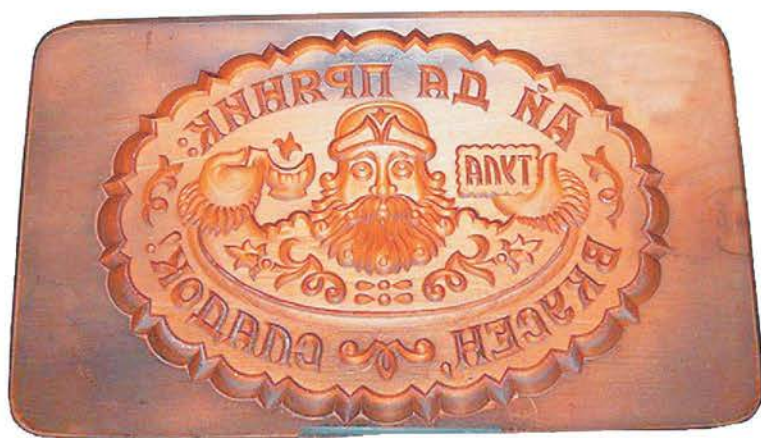

3. Нарисуй сказочный самовар. Какие материалы ты выберешь? Какие детали в твоём рисунке подчёркивают сказочность самовара?

Пряничные доски

Выполнение рисунка пряничной доски (цветные карандаши)

В старину узоры на пряниках печатали с помощью резных досок, поэтому пряники и назывались *печатными*. Мастера вырезали самые разнообразные сюжеты: традиционное русское чаепитие, птиц, зверей, архитектуру и орнаменты. Размер и форма пряничных досок диктовались назначением пряника. Самыми крупными были доски для выделки подарочных, свадебных или заздравных пряников. Они достигали 1 аршина (около 71 см) в длину и 12 вершков (около 54 см) в ширину. Существовало два типа пряничных досок — «штучные», позволяющие сделать оттиск только одного пряника, и «наборные», когда на доске размещались 2, 4, 8, 16 и более «шашек» с одним или разными сюжетами.

Пряничные доски

1. Нарисуй в альбоме рисунок пряничной доски. Какой узор ты выбрал? Почему?

2. Нарисуй на альбомном листе пряник-подарок. Кому ты подаришь свой рисунок? К какому празднику?

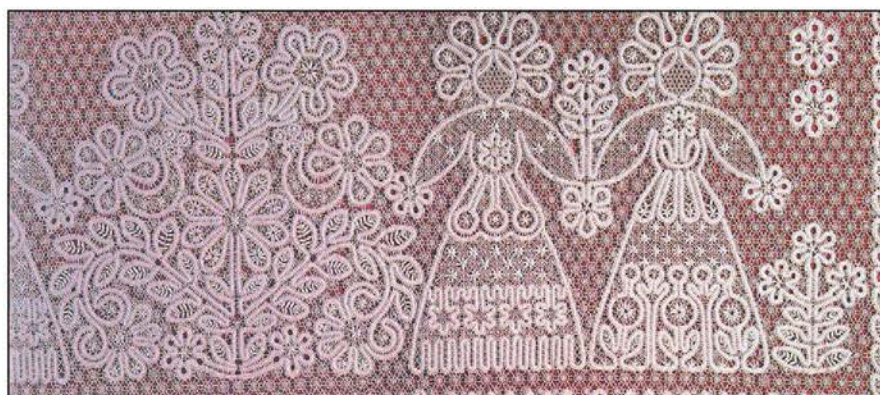

ТВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1. В какой технике изготавливают изделия для палехской росписи?

2. Повтори рисунок вологодского кружева. Придумай свои композиции для кружевниц.

3. Какие материалы применяют для резьбы холмогорские мастера?

4. Найди тульский пряник.

5. Рассмотрите фото. Найдите понёвный комплекс.

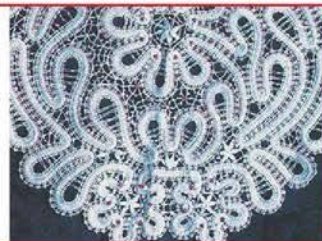

6. Какой из утюгов современный? Докажи своё мнение.

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

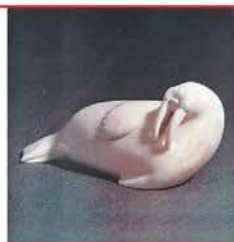
1. Какие современные предприятия занимаются кружевоплетением?

2. В каких зарубежных странах производство кружева имело большое значение в старину?

3. Как ты думаешь, могут ли в наши дни мастера изготавливать изделия из кости мамонта? Аргументируй свой ответ.

4. Какие традиционные народные художественные промыслы есть в Башкирии, в Дагестане, в Великом Устюге, Оренбурге?

5. Как традиционно одевались жители на Дальнем Востоке?

План подготовки проекта

1. Выбери один из предложенных проектов или придумай свой проект.
2. Реши, будешь ли ты работать с одноклассниками, родителями или самостоятельно.
3. Продумай этапы выполнения проекта.
4. Распредели задания между участниками проекта.
5. Определи, что необходимо подготовить для выполнения проектов: книги, музыкальные записи, иллюстрации и другие материалы.
6. Выясни, к кому можно обратиться за помощью.

Фестиваль «Россия — наш дом»

Этапы деятельности

1. Соберите информацию о народных промыслах России.
2. Изучите местные народные художественные промыслы. Посетите (по возможности) центры традиционных народных промыслов или мастерские.
3. Подготовьте и проведите фестиваль «Россия — наш дом».

Роли: собиратели материалов, искусствоведы, исследователи, художники-оформители, ведущие.

Праздник «Широкая Масленица»

Этапы деятельности

1. Изготовьте народные костюмы народов России, праздничные женские головные уборы.
2. Найдите рецепты приготовления блинов, пирогов, пряников, печенья. Испеките с помощью взрослых угощения для праздника.
3. Проведите традиционный русский народный календарный праздник.

Роли: художники, швеи, кулинары, ведущие праздника.

В каких ещё проектах ты хотел бы участвовать?

МИР АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Бионические формы в архитектуре и дизайне

Бионическая архитектура обращена к человеку, она хорошо влияет на его настроение, раскрывает его творческие особенности.

Дизайн костюма

Образ жизни модели должен найти отражение в выборе ткани и силуэте модели.

Фитодизайн

Фитодизайн — это составление плоскостных, рельефных и объёмных композиций из живых или засушенных природных материалов.

БИОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ

Архитектура

Природа — гениальный художник, архитектор и дизайнер. Любое её творение отличается надёжностью, красотой и прочностью.

Заимствование у природы ценных идей и реализация их в виде архитектурных, конструкторских и дизайнерских решений называются *бионикой* (от греч. — «элемент жизни»). Бионика — архитектурный стиль, берущий всё самое лучшее от природы: рельефы, контуры, форму.

Бионическая архитектура обращена к человеку, она хорошо влияет на его самочувствие, настроение, раскрывает его творческие способности. Это не просто необычность очертаний форм, внешнее подобие раковинам моллюсков, птичьей скорлупе, пчелиным сотам, ветвям лесной чащи, это — более удобные, гармоничные, надёжные пространства жизнедеятельности человека.

Павильон «Большая утка» (США)

Павильон «Ананас» (Шотландия)

1. Как ты думаешь, почему бионическая архитектура влияет на самочувствие и настроение человека?

Развитие науки, появление новых технологий и материалов позволяют возводить здания, похожие на птиц, рыб, гусениц и бабочек. Архитектор может воплотить в объёмах зданий увиденные в жизни элементы пластики животного.

Направление *бионического стиля* появилось в 70-е годы XX века. Казалось, что постройки выбиваются из правильной геометрии.

Лёгкий, экономичный сетчатый материал наподобие паутины используется для весьма прочных архитектурных сооружений. Не менее прочны и конструкции, напоминающие пчелиные соты.

Испанский архитектор Антонио Гауди использовал в своём творчестве шпили в форме колосьев и кристаллических скал, столбы в виде грибов, сооружения, конструкция которых демонстрирует усилия, подобно мускулам живого существа.

*Ботанический сад
(Англия)*

*Центр Восточных искусств
(Китай)*

2. Выполни эскизный проект «Природные формы в архитектуре». Нарисуй на альбомном листе: а) дом-цветок; б) дом-зверя; в) дом-дерево. Какими материалами ты воспользуешься? Обсудите свои работы.

3. Сконструируй дом-дерево (бумага, упаковка, картон).

В какой последовательности ты будешь работать? Для кого может быть пригоден этот дом?

Дизайн

Структура пчелиных сот, спиралевидная морская раковина, строение насекомых — всё это может служить готовыми моделями для дизайнеров. Это, прежде всего, светильники, мебель. Транспорт, мебель, предметы быта, выполненные в бионическом стиле, отличаются красотой и целесообразностью формы.

Работы дизайнеров. Вазочки

Чайник

Автомобили

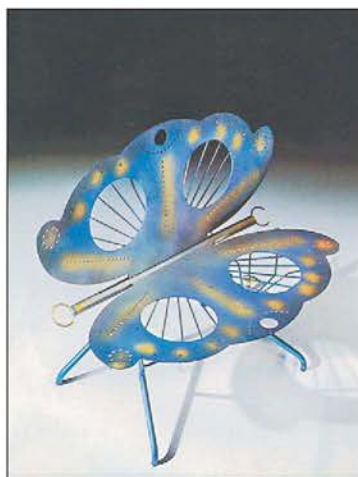
Табурет

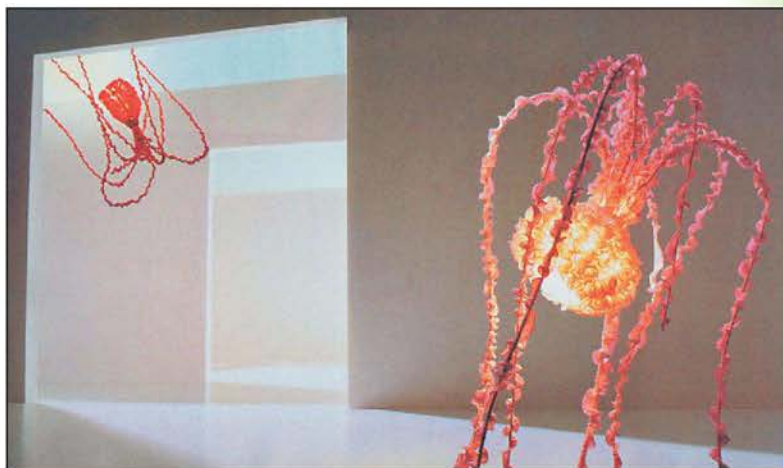
Ваза

Нередко природа унифицирует конструкции, то есть строит их из элементов одной и той же формы: лепестки цветов, листья деревьев, семена злаков, ягоды малины, чешуйки рыб, шишек, панцири животных и т.д. Этот же принцип используют и дизайнеры.

Так появляется светильник, раскрывающий свои лепестки как живой цветок, когда надо бодрствовать, и закрывает их, когда пора спать.

Работы дизайнеров. Светильники

Стол

Светильники

1. Сделай модель лампы на основе: а) формы растения; б) формы ракушки из различных материалов (бумага, картон, фольга, пластик и др.). Обсудите свои работы.

2. Нарисуй в альбоме эскизы светильников, плафонов, люстр, торшеров в виде животных (цветные карандаши, мелки, гелевые ручки). Где можно разместить твой светильник?

Музей ретро-автомобилей

В Музее ретро*-автомобилей в г. Москве можно увидеть старинные автомобили музея автозавода АЗЛК. Здесь ты узнаешь об эволюции технической мысли, об истории автомобилестроения, о временах, когда автомобиль был невиданным новшеством, предметом роскоши и гордости.

Главной целью музея является сохранение удивительных экземпляров автомобилей, которые представляют не только техническую, но и художественную ценность.

Экспонаты музея

1. Узнай у взрослых полное название московского автозавода АЗЛК. Какие автомобили выпускали на этом заводе?

2. Нарисуй в альбоме старинный автомобиль (карандаш, акварель). Что подчёркивает его старину?

3. Есть ли музей автомобилей в твоём городе, крае?

Музей мебели

Музей мебели в г. Москве был основан в 1999 г. Он расположился на Таганке в старинном здании, памятнике архитектуры XVIII–XIX веков. В музее собраны экспонаты мебельного искусства прошлых столетий. Здесь реставрируют, восстанавливают и бережно хранят старинную мебель.

В коллекции музея представлены интерьеры усадебной мебели XVIII — начала XX в. и современные авторские работы.

Экспонаты музея

1. Придумай и нарисуй эскиз: а) кресла; б) дивана на основе растительных элементов.

2. Сделай из пластилина модель бионического предмета мебели. Какая модель у тебя получилась? Нравится ли она тебе?

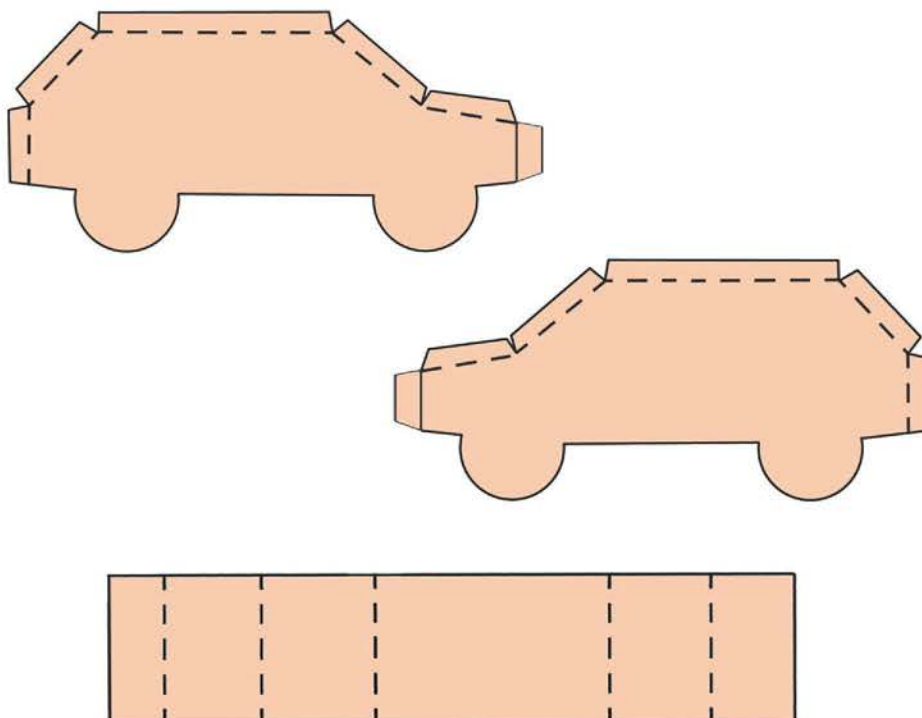

ШКОЛА ДИЗАЙНА

Мой первый автомобиль

Последовательность изготовления макета автомобиля из картона

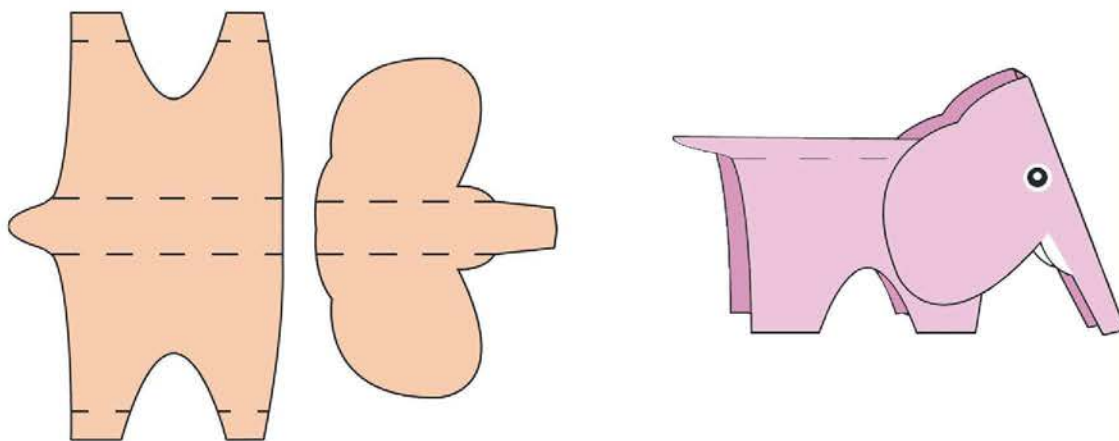

1. Нарисуй на листе картона контур машины. Предусмотри клапаны, необходимые для соединения деталей.
2. Вырежи выкройку вместе с клапанами.
3. Повтори то же самое на другом листе картона.
4. Измерь длину верхней части контура машины, чтобы рассчитать длину средней детали. Выполни её выкройку. Ширину детали определи по своему усмотрению. Вырежи среднюю часть, сделай сгибы в нужных местах.
5. Собери все детали машины и скрепи их между собой (степлером, клеем или двусторонним скотчем).
6. Укрась автомобиль по своему усмотрению.

Скамейка «Розовый слон»

Последовательность изготовления макета детской скамейки из картона

1. Сконструируй скамейку «Розовый слон» из картона.
2. Скопируй выкройку, увеличь её с помощью ксерокса до нужных размеров.
3. Согни выкройку по пунктирным линиям.
4. Покрась слона в розовый цвет.

1. Выполни в альбоме эскиз стула «Мой любимый зверь». Какими материалами ты воспользуешься? Какую форму выберешь?

2. Сделайте с одноклассниками из картона модели мебели для детской комнаты на основе форм животных: а) столик-собачку; б) книжную полку из треугольных секций, которые могут образовать силуэт кота; в) кресло в виде забавного щенка. Примите участие в школьной выставке «Украшаем интерьер».

3. Сконструируй мебель из коробок, пластилина, картона, кубиков, конструктора для сказочных персонажей или героев твоих любимых мультфильмов.

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ОБЪЕКТАХ ДИЗАЙНА

Проектирование вещи — сложный творческий процесс, в котором роль дизайнера очень велика. В своей творческой работе над вещью дизайнер исходит из целого, которое представляет себе с самого начала и воплощает в эскизах, а затем в моделях и промышленных образцах. Дизайнер определяет характер пользования предметом. Он организует отношения между человеком и вещью и на этой основе устанавливает её потребительские и товарные свойства.

Образ человека очень популярен в объектах дизайна. Современные дизайнеры с остроумной выдумкой превращают кисти рук в держатели для книг или полотенец, дверные ручки, подставки под телефон, подушки, диваны, кресла; стопы в коврики, половики, подставки.

Кресло

Стакан

Стул

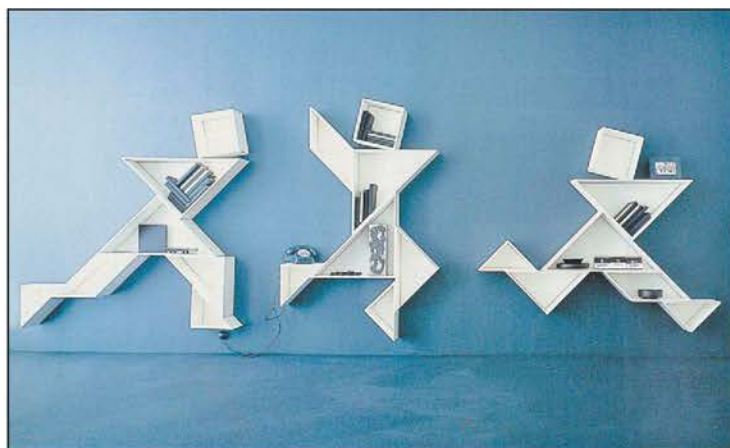
1. Выполни эскизы объектов дизайна в форме человека (карандаш, гуашь): а) настольной лампы; б) чайника; в) письменного прибора. Обсудите свои работы. Что удалось больше? Что ещё требует доработки?

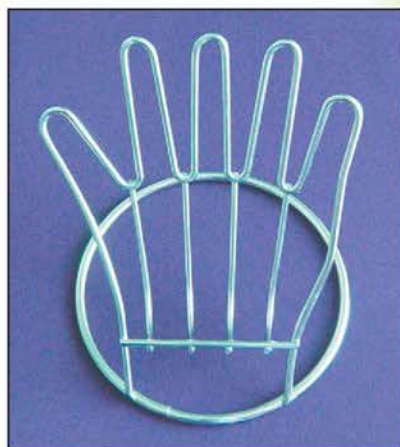
2. Выполни эскизный проект «Волшебная лампа» на основе фигуры человека (любые графические материалы или коллаж). Какие материалы ты выберешь?

Особое внимание дизайнеры уделяют подбору материала. Главное — потребительское назначение задумываемой вещи, её художественный образ.

Современная бионика во многом связана с робототехникой и разработкой новых материалов, копирующих природные аналоги.

Книжные полки

Подставка под телефон

Диван

Кресло

3. Нарисуй настольную лампу: а) для работы; б) декоративную; в) ночник. Продумай её форму и дизайнерское оформление.

4. Смоделируйте предметы мебели: стул, стол, пуфик, кресло и др. на основе фигуры человека (бумага, картон, упаковка от молока, поролон, ткань, пластик и др.).

Образ животных в объектах дизайна

Применение бионики в дизайне будит творческую мысль, заставляет думать, искать, познавать законы природы.

Гармония красоты и целесообразности в природе — поистине неисчерпаемый источник средств для дизайнеров. Формы животных также широко используются в дизайне.

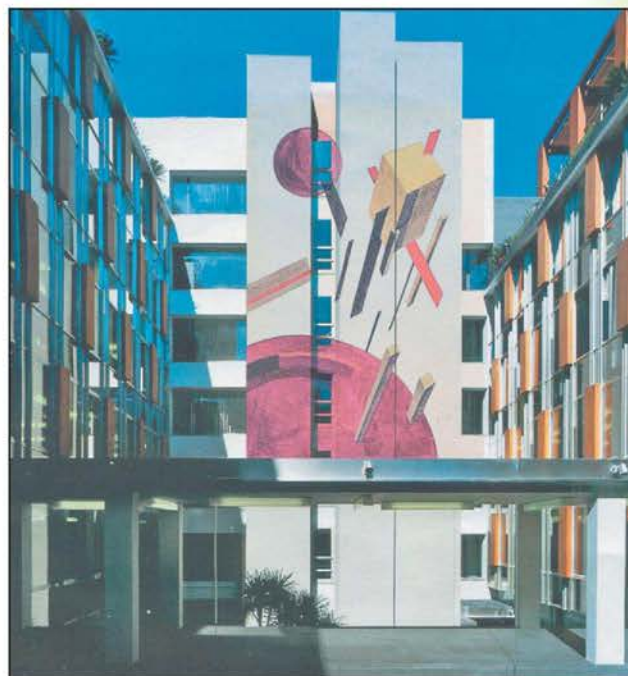
Работы дизайнеров

Дизайнер может объединить несколько функций в одном предмете. Например, пылесос в виде улитки станет забавной игрушкой для ребёнка.

Суперграфика

Улицы многих городов мира украшены интересными скульптурами. Они расписаны яркими красками в технике суперграфики.

Суперграфика — это украшение объектов дизайна и архитектуры графическими средствами. К суперграфике относятся граффити, светографика, цветографика и др. Суперграфика изменяет однообразие бетонных объёмов зданий, вносит в цветовую среду города яркие краски, орнаменты и оптические иллюзии.

Суперграфика в городской архитектуре

1. Вылепи из глины или солёного теста и распиши суперграфикой фигурки животных (гуашь, акрил): а) собачку; б) кошку; в) черепашку. Следи за тем, чтобы узоры подчёркивали объём формы. Используй контрастные цветовые сочетания. Оцените работы друг друга.

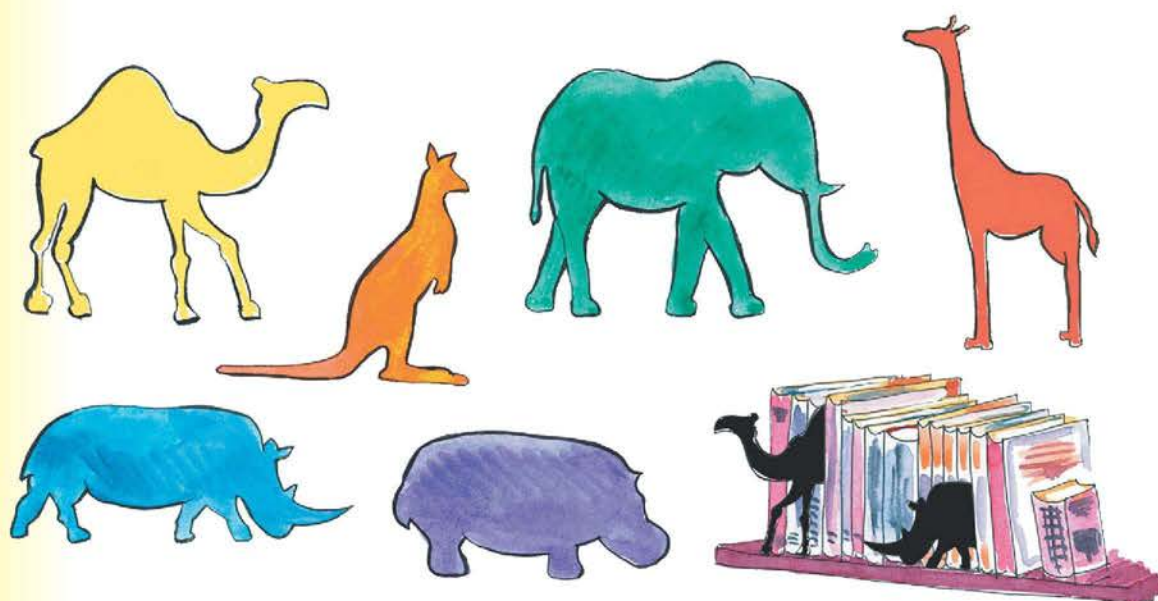

ШКОЛА ДИЗАЙНА

Игрушки—зверюшки

Сделай сам

• Такие оригинальные закладки и разделители для книг можно сделать из цветного картона. Самостоятельно продумай последовательность своей работы.

1. Придумай, для чего ещё могут пригодиться такие силуэты.

2. Сконструируйте животных из использованной упаковки. Смело комбинируйте различные материалы. Обсудите свои работы.

3. Сложи полотенце в виде фигурки: а) зайчика; б) котика; в) птички. Добавь необходимые детали из бусинок, пуговиц, ленточек и др.

Весёлые счёты

Последовательность конструирования счёт с силуэтами животных (картон или пластик)

1. Нарисуй силуэт жирафа на листе плотной цветной бумаги, сложенной вдвое.
2. Вырежи силуэт. У тебя получится два изображения.
3. Надень разноцветные кружочки пластика или бусинки для счёт на палочки.
4. Скрепи силуэты так, как показано на рисунке.

По такому же принципу ты можешь сконструировать счёты с другими зверями и птицами. Вместо плотной бумаги можно использовать цветной картон или тонкий пластик, например от папочек для бумаг.

4. Сделайте: а) насекомых; б) животных из пластиковых стаканчиков и тарелок, картона и бумаги. Рисовали вы эскизы или начали работу сразу? Как вы распределили свою работу?

ДИЗАЙН КОСТЮМА

История одежды с древнейших времён является отражением всей истории человечества. Современный костюм — это результат длительной эволюции, творческих открытий и достижений, опыт многих поколений.

Костюм определяет стиль и поведение людей. Одежда является важным показателем принадлежности человека к определённой культуре и несёт утилитарно-эстетическую* функцию. Костюм в целом это — ансамбль, который объединяет одежду, обувь, причёску, аксессуары. Аксессуар (от фр. — дополнения к костюму) — головной убор, шарф, платок, галстук, перчатки, сумка, кошелёк, пояс, зонт.

Западноевропейские костюмы XIX в.

1. Нарисуй в альбоме эскизы театральных костюмов.
2. Выполни эскизы моделей современной одежды (карандаш, акварель, гуашь, коллаж). Оцените работы друг друга.

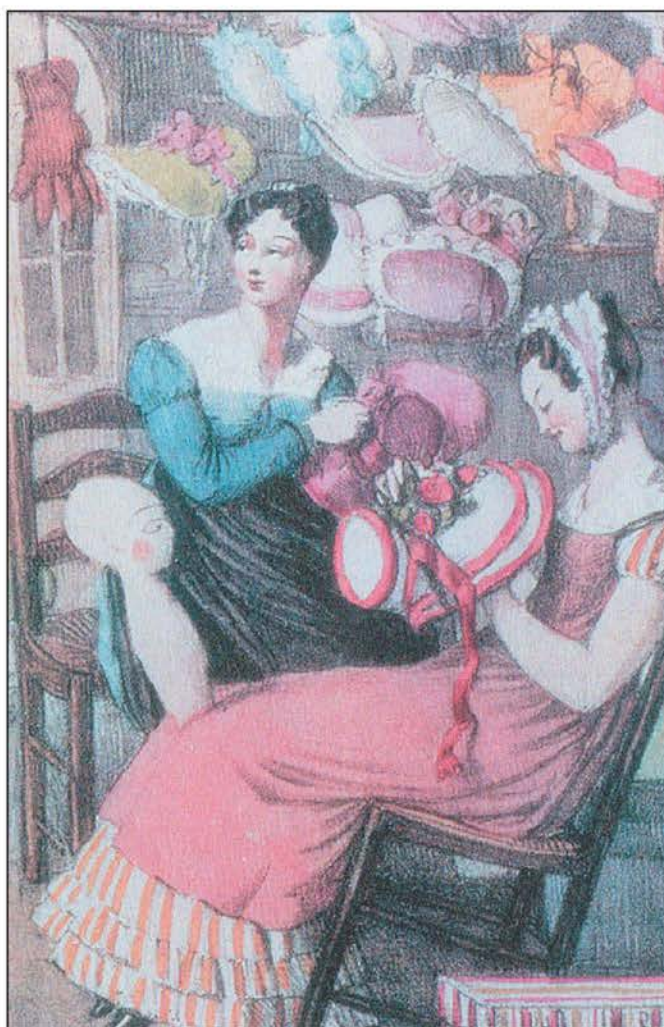
Мастерство модельера

Мода (от лат. — мера, образ, правило) — господство в определённое время в определённой среде тех или иных вкусов.

Модельер — специалист по изготовлению моделей одежды. Главные рабочие инструменты модельера — манекен, сантиметровая лента, карандаш, ножницы, мел, линейки и лекала. Нарисовать платье или костюм — лишь небольшая часть работы модельера. Мастер берёт чистый лист бумаги и производит расчёт множества формул. Полученные результаты он переносит на бумагу в виде чертежа. Это — лекала для выкройки. С их помощью кроится ткань. После раскроя все детали нужно сметать и померить на манекене.

1. Любишь ли ты моделировать свою одежду? Как ты считаешь, придерживаешься ли ты моды?

Модельер должен иметь чувства вкуса и стиля, разбираться в современной моде, а также обладать практическими навыками — шить, раскраивать ткань, делать эскизы. Задача модельера — учесть особенности фигуры модели, подчеркнуть её достоинства, скрыть недостатки при помощи кроя, цвета и фактуры ткани.

1. Найди в Интернете информацию об известных российских и зарубежных модельерах. Подготовь сообщение об истории моды.

2. Выполни из бумаги и фольги модель: а) женского вечернего платья; б) мужского костюма. Обсудите свои модели.

ШКОЛА ДИЗАЙНА

Сделай сам

Рассмотри эскизы дизайнеров.

- Как ты думаешь, подходит ли такая одежда для повседневной жизни?
- Разработай свои модели одежды.

2. Дома просмотри свой гардероб и выбери несколько разных по стилю вещей. Аккуратно разложи их на полу, чтобы видна была каждая деталь. Сфотографируй одежду, сделай рабочие зарисовки, точно передающие пропорции, крой и отделку. Выполни творческие эскизы моделей в цвете. Покажи рисунки другу. Попроси описать то, что он видит. Где представлены твои модели точнее: на рабочих рисунках или на эскизах в творческой манере?

ФИТОДИЗАЙН

Сохранить красоту цветов и растений люди пытаются по-разному. Одни рисуют их, другие фотографируют, третьи создают букеты или панно из засушенных растений.

Фитодизайн — это составление плоскостных, рельефных и объёмных композиций из живых или засушенных природных материалов (цветы, травы, мох, плоды, листья, ветки, шишки, жёлуди и др.).

Тематика композиций из засушенных растений может быть самой разнообразной: портрет, пейзаж, натюрморт, абстракция.

Композицию из засушенных растений можно выполнить в одном колорите, тщательно подбирая близкие оттенки лепестков. Можно работу построить на контрасте тёплых и холодных цветов. Интересных эффектов достигают, покрывая всю работу белой, серебряной или золотой краской.

Композиции можно размещать на цветном фоне. Дополнительные эффекты получаются при использовании листьев, ткани, опилок, мятой бумаги, монотипии, акварели с солью. Дополнить фитокартину или букет можно игрушечными бабочками, птичками, зверюшками, бусинами и др. Дизайнеру-флористу пригодится любой природный материал: не только цветы, но и фрукты и даже овощи.

Для фитокомпозиции важно подобрать соответствующую раму.

1. Вспомни работы итальянского художника Дж. Арчимбольдо, с которым ты познакомился в 3 классе. Можно ли его технику считать фитодизайном?

2. Изготовь мобили (подвижные подвесные конструкции) из природных и других материалов. Самостоятельно продумай порядок своих действий.

Флористическими картинами, шарами, коллажами, букетами можно украсить интерьер гостиной, детской комнаты, рекреации школы, вестибюля кинотеатра и др.

Фитодизайн преобразует не только интерьер помещения, но и пространство двора, сада.

Работы фитодизайнеров

3. Выполни объёмную композицию «Цветочная фантазия» из живых и засушенных растений. Какие растения ты использовал? 🌞

4. Сделайте панно «Рассвет» (засушенные лепестки и листья цветов, семена деревьев). Украсьте интерьер своего класса. 🍒

5. Выполни в альбоме эскиз уголка сада. Размести фонари, скамейки, мостики в соответствии с образом сада. Продумай композицию растений (гуашь, коллаж). 🌞

ШКОЛА ФИТОДИЗАЙНА

Поздравительная открытка

Последовательность изготовления открытки из картона в технике фитодизайна

1. Сложи плотную белую или цветную бумагу вдвое. Вырежи открытку любой формы.
2. Продумай композицию. Красиво разложи заранее приготовленные и высушенные лепестки цветов, колосков, соцветия, травинки, листики. Можешь взять за основу образцы.
3. Аккуратно накрой составленную композицию самоклеящейся прозрачной плёнкой.
4. Подпиши готовую открытку.

1. Сделай открытку в технике фитодизайна, не покрывая композицию плёнкой, а приклеивая элементы украшения прозрачным скотчем.

2. Укрась орнаментом из засушенных лепестков цветов: а) светильник; б) рамку для фотографий.

3. Выполни в альбоме гуашью эскиз настольной лампы на основе органических форм: а) лампа-цветок; б) гриб; в) бабочка. Сравните свои работы.

Лесные обитатели

Сделай сам

Посмотри, каких человечков можно сделать из растительных материалов: мха и шишек.

- Самостоятельно придумай образы, которые можно сделать из природных материалов.

Куклы-моховики

1. Сделайте лесных человечков из шишек, веток, соломы, мха. Постарайтесь придать персонажам выразительные позы. Какие характеры у ваших персонажей? Оцените работы друг друга.

ТВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1. Составь фигурки человечков или портреты из лепестков цветов.

2. Создай фантастические портреты из вещей. Разложи на полу свою одежду. Можешь складывать, сворачивать и подгибать джинсы, куртки, рубашки и платья по своему замыслу. Зарисуй или сфотографируй, что у тебя получилось.

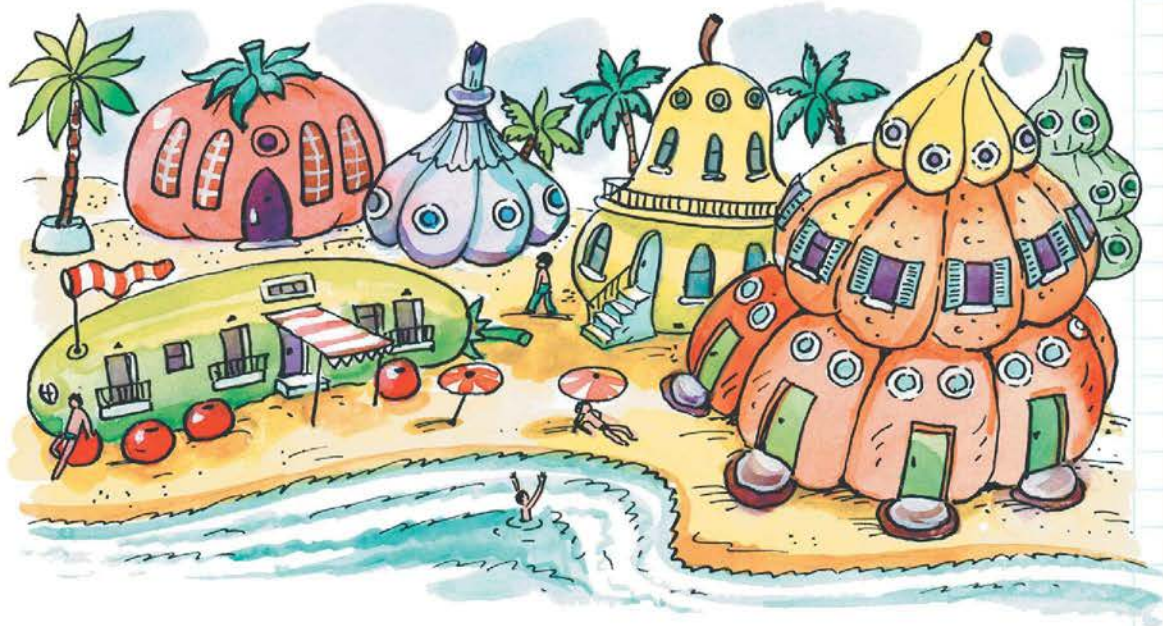

3. Сконструируй новогоднюю ёлочку: а) из фитоматериалов; б) из бумаги, упаковки, картона. Укрась её разнообразным декором.

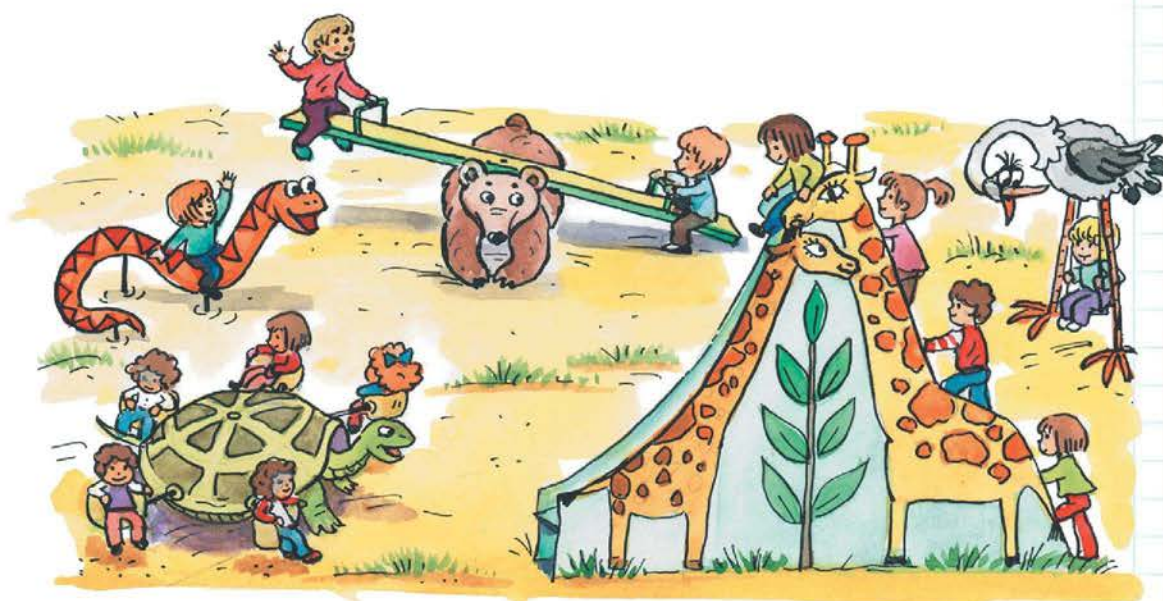
4. Нарисуй эскиз: а) жилого дома; б) школы; в) кафе. Используй суперграфику для декорирования своего объекта.

5. Слепи из пластилина «Город-огород». Кто в нём может жить?

6. Сконструируй детскую площадку из картона: а) русские сказки; б) космос; в) зоопарк.

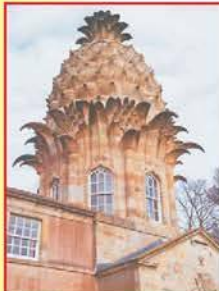

МИР АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

1. Как ты думаешь, на что похож мост «Миллениум» в Лондоне?

2. Как ты себе представляешь конструкцию дома-дерева? Найди примеры в архитектуре.

3. Каких известных модельеров ты знаешь?

4. Назови основные этапы работы дизайнера интерьера.

План подготовки проекта

1. Выбери один из предложенных проектов или придумай свой проект.
2. Реши, будешь ли ты работать с одноклассниками, родителями или самостоятельно.
3. Продумай этапы выполнения проекта.
4. Распредели задания между участниками проекта.
5. Определи, что необходимо подготовить для выполнения проектов: книги, музыкальные записи, иллюстрации и другие материалы.
6. Выясни, к кому можно обратиться за помощью.

Презентация «Дизайн костюма». История и современность

Этапы деятельности

1. Найдите информацию об истории костюма. Проследите, как менялась мода на протяжении веков. Соберите картинки, фотографии, открытки об истории моды.
 2. Выберите несколько эскизов, иллюстраций, фотографий на тему «Дизайн костюма» и приклейте их к листу картона 40х60 см. Иллюстрации (эскизы, фото, коллажи) можно крепить на пенокартон или картон. Украсьте их кусочками тканей, пуговицами, бусинками.
 3. Сделайте презентацию своего проекта. Можете использовать музыкальное оформление и слайд-шоу.
- Роли:* дизайнер, зрители, жюри.

Выставка: «Украшаем интерьер»

Этапы деятельности

1. Выполните эскизы детской комнаты, украсьте интерьер произведениями народных мастеров или суперграфикой.
 2. Оформите макеты комнат.
 3. Оформите выставку эскизами и макетами.
- Роли:* художники-оформители проектов, дизайнеры, оформители выставки.

В каких ещё проектах ты хотел бы участвовать?

СПРАВОЧНИК ЮНОГО ХУДОЖНИКА

С. 29. Собственная тень — самое тёмное место на предмете.

С. 30. Натура — предметы для постановки натюрмор-та; природный мотив, который изображает художник.

С. 48. Растр — изображение, построенное из отдельных точек, как правило, расположенных регулярно или в соответствии с заданной сеткой. Применяется для полиграфической печати и компьютерной графики.

Фильтр — команда компьютерной программы, предназначенная для заданного искажения изображения или его выделенного фрагмента. Фильтры различаются по типу воздействия, наиболее распространены группы фильтров для размытия изображения, увеличения его резкости, деформации контуров, изменения цветовой гаммы, имитации различных изобразительных техник (например, карандашный набросок, акварель, витраж, мозаика и т.п.).

С. 53. CMYK (цветовая модель) — четырёхканальная цветовая модель, которая предполагает деление любого цвета при печати на четыре составляющих: Cyan (голубой), Magenta (пурпурный), Yellow (жёлтый), Black (чёрный). К — это Black (чёрный), то есть из слова взята не первая, а последняя буква.

С. 60. Изразец — глиняный обожжённый кирпичик, пустой внутри. Изразец обычно с лица покрыт (полит) глазурью или расписан орнаментом и сюжетными сценками. Изготавливаются также изразцы с объёмными узора-

ми. Изразцы предназначены для облицовки печей, каминов, а иногда и стен, карнизов и других архитектурных деталей.

Глазурь — специальный состав, применяемый для покрытия керамических изделий и придания им блеска.

Эмаль — тонкое стекловидное покрытие, получаемое при высокотемпературной обработке.

С. 64. Гравировка — рисунок или надпись, вырезанные на твёрдом материале.

Огранка — обработка драгоценных камней для придания им определённой формы и блеска.

С. 65. Штоф — это сосуд для хранения напитков.

С. 71. Благородные металлы (драгоценные металлы) — золото, серебро, платина и др. Металлы, не подверженные коррозии и окислению.

С. 76. Набойка — набивная ткань, узор на которую наносится по специальной технологии — при помощи деревянных досок с краской.

С. 93. Темпераые краски — плотные кроющие краски, разводятся водой. После высыхания приобретают прочность и обладают бархатистой поверхностью. Применяют для живописных и декоративных работ.

С. 98. Оберег — предмет, обладающий по суеверным представлениям способностью оберегать его владельца от разных бед.

С. 118. Ретро — всё старинное, прошлое.

С. 128. Утилитарный — имеющий практическое применение.

СОДЕРЖАНИЕ

Необычные музеи	4
-----------------------	---

ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (Маршрутный лист)	6
Анималистический жанр	8
Исторический жанр	16
Батальный жанр	18
Бытовой жанр	22
Портрет. Пейзаж. Натюрморт	24
Книжная графика	40
Искусство каллиграфии	44
Компьютерная графика	48
<i>Твои творческие достижения</i>	<i>54</i>

Проекты по теме

«Изобразительное искусство»	56
-----------------------------------	----

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО (Маршрутный лист)	58
Художественная керамика	60
Художественное стекло	62
Художественный металл	70
Художественный текстиль	76
Орнамент	82
<i>Твои творческие достижения</i>	<i>86</i>

Проекты по теме

«Декоративное искусство»	88
--------------------------------	----

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО (Маршрутный лист)...	90
Лаковая миниатюра	92
Русское кружево	94
Резьба по кости	96
Народный костюм	98
Тульские самовары и пряники	104
<i>Твои творческие достижения</i>	108
Проекты по теме	
«Народное искусство»	110

МИР АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА	
(Маршрутный лист)	112
Бионические формы в архитектуре и дизайне .	114
Дизайн костюма	128
Фитодизайн	132
<i>Твои творческие достижения</i>	136
Проекты по теме	
«Мир архитектуры и дизайна»	138
Справочник юного художника	140

Учебное издание

Планета знаний

Сокольникова Наталья Михайловна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

4 класс

Учебник

Учебник предназначен
для работы в классе

Художники:

Е. Гальдяева, М. Салтыков, Н. Кудрявцева, Н. Анашина, Л. Фролова, О. Кулькова,
Н. Шармай, О. Рябкина, Т. Кудрявцева

Рисунки на обложке: С. Бордюг, Г. Мацыгин

Дизайн обложки студии «Дикобраз»

Редакция «Образовательные проекты»

Ответственный редактор *Н. Анашина*. Художественный редактор *Л. Фролова*
Технический редактор *А. Шелудченко*. Корректор *И. Мокина*

Оригинал-макет подготовлен ООО «БЕТА-Фрейм»

Подписано в печать 20.04.2012. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 15,12. Гарнитура журнально-рубленая. Доп. тираж 4000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953005 — литература учебная
Сертификат соответствия № РОСС RU.AE51.H15301 от 04.05.2011 г.

ООО «Издательство Астрель» 129085, Россия, Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

По вопросам приобретения книг обращаться по адресу: 129085, Москва, Звездный бульвар, дом 21, 7 этаж

Отдел реализации учебной литературы ООО «Издательство Астрель»

Справки по тел.: (495)615-53-10, (495)775-74-45 доб. 1-17-04

Сокольникова, Н. М.

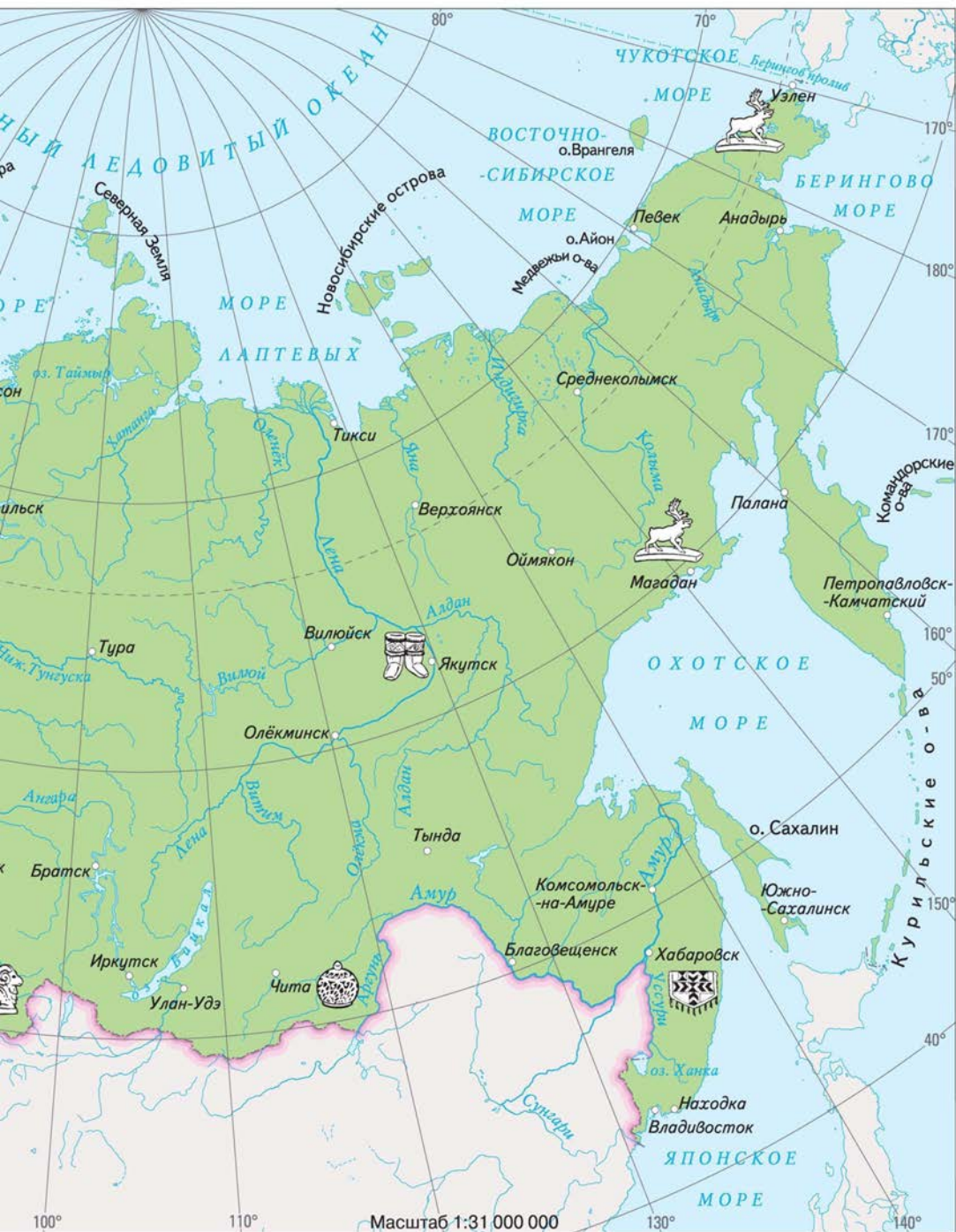
С59 Изобразительное искусство: 4-й кл.: учебник / Н. М. Сокольникова. — М.: Астрель, 2013. — 142,[2] с.: ил. — (Планета знаний).

ISBN 978-5-271-36564-5 (ООО «Издательство Астрель»)

«Планета знаний» — новый учебно-методический комплект для начальной школы. Основная его особенность — единство структуры учебников, сквозных линий типовых заданий, подходов к организации урочной и внеурочной деятельности. В комплекте с учебником «Изобразительное искусство» издаются рабочая тетрадь и методическое пособие.

УДК 373:741
ББК 85.15я71

«Планета знаний» – комплект учебников для начальной школы издательства «Астрель»

- Это **комплект** учебников, в которых полностью реализован Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и воплощены идеи модернизации российского образования.
- Это учебники, которые с полным основанием можно назвать **учительскими**. Среди авторов – заслуженные учителя России, школьные учителя высшей категории и опытные методисты, академики Российской академии образования, доктора и кандидаты педагогических наук, преподаватели вузов.
- Это **передовые педагогические технологии**, применение которых в сочетании с традиционной методикой преподавания гарантирует:
 - ♦ комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения,
 - ♦ высокий и прочный уровень обученности в классах с любой подготовкой,
 - ♦ формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться,
 - ♦ полноценное соединение знаний и практических навыков,
 - ♦ объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно-воспитательный процесс,
 - ♦ обеспечение реальной социализации учащихся.

В комплект для 4 класса входят учебники:

«Русский язык»
«Математика»
«Литературное чтение»
«Окружающий мир»
«Английский язык»
«Изобразительное искусство»
«Музыка»
«Технология»
«Физическая культура»
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Каждый учебник обеспечен рабочими тетрадями для учащихся
и методическими пособиями для учителей,
а также электронными приложениями и аудиодисками.

В 2010–2011 годах учебники комплекта «Планета знаний» прошли государственную экспертизу на соответствие Федеральному образовательному стандарту. Учебники одобрены Российской академией наук и Российской академией образования, рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и включены в Федеральный перечень школьных учебников.