

О.В. Островская

УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

1–4 КЛАССЫ

*Библиотека
учителя
начальной
школы*

Библиотека учителя начальной школы

О.В. ОСТРОВСКАЯ

УРОКИ **ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

1—4 классы

Пособие для учителя

Москва

ГУМАНИТАРНЫЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ВЛАДОС

2007

УДК 372.016:741*01/03(04)
ББК 74.268.51
О-77

Рецензент
заслуженный учитель России,
зав. лабораторией художественно-педагогического мастерства
Центра непрерывного художественного образования
М.Т. Ломоносова

Островская О.В.
О-77 Уроки изобразительного искусства в начальной школе : 1—4 кл. : пособие для учителя / О.В. Островская. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 276 с., 8 с. ил. — (Библиотека учителя начальной школы).

ISBN 978-5-691-01062-0.

В пособии автор раскрывает методику преподавания изобразительного искусства в начальных классах общеобразовательной школы, приводит примерное тематическое планирование и разработки уроков на основе базовой программы «Изобразительное искусство и художественный труд», созданной под руководством народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского.

Пособие адресовано учителям изобразительного искусства, студентам педагогических колледжей и педучилищ.

УДК 372.016:741*01/03(04)
ББК 74.268.51

ISBN 978-5-691-01062-0

© Островская О.В., 2003
© ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2003
© Оформление. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2003

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!

Перед вами сборник методических материалов по предмету «Изобразительное искусство».

Каждый творчески работающий учитель, руководствуясь научными фактами, идеями, способен создать собственную систему деятельности, сделать преподавание своего предмета интересным, богатым, глубоким, привлекательным, а способы деятельности учащихся — разнообразными, творческими и практически убедительными.

В настоящее время многообразие и разноплановость учебников, программ, типов школ усложняет задачи, стоящие перед учителем искусства, влияет на содержание и выбор ведущих методов обучения и воспитания, на формы организации учебной деятельности. Так как любая школьная программа по искусству должна быть ориентирована на становление духовного мира ребенка, на развитие его эстетического восприятия мира, творческое самовыражение, формирование интереса к жизни через увлечение искусством, для учителя искусства важно, КАК будет организован художественно-педагогический процесс, через какое содержание и формы он будет влиять на формирование творческой личности.

Перед вами **впервые** изданный сборник методических материалов к базовой программе «Изобразительное искусство и художественный труд» (начальная школа), которая была создана под руководством народного художника России, академика Российской академии образования **Б.М. Неменского**. Автор сборника, Ольга Васильевна Островская, заслуженный учитель России, более 25 лет участвовала в экспериментальной проверке данной программы в школах России и сейчас является одним из опытейших ее пропагандистов, она входит в коллектив авторов, создающих учебники по изобразительному искусству для детей.

Сборник состоит из трех глав. В первой главе («Методология преподавания изобразительного искусства в школе») автор в краткой, конспективной форме напоминает педагогам о ведущих принципах программы, мето-

дах, задачах нравственно-эстетического воспитания школьников, предлагает типологию уроков. Во второй главе («Тематическое планирование уроков») дается целостная картина взаимосвязи тематизма содержания и художественного развития детей. В третьей главе («Авторские поурочные разработки») раскрываются формы и методические приемы, необходимые педагогу для интересной и увлекательной работы. Небольшой экскурс в теорию и методику поможет педагогам более конструктивно и грамотно подойти к организации учебно-воспитательного процесса, раскрыть свою творческую инициативу и мастерство.

Методическое пособие имеет особое значение для учителя изобразительного искусства, так как дает ему инструмент для более глубокого понимания и творческого проявления основы преподавания предмета, специфики построения урока, его режиссуры и эмоционально-образной драматургии учебно-воспитательного процесса.

Методические материалы к программе раскрывают перед педагогом широкие возможности для работы в соответствии с современными требованиями, которые предъявляются к учебному процессу педагогической наукой. Методика, разработанная в результате апробирования программы, определяет конкретные пути художественного развития младших школьников в процессе комплексного воспитания, которое осуществляется в ходе приобщения к красоте родной природы, окружающей действительности, духовным ценностям искусства, а также в процессе овладения детьми целым рядом навыков в области изобразительной, конструктивной, декоративной деятельности.

Большое значение автор методики придает комплексному воздействию разных видов искусства (пластические искусства, музыка, литература) на сознание ребенка, что способствует формированию эмоциональной отзывчивости младших школьников на нравственно-эстетическое содержание окружающей действительности и искусства. В методических материалах содержится обширный педагогический опыт, накопленный в этой области, который может оказать реальную помощь учителю.

Закономерно, что каждый педагог избирательно подойдет к предлагаемому материалу. Но эта избирательность не должна нанести ущерба содержанию урока, реализации его учебно-воспитательных задач. Различные варианты проведения уроков по программе «Изобразительное искусство и художественный труд», эффективность и реальность которой проверена уже во многих школах России, приведены и в данных методических материалах.

Автор подчеркивает, что восприятие искусства и действительности младшими школьниками имеет свои особенности, что находит отражение как в методике, так и в структуре уроков изобразительного искусства. Многообразие деятельности в области восприятия (беседы о природе, искусс-

.....

ве, обсуждение детских работ, прослушивание музыкального или литературного произведения) определяется педагогом индивидуально в зависимости от готовности детей, и, как правило, обусловлено характером предшествующего опыта восприятия, вида работы на уроке и создаваемой педагогом «ситуации увлечения».

Специфика восприятия детьми искусства и действительности заявлена прежде всего в содержании самой программы, в формулировке тем учебного года и четвертей. Избранный автором метод подачи материала тактично, ненавязчиво формирует нравственную позицию ученика. Он позволяет педагогу приблизить младшего школьника к пониманию таких емких понятий, как Родина, добро и зло, сочувствие, материнство, мудрость старости, которые осмысляются ребенком на примере близких ему жизненных ситуаций, любви к своим близким, дому, природе, через раскрытие проявлений добра в любимой сказке или произведении искусства.

Не только изобразительная деятельность, но и слово играет важную роль на уроках. От того, какие учитель найдет слова, чтобы создать нужное настроение, во многом зависит успех урока. В этом учителю может помочь поэтический или прозаический текст (стихи поэтов, собственные учительские и детские сочинения), который непосредственно воздействует на воображение, чувства и эмоции детей.

Поскольку самостоятельные поиски необходимого поэтического материала для учителей ИЗО затруднительны (т. к. они не располагают излишком свободного времени), автор предлагает варианты художественных текстов, которые подверглись определенной дидактической обработке и представляют собой фрагменты, дающие пример пластической, колористической и художественной выразительности. Тексты, вопросы и стихи включены автором в развернутые конспекты и планы уроков изобразительного искусства, что позволяет наглядно представить себе, как выстраивается драматургия урока, специфика которой включает обязательно специальную организацию процесса восприятия искусства на уроке в начальных классах.

Занятия, на которых осуществляется принцип взаимодействия искусств, развивает воображение, образное мышление детей, воспитывает заинтересованного зрителя (слушателя), способного воспринимать и оценивать мастерство художника, отучают детей от бездушного, поверхностного потребления информации. Однако учителю изобразительного искусства, опирающемуся на взаимосвязь искусств, не следует забывать, что каждое искусство имеет свой особый метод передачи содержания, свой особый выразительный язык, подменить который один другим на уроке нельзя.

Сборник методических материалов состоит из нескольких разделов. Каждый раздел решает конкретную педагогическую задачу. Так, запись примерного хода уроков (даются варианты конспектов различных типов уро-

ков) должна помочь педагогам, моделирующим уроки изобразительного искусства, драматургически выстроить каждый урок с учетом основных учебно-воспитательных задач, заявленных программой, межпредметных связей, возрастных особенностей младших школьников.

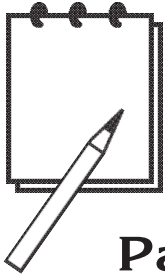
В каждом уроке, предлагаемом О. В. Островской, четко просматривается эмоциональный стержень, позволяющий связать восприятие искусства и деятельность детей в единый процесс осмысления и переживания ведущей темы урока, четверти, года.

В каждом уроке предлагаются методы решения конкретных нравственно-эстетических задач программы. Поурочное развитие умений и навыков в начальных классах (зафиксированных автором в тематическом планировании) подчинено главному принципу целостного введения школьников в связи искусства с жизнью. Художественные знания, умения и навыки не являются самоцелью урока, т. к. вводятся в широкий воспитательный контекст, на что педагогам необходимо обращать внимание на каждом конкретном уроке, чтобы не нарушить процесса художественного развития школьников (см.: Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 1—4 классы. — М., 1995).

Очень важны для формирования у детей целостных представлений о выразительности художественного языка те связи, которые лежат в основе изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности. Характер линий, цвета, объема, формы, характер силуэтов просматриваются последовательно в изобразительных и декоративно-конструктивных заданиях, на это автор обращает особое внимание. Имея это в виду, педагоги могут заранее подготовить наглядный материал к урокам ИЗО и систематизировать его, тем более что творческий выбор самим педагогом оптимального для данного класса материала всегда правомерен.

Методические материалы предназначены для учителей изобразительного искусства, работающих по программе «Изобразительное искусство и художественный труд», однако они могут быть использованы педагогами начальных классов, работающими и по другим программам изобразительного искусства, в целях насыщения занятий богатым разнообразным содержанием и обогащения методическими приемами при организации и анализе собственной педагогической деятельности.

Ломоносова М.Т.,
заслуженный учитель России,
зав. лабораторией художественно-педагогического мастерства
Центра непрерывного художественного образования (г. Москва)

Раздел I
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ШКОЛЕ

Глава 1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НОВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Уже не один год идет работа по перестройке, обновлению всей системы школьного образования. Предлагаются разные мнения, ведутся поиски путей развития школы, вырабатываются концепции, проекты, программы, нетрадиционные формы обучения.

В проекте новой концепции общего среднего образования сказано, что школа и общество неотделимы. Общество живет и развивается так, как оно учится. И еще отмечается, что интересы ребенка и потребности общества постепенно оказались за порогом школы. Выход из создавшегося положения только один — кардинальное изменение школьной политики и самой школы в сторону ее демократизации и гуманизации.

Еще в 1980-е годы известные советские ученые-дидакты М.И. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский определили содержание образования как социальный опыт, *опыт деятельности человечества за всю историю его развития*. Это все, чем человек располагает к данному времени, — производительный труд, наука, культура и искусство, национальные и социальные отношения, нравственность и мораль, интересы, чувства, потребности, переживания, творчество, эмоционально-ценностные отношения, знания во всех областях жизни.

Ученые объединили близкие по смыслу понятия в группы — элементы содержания образования:

1. Знания (о природе, технике, истории, культуре, способах деятельности).
2. Способы деятельности (умения, навыки).
3. Опыт творческой деятельности.
4. Опыт эмоционально-ценностных отношений.

«Избавьте общество хотя бы от одного из этих компонентов — и общество перестанет существовать» (И.Я. Лернер). Так и произошло! Вопросам

передачи опыта как творческой деятельности, так и передачи опыта эмоционально-ценностных отношений не придавалось особого значения, а ведь именно с решением этих вопросов тесно связан процесс гуманизации образования.

В этом контексте гуманизация рассматривается как поворот школы к ребенку, уважение его личности, его достоинства, принятие его личных интересов, запросов, целей, т.е. создание максимальных благоприятных условий для раскрытия его способностей, для его самоопределения.

Это возможно реализовать, если в образовании будет востребован учитель с новым педагогическим мышлением, направленным:

— на формирование *творческой личности*, раскрытие своеобразия *индивидуального развития каждого ребенка*, учитывая его собственную волю и жизненные устремления, когда ребенок является свободным субъектом школьной жизни, учебно-воспитательного процесса, всех видов деятельности (художественной, трудовой, общественно-организационной);

— приоритет гармоничного комплексного воспитания человека перед дифференцированным процессом его обучения через использование всех видов деятельности детей (игровой, трудовой, художественной, учебной, спортивной), когда коллективная, фронтальная ее форма постепенно становится индивидуальной;

— творческое начало образования, деятельное ознакомление ребенка с миром, соединение обучения с художественным и производительным трудом.

Сегодня таким мышлением, безусловно, обладает учитель искусства.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

Любая образовательная концепция реализуется через школьные программы. В основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» лежит разработанная народным художником России, академиком РАО Б.М. Неменским концепция «Художественное образование как фундамент системы эстетического развития учащихся в школе». Она ориентирована на ребенка, на становление его духовного мира.

Цель определяется тем, ради чего происходит развитие. Данная программа использует воздействие искусства на растущего человека, формирующего его в целостную личность, направлена на воспитание в нем тех качеств, которые необходимы для ответственного существования его в мире, на приобщение ребенка, подростка, юноши и девушки к духовному,

эмоциональному опыту, заложенному в искусстве народов земли, через собственное творчество и создание художественных образов.

Эта цель реализуется через задачи художественного образования и воспитания, направленные на развитие художественно-образного, творческого мышления детей, их воображения, эстетического чувства, ценностных критериев, приобщение к золотому фонду творческого наследия человечества, а также приобретение специальных навыков и умений через практическую деятельность в процессе обучения.

Приобретение опыта творческой деятельности (в решении творческих задач) и опыта эмоционально-ценностных отношений (т. е. опыта чувств, переживаний, интересов, потребностей; социально-нравственных, духовных отношений, выраженных в художественных образах) в художественном образовании и воспитании выступают на первый план.

Ни один школьный предмет не может заменить великую силу искусства в формировании духовных, нравственных качеств личности, в самопознании, самооценке, самовоспитании и саморазвитии, вне искусства не прорастает ни интеллект поколений, ни ассоциативное мышление, ни благотворная самоирония, ни отважная интуиция... ни внутренняя свобода, вне которой нет творчества. Там, где нет уважения к культуре, не может быть и уважения к свободе: там проявляется губительное высокомерное отношение ко всему неординарному, к отважной мысли — всему, за чем прячется талант. Только в художественной среде появляются и формируются люди, способные широко и свободно мыслить, способные создавать культурные ценности, остающиеся в веках. Даже если человек работает в сфере науки, наличие в нем каких-то художественных талантов особенно подчеркивает его незаурядность.

Что же важно положить в основу преподавания искусства в школе? Изобразительное искусство, как и любой другой предмет, должен включать в свое содержание все четыре компонента образования, но в обратной последовательности нумерации по значимости.

Если главной целью художественного образования является развитие у детей эстетического отношения к жизни, становление их духовного мира, то к более частным целям относятся формирование интереса к жизни через увлечение искусством, развитие у школьников способностей восприятия искусства и потребности в общении с ним; накопление опыта полноценного художественного творчества, способствование развитию художественно-образного мышления, воображения, творческого отношения к жизни, что для некоторых детей станет началом профессионального пути.

Такое понимание должно определять единые принципы и методы преподавания любых художественных дисциплин, выражающиеся в специфических особенностях языка и материала конкретных видов искусства.

Это значит, что освоение их содержания должно проходить на уровне его практического «проживания», через общение с конкретными произведениями разных видов искусства как выражение чувств, мыслей, жизненной позиции их творцов. Это предполагает, в частности, открытый характер заданий: диалог национальных и исторических форм искусства; уважение к творческой индивидуальности ученика; диалоговое общение учителя с детьми и детей между собой в процессе целостного художественного познания мира на основе собственной созидательной деятельности; широкое внедрение различных игр, способствующих активному формированию творческой личности; сочетание индивидуальных форм работы с коллективными, создающими возможность, по выражению Б.М. Неменского, своего рода обмена способностями между учениками.

Глава 2 СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ ИСКУССТВА

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» (КОНЦЕПЦИЯ Б.М.НЕМЕНСКОГО)

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» коренным образом меняет сущность преподавания изобразительного искусства в школе. В этой программе утверждается, что предмет «Изобразительное искусство» особый и его нельзя преподавать так же, как и другие предметы. Если задачи всех основных школьных дисциплин сводятся в основном к передаче знаний, формированию умений и навыков, то в ИСКУССТВЕ одного этого мало (этому еще как-то научить можно), гораздо важнее другое — *передать опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру*. Приобрести этот опыт упражнениями нельзя — это надо пережить, провести через себя. Другого пути нет! Для того чтобы ребенок мог воспринимать опыт других и эмоционально откликаться на то, что происходит в мире, он должен обладать хорошо развитыми эмоциями.

Искусство оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка, помогает видеть и слышать окружающий мир, оценивать и понимать художественную ценность произведений искусств. Слияние разных видов искусства: изображения, музыки, художественного слова имеют большое значение в развитии эмоциональной отзывчивости на прекрасное и безобразное. Кроме того, искусство тем и отличается от науки, что не дает готовых рецептов, а требует прочувствованных, самостоятельных творческих решений в практическом освоении различных техник пластических видов искусства, восприятию произведений искусства, умению творчески воплощать свои замыслы в художественных образах.

Учителю необходимо пройти между двумя опасностями — анархией, которая часто бывает на уроках «рисования», и рутинной зажатостью стереотипами, когда надо сформировать осознанную плодоносную самостоя-

тельность мышления учеников. Методические пути, выработанные в программе, нацелены на это.

Взаимосвязь между принципами программы, методами обучения и конкретным построением содержания уроков отнюдь не однозначна. Они слиты в педагогическом процессе и неотделимы друг от друга. Так выстраиваются основы нашей **художественной педагогики**, которая зиждется на определенных законах функционирования самого искусства.

Закон связи искусства с жизнью формирует нравственно-эстетический идеал воспринимающего.

Закон единства формы и содержания. Это проблема выразительности художественного языка того или иного вида искусства. Чтобы понимать картины, надо научиться видеть их; чтобы слушать музыку, надо научиться слышать ее, т.е. понимать условность и выстроенность художественного языка в передаче содержания. Чтобы воздействовать на чувства зрителя, художник использует не только сюжет, но и цвет, линию, пятно, форму, материал, его фактуру, ритм и т.д.

Закон типизации в искусстве. Его понимание выводит на *осознание* языковых сторон искусства. В искусстве типичное — это характерное, доведенное до своего апогея явление, так как искусство, обобщая, всегда заостряет и потому раскрывает явление в его «пике», чистоте.

На законах искусства основаны педагогические **принципы** нашей программы.

Принцип целостности и неспешности эмоционального освоения содержания искусства (тематический принцип)

Самый ответственный принцип программы. Нарушение его — нарушение ее сути. Каждый учебный год — обязательно целостная проблема. Каждая четверть определяет поворот, свою грань этой проблемы. Тематика программы позволяет ребенку «вживаться» в живую ткань художественной культуры своего народа и всего человечества. Целостность программы обеспечивают:

а) метод поэтапных открытий через вычленение тем каждого урока и неповторимости их;

б) метод единства восприятия и созидания, когда все виды деятельности на уроке направлены на эмоциональное переживание художественного образа;

в) обобщающие уроки в конце четверти, позволяющие перевести ее тематику на новый уровень осознания;

г) метод широких ассоциаций, опирающийся на культуру и такт учителя, на личностное восприятие детьми искусства.

Принцип художественного сопереживания или уподобления

Для вхождения ребенка в состояние сопереживания, уподобления необходимо создать на уроке соответствующую ситуацию. Нужна особая атмосфера кабинета искусства, нужны игровые, сказочные моменты урока, последовательность показа произведений искусства, артистизм учителя. Учитель должен знать методы педагогической драматургии. Каждый педагог — это режиссер, а класс — его труппа. На этом стоятся многие дидактические игры на наших уроках:

- а) «Художник и зритель»;
- б) «Три мастера — мастер Украшения, мастер Изображения, мастер Постройки. Они появляются в 1-м классе и сопутствуют детям до конца начальной школы, в форме игры способствуя осознанию ими трех форм художественной деятельности.

Принцип диалога культур

Он осуществляется через выстраивание содержания программы по принципу «от родного порога — в мир общечеловеческой культуры». От родного порога — это значит, от родной с детства окружающей тебя природы до осознания Родины как содружества многих народов, имеющих самобытную культуру, и дальше, до знакомства с искусством народов мира. Все познается в сравнении острее.

Принцип творческой самореализации

В наших детях необходимо сформировать потребность в художественной деятельности, в приобретении умений и навыков в этой области. Есть целый ряд методов для активизации их творческого сознания:

- а) свобода в системе ограничений, когда четкое выполнение практических задач, с одной стороны, и постоянная их сменяемость, с другой, формируют целеустремленность ребенка;
- б) метод диалога, в котором учитель и ученик — собеседники — выясняют волнующие их обоих вопросы «зачем?» и «как?», и тогда восприятие искусства и слово органично претворяются в деятельность по созданию собственного художественного образа;
- в) метод сравнений и ассоциаций;
- г) метод коллективных, групповых и индивидуальных работ детей, развивающих в них чувство единения и ответственности.

Принцип единства реальности и фантазии

У любого художественного творчества два «крыла» — реальность и фантазия. Одно помогает отражать действительность, другое помогает уходить от стереотипов и зрительных клише, штампов. Только в изобразительном

искусстве процесс придумывания, фиксации замысла имеет непосредственный характер для ребенка, держащего в руках карандаш или кисть.

Принцип реализации связи искусства с жизнью раскрывается через:

- а) активизацию жизненного опыта детей при осознании ими каждой темы урока;
- б) внеклассную индивидуальную и коллективную поисковую деятельность;
- в) отчетные уроки перед родителями;
- г) оформление работами учеников интерьера школы и школьных праздников.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Каждому учителю, посвятившему свою жизнь детям, постоянно приходится задумываться, как совершенствовать учебный процесс, как добиться лучших результатов своего труда, собственно:

- ♦ для чего учить — цели и задачи (воспитательные, образовательные, практические);
- ♦ чему учить — содержание учебного процесса;
- ♦ как учить — исследование процесса преподавания, использование различных форм, методов, технологий;
- ♦ как учатся дети — исследование процесса обучения и воспитания; итогов педагогической деятельности, качества развития детей;
- ♦ средства обучения — оснащение учебного процесса дидактическим и методическим материалом, организация рабочего места учителя и учащихся.

Чтобы выполнить все эти задачи, надо быть мастером своего дела, знать все то, что накоплено предыдущими поколениями педагогов, достижениями современной педагогической науки с активным использованием и своего личного опыта.

Каковы же формы и средства эффективной организации учебного процесса? Сравним общие и частные проблемы предметов искусства в краткой их характеристике, таких, как педагогическая основа методов; эффективность учебной работы по предмету; дидактические (обучающие) приемы работы.

Педагогической основой всех методов является направленность на единство воспитательных, образовательных и творческих задач урока, развитие мыслительных и художественных способностей детей, их эмоциональной сферы, использование специфики предмета для развития образного мышления ребенка.

Эффективность учебной работы по предмету достигается при использовании разнообразных форм и методов (практических, наглядных и др.) обучения. Огромное значение имеет живой интерес к предмету самого учителя, его творческий подход к процессу обучения, вовлечение в этот процесс самих детей, умений наладить взаимопонимание с учащимися. Эффективность учебной работы достигается при неперенном использовании общих и частных задач методики и использовании опыта других учителей, умения самосовершенствоваться, т.е. творчески подходить к своей работе.

Дидактические приемы работы отражены в известных методиках преподавания — и постоянном творческом поиске самого учителя. (Более подробно некоторые вопросы этой темы будут рассмотрены далее.)

Наряду с общими принципами программы существуют и *частные задачи* преподавания изобразительного искусства в школе, такие, как:

- а) подготовка учителя к уроку;
- б) методы и виды деятельности;
- в) использование нетрадиционных методов и форм работы;
- г) поиски способов развития творческих возможностей детей;
- д) поиски эффективных способов формирования образного мышления детей;
- е) умение анализировать свою работу;
- ж) преодоление ошибок.

Подготовка учителя к уроку

Прежде всего надо внимательно прочитать и понять цели и задачи программы, обозначенные в пояснительной записке. Ознакомление с ее содержанием, логикой поможет в выборе методической основы преподавания предмета. Подготовка к уроку складывается:

- из изучения тематики, содержания и задач урока;
- планирования урока, его структуры и драматургии;
- подбора дидактического материала и аудиовизуальных средств;
- качественного отбора материала к каждому уроку.

Методика урока (общие вопросы)

Методика урока (или группы уроков) строится в зависимости от задач и тематики, заявленных в программе, и основывается на разработке таких положений, как:

Триединство задач

Каждый урок включает воспитательные, образовательные и творческие задачи, которые дают возможность расширить понятие детей о многообразии форм искусства и его эмоциональной значимости. Передача соци-

ального опыта от учителя ученику формирует отношение ребенка к природе, обществу, культуре своего народа и уважению к культуре других народов. Образовательные задачи решаются на усвоении профессиональных понятий в доступной возрасту форме. Широкие знания, профессиональная терминология с самого раннего возраста входят в понятия учеников не в навязанной форме запоминания, а в процессе всей работы на уроке. Передача творческого опыта учителя ученику постоянно сопровождает практическую деятельность детей на уроке. Здесь это — показ приемов работы, разными инструментами, материалами, разной техникой работы, решение композиции, пространства и колорита, умение анализировать произведения искусства, обращение к творческим работам самого учителя.

Опорные понятия

Включают то, на чем строится понимание нового материала. Все, что дети наблюдали, читали, слышали от учителя, от родителей, узнали друг от друга, увидели по телевизору.

Основные понятия

Это понятия, которые формируются на данном уроке многообразными формами и методами. Основные понятия учитель не дает в готовом виде, а подводит детей к ним исподволь, включая их в активную беседу, работая с иллюстративным материалом. Включение в структуру урока музыки и литературного материала дают детям возможность более образно, на эмоциональном уровне воспринимать основные понятия.

Планирование времени на уроке

Распределение времени на уроке зависит от его целей и содержания. Сколько времени отвести на беседы и на практическую работу, решает сам учитель. При наличии двух часов в неделю вся система уроков сохраняется, только появляется возможность больше времени использовать на практическую работу, на работу с натуры, на работу на природе. Возможно также выполнение разных вариантов заданий на уроках в целом.

Активность учителя на уроке

Уроки изобразительного искусства требуют постоянной активной работы учителя на уроке: во время бесед, показа произведений искусства, самостоятельной работы учащихся, анализа детских работ, на протяжении всего урока. От активности учителя зависит формирование творческой активности учащихся.

Психологическая сторона урока

Развитие внимания учащихся, мышления, речи, воображения, творческих способностей.

Эмоциональная сторона урока

Развитие умения радоваться, смеяться, грустить, волноваться, сопереживать. Развитие доброжелательности в оценочных суждениях.

Ход урока

В урок включают беседу с детьми, носящую всегда проблемный характер (о проблемном обучении см. разд. 3), работу с учебником, учебно-дидактические игры, практическую работу, ее оценку. Урок строится по усмотрению учителя исходя из его творческих возможностей, опыта, с использованием нетрадиционных форм и разнообразных средств обучения при разработке драматургии урока.

Слайд-фильм

Использование на уроке слайдов с произведениями искусства и музыки можно объединить в слайд-фильм — подборку из 10–12 произведений на одну тему, выстроенную созвучно по настроению с музыкальным произведением. Слайд-фильм показывают детям без пояснения учителя. Во время его демонстрации учитель может сфокусировать изображение или размыть его, использовать цветной фильтр для усиления эмоционального воздействия отдельных кадров. Желательно иметь кроме целого изображения еще и фрагменты произведения, чтобы можно было рассмотреть детали, обратить внимание на главное.

Для того чтобы после просмотра слайд-фильма дети могли сразу включиться в практическую работу, подборку слайдов надо составить так, чтобы сначала прошли сложные произведения, способные вызвать эмоции, затем слайды с фрагментами, а в конце нужно показать произведения, несложные по композиции, приближенные к теме урока, чтобы у детей сложилось впечатление, что они тоже смогут сделать такого плана работу.

Работа с учебником

Впервые для уроков изобразительного искусства по программе Б.М. Неменского для начальной школы выпущены учебники, рассчитанные на каждого ученика. Они построены так, что каждая глава соответствует программе одной учебной четверти, а каждый разворот его имеет доступный возрасту текстовый и зрительный материал для уроков. Учебник богато иллюстрирован как репродукциями картин выдающихся художников, так и детскими рисунками для внимательного рассматривания, погружения ребенка в мир искусства, отражающего эстетический аспект жизни. Практические задания расширяют возможности детского творчества, дают повод к самостоятельной работе на уроке и дома.

Учебник ни в коем случае *не должен заменять учителя* на уроке! Он является только подспорьем в работе и может быть использован по усмотрению учителя во время беседы, объяснения темы или практического задания.

Практическая работа учеников

Практическая работа детей связана с конкретной задачей и заданием для выполнения в классе. Это могут быть упражнения, наброски, зарисов-

ки, эскизы и длительная работа с материалом. Живопись, графика, лепка, бумажная пластика дают возможность попробовать свои силы в разных видах искусства, освоить элементарные приемы работы, выявить свои возможности и способности.

Коллективные и групповые работы

Этот метод возник из практики работы, когда понадобилось не только активизировать деятельность детей, но и научить их видеть работу другого человека, уметь находить с ним общий язык. Так, от самого простого — работы вдвоем на одном листе возник метод выполнения групповых работ. Сначала каждый ребенок рисовал только на своей половине листа. Сразу стало видно, что нет единства изображения. Надо было научить видеть работу другого, соподчинять свою часть работы с работой товарища.

Некоторые работы, такие, как конструирование, итоговые работы за четверть в виде панно, вообще невозможно сделать в одиночку, например, «Два флота», «Гармония жилья с природой», «Художественный образ средневекового города» и др. Такие работы требуют совместного труда всех мастеров (Изображения, Украшения, Постройки). Это работа индивидуально-коллективная, когда одну часть (постройку, зарисовки) дети делают индивидуально, а потом из них монтируются большие панно, макеты (наклеиваются на большой лист с подрисовкой и т.д.).

Есть еще один вид групповой и коллективной работы, когда сразу целая группа детей делает одну большую работу (декоративные панно, декорации к спектаклю). Это самый трудный вид деятельности. Здесь нужно уметь видеть работу не только соседа, а всей группы, согласовывать свою работу с другими, находить единое композиционное решение коллективного замысла. Такой работой дети захвачены, их чувства сливаются воедино, азарт работы увлекает всех. Здесь и игра, и творчество, и труд — все сразу. Так исподволь формируется чувство коллективизма, ответственности не только за свой участок работы, но и за общий труд — качество, необходимое человеку в дальнейшей жизни.

Оценка деятельности детей. Устные ответы

При оценке устных ответов учитываются:

- активное участие в беседе;
- умение найти нужное, выразительное слово;
- умение высказывать свое суждение;
- умение делать выводы;
- использование в беседе домашних наблюдений.

Оценка практической работы

Обязательные упражнения можно не оценивать, некоторые упражнения, зарисовки, наброски, выполненные оригинально, имеющие художе-

ственную ценность, оцениваются. Практическая работа более крупного плана оценивается по нескольким показателям:

- а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность;
- б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное решение (можно поставить две оценки).

Творчество детей надо поощрять, при неудачах помогать или давать возможность сделать другую работу. Некоторые неудачные работы можно вообще не оценивать. Плохая оценка по искусству приведет только к отказу от работы. Из лучших работ детей можно организовать выставку. Часть работ (самые выразительные) можно использовать в качестве дидактического материала. Школа не готовит художников. Оценивается включение в творческий процесс, а не продукт его, и все-таки качество детских работ может быть показателем работы учителя.

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и экономное отношение к художественным материалам и инструментам, выполнение отдельных поручений (дежурство, работа лаборанта, роль главного художника и т.п.).

Задание на дом

Это задания по поиску материала и домашние наблюдения. Их можно давать в любое время на уроке, записать очень кратко на доске и в дневнике. Все практические работы дети выполняют в классе. Дома они могут сделать творческую работу по своему желанию. Этому чрезвычайно способствует наличие рабочей тетради — приложения к учебнику.

Методы работы на уроке

1. Словесные:
слово учителя; беседа, сравнение; деловые игры, создание ситуаций уподобления действиями, мимикой.
2. Наглядные:
коллективное рассматривание, обсуждение произведений искусств, зарисовки после просмотра; многовариативный показ произведений с одинаковой тематикой у разных авторов; самостоятельный поиск и рассматривание произведений искусства; использование домашних наблюдений.
3. Интегрированные:
сочетание восприятия с музыкой и художественным словом; использование аудио-, кино-, фотоматериалов.
4. Практические:
показ приемов работы учителем; индивидуальная работа учащихся: упражнения, зарисовки, наброски, композиционные поиски, долгосрочная работа; фронтальная работа учителя: постановка задач, инструктаж,

знакомство с материалом; групповая работа 2—4 человек с выбором лидера; коллективная работа всем классом или частью его с выбором главного художника.

5. Творческие:

исследование, поиск, творческая работа.

6. Непосредственный и опосредованный контроль восприятия искусства, практических работ. Формирование оценочных суждений, оценка своей работы, умение анализировать ее, доброжелательность в оценке чужой работы, умение найти положительные результаты.

Расширение видов деятельности на уроках

1. Активная беседа во время восприятия искусства и освоения нового материала.

2. Работа с учебником.

3. Графические и живописные зарисовки, лепка, моделирование с натуры, по непосредственному впечатлению после просмотра, по памяти, по фантазии.

4. Композиционные поиски, зарисовки, эскизы: иллюстрации, рассказы в рисунках, тематические композиции, предметные композиции.

5. Групповые и коллективные работы: конструирование, создание живописных и графических панно.

6. Конструирование из бумаги и картона, работа с природными материалами.

7. Освоение техники живописи — акварелью, гуашью, восковыми мелками; графики — углем, карандашом, тушью, в гравюре, в монотипии; скульптуры — из пластилина, глины, пластика; конструирования — из бумаги, картона, коробок.

8. Декоративно-прикладное искусство: выполнение эскизов, роспись по дереву и папье-маше, роспись по ткани (батик). [Резьба по дереву, вышивка, макраме — в дополнительном образовании.]

9. Поисковые работы по искусству: коллекции открыток, марок, сбор репродукций в альбомы и для изготовления классных наглядных пособий, рассказы о художниках или видах искусства (возможна их краткая запись для создания классной рукописной библиотеки).

10. Ролевые игры: путешествия, художники и зрители, экскурсоводы и зрители, уподобление образам и др.

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Как воплотить в жизнь поставленные задачи художественного образования? Какая методика нужна современному учителю?

Споры о методической подготовке учителей подчас совершенно противоположны. Различные мнения по этому поводу известны студентам и педучилищ, и педвузов. Нам пришлось столкнуться с мнением, что преподавание — дело легкое, что учиться ему не надо, достаточно только знать предмет.

Конечно, чтобы преподавать рисование по-старому, достаточно было знать только перечень традиционных методик. А как быть, когда надо осваивать новые программы, нетрадиционные? Здесь даже на хорошем знании искусства и умении рисовать далеко не уедешь. Никакие энциклопедические знания не помогут, если учитель не найдет пути к ребенку.

Эти знания накапливались поколениями педагогов, основывались на знании психологии детей разных возрастов, на знании педагогики, дидактики, использовании многообразных форм работы и современных средств обучения. Методика — это и совокупность накопленного опыта, новые подходы, и поиск средств духовного и эмоционального развития учащихся, да и самого учителя. И тогда методы обучения — это скорее всего система единой деятельности преподавателя и учеников по усвоению определенной части содержания программы. Она реализуется приемами, конкретными действиями учителя и ученика, различными формами их общения.

Педагог Л.Б. Рылова из Удмуртского государственного университета определяет методику не как свод или совокупность приемов и способов преподавания, а как искусство *моделирования диалога с конкретными детьми*.

Моделирование — всегда поиск, выбор вариантов из множества известных или создание собственного варианта на основе опыта прошлого и

настоящего. Моделирование исходит из понимания, знания интересов ребенка, конкретного класса, сотворчества учителя и учеников; это «мостик» передачи знаний, социального опыта (содержания образования) учителя ученику. Как организовать сотворчество, что сделать, чтобы необходимые знания (опыт творческой деятельности, чувств, переживаний, эмоций), включенный в содержание образования, стал опытом и знаниями детей?

Если *традиционное обучение* базируется на ассоциативном мышлении, памяти, которая закрепляется повторениями, заключается в воспроизведении, обновлении когда-то уже бывших мыслей, то *проблемное обучение* основано на мышлении, поставленном в проблемную ситуацию, когда ученик сталкивается с новыми условиями и должен найти новый способ действия. Происходит активизация мысли, развитие интеллектуальных способностей. Мыслить человек начинает, когда надо понять что-то. Мышление начинается с вопроса, удивления, недоумения.

В отличие от простой тренировочной и практической работы, *проблемная задача* должна содержать противоречие, требующее решения. Это могут быть новые условия, новые требования или подходы к решению практической задачи, которые включают и более широкий круг ранее усвоенных знаний, личный опыт ученика. Связь проблемной задачи на уровне эмоционального восприятия действительности и образного восприятия мира для предметов искусства очень важна.

Психологическая структура проблемного обучения включает познавательную потребность; неполное знание о предмете или явлении, но достаточное для того, чтобы восстановить его до целостного образа; интеллектуальные возможности и творческие способности ребенка.

ТРИ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

1. *Проблемное изложение.* Учитель создает проблемную ситуацию, раскрывает противоречие, показывает ход его разрешения. Задача такого изложения состоит в том, чтобы привлечь детей к соучастию, рассуждению, думанию.

2. *Частично поисковый метод.* Учитель создает проблемную ситуацию, учащиеся решают ее самостоятельно или под руководством учителя на уровне размышления о ней.

3. *Исследовательский метод.* Учитель конструирует творческие задания, а учащиеся самостоятельно их решают.

Этот метод предполагает самый высокий уровень творческого развития личности и является основным методом проблемного обучения. Обучение развивает ребенка только тогда, когда он сам добывает знания, т.е. активно

интеллектуально развивается. Знания даются не в готовом виде, а с помощью такой организации передачи информации, когда учащиеся должны сами работать, чтобы усвоить новые понятия и способы деятельности.

Внутренний процесс обучения связан с догадками, ожиданием, удивлением, озарением, напряженным размышлением, поиском аргументов и доказательств, переживанием. Это формирует интерес к учению, развивает инициативу, способствует пониманию внутренней сущности явлений, взаимосвязей, учит диалектическому подходу к оценке явлений, процессов, умению видеть проблему, наметить способ ее решения.

ТИПЫ УРОКОВ

Проблемный урок

Как методы проблемного обучения можно применить для построения проблемного урока? Рассмотрим его структуру для решения творческих задач нашей программы.

Методические основы

Возникновение проблемной ситуации

Поиск новой информации

Возникновение затруднений

Поиск способов

Изображение в материале

Эмоционально-эстетическая оценка и самооценка

Ситуация на уроке

Эмоционально-художественные затруднения могут возникнуть при неполноте определенных знаний, наблюдений, фактов об объектах действительности, при нехватке опыта эстетической оценки явлений, эмоционально-эстетических впечатлений. Для решения их необходим поиск новой информации.

Сбор новых материалов, наблюдений, впечатлений (самостоятельно или с помощью учителя), обобщение их, претворение в замысел.

Но в реализации замысла могут возникнуть затруднения мыслительного и художественно-эмоционального характера. Для этого необходимо вычленение противоречий.

Для материализации замысла в практической работе необходимо найти наиболее выразительные средства (материал, технику).

Реализация замысла заключена в создании художественного образа средствами пластических видов искусства.

Результат решения. При оценке выполнения задания отмечается оригинальность, самостоятельность, отзывчивость, выразительность, эмоциональность, соответствие замыслу, грамотность.

В учебно-тематическом плане можно вычлени́ть несколько уроков, для которых целесообразно создать проблемную ситуацию, и попытаться разработать модель такого урока. По своей значимости он превосходит многие другие уроки. Для его воплощения необходимы определенные условия: оснащение ТСО, зрительно-иллюстративным материалом, возможность использования музыки, художественного слова, кино-, фотоматериалов. Все эти условия зависят от отношения к предмету в школе и от усилий самого учителя.

Учебный диалог

Свободный диалог между учителем и учениками на уроке не возникает сам по себе. Этому надо учить с первого класса.

Главные задачи урока: развитие свободного общения на уроке учителя с учениками, учеников друг с другом, расширение знаний по предмету, развитие мыслительных способностей детей, интереса к предмету, умения доказывать свою точку зрения.

Учебный диалог может занимать целый урок-беседу или быть только частью урока — там, где используется зрительный, литературный, музыкальный ряд. Возможен диалог после подготовительной работы или как результат поисковой работы с привлечением дополнительных материалов. Диалоги следует устраивать по различным проблемам, расширяя их тематику и формы. Таким образом, диалог от урока к уроку будет становиться все интереснее, так как дети становятся раскованными и с удовольствием включаются в беседу.

Учитель и ученики к урокам собирают разные материалы: репродукции, вырезки, открытки, зарисовки. В подготовку к уроку-диалогу могут подключаться и родители.

Методические основы Ситуация на уроке

Видеть проблему в простых вещах

При изучении разных тем надо перед учащимися ставить проблемные вопросы, активизирующие мышление. Например:

- Как познать культуру другого народа?
- Какие произведения искусства своего народа мы почти не знаем?
- Для чего нужно возрождение традиций народа?
- О чем говорит это произведение искусства?

Необходимость обращения к источникам

Найти ответы на многие вопросы, исходя только из своих знаний, трудно. Поэтому необходимо читать, находить дополнительный материал, подбирать репродукции,

	вырезки по теме. Для этого можно в классе организовать поисковые группы по интересам. Учитель дает рекомендации, оказывает помощь в поиске материалов.
Взаимосвязь искусств	Учащимся предлагается подумать над тем, как данная тема может быть выражена в других видах искусства (художественное слово, музыка...).
Представление предмета как удивительного, неожиданного	Для усиления эмоционально-образного решения проблемной ситуации в ходе диалога учитель подбирает такой материал, который может вызвать удивление, например, как изображали природу древние египтяне и европейцы (сцены охоты в петроглифах и европейской живописи). Контрастные сопоставления заставляют рассуждать, задумываться. Оказывается, мастера искусств отображали мир не таким, каким его видели, а таким, каким чувствовали... И это интересно и удивительно.
Оценка деятельности учащихся на уроке	Участие в диалоге — большой мыслительный труд, который надо поощрять и оценивать. От учителя требуется большой такт, уважение к высказываниям учеников, умение поддержать их интерес в ходе беседы, живое участие в ней.
Самостоятельное познание	Интерес к предмету способствует самостоятельному поиску нового материала, изучению его не только по книгам, но и при посещении музея, просмотру теле- и видеозаписей.

Урок-восхождение

Увлечение искусством, развитие потребности общаться с искусством невозможно строить на простом сообщении знаний учителем. Как же тогда познать окружающий мир средствами искусства? Как подойти к пониманию его сущности?

Урок-восхождение — это постепенное подведение ученика к пониманию нового материала, накопление интереса к предмету или какому-нибудь виду деятельности, знаний по теме, дальнейшее изучение выразительных возможностей изобразительного языка пластических искусств.

Девиз урока: через самосознание к художественному обобщению. (Как и когда проводить такие уроки, решает учитель.)

Методические основы **Ситуация на уроке****Активная беседа**

Беседа строится на основе опорных понятий об искусстве, природе, отношениях людей, друг к другу и к окружающим; знаний, которые ученики почули на предыдущих уроках, и того, что они узнали из других источников: из дополнительной литературы, от родителей, из радио- и телепередач. Кроме того, используются знания, полученные на основе наблюдений по заданию учителя.

Выводы по опорным понятиям

В зависимости от того, насколько интересно дети рассказывали, учитель (с помощью детей) делает выводы по имеющимся знаниям. Дальше идет расширение знаний через поиск новых решений, т. е. формируются основные понятия данного урока.

Передача творческого опыта

Передача творческого опыта от учителя к ученику происходит из урока в урок. Учитель знакомит детей с основами колористики, показывает технику и приемы работы инструментами и материалами, показывает закономерности построения композиции, решения пространства, техники работы, вариантов творческих находок других учеников. Это формирует творческий потенциал ребенка, развивает его способности, помогает накопить определенный багаж знаний.

Стимулирование творческой и поисковой работы

Творческая работа детей может проявиться в разных видах деятельности: участии в беседе, умении приводить свои доказательства, высказывать свое суждение, вести творческий поиск в практической работе, заинтересованно знакомиться с произведениями искусства и творчеством художников. Такая творческая работа всегда стимулируется и поощряется учителем.

Уроки-восхождения вводятся в начальной школе при изучении следующих тем: «О чем говорит искусство», «Искусство на улицах города», при объяснении нового материала на основе уже изученного. Так, при изучении художественной культуры Древней Японии на первом уроке ведется рассказ учителя (возможно, диалог с учеником), а два других урока можно проводить как восхождение. За неделю дети прочитают японские трехстишья, что-то найдут в книгах, услышат от других или увидят по телевидению.

Таким образом, и ученики, и учитель вовлечены в интересный поиск — сотворчество, что делает их труд радостным. Материалы, найденные детьми, составляют дополнительный дидактический материал для уроков.

Урок с вопросами-парадоксами

Целый ряд уроков может быть начат с вопросов-парадоксов, заставляющих рассуждать, мыслить, стараться найти на них ответ. Учитель вместе с детьми сгущает ситуацию и вместе с детьми находит ответы.

Таким образом, основные понятия не преподносятся в готовом виде, а отыскиваются через опорные понятия. Учитель побуждает детей добывать знания, вовлекает их в творческий процесс, дает возможность самостоятельно додуматься, как действовать дальше, найти оригинальные творческие решения практического задания. Развитие интереса к предмету невозможно без стимулирования мышления ребенка.

Методические основы Ситуация на уроке

Вопросы-парадоксы

Начинается урок с игровой ситуации: учитель задает вопросы интригующие, не имеющие, на первый взгляд, решения. Он вовлекает в эту игру детей. Например:
— «Если б все на свете было одинакового цвета?» (Стихотворение Руженцевой «Сказка про краски»)
— Художник пришел писать поляну цветов, а у него оказалось только три основные краски...
— «Рассердилось» и ушло за горизонт солнце. Каким мы увидим весь мир?
— Что, если бы на свете не было художников? А если бы не было мастеров?

Сгущение ситуации

Ситуация парадокса может возникнуть даже при выполнении практической работы. Здесь учитель может с детьми найти прием работы, технику работы в материале или способ исправления ошибки.

Коллективное обсуждение

Ведется коллективный поиск правильного решения. Ученики обсуждают вопрос, приводят доводы, объяснения или показывают оригинальные решения, интересные работы — происходит обмен опытом. Решение находится через ответы детей: как считает один, другой, третий... Из этих ответов совместно с детьми выбираются наиболее правильные.

Помощь учителя

Таким образом, выводы делает не сам учитель, а ученики (роль учителя не должна быть видна). Учитель направляет беседу в нужное русло, приводя к правильному решению. Он всегда доброжелателен; любой, даже ошибочный ответ не должен смущать его, так как идет поиск решения.

Анализ результатов

Заключение делает сам учитель. (Он его лучше сформулирует.) При обсуждении работы главное — это выделить и

увидеть то, что нашли ученики, как они разрешили эту задачу: создали интересную композицию по своему замыслу, нашли необычные способы исполнения для выразительности художественного образа и т. д. Лучшие работы собираются для выставки.

Авторский урок

Авторский урок — это чаще всего *урок-образ*, создателями которого являются учитель и ученики. Такой урок может быть организован по следующим принципам:

1. *Художественно-педагогическая драматургия*

Авторский урок строится как сценическое действие, где существуют замысел, сценарий, драматургия процесса, наличие эмоционально-образных акцентов. Это может быть художественно-педагогическая игра (ролевая, деловая, имитационная, организационно-деятельностная).

2. *Вариативность*

Многообразии вариантов урока позволяет создавать жанровый урок (отчет, обобщение), урок-исследование, урок-мастерскую, урок-сказку, урок-призыв, урок-загадку, урок-песню или выстраивать свободную структуру урока с названными элементами.

3. *Свободная интеграция с другими видами художественно-эстетической деятельности*

Это может быть диалог культур, интегрирование с другими предметами (уроком музыки, литературы, труда).

4. *Открытость*

Привлечение других специалистов, внеклассные занятия, сотрудничество разновозрастных групп.

Урок-образ

Созданию урока-образа присущи личностные отношения учителя и учащихся к теме, проблеме или задаче данного урока, т.е. процесс конструирования урока может носить индивидуально-уникальный характер.

Успех такого урока зависит не только от учителя, но в огромной степени от уровня эмоциональной и эстетической подготовки класса, учеников, их психологических и возрастных особенностей.

Урок-образ можно представить как замкнутую (содержанием и формой) целостную модель самореализации личностных и творческих возможностей учителя и учеников в их единстве и взаимодействии по передаче и освоению определенной части содержания художественного наследия, как форму реализации художественно-педагогического замысла средствами, адекватными процессу создания художественного образа.

Рассматривая замкнутую модель урока-образа, можно говорить о том, что урок искусства — это своеобразное педагогическое произведение, мини-спектакль, имеющий свой замысел, завязку, кульминацию, развязку, связанную с другими уроками-звеньями целостной системы, определенной программой.

Урок-вернисаж

Урок проводится в заключение темы на обобщающих уроках четверти, года. К этому уроку готовится выставка детских работ или подборка репродукций произведений искусств, тематическая выставка, отчет или подборка работ одного ученика.

Задачи урока: развитие умения вести дискуссию, задавать вопросы, спорить, отстаивать свое мнение. Необходимо также выявить знания о художниках, видах и жанрах искусства. Такой урок помогает применять свои знания для доказательства правильности выбранной темы и ее решения автором. Экскурсоводом может быть любой ученик. На итоговую выставку приглашаются родители и ученики других классов.

Подготавливаются две группы учащихся для дискуссии. У них конкретные роли, они знают, как эти роли обыграть.

Экскурсоводы ведут показ работ и беседу об экспозиции. Экскурсовод — эрудит, он должен ответить на любой вопрос зрителей. Художник представляет свои работы, отстаивает свое мнение.

Зрители, гости или туристы рассматривают выставку, задают различные вопросы художникам. Зрители могут спорить, высказывать свое мнение.

Урок-вернисаж помогает понимать произведения мастеров искусства на их профессиональных выставках, в музеях, формирует оценочные суждения учащихся, учит детей играть определенные роли по одному из главных законов искусства — уподоблению.

Праздник искусств (обобщение за год)

Этот урок готовится задолго до конца учебного года. Подбираются с помощью детей работы, оформляются и подписываются. (Можно привлекать к работе в подготовке выставки и родителей.) Одним словом, готовится вернисаж — очень торжественный в жизни любого художника день с приглашением гостей, критиков, журналистов и искусствоведов. Так будет и в классе...

1. Отчет художников

Они представляют свои работы, рассказывают о замысле и художественных средствах. Зрители задают вопросы:

- К какому жанру относится работа?
- Как решена композиция?
- Чем отличается эта работа от других видов искусства?
- Чем художнику больше нравится заниматься в искусстве?
- Какими средствами удалось создать интересную композицию, найти графическое или живописное решение?
- Как увидеть образность скульптуры?
- В чем вы увидели красоту декоративных предметов и чем они отличаются от станкового искусства?

2. Отчет поисковых групп

Дети показывают альбомы, подборку репродукций, рассказывают о творчестве одного художника или об одной картине, или о каком-либо жанре искусства. Свой рассказ можно иллюстрировать слайдами, видеозаписью.

3. Веселая викторина

В заключении праздника можно провести веселую викторину — где вопросы могут быть поставлены в шутливой, парадоксальной форме (провести конкурс на самый интересный вопрос); можно придумать шутливые кроссворды для гостей.

Художественно-педагогические игры

Учебные игры на уроках изобразительного искусства сочетают педагогический и художественно-эстетический аспекты. Во все виды игровых уроков включается практическая деятельность детей. Цель игровых уроков — активизация творческой деятельности детей, увлечение их искусством, развитие интереса к предмету, оживление учебного процесса через новые формы работы. А главное — формирование эмоционально-ценностного отношения к миру и развитие эмоциональной сферы ребенка.

В младших классах в процессе игры на первом месте стоит эмоционально-художественное содержание. Ролевые и имитационные игры направлены не только на образное содержание, а главным образом, на переживание этого содержания. Игра начинается с включения эмоций, переживания, что активизирует образное воображение, интерес к предстоящей деятельности через погружение в тему (например, игра «жмурки» — что «увидел» ребенок с закрытыми глазами при прослушивании музыки; «сказка» — с включением сказочных персонажей во время беседы, рассуждения; «перевоплощение» — игра с подключением пяти чувств).

Это новая форма общения учителя с учениками и учеников между собой. Сложная драматургия таких уроков основана на включении эмоций, осознанном освоении языка искусств, поисках средств художественной выразительности, развитии художественной культуры.

Методические основы Ситуация на уроке

Подготовка к уроку	Учитель готовит группу ведущих учеников для игры, подбирает вместе с ними материал, делает домашние заготовки. К подготовке такого урока подключаются учителя музыки, литературы.
Инсценировка	Драматургия игрового урока составляется заранее, распределяются роли ведущих, остальные ученики включаются по ходу игры.
Практическая деятельность	В ходе игры выполняется практическая работа или заканчивается начатая ранее работа, выполняются по предварительным эскизам работы в материале (роспись, лепка, окончание живописи).
Характер учебной игры	Учебные игры могут быть очень разнообразными и проводиться с учащимися начальной и средней школы по любой теме. Все зависит от творческой обстановки в классе и творчества самого учителя. Это могут быть игры-путешествия в разные эпохи, культуры, фольклорные игры по прикладным видам искусства, кукольный театр и др.

Урок-путешествие

Такой урок уместен, пожалуй, при изучении искусства других стран, другой эпохи или далекого прошлого нашей Родины.

Этот урок готовится заранее. Для ведения игры выбирают группу учеников по их желанию. Это гиды, знатоки, историки, бывалые путешественники, художники и т.д.

Методические основы **Ситуация на уроке**

Подготовительная работа	Предлагается тема и намечается проект сценария. Ведется поисковая работа по содержанию выбранной темы, собирается текстовый материал и зрительный ряд в виде слайдов, репродукций, зарисовок. Руководит работой учитель. Он советует, помогает выбирать материал и сам участвует в сборе материала и его отборе. Игра оснащается музыкальным рядом, работами детей, предметами.
Сценарий урока	Проект, или сценарий, урока намечает учитель вместе с подготовленной группой записывает его. Распределяются роли ведущих по подготовленному материалу.
Роль учителя	Учитель не только помогает собирать материал, но и готовит вопросы по теме, как бы включаясь в игру в роли самого любопытного путешественника. Все ученики класса — путешественники.
Практическая работа	В ходе игры планируется практическая работа в виде зарисовок по зрительному ряду, по фантазии. Зарисовки могут быть графическими или живописными (пятна без особой детализации) — это, в основном, образное восприятие материала данной темы.
Передача творческого опыта	В ходе практической работы учитель вместе с детьми может делать зарисовки или воспользоваться заранее подготовленными пособиями. Кроме того, по ходу сценария задаются вопросы и учениками подготовленной группы, и учителем, и всеми участниками игры (если они возникают).
Просмотр зарисовок	Просмотр зарисовок, набросков и оценка наиболее удачных. Оценка самых активных учеников. Продолжением игры может быть практическая работа на следующем уроке.

Русские посиделки

Русское народное искусство изучается в начальной и средней школе. Здесь не обойтись без синтеза искусств: фольклора, народной музыки и танца. В Древней Руси на такие праздники собирался весь народ.

Заранее подбирается материал: поговорки, шутки, заговоры, народные песни, шутки и фонограммы народной музыки, исполняемой на разных инструментах: балалайке, жалейке, дудочке, гармонике. Записываются шумы деревенской улицы: крик петуха, лай собаки, скрип двери, шум ветра и др.

На посиделках молодежь занималась рукоделием и веселилась, здесь же старшие передавали опыт молодым. Забавный это вечер. Каждый хотел показать свое мастерство. Девушки плели кружево, вышивали узоры, расписывали посуду, напевая народные песни; парни плели корзинки, резали ложки, прялки, украшали их росписью. Здесь перемежалась работа с весельем: плясками под гармонику или балалайку, соревнованиями певцов, музыкантов (под фонограмму или аккомпанемент). В конце праздничных посиделок все показывали свои работы, выслушивали подчас иронические, шуточные замечания, парни дарили девушкам свои подарки. Девушки готовили угощение: пряники, печенье, чай.

Это занятие можно провести вместе с учителями музыки, литературы, объединив два-три урока или провести как внеклассное мероприятие.

Для самостоятельной разработки учителям предлагаются следующие виды уроков:

Урок-экскурсия — это неспешное изучение подлинников произведений искусства в музее, на выставке, при посещении мастерской художника. Если такой возможности нет, можно работать со зрительным материалом: репродукциями, слайдами. В процессе экскурсии дети должны быть не только слушателями, но и активными участниками. Для этого экскурсия готовится заранее. Во время экскурсии дети делают зарисовки, наброски (черный, цветной карандаши, фломастеры, уголь).

Урок «История прошлого» — знакомство с эпохой, в которую жил художник. Например, «Утро средневекового мастера», «В русской усадьбе XVIII века».

Урок «Пять чувств» — активно подключаются к зрительному образу слух, осязание, обоняние, вкус детей. Например:

— «Какой на вкус дождик?» (в дождливый день).

— «Теплое, ласковое, душистое солнышко» (ранняя весна).

— «Эти сладкие мягкие теплые пряники» — по мотивам народного творчества архангельских крестьян.

В качестве вспомогательного материала можно использовать фонограмму, вентилятор, растения (для ощупывания с закрытыми глазами).

Урок «Миф, сказка, легенда». В основе драматургии — развитие творческого воображения, фантазии через литературный образ и сценическое действие. (Дети любят играть, импровизировать, выражать какой-нибудь образ через действие.) Основная задача — через образ подвести детей к выполнению творческого задания.

Урок «Песня, музыка». На основе музыкального произведения рождается образ зримый, выраженный в красках, линиях, формах. Например, музыка М. Чюрлениса (фрагменты из симфонической поэмы «Море» или «Бурное море»); песня Джо Дассена «Когда идет дождь» и т.п.

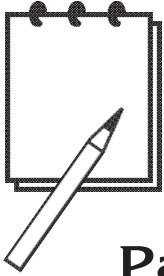

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева В.В. Что такое искусство. Вып. 1. М., 1973.
2. Алексеева В.В. Что такое искусство. Вып. 2. М., 1979.
3. Алпатов М.В. Немеркнувшее наследие: Книга для учителя. М., 1991.
4. Арбат Ю. Русская народная роспись по дереву. М., 1970.
5. Белецкий П. Одержимый рисунком. Повесть о японском художнике Хокусае. М., 1970.
6. Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. М., 1983.
7. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры. Изобразительное искусство и архитектура: Оценка творческих и художественных способностей. Кн. 1 и 2. М., 2000.
8. Ватагин В.А. Воспоминания. Записки анималиста. М., 1980.
9. Горяев В.Г. Использование музыки на уроках изобразительного искусства в начальной школе: Книга для учителя. М., 1991.
10. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. М., 1991.
11. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник для 5 класса. М., 2000.
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 1969.
13. Жегалова С. и др. Пряник, прялка и птица Сирий. М., 1983
14. Искусство в школе: Общ.-педагогич. и науч.-методич. журнал.
15. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. М., 1986.
16. Каранович А. Мои друзья — куклы. М., 1965.
17. Коротеева Е.И. Искусство и ты: Учебник для 2 класса. М., 1997.
18. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.
19. Ломоносова М.Т., Неменская Л.А., Островская О.В. и др. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса. М., 1998.
20. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1981.
21. Малахова С.А. и др. Художественное оформление текстильных изделий. М., 1988.
22. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. М., 1981.
23. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступени к творчеству. М., 1987.
24. Миловский А. Народные промыслы России. М., 1994.
25. Некрасова М.А. Народное искусство России. М., 1989.
26. Неменская Л.А. Искусство и ты: Учебник для 1 класса. М., 2001.
27. Неменская Л.А. Каждый народ — художник: Учебник для 4 класса. М., 2000.

28. *Неменский Б.М.* Искусство. Культура. Образование: Цикл бесед. М., 1993.
29. *Неменский Б.М.* Роль искусств в системе общего образования. Принципы программы непрерывного художественного образования// Образовательная область «искусство». М., 2000.
30. *Неменский Б.М.* Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. М., 1987.
31. *Неменский Б.М.* Познание искусством. М., 2000.
32. *Полунина В.Н.* Искусство и дети. М., 1982.
33. *Полунина В.Н.* Одолень-трава. М., 1987.
34. Про все на свете: Сб. стихов и загадок / Сост. и автор вст. статьи Т.А. Копцева. М., 1996.
35. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», 1—9 кл. М., 1994, 1995, 1989, 2001.
36. Ребенок. Искусство. Учитель: Методическое пособие для учителей искусства. Информ. бюллетень «Непрерывное художественное образование». 1999—2002, № 1—10.
37. *Рылова Л.Б.* Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика. Ижевск, 1992.
38. *Скаткин М.Н.* Проблемы современной дидактики. М., 1980.
39. *Сокольникова Н.М.* Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. М., 1999.
40. *Сокольникова Н.М.* Краткий словарь художественных терминов. М., 1996.

Раздел II
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД»
1—4 КЛАССЫ

В примерное тематическое планирование включается тематика уроков, учебно-воспитательные задачи (триединство воспитательных, образовательных, творческих задач) и примерные практические задания для каждого урока, ориентировочная картинка. Планирование составлено по четвертям, что удобно в работе учителя, так как можно проследить динамику развития эмоциональной сферы ребенка, эмоционально-образного познания мира, освоения практических навыков и знаний по предмету.

Порядок уроков дан ориентировочно. Если на предмет отводится два часа и более в неделю, то для той же тематики дается больше времени на беседы и на практическую работу. Это удобно, когда уроки спаренные (нет лишней траты времени на вхождение в эмоционально-образный строй урока и подготовку материалов к работе).

1 класс* — ИСКУССТВО ВИДЕТЬ

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
	<i>1 четверть — Наблюдаем и изображаем осень</i>		
1–2	Сказка о красках — Развитие чувства прекрасного по отношению к природе. Многообразие цвета в природе. Экскурсия.	Один из материалов: гуашь, аква-	Радуга-дуга. Это было летом

* Планирование для первого класса дается в авторском варианте.

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
3–4	<p>– Первичное знакомство с разными красками и их свойством (акварель, гуашь, цветные мелки, цветные карандаши).</p> <p>– Показ приемов работы одним из материалов. Организация рабочего места.</p> <p>Золотая осень</p> <p>– Эмоциональное восприятие цвета. Звонкие краски осени. Ограничение палитры (теплые цвета).</p> <p>– Освоение работы гуашью или восковыми мелками (широкими мазками — свободно, плашмя или торцом мелка).</p> <p>– Свободная зарисовка листьев без построения формы.</p> <p>– Передача впечатления о состояниях природы.</p>	<p>рель, цв. мелки</p> <p>Гуашь, восковые мелки</p>	<p>Разноцветные листья. Листья под ногами</p>
5–6	<p>Сухие травы</p> <p>– Знакомство с многообразием растительных форм в природе.</p> <p>– Формирование чувства ответственности за все живое в природе.</p> <p>– Первичное знакомство с графическим материалом (тушь).</p> <p>Свободная зарисовка сухих трав по наблюдению, фантазии.</p>	<p>Тушь, темный фло-мастер</p>	<p>Сухие травы</p>
7–8	<p>Многообразие форм в природе</p> <p>– Эстетическое восприятие разных форм овощей, фруктов.</p> <p>– Знакомство с основными формами предмета: круглый, овальный, длинный, плоский, толстый.</p> <p>– Лепка разных форм предмета из пластилина после его наблюдения.</p> <p>Свободная передача формы.</p>	<p>Пластилин, глина</p>	<p>Такие разные овощи и фрукты</p>

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
9	<p>Цвет поздней осени — Эмоциональное восприятие цвета в природе.</p>	Цветная гуашь + серая гуашь или восковые мелки	Дождь, а я с мамой под зонтиком
10	<p>— Расширение понятий о многообразии цвета. Грустные краски, глухие цвета. Смеси с серой краской. — Элементарные пропорции и динамика движения человека.</p>		
11	<p>Поздняя осень — Состояние природы, эмоциональное восприятие ее.</p>	Гуашь, тушь и палочка, черный фломастер	Поздняя осень. Закат
12	<p>— Знакомство с одним графическим материалом и его особенностями. — Граф. работа по цв. фону (силуэты деревьев без листвы).</p>		
13	<p>Украшения и природа — Развитие чувства красивого (зачем людям красота). Развитие фантазии.</p>	Гуашь или цветные мелки	Узор на карман платица, сумочку, платочек
14	<p>— Первичное представление об украшении, стилизации форм. Фантастические формы листьев, цветов в украшении одежды. — Составление декоративного рисунка из осенних листьев, цветов.</p>		
15	<p>Украшение города — Понятие о том, что украшать можно все: одежду, посуду, интерьер, город.</p>	Аппликация из цветной бумаги	Праздничная улица
16	<p>— Продолжение представлений об украшении (чередование цвета, формы, ритм пятен). — Изготовление цветного панно «Праздничный город». Аппликация (на фоне силуэта города) яркими пятнами фонариков, флажков.</p>		

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
17	Ребята и зверята — Привлечение внимания к животному миру. Формирование чувства любви к «братьям нашим меньшим».	Тушь, гуашь или природные материалы	Такие смешные зверята
18	— Понятие о выразительности животных, характерных позах. — Развитие фантазии. — Кляксография или аппликация из разных материалов: листьев, коры, семян.		
<i>II четверть — В чем красота зимы</i>			
19	Первый снег — Наблюдение поздней осени и приближения зимы. Эстетическое восприятие природы.	Гуашь	Зимушка-зима. Кусты и деревья со снегом
20	— Связь живописи с поэзией и музыкой. — Освоение техники живописи гуашью с белилами. — Зарисовка силуэтов деревьев и кустов с шапками снега.		
21	Морозный узор — Развитие наблюдательности. Эмоциональное восприятие красоты природных узоров.		
22	— Зарисовка морозного узора по темному фону: наложение белил по цвету в гуаши, графика тушью по мокрому фону.	Восковые мелки+акварель, белая гуашь по цветному фону, тушь по мокрой бумаге	
23	В гостях у Деда Мороза — Продолжение предыдущей темы. Развитие фантазии.	Восковые мелки, гуашь	В тереме Деда Мороза
24	Иллюстрация к сказке «Умелица и ленивица».		

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
	<p>— Расширение понятий о цвете, форме фантастических узоров (изображение и украшение).</p> <p>— Использование ограниченной палитры.</p> <p>— Изображение терема деда Мороза. Украшение терема, сказочного леса.</p>		
25	<p>Зимние игры</p> <p>— Экскурсия, зимние игры. Развитие наблюдения за движениями (бег, катание с горки).</p>	Спички-палочки,	Я на санках
26	— Элементарное знакомство с пропорциями фигуры человека и динамикой движения.	кисть, фломастер,	и на лыжах
27	— Игра с динамичной фигуркой, складывание из палочек фигурки. Произвольный рисунок «Мы на горке».	цветные мелки, пластилин (на выбор)	
28—29	<p>— Лепка из пластилина.</p> <p>Флажки (украшения)</p> <p>— Продолжение работы предыдущих уроков в технике бумажной аппликации или росписи по цветному фону.</p>	Цветная бумага, гуашь или аппликация	Гирлянда флажков
30	<p>Новогодний праздник (обобщающий урок)</p> <p>— Развитие эмоций. Создание радостного настроения через слияние музыки, литературы и изобразительного искусства.</p>	Цветная бумага, ножницы, цветные мелки	Мы на карнавале!
31	<p>— Конструирование карнавальных масок и обыгрывание их.</p> <p>— Работа с бумагой: склеивание, нарезание, приклеивание.</p> <p>— Зарисовка новогоднего праздника у елки.</p>	или гуашь	

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
	<i>III четверть — Мы и наши друзья</i>		
32	Зима в моем дворе — Эмоциональное восприятие красоты зимнего дня. Прогулка на школьном дворе.	Снег. Пластилин (для работы в классе)	Лепка из снега животных. Лепка из пластилина
33	— Знакомство со скульптурой: характер, силуэт. — Лепка снежных фигур. Высекание лопатой лишнего материала.		
34	Мои любимые игрушки — Эмоциональное восприятие игрушек. Кто делает игрушки, для кого они, какие они.		
35	— Знакомство с многообразием форм, цвета, назначением игрушек. — Рисование любимых игрушек по наблюдению, впечатлению.	Гуашь, кисть	Зарисовка игрушек по впечатлению
36	Мои друзья — животные — Привлечение внимания к домашним животным. Забота о животных.		
37	— Знакомство с выразительностью поз, движений животных. Выразительность силуэта животных. — Вырезание силуэтов, складывание из природных материалов, кляксография с дорисовкой пятна (работа по выбору).	Цветная бумага, ножницы. Сухие листья	Наши друзья
38	Звери в цирке — Развитие интереса к зрелищному искусству в цирке, кино, театре.		
39	— Спектакль (слияние музыки, слова, изображения). — Рисование по впечатлению.		

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
40	Наш аквариум — Привлечение внимания к природе, подводному царству.	Восковые мелки, акварельная заливка	Подводный мир. Мой аквариум
41	— Знакомство с многообразием форм рыбок: круглые, плоские, длинные, гладкие, колючие. — Зарисовка по впечатлению подводного мира.		
42	Народные игрушки — Эмоциональное восприятие народной игрушки-свистульки.	Глина или соленое тесто	Птичка-закличка
43	— Игра «Встреча весны». Знакомство с формой народных игрушек — птички-заклички и выпечки. — Освоение приема лепки из куса глины, теста, пластилина.		
44	Прилет птиц — Эмоциональное восприятие сезонных изменений в природе. Развитие фантазии: сказочный лес.	Гуашь, белила	Птицы прилетели. Облака, как птицы
45	— Освоение работы в смешанной технике: живопись, аппликация. — Изображение весеннего неба, силуэтов птиц (реальных или фантастических).		
46	Ранняя весна, первые цветы — Эмоциональное восприятие весны. Сказочный образ весны.	Гуашь + белила	Тает снег, первые цветы (подснежники)
47	— Смесь красок с белилами. Ограничение палитры. — Весна. Изображение по памяти, фантазии, после наблюдений.		
48	Весна — красна (обобщающий урок) Декоративный пейзаж.		
49	Сказочный образ Весны.		

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
<i>IV четверть — Какого цвета весна и лето</i>			
50 51	Какого цвета и какой на вкус дождик — Образное восприятие природы. — Развитие разных чувств: визуального, осязательного, обонятельного, вкусового, слухового. — Свободное рисование.	Разные материалы	Весенний дождик
52 53	Весенние цветы — Развитие чувства прекрасного. — Рисование чистыми цветами и получение смесей красок. — Свободная зарисовка цветов по представлению. Цветы и фантазия.	Гуашь	Букетики весенних цветов
54 55	Травы и жуки — Привлечение внимания к красоте форм живой природы, любование ею: первые травы, бабочки, жуки. — Элементарная работа в графическом материале. Палочка, тушь по цветному фону. — Рисование по наблюдению и по фантазии.	Тушь, палочка, цветная бумага	Травы, жуки, бабочки
56 57	Праздник Победы (наши солдаты) — Воспитание уважения к предыдущим поколениям. Кто и как защищал нашу Родину. — Дальнейшее элементарное освоение работы в цвете. — Мы рисуем солдат. Визуальное освоение пропорций человека (солдаты в строю).	Гуашь или цветные мелки	Вот солдаты идут. Освободители

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
58	Скоро лето — Эмоционально-образное восприятие цвета в период весны-лета. Буйство цвета. Песенки о лете.	Гуашь	Красное лето!
59	— Рисование на тему «Лето — это хорошо!»		
60	Обобщающий урок Выставка работ за год. Детский праздник.		

2 класс — ТЫ И ИСКУССТВО

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
<i>1 четверть — Как и чем работают художники</i>			
1	Три основные краски, строящие многоцветье мира — Воспитание любви к природе. Развитие понятия о красоте и многообразии цвета в природе. Любование красотой цветов. — Понятие о трех основных цветах, получение из них новых цветов свободным смешиванием. — Изображение головок цветов и листьев, бабочек.	Гуашь, кисть	Поле цветов
2	Пять красок — все богатство цвета и тона — Эстетическое восприятие красоты разных состояний природы. — Получение разбеленных или замутненных цветов. — Свободное смешивание красок с добавлением белой и черной к одной или двум краскам в изображении природы.	Гуашь, кисть	Буря. Закат (стихии)
3	Возможности цветных мелков, пастели — Наблюдение красоты осенней природы. — Освоение пространства по наблюдению: ближе — больше, дальше — меньше. — Рисование торцом мелка, плашмя; наложение цвета на цвет. Заполнение всего листа рисунком при интенсивном цвете. Элементарные приемы работы восковыми мелками, пастелью.	Цветные мелки, пастель	Золотая осень в лесу

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
4	<p>Выразительные возможности аппликации</p> <ul style="list-style-type: none"> — Любование красотой осенней листвы, многообразием форм. — Понятие о декоративной композиции из листьев. Свободное вырезание ножницами листьев. — Коллективная работа над панно «Осень» 	Цветная бумага, ножницы	Декоративный коврик из листьев
5	<p>Выразительные возможности графических материалов</p> <ul style="list-style-type: none"> — Развитие эмоционального восприятия красоты линий в природе. Элементарное понятие о графике. — Знакомство с разнообразием и интенсивностью линий штрихов, пятен, точек в графике. Приемы работы тушью. — Изображение глубины пространства по наблюдению. — Зарисовка леса глубокой осенью. 	Уголь, тушь, палочка	Поздняя осень
6	<p>Выразительность скульптурных материалов</p> <ul style="list-style-type: none"> — Привлечение внимания к миру животных. Отношение человека к животным, их характеру, повадкам, выразительности поз. — Понятие о разных скульптурных материалах, их свойствах. — Показ приемов работы из целого куска отсечением лишнего, наращиванием материала. — Лепка животных. 	Пластилин,	Зверята. Домашние животные

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
7	Конструирование из бумаги игровой площадки — Знакомство с многообразием и выразительностью форм построек. — Понятие о конструировании из бумаги разных форм, построек сгибанием, резанием, складыванием бумаги. Коллективная работа. Коллаж. Смешанная техника (обобщающий урок) Выставка работ	Ножницы, плотная белая бумага, клей Краски, цветная бумага	Игровая площадка Праздник (панно)
<i>II четверть — Реальность и фантазия</i>			
9	Изображение и реальность — Понятие об окружающей действительности как об источнике вдохновения. Наблюдение природы и человека. — Знакомство с простейшими пропорциями фигуры человека, динамикой движения. — Зарисовка после наблюдения в присутствии природы, по памяти, по впечатлению фигуры человека.	Гуашь, акварель с белилами	Мы играем. Зарядка
10	Изображение и фантазия — Развитие фантазии на основе реальности. — Соединение разных частей животных, растений в одном существе. — Фантазия в русских изразцах, каменной резьбе.	Гуашь, 2—3 краски или цветные мелки	Рисуем фантастическое животное
11	Украшение и реальность — Развитие наблюдательности. — Восхищение красотой природы в разных ее проявлениях. — Природа — источник вдохновения и мудрый учитель.	Цветной фон. Уголь, мел, черная и белая гуашь	Паутинки или ветки с росой

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
12	<p>— Освоение графической техники. Работа углем.</p> <p>Украшение и фантазия</p> <p>— Развитие фантазии. Наблюдение красоты природы, умение переработать ее на основе фантазии.</p> <p>— Создание украшения в графической технике.</p> <p>— Знакомство с народным творчеством, вышивкой, кружевом.</p>	Любой графический материал	Воротник. Подзор. Кокошник
13	<p>Постройка и реальность</p> <p>— Понятие о многообразии конструктивных форм в природе: раковины, соты, черепахи, стручки.</p> <p>— Постройка как вид художественной деятельности.</p> <p>— Конструирование на основе конуса, цилиндра. Освоение элементарных приемов работы с бумагой.</p>	Бумага, ножницы, клей	Подводный мир. Медузы, водоросли, рыбки и др.
14	<p>Постройка и фантазия</p> <p>— Развитие фантазии при создании построек на основе конусов, спиралей, гармоник.</p> <p>— Знакомство со способом преобразования бумаги.</p> <p>— Освоение коллективных форм работы. Выполнение детьми одной-двух построек.</p> <p>— Компоновка построек на плоскости.</p>	Бумага, ножницы, клей	Фантастический город
15	<p>Обобщающий урок</p> <p>— Закрепление понятия о том, что художник учится у природы в любом виде деятельности и развивает свою фантазию.</p>	Цветная бумага, клей, ножницы	Елочные игрушки

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
	— Конструирование бумажных игрушек на основе уже знакомых приемов преобразования бумаги. Коллективная работа.		
16	<i>III четверть — о чем говорит искусство</i> Изображение природы в разных состояниях — Эмоциональное восприятие природы во всех ее состояниях. — Возможности разных видов искусства в изображении природы. — Создание образа природы: спокойное море, сердитые волны, радостный прибой. Изображение контрастов. — Понятие о нюансах цвета, цветовых смесях красок. — Освоение техники работы гуашью (пейзаж).	Гуашь, крупные кисти, большой формат	Море бурное, ласковое
17	Выражение характера в изображении животных — Отношение художника к миру животных. Понятие о характере животных. — Создание выразительного образа животного. Средства художественного выражения: поза, детали выразительности движений. — Ограничение цвета, графичность работы.	Гуашь два цвета или графические материалы	Животные в выразительной позе
18	Образ человека и его характер в изображении. Женский образ — Развитие внимания по отношению к человеку. — Изображение характера человека: понятие доброты, нежности или коварства, злости.	Восковые мелки, гуашь	Образ доброй или злой женщины (сказочный)

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
19	<p>— Знакомство с элементарными пропорциями лица.</p> <p>— Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером. Выразительность глаз, волос.</p> <p>Мужской образ</p> <p>— Понимание положительного и отрицательного образа литературного персонажа.</p> <p>— Изображение художниками мужества, богатырской силы, доброты или жестокости, злости персонажа.</p> <p>— Освоение элементарных пропорций лица.</p> <p>— Трехмерность объемных изображений, выразительность поз.</p> <p>— Художественное изображение в объеме контрастных по характеру образов, литературных персонажей.</p>	<p>Гуашь, тонированная бумага, пластилин, стеки</p>	<p>Образ доброго богатыря или сказочного персонажа. Синьор Помидор, Чипполино и др.</p>
20	<p>Выражение характера человека через украшения</p> <p>— Эстетическое восприятие характера украшений и их выразительность.</p> <p>— Декоративность локальных цветов, характер линий.</p> <p>— Стилизация животных и растительных форм.</p> <p>— Украшения доспехов воинов или частей одежды.</p>	<p>Гуашь, большие листы</p>	<p>Щиты разных воинов, воротники-оплечья</p>
21—22	<p>Выражение намерений через конструкцию и украшение</p> <p>— Развитие образного восприятия мира через конструкции и украшения древних кораблей.</p> <p>— Конструкция, декор как выражение принадлежности.</p>	<p>Гуашь, локальные цвета</p>	<p>Украшение парусов. Два флота</p>

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
23—24	<p>Роль орнамента и животных-символов в выразительности украшений. — Конструирование и украшение кораблей.</p> <p>Образ здания и его назначение — Развитие чувства пропорциональности и меры. — Художественный образ конструкции и постройки. — Связь назначения постройки с характером и образом жизни человека (изящное, светлое здание, мрачная постройка. Закрытый город-крепость). — Освоение способов конструирования из бумаги, гофрир. картона клей различных построек.</p>	Бумага, картон, ножницы, клей	Терем царевны. Башни Кощея (панно)
25	<p>Обобщающий урок — Дать понятие о том, что в искусстве человек — выразитель мыслей, чувств, настроений.</p>		Выставка работ
<i>IV четверть — Как говорит искусство</i>			
26	<p>Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета — Развитие эмоционального восприятия цвета. — Понятие о цвете как средстве выражения: холодные и теплые, контрастные цвета, сближенные цвета. — Упражнения по цвету, наброски кистью (приемы работы) (чистые цвета и их смеси).</p>	Гуашь без белил и черной краски	Костер днем и ночью. Перо Жар-птицы

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
27	<p>Глухие и звонкие цвета</p> <ul style="list-style-type: none"> — Продолжение формирования чувства цвета. — Понятие о цвете как средстве выражения: звонкие и глухие цвета. — Смеси с белой, серой и черной краской. — Понятие о нежных, мрачных, ласковых, грустных цветах, о выразительности цвета в природе. 	<p>Гуашь, широкие кисти</p>	<p>Весенняя земля. Небо с облаками</p>
28	<p>Линия как средство выражения</p> <ul style="list-style-type: none"> — Эмоциональное восприятие природы через характер линий, многообразии линий в природе. — Понятие о нежных, мощных, корявых, плавных линиях. 	<p>Уголь, тушь, палочка, кисть</p>	<p>Ветки</p>
29	<p>Ритм линий</p> <ul style="list-style-type: none"> — Развитие внимания к красоте природы весной. — Продолжение развития чувства композиционной выразительности линий. — Ритмическая организация листа. — Обучение работы кистью по подмалевку урока 27. 	<p>Гуашь</p>	<p>Весенние ручьи</p>
30	<p>Ритм пятен как средство выражения</p> <ul style="list-style-type: none"> — Развитие чувства ритмичности и композиционного единства. — Композиционное значение ритма пятен. — Выражение тревоги, напряжения, спокойствия. — Вырезание птиц. — Композиционные поиски ритма полета птиц. 	<p>Бумага, ножницы, клей</p>	<p>Полет птиц</p>

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
31	<p>Обобщающий. Цвет, линия, ритм, композиция — средства художественного выражения</p> <p>— Продолжение развития эмоционального восприятия природы.</p> <p>— Понятие о многообразии средств выразительности, их слиянии, как художественной речи.</p> <p>— Роль цвета, ритма, характера в создании композиции.</p> <p>— Создание коллективного панно на подмалевке прежних работ. Зарисовка веток деревьев и наклеивание вырезанных птиц.</p>	Гуашь, кисти Бумага, ножницы, клей	Весна, шум птиц
32	<p>Характер и ритм объемов</p> <p>— Развитие понятия пропорциональности построек.</p> <p>— Конструирование разных по форме и назначению зданий.</p> <p>— Развитие наблюдательности для определения пропорций соотношений объемов. Ритм объемов.</p> <p>— Выполнение коллективной работы «Мой город», «Моя улица».</p>	Бумага, клей, нож- ницы	Новый город
33	<p>Обобщающий игровой урок за год</p> <p>— Викторины «Картина и ее автор», «Художники и экскурсоводы».</p> <p>— Формирование оценочных суждений у учащихся.</p> <p>— Активная беседа в ходе просмотра работ.</p>		Выставка детских работ

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
<i>1 четверть — Искусство в твоём доме</i>			
1—2	<p>Твои игрушки</p> <p>— Воспитание чувства причастности к культуре своего народа.</p> <p>— Народная крестьянская игрушка: ее материалы, своеобразие, выразительность (Филимоновская или Дымковская игрушка).</p> <p>— Роспись по мотивам и образам народного декора.</p>	Пластилин, глина	Лепка и роспись по мотивам народной игрушки
3	<p>Посуда в твоём доме</p> <p>— Знакомство с ролью художника в создании формы и декора посуды. Материалы: фарфор, керамика, стекло, металл.</p> <p>— Единство формы и декора (Гжель, Хохлома).</p> <p>— Создание элементарных форм посуды на основе аппликации или зарисовки. Элементы росписи по мотивам промыслов или своему замыслу.</p>	Гуашь, акварель	Эскиз посуды с росписью
4	<p>Платок твоей мамы</p> <p>— Эстетическое восприятие искусства росписи по ткани. Зависимость декора платка от принадлежности маме бабушке, девочке.</p> <p>— Знакомство с геометрическим и растительным орнаментом.</p> <p>— Композиция росписи платка (можно батик).</p>	Гуашь, акварель, ткань, бумага, кисть	Платок с росписью (эскиз)

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
5	Обои, шторы в доме — Эмоциональное значение среды, создание настроения цветом. Зависимость гаммы, насыщенности и декора обоев или ткани от места размещения, освещенности в доме. — Знакомство с ритмичностью узора в полосе. — Нанесение узора штампиком по тонированной бумаге.	Гуашь, штамп, трафарет	Обои, шторы (эскиз)
6	Поздравительная открытка — Знакомство с тиражной графикой (гравюра). Графика малых форм. Понятие о подлинности тиражной графики. — Пятно, линия, штрих, точка — средства графики. — Эскиз открытки.	Тушь, палочка, бумага	Открытка, закладка
7	Твои книжки — Знакомство с многообразием форм и видов книг: раскладушка, книга-игрушка, малышка. — Привлечение внимания к работе художника-иллюстратора (разная выразительность иллюстраций у разных художников). — Единство оформления книги: обложка, иллюстрации, цвет, шрифт, рисунок. — Коллективное изготовление книжки-игрушки.	Гуашь, тонированная бумага	Иллюстрации к сказке
8	Выставка за четверть Разнообразие произведений, создаваемых для дома.		Выставка детских работ. Альбом

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
<i>II четверть — Искусство на улицах твоего города, села</i>			
9	<p>Наследие предков — памятники архитектуры</p> <ul style="list-style-type: none"> — Понятие о памятниках архитектуры как эстафете культуры предков. — Знакомство с архитектурными памятниками нашей Родины. — Зарисовка по памяти и наблюдению архитектурных построек (башни, стены, арки, здания). — Приемы графической работы мелками, черным карандашом. 	Тонированная бумага, восковые мелки, уголь, мел, тушь	Зарисовка архитектурного памятника
10	<p>Парки, скверы, бульвары</p> <ul style="list-style-type: none"> — Создание художником эмоционального характера парка, сквера в зависимости от их назначения: детский парк, зона отдыха, парк боевой славы. — Расположение дорожек, посадок, построек, клумб, скульптуры — наблюдательная перспектива. — Зарисовки парка, декоративность, простота оформления. — Использование тонированного или цветного фона под гуашь. 	Тонированная бумага, гуашь	Эскиз парка (детского)
11	<p>Ажурные ограды</p> <ul style="list-style-type: none"> — Знакомство с эстетическим оформлением городской (поселковой) среды. — Ажурно-сетчатые конструкции (чугунное литье, ковка). — Складывание, вырезание из бумаги ограды. — Проект ограды для детского сада, мостика, садика, парка. 	Темная бумага, ножницы	Эскиз ограды

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
12	Фонари на улицах и в парках — Образное решение фонарей в парках, на улице, у театральных подъездов как элемент эстетической организации среды. — Конструирование из бумаги прорезыванием, складыванием. Аппликация. Понятие симметрии. Использование конусов, цилиндров, пирамид. — Выполнение макетов фонарей.	Цветная бумага, ножницы	Фонари и фонарики
13	Транспорт в городе — Знакомство с выразительностью форм транспорта: наземного, воздушного, водного. — Конструктивные его особенности: обтекаемость, рубленые формы, сходство с природными формами (стрекоза, рыба, жук). Транспорт прошлого и будущего. — Конструирование из коробочек и бумаги транспорта.	Коробочки, плотная бумага, клей	Машины, транспорт будущего
14	Витрины — Эстетическое оформление городов, поселков. Роль, характер витрин, их назначение, уровень художественной культуры. — Работа с бумагой: скручивание, склеивание, прорезание. — Выполнение витрины из двух уровней (фон, передний план), макет.	Коробка, цветная бумага	Витрина магазина «Детский мир»
15	Художественный облик города Обобщение.		

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
	<i>III четверть — Художник и зрелище</i>		
16—17	<p>Театральная маска — Привлечение внимания детей к театральному искусству как лицедейству. — Роль художника в создании персонажа. Выразительность маски, характер ее. Карнавал масок — искусство перевоплощения. — Зарисовка лиц. Выразительность деталей лица, мимики. — Конструирование или лепка маски.</p>	Бумага, ножницы, клей	Карнавальная или театральная маска
18—21	<p>Путешествие в мир кукольного театра</p>		
18	<p>Из истории кукольного театра — Знакомство с персонажами театра кукол (перчаточные, тростевые, марионетки и др. куклы). Выразительность кукольного персонажа. Зарисовка его.</p>	Бумага, мелки, пластилин, вата, клейстер, гуашь	Эскизы персонажей кукольного театра
19	<p>Изготовление головки куклы по своему эскизу — Материалы и использование их в создании образа куклы: а) лепка из пластилина, б) изготовление из бумаги и ваты на клейстере.</p>		Головка куклы
20 21	<p>— Роспись головки персонажа</p> <p>Изготовление костюма — Изготовление костюма из бумаги или ткани способом склеивания. Выразительность деталей костюма: воротник, карманы и др. — Игра с куклой, перевоплощение ее в игровой образ.</p>		Костюм

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
22	Художник в театре. Театральный занавес, декорации — Знакомство со зданием театра — храмом искусства, а также со сценой, декорациями. — Роль художника театра в создании спектакля для усиления его эмоционально-образного строя. — Эскиз занавеса и декораций к школьному кукольному спектаклю.	Ткань или бумага, клей, ножницы	Эскиз занавеса или декорации
23	Театральный плакат (афиша) — Знакомство с искусством театрального плаката. — Целостное решение в плакате образа спектакля и текста. — Выбор техники — аппликация или набросок кистью (большой формат). — Эскиз плаката к кукольному спектаклю (аппликация).	Бумага, гуашь	Театральный плакат
24	Художник и цирк — Познакомить с ролью художника в создании циркового спектакля, костюмов, реквизита. — Знакомство с цирковыми персонажами: клоунами, эквилибристами и др., выразительностью в мимике. — Динамика движения человека: а) лепка на каркасе фигуры гимнаста, клоуна или барельефа из глины; б) изображение циркового представления.	Глина или пластилин, подставка, каркас. Гуашь, крупная кисть, большой лист бумаги	Клоуны, гимнасты
25	Обобщающий урок — Кукольный спектакль. Урок — представление. — Понимание задачи художника в театре.		

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
	<i>IV четверть — Музеи искусства</i>		
26	Музей — хранитель культуры — Дать представление о музеях — хранилищах произведений искусства, носителях радости, смысла жизни. — Художник и зритель: учимся быть грамотными зрителями. — Зарисовка интерьера музея.	Гуашь, бумага	Я и музей
27	В музее хранятся картины. Натюрморт — Знакомство с жанром натюрморта. — Мир вещей человека, отраженный в натюрморте. Натюрморт радостный, торжественный, нежный, певучий, мрачный... — Композиция натюрморта с ярко выраженным настроением. Выбор палитры цвета. Работа пятном после просмотра.	Гуашь, ограниченные палитры	Эскиз, набросок натюрморта из 2—3 предметов
28	В музее хранятся картины. Пейзаж — Знакомство с жанром пейзажа. — Выражение настроения, состояния природы в пейзаже. — Различное решение одного мотива у разных художников. — Сравнение фотографии и картины — отбор художником главного. — Изображение (по памяти) пейзажа с ярко выраженным настроением.	Гуашь, акварель. Холодные или теплые цвета	Набросок пейзажа
29	В музее хранятся картины. Портрет — Жанр портрета. Отношение художника к человеку, отображение духовного мира человека в портрете.	Гуашь или графические материалы	Портрет друга

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
30	<p>— Освоение пропорций лица, выразительности деталей, характерные черты.</p> <p>— Эскиз портрета в графике (по наблюдению).</p> <p>В музее хранятся скульптуры</p> <p>— Знакомство с образностью скульптуры, пластикой движений, в объеме.</p> <p>— Выразительность разных материалов.</p> <p>— Знакомство с процессом выполнения скульптуры.</p> <p>— Лепка фигуры человека или животного.</p>	Пластилин, каркас, глина	Фигура человека в выразительной позе
31	<p>Музей — хранилище народного искусства</p>		
32—33	<p>Мемориальные ансамбли</p> <p>— Сохранение памяти о погибших воинах в твоих родных местах. Рассказ об известных мемориалах.</p> <p>— Знакомство с ролью архитектора и скульптора в создании мемориала.</p> <p>— Композиция памятника, обелиска.</p>	Мелки, уголь, бумага, пластилин, глина, стеки	Изображение мемориала
34	<p>Музеи архитектуры</p> <p>— Сохранение творений предков. Знакомство с музеями архитектуры под открытым небом.</p> <p>— Деревянное и каменное зодчество Пскова, Новгорода, Ростова, Москвы (по выбору учителя).</p> <p>— Зарисовки (по памяти) после просмотра диапозитивов одного из памятников.</p>	Восковые мелки, сангина, уголь	Зарисовки. Новгородский кремль, Москва, Ростов, Кижы

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
35	Древнерусское деревянное зодчество — Знакомство с деревянной архи- тектурой (Кижі, музеи деревянной архитектуры). Вернисаж.		

4 класс — КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
1—2	<i>1 четверть — Искусство твоего народа</i> Пейзаж родной земли. Гармония жилища и природы — Воспитание чувства любви к родному краю. Гармония природы и жилища. — Привлечение внимания к красоте построек из дерева в русской деревне. Конструкция и декор. — Изображение построек в природной среде. Расширение понятий о наблюдательной перспективе. — Зарисовки пейзажа по памяти. Зарисовки или макеты построек. Коллективное панно «Русская деревня».	Тонированная бумага, гуашь или восковые мелки Гофрированный картон, ножницы, клей	Пейзаж (живопись) Макет деревни
3—4	Красота и мудрость русской избы — Облик деревянной постройки. Изба, хоромы, церковь. — Знакомство с узором русских построек (резьба и роспись по дереву). — Освоение графической техники.	Бумага, восковые мелки, уголь-мел, цветные карандаши	Зарисовка деревянных построек
5—7	Образ русского человека. Русская национальная одежда. Символика формы и цвета — Привлечение внимания к красоте и своеобразию русской одежды. — Понятие о выразительности традиционной одежды, ее колорите и декоре. — Создание образа русской национальной мужской и женской одежды	Гуашь, цветная	Женский или мужской на-

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
8—9	<p>(пропорции, силуэт, динамика движения фигуры).</p> <p>Русские народные праздники — Знакомство с русскими народными праздниками. Ярмарка — неотъемлемая часть праздника. — Отображение народных праздников в искусстве: живопись, лубок, (Кустодиев, Билибин, народные картинки). — Зарисовка ярмарки на одном из праздников (Масленица, Рождество).</p>	<p>бумага</p> <p>Цветная бумага, гуашь</p>	<p>родный костюм</p> <p>Панно «Ярмарка»</p>
<i>II четверть — Древние города твоей земли (I вариант)</i>			
10—11	<p>Древнерусский город — Знакомство с древнерусским зодчеством. Древние города. Охрана памятников (Изборск, Псков, Новгород). — Понятие о характере и назначении каменных построек (церковные и светские). Пропорциональность, выразительность силуэтов. — Работа живописными материалами с белилами.</p>	<p>Бумага, гуашь, акварель, белила</p>	<p>Древнерусский город (белокаменный)</p>
12—13	<p>Москва — город древний — Знакомство с творчеством А. Васнецова. Наша древняя столица (взаимодействие искусств в поэзии, музыке, изображении). — Освоение элементарной перспективы пространства.</p>	<p>Графические материалы: уголь, мел, сангина</p>	<p>Зарисовка улицы древнего города</p>
14—15	<p>Древние соборы — храмы-памятники — Знакомство с образами древнерусского каменного зодчества. Соборная площадь Кремля.</p>	<p>Грунтованная бумага, гуашь</p>	<p>Зарисовка храма-памятника</p>

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
16	<p>— Знакомство с храмами-памятниками (храм Вознесения в Коломенском. Шатровые, купольные храмы. Путешествие по старой Москве).</p> <p>Экскурсия по городу</p> <p>— Зарисовка архитектурных построек.</p>		
<i>II четверть — Искусство народов соседних стран (II вариант)</i>			
12— 13	<p>Города Средней Азии и Прибалтики</p> <p>— Знакомство с разнообразием конструктивных построек Средней Азии, Прибалтики. Развитие чувства уважения к культуре других народов.</p> <p>— Освоение моделирования или силуэтного решения городского пейзажа.</p> <p>— Выполнение макета или силуэта города.</p>	Белая и цветная бумага, клей	Макет города
19—20	<p>Природа и селения разных народов</p> <p>— Знакомство с своеобразием пейзажа разных регионов России и соседних стран.</p> <p>— Многообразие форм и материалов построек в сельских районах.</p> <p>— Композиция, наблюдательная перспектива в графической зарисовке.</p> <p>— Понятие об эскизе. Эскизные зарисовки селений и людей разных регионов в народных костюмах.</p>	Живописные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки Графические материалы: карандаш, уголь	Селение в горах, степи, среди снегов

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
16	<p>Труд в искусстве народа — Понятие о красоте традиционного труда, уважение к труду. — Композиционный набросок по впечатлению (2–3 фигуры в движении). — Работа над наброском «от пятна».</p> <p><i>III четверть — Каждый народ земли — художник</i></p>	<p>Гуашь, кисти, бумага</p>	<p>Сбор винограда. Рыболовство</p>
17	<p>Образ художественной культуры Древней Греции — Понятие о гармонии человека с природой.</p>		<p>Объемные постройки или рельефы архитектуры</p>
18	<p>— Знакомство с ордерной системой, характером пропорций древнегреческих храмов.</p>	<p>Белая бумага, ножницы, клей</p>	
19	<p>— Знакомство с древнегреческим пониманием красоты человека на примере скульптуры Фидия, Мирона, Поликлета. — Древнегреческие праздники. — Выполнение набросков, зарисовок.</p>	<p>Гуашь, мелки</p>	<p>Наброски фигуры человека. Панно «Праздник великих Панафиней», «Олимпиада»</p>
20	<p>Образ художественной культуры Древней Японии — Понятие о своеобразии культуры Древней Японии (изображение пейзажа, поэзия, музыка).</p>	<p>Разные материалы</p>	
21	<p>— Знакомство с спецификой графических работ.</p>	<p>Тушь, гуашь, акварель</p>	<p>Пейзаж</p>
22	<p>— Знакомство с особенностями национальной одежды. «Праздники цветения сакуры». Зарисовка фигур. Свиток. Компановка панно.</p>		<p>Эскиз одежды. Панно «Цветение сакуры»</p>
23	<p>Образ художественной культуры Западной Европы — Знакомство с культурой средневековой Западной Европы. — Архитектура, костюм, знаки цехов.</p>	<p>Гуашь, бумага, цветные мелки</p>	<p>Площадь города. Костюмы цеховые</p>

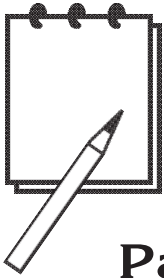

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
24	<p>— Вырезание силуэтов зданий или зарисовка их.</p> <p>— Зарисовка фигур человека в костюме цеха (макеты костюмов).</p> <p>Средневековый костюм</p> <p>— Цвет в средневековом искусстве.</p> <p>— Композиция панно из отдельных работ (здания, фигуры людей). «Праздник цехов на городской площади».</p> <p>Индивидуальная работа.</p>		Панно
25	<p>Праздник мастеров (обобщающий урок)</p>		
<i>IV четверть — Представление народов о духовной красоте человека</i>			
26—27	<p>Все народы воспевают материнство</p> <p>— Развитие чувства восхищения матерью. Почитание материнства у всех народов.</p> <p>— Высшее проявление красоты — материнство. Мать и дитя.</p> <p>— Дальнейшее изучение пропорций головы, построение лица. Рисунок по памяти.</p>	Гуашь, белила, сангина, пастель	Моя мама (портрет). Я и мама
28	<p>Мудрость старости</p> <p>— Воспитание внимания, уважения к пожилым людям.</p> <p>— Образ старого человека. Следы жизни на лице и руках старого человека.</p> <p>Работа над портретом. Изображение после просмотра или по памяти старого человека.</p>	Гуашь, палочка, уголь, мел	Портрет дедушки или бабушки

Продолжение

№ урока	ТЕМА Воспитательные, образовательные, художественно-творческие задачи	Материалы	Задание
29	<p>Искусство всех народов объединяет людей и в радости, и в горе — Способность искусства выражать скорбь, горечь, отчаяние, ненависть, сочувствие, сострадание к чужому горю, беде. — Графическая техника, композиция. Работа над эскизами. — Выполнение набросков по литературному тексту.</p>	Тушь, палочка, уголь, мел	Помощь старушке. Большая
30	<p>Борцы за свободу и справедливость — Воспитание сопереживания к павшим борцам за счастье Родины (события сегодняшнего дня, Великой Отечественной войны). — Роль цвета в передаче состояния.</p>	Гуашь, 2 цвета (черная+ красная)	События сегодняшнего дня
31—32	<p>Праздник искусств (обобщающий урок)</p>		

Раздел III
АВТОРСКИЕ ПОУРОЧНЫЕ
РАЗРАБОТКИ
(КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
ВО 2, 3, 4 КЛАССАХ
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основе базовой программы «Изобразительное искусство и художественный труд» лежит стройная система непрерывного художественного образования. На протяжении всех лет обучения детей в начальной школе необходимо проследить действие этой системы, проходящей из года в год, из четверти в четверть, от урока к уроку всеми средствами художественного образования. В полной мере осуществить это сможет учитель-специалист при условии создания в школе необходимых условий для работы.

Предлагаемый материал (конспекты уроков) — это не готовые рецепты работы, а авторские методические разработки уроков, в которых отражен многолетний опыт учителя-методиста. Некоторые уроки представлены в виде конспектов, сценариев или планов. Ход урока разбит на определенные этапы: *беседа (игра), практическая работа и ее эстетическая оценка*. Это дает представление об эмоционально-образной драматургии урока, выстроенного в форме живого общения учителя и учеников, с некоторыми методическими пояснениями.

Предлагаются для работы разные методы и формы обучения, например игровые уроки, уроки-диалоги, уроки-путешествия, обобщающие уроки и т. п., групповые и коллективные формы работы с детьми. Такое разнообразие дает возможность каждому учителю вести творческий поиск по созданию новых форм организации урока, совершенствования преподавания предмета. Урок — это живой процесс, и его нельзя втиснуть в рамки какой-то одной схемы, удачные находки других учителей важно не растерять. От яркого, образного, четкого значимого материала, использованного на уроке, от лаконичной его структуры зависит успех, когда за один

..... учебный час в неделю надо сделать все возможное и невозможное для приобщения школьника к художественной культуре и деятельности. Конечно же, профессиональное ведение занятий требует сдвоенного урока, т.е. двух часов в неделю.

Каждый творчески работающий учитель по-своему видит урок, проектирует его структуру. Однако очень важно при постановке цели урока отразить и выполнить триединство воспитательных, образовательных и художественно-творческих задач. Поэтому необходимо материал этой главы читать параллельно с материалом главы II («Тематическое планирование»), где это триединство задач прослежено на каждом уроке. Необходимо ввести в ход урока показ зрительного материала в виде слайдов, репродукций, зарисовок, плакатов, видеозаписей, а также поэзию, литературный материал, фрагменты музыкальных произведений из того, что есть у учителя по рекомендации программ, и работу с учебником. Это позволит создать эмоционально-образное восприятие мира, эстетическую атмосферу на уроке, развить у детей эмоциональный отклик на прекрасное и безобразное в жизни, искусстве и желание отразить это в своих творческих работах.

Все разработки ориентированы на городскую школу. В региональных (национальных и сельских) школах работу необходимо строить с учетом местных особенностей.

Условные обозначения в тексте:

— зрительный ряд;

— работа с учебником и подборка литературного материала;

— музыкальный ряд (фрагменты музыкальных произведений на пластинках для уроков музыки по программе Д.Б. Кабалевского или имеющиеся в фонотеке учителя).

2 класс — ТЫ И ИСКУССТВО

I ЧЕТВЕРТЬ КАК И ЧЕМ РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ

ВВЕДЕНИЕ

2 класс — пожалуй, самый ответственный период для эстетического развития ребенка: в нем заключены важнейшие элементы концепции художественного образования детей, когда через первоэлементы языка пластических искусств и основы понимания их связей с окружающей жизнью, через понимание трех форм художественной деятельности происходит введение детей в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний, раздумий. Развитие, образование и освоение детьми практических умений и навыков систематично, из четверти в четверть реализует эту цель. Очень важно, чтобы уроки велись в специальном кабинете изобразительного искусства, в котором создана эмоциональная обстановка для художественной деятельности, здесь все должно быть приспособлено для радостного и плодотворного труда. С первого дня обучения дети должны ощущать мир искусства.

Тема I четверти через эмоциональное восприятие окружающего мира вводит ребенка в мир искусства, знакомит с разными художественными материалами и их выразительными особенностями. В игровой форме дети познают три вида художественной деятельности: изображение, украшение и постройку и в своих творческих работах осваивают элементарные умения работы разными материалами.

УРОК № 1

Тема: ТРИ ОСНОВНЫЕ КРАСКИ, СТРОЯЩИЕ МНОГОЦВЕТЬЕ МИРА (Гуашь)

Оснащение урока

До начала занятий родителям надо сказать, какие нужны материалы для уроков; как приносить их в класс (в полиэтиленовом пакете); обязательно нужна тряпочка — вытирать кисти и стол. В начальных классах лучше все материалы хранить в кабинете. К этому уроку учебный кабинет оформляется детскими работами, произведениями искусств, живыми цветами.

- 👁 Живые цветы, слайды с изображениями цветов, репродукции: *Сарьян*. Цветы Армении. Натюрморт; Слайд-фильм с изображением цветов.

.....
 Г. Свиридов. Вальс из к/ф «Метель»; П. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица».

 С. Вургун. Стихи о цветах.

Ход урока

Беседа

Ребята, вы в кабинете изобразительного искусства. Здесь вы будете учиться изобразительному искусству, учиться быть художниками и зрителями. Посмотрите вокруг.

— Что вам понравилось в кабинете? (Рисунки, лепные игрушки, поделки).

— Что вам захотелось бы самим сделать?

Для этого надо учиться. Учиться — чтобы знать, уметь все это делать. Учиться — чтобы стать зрителем.

У вас, наверное, появилось много вопросов: как то, что вы видите, сделано? кто написал картины и сделал скульптуру? для кого работает художник? зачем это нужно людям? Обо всем мы узнаем на уроках, попробуем быть и художниками, и зрителями.

Посмотрите, какими материалами работают художники (учитель показывает материалы):

- ♦ живописные — акварель, гуашь, масло (ими написаны картины);
- ♦ графические — уголь, тушь, мелки (ими можно рисовать);
- ♦ лепные — пластилин, глина (для лепки игрушек, построек);
- ♦ бумага, ножницы, клей (для конструирования из бумаги).

Какими материалами смогли бы работать вы?

Всеми сразу материалами работать нельзя. Выберем сначала краски.

Представьте себе, что было бы,
Если бы все на свете было
Одинакового цвета?
Вас бы это рассердило
Иль обрадовало это?

Кто решил бы отныне,
Приходя домой усталым,
На зеленой спать перине,
Под зеленым одеялом?
И зеленою водой

На рассвете умываться,
И зеленым-презеленым
Полотенцем утираться?..

.....
Мир привыкли видеть люди
Белым, желтым, синим, красным...
Пусть же все вокруг нас будет
Удивительно прекрасным!

Руженцева. Сказка про краски

Сегодня у нас праздник — мы начинаем учиться видеть красоту в природе и изображать ее. Смотрите, сколько в классе живых цветов; это цветы садовые, но в природе есть много цветов, которые надо беречь, не срывать. Знаете, какие это цветы? (Ландыши, купавки, водяные лилии). Сорвете их — и они завтра завянут, потеряют красоту, в природе их будет меньше и меньше.

Я должен над цветами наклониться
Не для того, чтоб рвать или срезать,
А чтоб увидеть добрые их лица,
И доброе лицо им показать!

Р. Гамзатов

Рассмотрим букеты цветов: астр, георгинов, хризантем. Какие они разные по цвету — розовые, красные, фиолетовые. А какая разная зелень! Как много красок у природы! Попробуем нарисовать цветы, будто мы гуляем по цветущей полянке и смотрим на них сверху. Над ними порхает множество разноцветных бабочек.

Практическая работа

Работу с красками можно обыграть по-разному. Это может быть сказка о солнечных лучиках, о цветных девичьих сарафанчиках, о радуге-дуге (что придумает учитель с детьми).

Зарисовка букета цветов, полянки с цветами или бабочками.

Возьмем гуашь и откроем только три краски: желтую, красную, синюю. Возьмем широкую кисть. Гуашь — густая краска. Набирайте ее на конец кисти немного.

— Эти краски волшебные и мы теперь тоже волшебники. Попробуем тремя красками написать всю красочную полянку. Думаете, не получится? Начнем.

.....

На чистом листе широкими мазками напишем несколько желтых цветов. Быстро вымоем кисть, макнем ее в красную краску, капнем на желтый цветок красную серединку и напишем рядом еще красные цветы.

— Теперь посмотрите, какая серединка получилась на желтом цветке? Оранжевая. Значит, смесью желтой и красной краски можно написать оранжевые цветы? — Можно!

— А теперь по красному цветку сделаем синие прожилочки или синюю серединку. Синяя и красная краска смешались... У кого-нибудь получился новый цвет? Какой? — Фиолетовый!

— Чего-то не хватает на полянке? — Ах, зелени! — Так ведь у нас нет зеленой краски!

А вот посмотрите, на желтый цветок упала синяя капля дождя... Что случилось на нашем листе? Появился зеленый цвет! Вот сколько цветов можно написать тремя красками!

Посмотрим, какие разные листочки у живых цветов: светло-зеленые, темно-зеленые, красноватые. Теперь сами на вашем рисунке заполните оставшиеся места разной зеленью, так чтобы на вашем листе не было белых мест.

Эстетическая оценка работ

Устроим выставку. Разложим на полу класса все рисунки, как будто мы гуляем по цветущему лугу. Посмотрим, получились ли из вас волшебники, художники.

Правда, красиво?! Расскажите...

— на каких работах больше разных и красивых цветов?

— где больше разнообразия зелени?

— какими цветами красок мы сегодня работали?

— какие рисунки вам больше понравились и почему?

— о чем вы узнали сегодня на уроке и что научились делать?

Узнали, что есть краски **ОСНОВНЫЕ** (главные) — красная, синяя, желтая; из них можно получить все цвета, яркие, красивые, только надо научиться их смешивать.

А еще мы научились видеть красоту цветов, красоту природы.

Домашнее задание

По дороге домой вечером или ранним утром присмотреться, какие еще цвета бывают в природе — на земле и в небе. Собирать открытки, вырезки с изображением природы, цветов, чтобы можно было рассматривать их и учиться у природы и у художников.

УРОК № 2

Тема: ПЯТЬ КРАСОК — БОГАТСТВО ЦВЕТА И ТОНА (Гуашь)

Оснащение урока

- 👁️ Слайды, репродукции
Н. Рерих. Красный всадник; Небесный бой.
И. Куинджи. Лунная ночь.
И. Левитан. Осень.
Н. Крымов. Ветер.
И. Васильев. После дождя» и др.
 Таблица цветов и выкраски смесей.

- 🎵 *М. Чюрленис. Море (фрагмент).*
Джо Дассен. Когда тебя зовет дождь.

- 📖 *Захар Дияр. Облака.*
Н. Бромлей. Скажи, скажи, художник... и др.

Ход урока

Беседа

Рассмотрим работы прошлого урока. Мы рисовали гуашью.

- Какими основными цветами пользовались вы на прошлом уроке?
- Где вы еще видели такие цвета в природе и в работах художников?
- Как получилось волшебное многообразие цветов?

Скажи, скажи, художник,
 Какого цвета дождик,
 Какого цвета ветер,
 Какого цвета вечер?
 Скажи, какого цвета
 Зима, весна и лето?
 Не зная этих истин,
 Ты не сиди в квартире.
 Возьми в дорогу кисти,
 Глаза открой пошире.
 Смотри, смотри, художник,
 Какого цвета дождик,
 Какого цвета ветер,

Какого цвета вечер?
Смотри, какого цвета
Огромная планета!
Н. Бромлей. Стихи о красках

Давайте узнаем, как видят мир художники, поэты, композиторы. Сравним изображения природы и музыку, поэзию. (Передача настроения звуками, цветом, словом.)

М. Чюрленис. Море.

И. Айвазовский. Девятый вал; Черное море.

Прислушайтесь к звукам моря. Какие они, когда море грозное и когда затихает?

— Как музыка передала вам, что происходит в природе? Что вы услышали?

— Какими красками передает художник Айвазовский бурное море и спокойное? Какое состояние в природе вы увидели на этих картинах?

— Сравним облака в картинах художника Н. Рериха «Небесный бой» и облака в стихотворении З. Дияра. Можно ли их сравнивать?

Н. Рерих. Небесный бой

Бегут по небу облака, не оставляя следа.

Бела спина, белы бока, как будто все из снега!

Плывут далеко от земли суда под парусами,

Смотрите — стали корабли и парусами сами.

Ни за рекой, ни за бугром конца дороги нету,

Пока не грянет где-то гром и потемнеет небо,

Пока седые облака не зачернят себе бока

И в темном небе тут же не превратятся в тучи!..

З. Дияр. Облака

Как художникам удалось передать разные состояния в природе? Хватило ли им для этого только трех цветов? Какие еще цвета понадобились, чтобы получилось выразительно грозное или спокойное состояние природы?

Художники использовали кроме основных еще белую и черную краски.

Практическая работа

Откройте краски.

Теперь попробуем сами смешивать разные цвета с черной и белой краской.

👁️ Рассмотрите таблицу цветов.

Показ смешения красок с белой и черной

— Я беру самую нежную краску — белую. Почему она нежная?

Ею можно разбелить любую. Например, получаем оттенки красного: розовую темную, бледно-розовую.

— А теперь у меня самая грозная краска — черная. Почему я ее так называю?

— Сколько ее надо взять для работы? Совсем немного — эта краска коварная, очень сильная. Можно использовать для работы серую краску, т.е. смесь черной и белой. Получаем оттенки с черной и серой краской.

Выберете себе любую тему: «В бурю», «Солнечный день», «Закат». Возьмите белую и черную краски и одну из основных, делайте смеси из них прямо на листе бумаги. Например, чтобы нарисовать бурю, надо смешать с синей краской белую, черную или серую, а чтобы солнечный день — их же с желтой краской, а чтобы закат — с красной...

А как изобразить облака?.. Попробуйте и другие цветовые смеси.

Эстетическая оценка работ

— Посмотрим, что у вас получилось. Какие из работ вам понравились и почему?

Домашнее задание

Принести цветные мелки.

УРОК № 3

Тема: **ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ**
(Цветные мелки, пастель)

Оснащение урока

 В. Борисов-Мусатов. Золотая осень; И. Левитан. Осень в Сокольниках. А. Остроумова-Лебедева. Графика. Работы учителя, фотослайды.

И. Поленов. Золотая осень.

 П. Чайковский. Времена года; Ф. Шопен. Ноктюрн.

 А. Пушкин, И. Бунин, Э. Федоровская и др. — стихи об осени.

Ход урока

Беседа

В классе выставлены работы предыдущих уроков.

— Какими красками работал наш друг-художник? Какие еще вы знаете цветные материалы? Почему художник работает разными материалами? У кого он учится? (У природы.) У природы учится не только художник.

Сравним, как разные виды искусства передают красоту природы.

♫ П. Чайковский. Октябрь («Времена года»).

📖 Стихи об осени.

Осень на опушке краски разводила.
По листве тихонько кистью проводила.
Пожелтел орешник и зарделись клены.
В пурпуре осинки, только дуб зеленый.

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

М. Ивсен

Утешает осень:

— Не жалейте лета!

Посмотрите, роща — золотом одета.

Э. Федоровская

👁 ♦ *И. Левитан.* Осень в Сокольниках; Золотая осень и др.

♦ *В. Борисов-Мусатов.* Осень.

— Чем отличается осень на этих картинах?

— На картине Левитана осень звонкая, а на картине Борисова-Мусатова она мягкая, тихая.

(Это потому, что художник пользовался не красками, а другим материалом.)

Знакомство с новыми живописными материалами. Восковыми цветными мелками, цветными карандашами рисуют без воды. Ими можно составлять цвета, перекрывать цвет цветом, как и красками, заполнять весь лист, оставляя поле листа как белый цвет.

Практическая работа

Ребята, у вас на столе лежат восковые цветные мелки, карандаши и пастель. Вот как ими работают.

Показ учителя

Тонкие линии веток рисуют торцом мелка, а широкие полосы на больших плоскостях — плоской стороной. Карандашные линии накладываются плотно.

Делаем зарисовку осеннего леса. Одни деревья могучие, корявые; другие — тонкие, изящные. Расположены деревья на разном расстоянии от нас.

— Эти деревья близко к нам. Какие они по величине?

— А вот те, дальние?

Чем ближе к нам предметы, тем они больше и ярче, а чем дальше, тем меньше и бледнее.

♦ Нарисуйте лес таким, каким представляете, попробуйте передать состояние природы по настроению (солнечный день, пасмурно). Пусть весь лист будет занят рисунком.

Осень в лесу (графика)

Эстетическая оценка работ

— Пока вы все были художниками. А теперь будете зрителями. Рассмотрим ваши работы.

♦ Посмотрим, кто из художников наиболее интересно изобразил осень. Расскажите, как вы это сделали. — Какие работы вам больше понравились и почему?

Домашнее задание

Рассмотреть иллюстрации в учебнике с изображением осени. Определить, какими материалами работал художник. Принести цветную бумагу, клей, ножницы.

УРОК 4

Тема: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АППЛИКАЦИИ

Оснащение урока

👁 Засушенные или живые осенние листья, образцы «ковров»; слайды — туркменские и украинские ковры; детский коврик.

🎵 П. Чайковский. Октябрь («Времена года»).

Стихи об осени.

Ход урока

Беседа

— Какие деревья и кустарники вы знаете? Можете ли вы определить их по листьям? (Учитель рассыпает осенние листья на цветной лист бумаги.)

 П. Чайковский. Октябрь (фрагмент).

— Посмотрите, какой природный ковер получился!
Колорит осенних листьев можно создать из красных, желтых, зеленых листьев.

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад.
Листья пожелтые по ветру летят.
Лишь вдали красуются, там на дне долин
Кистья ярко-красных вяжущих рябин.

А. Толстой

— Как люди научились делать ковры?

 Показ слайдов «Ковры».

— Мы тоже попробуем сделать ковер из осенних листьев. Возьмем цветную бумагу и листья.

Подул ветер и уложил листья вдоль дорожки. (Дети укладывают листья.)

— Закружились листья и улеглись на земле. (Листья укладываются заново, по кругу.)

Послушайте стихотворение.

Осторожно ветер из калитки вышел,
постучал в окошко, пробежал по крыше,
Поиграл немного ветками черемух,
пожурил за что-то воробьев знакомых.
И, расправив бодро молодые крылья,
полетел куда-то вперегонку с пылью.

М. Исаковский. Ветер

— Что же было потом?

Налетел с разбегу в кучу листьев сонных,
пошептался с ними, увидав знакомых.
Закружил на месте хороводом плавным,
выложил на месте их порядком славным.
Поиграл, побегал себе на усладу...

и узор осенний выложил по саду...
...Мимо шел художник. Увидал все это —
и ковер на стену соткан был за лето.

О. Островская

— Вот так и мастер-художник составляет композицию ковров.

👁 Методические зарисовки или работы детей.

Практическая работа

Класс делится на группы по 2—4 человека. Дети выбирают лист цветной бумаги определенного колорита. Вырезают без прорисовки, произвольно, листья разной формы: круглые, овальные, зубчатые. Из заготовок выкладывают на цветном фоне коврик-панно. Композиция коврика может быть в россыпь, круговая, полосами, по краям коврика, из угла в угол и др.

Прежде чем приклеить листья к фону, надо их разложить, скомпоновать, подобрать по колориту.

Эту работу можно выполнить и как коллективную, с выбором главного художника.

На досуге можно сделать «набрызгом» панно, используя засушенные листья. (Листья приложить к бумаге, кистью по краям их прорисовать с заходом на бумагу. Другие листья прокрасить гуашью и отпечатать на бумаге.)

Домашнее задание

Рассмотреть дома коврик, ковер, штору. Как он скомпонован, в каком колорите решен? Принести графические материалы (тушь, уголь, черный фломастер.)

УРОК № 5

Тема: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

(Тушь, уголь)

Оснащение урока

- Графические работы *Фаворского, Голицына* и др. Эстампы современных художников, фотографии.
- Стихи русских поэтов об осени.

Ход урока

Беседа

— Вот и наступила поздняя осень. Природа хороша в разное время года.

Поздняя осень.
Грачи улетели,
Лес обнажился.
Поля опустели.
Только не сжата
полоска одна.
Грустные думы
наводит она...

Н. Некрасов

Все деревья
Облетели,
Зеленеют
Только ели.
Стали голыми леса.
Днем и ночью
Дождик льет,
Грязь и лужи у ворот.

В. Мирович

— Как вы думаете, понадобятся ли художнику краски для такой картины? Почему?

— Какими материалами, кроме красок, он может воспользоваться, чтобы нарисовать позднюю осень, грустную, печальную?

— Красками художник пишет. А рисовать можно разными графическими материалами. Их много: уголь, тушь, чернила, карандаш, фломастер.

Практическая работа

На ваших столах лежат карандаши, фламастеры, угольные палочки. Вот бутылочка с черной тушью. В нее надо макнуть палочку или железное перышко и рисовать линии, пятна, точки. Можно рисунок сделать цветными карандашами.

Показ учителя

- 👁 ♦ Зарисовка учителем деревьев и кустов на бумаге. Показ разных материалов и приемов работы с ними.
- ♦ Карандаш: линии его легкие и нежные (рисует на бумаге березку).
- ♦ Тушь. палочка: глухие, черные пятна и штрихи (рисует дуб).
- ♦ Фломастер не дает толщины линии, они однообразны (рисует кусты).
- ♦ Уголь дает бархатистые линии (рисует ели, сосны).
- ♦ Параллельно идет показ графики, фотографий.
— Вспомним, как мы раньше рисовали лес. Какие деревья ближе к нам и какие дальше? Как мы это узнали? (Работа по наблюдательной перспективе.)
Ближние деревья толще и ярче, дальние — тоньше и бледнее.
— А еще что нам подсказало глубину пространства?
(Размещение на поверхности листа деревьев, кустов, следов животных, уходящая вдаль дорожка.)

Нарисуйте теперь самостоятельно позднюю осень так, как вы ее себе представляете, — печальной и холодной. (Для создания настроения при передаче эмоционального состояния во время работы могут звучать музыка, стихи).

🎵 П. Чайковский. Времена года (фрагмент).

Эстетическая оценка работ

Игра «Учимся быть художниками и зрителями». Пусть дети одного ряда будут художниками, другого — зрителями.

— Что увидели зрители? — Какие работы больше понравились и почему?

Домашнее задание

— На следующем уроке мы будем лепить. Приготовить пластилин или глину. Если у вас есть маленькие скульптурки животных, принести их для показа на этот урок. Понаблюдать за животными.

УРОК № 6

Тема: **ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ СКУЛЬПТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
(Пластилин, глина)

Оснащение урока

- 👁 ♦ В. Ватогин — мелкая пластика.
- ♦ Е. Чарушин — репродукции.

- ♦ *И. Ефимов.* Зверята; репродукции.
- ♦ **Натурный фонд:** фигурки животных из фарфора, дерева, керамики; слайды.

 Музыкально-литературная композиция по опере Прокофьева «Петя и волк».

 В.А. Тиханова. Лик живой природы.

Ход урока

Беседа

— У многих дома живут кошка или собака, черепаха или хомячок. Расскажите о них: какие они, что они для вас значат.

— Можно ли определить характер животного по его повадкам, позе? Как это выражается?

Показ произведений искусства или слайдов. Рассмотрение мелкой пластики.

— Из каких материалов можно сделать игрушку или скульптуру? — Из глины, пластилина, пластика, из соленого теста, а также из стекла, фарфора, металла.

Знакомство с выразительными средствами скульптуры: силуэт, поза, выразительные элементы (уши, хвост, голова). Силуэт фигурки очень выразителен, если его рассмотреть в луче диапроектора, так как ее можно поворачивать.

— Какой это зверь, добрый или злой?

 Д. Горлов. Рысёнок; *А. Гюрджян.* Собака, сиамская кошка; *А. Белашов.* Совенок и др.

— Как, через какие элементы можно выразить характер и настроение животного?

Практическая работа

— Давайте попробуем изобразить наших зверят: лисенка, слоненка, лошадку, козленка, киску, щенка.

Показ учителя

В зависимости от принесенного материала учитель показывает приемы подготовки его к работе и способы лепки, использование в работе стеков, палочки:

- а) можно из комка пластилина стекой выбрать лишний материал;
- б) можно скатать колбаску из пластилина или глины, вытянуть фигурку из одного куса материала, долепив мелкие детали. (Не составлять фигурки из отдельных шариков — головы, лапок, туловища.)

Далее идет индивидуальная работа детей по своему замыслу.

— Придайте движение своей фигурке.

Эстетическая оценка работы

Выставка в классе «Наш зоопарк».

— Какие получились зверята? Как живые?

Домашнее задание

Принести белую плотную бумагу, ножницы, клей ПВА.

УРОК № 7

Тема: **ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУМАГИ.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ**
(Групповая работа)

Оснащение урока

- Слайды, подборки вырезок.
Фотографии детских площадок — деревянных, бетонных.

- *В. Маяковский.* Кем быть.

Ход урока

Беседа

Художник работает с разными материалами. На бумаге можно не только рисовать, из нее можно конструировать. Посмотрите, какое разнообразие построек вокруг нас. Но художник (художник-архитектор) не сразу

принимается строить из камня или дерева, он сначала пробует в более легком материале.

👁 Показ фото, слайдов. Рассказ о создании макетов из бумаги.

Возможности бумаги. Бумага тоже может быть волшебной.

Плоскую полоску бумаги можно превратить в объем (свернуть в цилиндр, конус), ее можно складывать, сгибать, склеивать.

— Как еще можно поработать с бумагой? (смять, свернуть, скрутить).

Сегодня мы все вместе будем делать макет игровой площадки для детей. Что бы вы придумали на ней? (качели, горки, лесенки, домики разной формы и т.д.)

Практическая работа

Сначала сделаем отдельные детали, а потом из них вы сделаете свою площадку.

1. Заготовка деталей для макета. Сгибание арок: прямоугольных, полукруглых, треугольных с вырезами для входов, ворот.

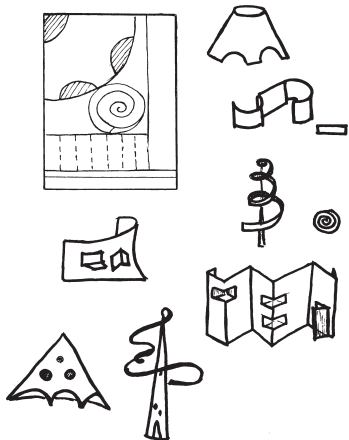
2. Складывание гармоник: высоких, низких с прорезями для оград, лесенок.

3. Склеивание цилиндров и конусов (без вычерчивания), призм для домиков.

4. Сминание бумаги, скручивание ее.

Сборка игровой площадки из отдельных элементов. Групповая работа по 2—4 человека.

На листе картона или плотной бумаги дети собирают и приклеивают отдельные заготовки домиков, горок и др. (см. с. 103).

УРОК № 8 (итоговый урок четверти)

Тема: **ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ. КОЛЛАЖ. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА**

Оснащение урока

Материалы: цветная бумага, нитки, лоскутки ткани, краски, мох и др. Работы детей. Слайды, фотографии, репродукции.

Ход урока

Беседа

Повторение о многообразии художественных материалов, просмотр работ прошлых уроков.

— О каких художественных материалах вы узнали на прошлых уроках?

— Можно ли еще какие-то материалы использовать в своей работе?

— Можно ли соединить на одной работе несколько материалов, например бумагу и краски, восковые мелки и акварель, природные материалы и цветную бумагу?

Как красив наш город в вечернее время и в праздники, когда некоторые здания подсвечены или украшены!

 Показ слайдов, фотографий.

Вы можете сделать панно — панораму города, если будете работать группами. Сначала надо выбрать тему для работы, например «Вечерний город», «Праздник в городе», «Салют», «Сказочный город».

Смотрит Света сквозь стекло — на дворе светлым-светло,
Поздний вечер за окном, а кругом светло, как днем!
Это в небо голубое в честь Победы пушки бьют,
И звучит над всей страной майский праздничный салют.

С. Баруздин

Практическая работа: панно в технике коллажа

Большой лист бумаги будет фоном, на нем можно будет поработать другими материалами: мелками, красками, наклеить цветные кусочки бумаги. А теперь на этот фон из цветной бумаги, лоскутов ткани наклейте

силуэты зданий разных форм: высокие и низкие, широкие и похожие на башни. Без деревьев и зелени в городе жить невозможно. Их можно сделать из бересты, соломы, сухих листьев. Фигурки людей вырезайте из бумаги. Все части панно и их соединение надо хорошо продумать.

Монтаж панно.

Группы по 2—4 человека собирают из заготовок панно. Один из учеников — главный архитектор. Он следит за размещением предметов «ближе — дальше», за выделением главного на переднем плане. Если работа выполняется на однотонной бумаге, он делает подмалевок фона.

Эстетическая оценка работы

— Что вы хотели изобразить на своем панно? (свою улицу, сказочную улицу).

— Как вы это сделали? Покажите, расскажите.

 Сравниваем несколько панно.

— Какая композиция вам больше понравилась? Что в ней особенного?

— Какая работа больше передает настроение праздника? (детали, украшения, цвет).

— Что этому помогло? (фантазия, придумывание).

Выводы по четверти

Какими же материалами может работать художник? (Выбор большой. Только надо научиться ими работать: рисовать, писать, мастерить)

— Какие нужны художнику инструменты для работы?

Вы только попробовали работать разными материалами. Надо еще многому научиться.

Задание на каникулы

Во время каникул наблюдать за природой, любовно относиться к ней, присматриваться, как художники, к людям, животным. Наблюдать за всем, что окружает.

II ЧЕТВЕРТЬ

ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРАМИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, УКРАШЕНИЯ, ПОСТРОЙКИ

ВВЕДЕНИЕ

Эта четверть важна своей нацеленностью на развитие художественно-творческих способностей детей через дальнейшее освоение материалов и трех видов художественной деятельности в их взаимодействии. Главная задача этого блока — познание детьми окружающего мира и развитие фантазии, творческий самостоятельный поиск в создании форм предметов, ритмичной организации их, в формировании чувства пропорции, композиции.

УРОК № 9

Тема: ИЗОБРАЖЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Оснащение урока

👁 Изображение в живописи и графике человека в движении; работы детей, живопись: *Т. Яблонской, А. Дейнека. Утро* и др.
Таблица движений человека.

🎵 Динамичная веселая музыка из мультфильмов.

Ход урока

Беседа

Вспомните:

- Какими материалами может работать художник? (Краски, глина, карандаш и др.)
- У кого он учится? (у природы, в окружающей жизни)
- Вспомним, что художник может делать? (изображать — рисовать, лепить; конструировать)

Игра «Три мастера» (с показом работ)

Выбираем для игры трех мастеров: Постройки, Украшения, Изображения. Каждому даем отличительный знак или шапочку. Они будут показывать работы и рассказывать. В качестве примеров можно использовать работы мастеров искусства и детские работы прошлых лет.

Зададим первому мастеру вопросы:

— Что ты умеешь, мастер? Какие тебе нужны материалы?

Мастер Постройки:

♦ Я мастер Постройки. Мое мастерство всюду: дома и игрушки, платья и детские площадки. (Показывает фотографии, макеты, выполненные детьми.)

Мастер Украшения:

♦ Без моей работы все постройки, платья и др. были бы очень скучными. Я мастер Украшения. Посмотрите, как красиво я украсил простую деревянную избу, каким нарядным стало платьице девочки, какая красивая хохломская ложка и фарфоровая чашка. Я очень люблю фантазировать.

Мастер Изображения:

♦ Я мастер Изображения. Умею писать картину красками или мелками (показывает широкой кистью по репродукции на мольберте, как он пишет.)

— Я умею рисовать карандашом, углем, тушью (показывает эти материалы и работу — по репродукции — большим бутафорским карандашом).

— Больше ничего не умеешь?

♦ А еще я умею лепить. Лепить — это ведь тоже изображать! (Имитирует работу скульптора, лепит пальцами по уже готовой фигурке мелкой пластики, играет с динамичной фигуркой человека.)

— У кого же ты научился?

Я наблюдаю, учусь у природы и в школе. Моя работа нужна всем мастерам.

Учитель:

— Сейчас вы все будете мастерами Изображения. Рассмотрите картины художников:

- ♦ *Т. Яблонская. Утро.*
- ♦ *А. Дейнека. Утро.*
- ♦ *Д. Жилинский. Гимнасты.*
- ♦ *И. Шадр. Бульжник — оружие пролетариата (скульптура).*
- ♦ *В. Мухина. Рабочий и колхозница (скульптура).*

Главные персонажи в этих работах — люди, люди в движениях.

— Назовите эти движения (стоит, идет, бежит, согнулся...).

Практическая работа

♦ Предлагаю и вам нарисовать людей в движении. Наброски: «Мы играем с мячом», «Я делаю зарядку», «Еду на роликах», «На дискотеке»

Поиграем в пляшущих человечков: возьмите несколько спичек или полосок бумаги и кружок (заготовка у детей и учителя) — сложите человека. А теперь пусть он попляшет. Посмотрите на плакат с изображением схематичных фигурок в движении.

Посмотрите на себе, как сгибаются руки, ноги, чтобы человек побежал, присел, бросил мяч...

Показ учителя

👁 Элементарные пропорции фигуры человека.

А теперь кистью нарисуйте две фигурки (охра, белила). «Мы играем в мяч», «Делаем зарядку» и др. (На небольшом листе бумаги широкой кистью дети зарисовывают 2–3 фигурки, соблюдая пропорции, как в работе с аппликативной фигуркой. Лицо прорисовывать не надо, так как главное — это фигура, движение, пропорции).

Эстетическая оценка работ

- Хорошо ли двигаются ваши фигурки?
- Какие из них самые динамичные, самые выразительные?

Домашнее задание

Поискать в книгах изображения сказочных и фантастических животных. Присмотреться к домашним животным: их повадкам, движениям, позам.

УРОК № 10

Тема: ИЗОБРАЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ

Оснащение урока

👁 Детские книги с изображением сказочных существ, древнерусских букв (набор открыток), репродукции и слайды — Дмитровский собор (г. Владимир), церковь Покрова на Нерли (фрагменты каменной резьбы), деревянная резьба, лубок.

Н. Лядов. Кикимора.

Н. Римский-Корсаков. Три чуда.

М. Мусоргский. Картинки с выставки (Баба-Яга).

А. Пушкин. У лукоморья (фрагмент).

Ход урока (урок — диалог)

Беседа

Расширение понятий о работе мастера Изображения.

— Помните, что умеет мастер Изображения?

Все, что он изображал, есть в природе. Все это вещи реальные. А могут ли мастера что-то придумать, увидеть совсем по-другому — пофантазировать, сочинить с юмором? Попробуем услышать это в музыке и художественном слове.

а) Создание фантастических образов в музыке.

Дети слушают фрагмент музыкальной композиции Лядова «Кикимора».

Резкие, скрипучие звуки создают образы сказочные, непонятные, смешливые, корявые.

— Как вы думаете, кого изобразил композитор в своем сочинении?

— Он назвал ее «Кикимора». А кто это? Расскажите о своих представлениях.

б) Сравните образ Царевны Лебеди в музыке (Римский-Корсаков) и живописи (*Врубель. Царевна-Лебедь*).

в) Представьте себе образы персонажей:

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там, на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей...

— Кто описал эти фантастические картинки? (А.С. Пушкин)

— Кто это такие: леший, русалка? Какими вы их видите? Встречались ли вам фантастические изображения животных? В книжках со сказками вам иногда встречались буквы в виде необычных фантастических животных, а в украшениях сказочных избушек — русалки, львы с головой человека.

Посмотрим иллюстрации, зарисовки, слайды.

Вот буквы, каменная резьба, деревянная резьба. (русалка, берегиня, кентавр)

— Кто это такие? Что подсмотрел художник в природе, а что придумал сам?

Рассказы детей.

Практическая работа

Придумайте и крупно изобразите фантастическое существо, какого не было даже в сказках. Можно совмещать части разных животных с частями растений, совмещать разные линии, формы. Можно ему даже имя придумать.

Показ учителя

Сначала поиграем. Возьмите полоску бумаги, сложите гармошкой втрое по вертикали. Один из вас рисует голову какого-то существа (секрет), передает закрытую полоску другому ученику. Тот рисует туловище, закрывает и передает третьему — он рисует ноги. Теперь развернем секретные рисунки и посмотрим, что получилось. Смешно! Вот теперь красками крупно нарисуйте фантастическое животное, каким вы его придумали. Чем больше фантазии, тем лучше.

Используйте для этой работы краски или мелки. Много красок здесь не нужно. Только выделите главное: глаза, крылья, лапы, уши, хвост. А может ли, например, хвост быть похожим на цветок?

Эстетическая оценка работ

Выставка.

— Посмотрим, что получилось: смешно или страшно?

— Какие изображения получились наиболее фантастическими? В чем их выразительность?

— Какими способами мастер сделал это? (цвет, форма, детали) Значит, мастер Изображения умеет не только рисовать, но и придумывать, фантазировать.

Домашнее задание

Присмотреться, как природа украшается зимой, осенью.

УРОК № 11

Тема: УКРАШЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Оснащение урока

👁 Фотографии, слайды (иней, роса, морозный узор). Детские работы, зарисовки, репродукции.

- 🎵 ♦ *К. Дебюсси*. Когда идет дождь.
- 🎵 ♦ *П. Чайковский*. Времена года (фрагменты).
- ♦ *В. Салманов*. Утро в лесу.

*Ход урока***Беседа**

Наблюдение красоты природы.

— Расскажите, что удалось вам увидеть в природе. Какую красоту вы подсмотрели? (Рассказы детей). Послушаем и посмотрим, как это услышали и увидели другие.

- 🎵 ♦ *В. Салманов*. Утро в лесу. Звуки музыки передают утреннюю тишину леса, голоса пробуждающихся птиц.
- 👁 ♦ Показ детских работ: «Утро», «Силуэт веток на фоне заката».
- ♦ Фотослайды: тропинка в лесу, лето, у реки.

— На прошлом уроке мы работали с мастером Изображения. Сегодня у нас в гостях — мастер Украшения. А у кого он учился украшать посуду, одежду, дома? Отправимся вместе с ним в поле, лес в разные времена года. Позовем с собой музыкантов.

Показ фотографий, слайдов на фоне музыки: капли дождя на ветках, роса на траве, паутинки, морозные узоры на стекле, сосульки, иней.

- 🎵 ♦ *К. Дебюсси*. Когда идет дождь.
- 🎵 ♦ *П. Чайковский*. Времена года.

Вы увидели, что природа сама мастер Украшения. Художники учатся у нее и сохраняют то, что увидели.

Практическая работа

Попробуем и мы сохранить увиденное.

Зарисуем узор на стекле или ветку с инеем, росой, каплями дождя, или паутинку с росой.

Показ учителя

Техника работы: штрихами, точками, пятнами.

👁 Показ детских работ прошлых уроков.

— Какие нам понадобятся материалы? Вот, например:

а) на цветном листе бумаги рисуем тушью и белой гуашью;

б) на белом листе рисуем восковыми мелками или кусочком свечи. Фон заливаем акварелью в 1—2 цвета;

в) на цветной бумаге рисуем углем и мелом (Одна техника на выбор детей или работа разными материалами по рядам.);

г) по мокрому листу рисуем тушью морозный узор.

Эстетическая оценка работ

— Вы выполняли работу в разной технике, разными способами. Посмотрим, что получилось?

— Какие из работ понравились и почему? Расскажите о красоте формы, композиции листа. Как использованы штрихи, точки, пятна?

Домашнее задание

Присмотреться к природе и подумать, что можно использовать в украшении одежды.

УРОК № 12

Тема: УКРАШЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ

Оснащение урока

👁 Кружева, бусы. Изображение кокошников, вышивки бисером, кружевных манжет и воротников, тюля.

Ход урока

Беседа

Показ предметов декоративного искусства. Мастер Украшения учится у природы. Сравнение природных узоров и рукотворных. Роса на ветках — бусы, украшения из бисера.

☉ Морозный узор — кружева и паутинки.

Ритм в узорах.

— Чем отличается растительный узор от узора, сделанного мастером? Верно, здесь есть повторение отдельных элементов, чередование узоров.

а) Проследим это чередование на бусах. Чередование линий, точек создают ритм. Ритм бывает и в музыке. Попробуем ритм бус переложить на музыку. Поиграем в ладоши (раз — два; раз — два — три...).

б) Увидела кружевница морозный узор и паутинку, захотела сплести кружево.

☉ Рассматриваем кружева: вологодские, машинные. Какая красота!

Присмотритесь, чем кружево отличается от морозного рисунка?

а) Кружево можно сложить пополам и обе половинки узора совместятся — узор симметричный. (Показать совмещение рисунка на кальке — кокошник, воротник.)

б) Узор кружева можно повторить несколько раз, получится ритмичный узор. (Прорисовать один фрагмент узора, сложив полоску бумаги и копирки.)

Практическая работа

— Нарисуйте кружевной воротник или кокошник, манжеты.

Показ приемов

Зарисовка учителем элементов узоров из линий, кружочков. Использование раппорта и симметрии, повтора элементов, соблюдения ритма узора.

Узоры и формы воротников и кокошников дети выполняют самостоятельно. Узор создается из чередования линий, точек: белым по черному; черным по белому или цветному фону.

Эстетическая оценка работ

Примерка кокошника, кружевного воротника, манжет на себя.
Отбор самых интересных узоров.

Домашнее задание

Поискать в журналах, книгах изображение узоров, кружев, бус.

Принести к следующему уроку шишки, раковины, растительные коробочки-семянки.

УРОК № 13

Тема: ПОСТРОЙКА И РЕАЛЬНОСТЬ

Оснащение урока

👁️ Натурный фонд (раковины, маковки, стручки, шишки и др.). Слайды, фотографии, иллюстрации (жуки, крабы, черепахи и др.).

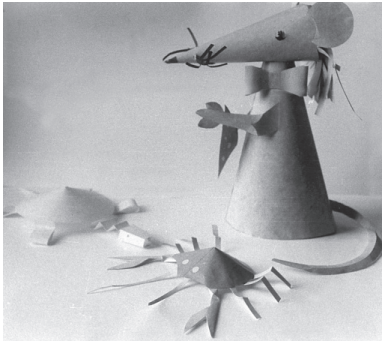

Ход урока (учебный диалог)

Беседа

В классе размещаются фотографии, зарисовки и «живые домики» — раковины, соты, семянки, домики ос, панцири рака, улитки.

Рассматривание предметов и их изображений (см. с. 103). Беседа о красоте, многообразии, рациональности природных форм. В мире очень много удивительного: моллюски, экзотические рыбы, панцирь морского ежа...

— Что вас удивило в этих постройках?

Какие природные домики вы могли бы еще назвать?

Удивительны многообразие и красота природных форм. Но все живое требует бережного отношения людей. Жалко вылавливать живых моллюсков в водоемах, разорять домики ос, обрывать без надобности коробочки с семенами.

Практическая работа

Мастер Постройки тоже учится у природы.

Попробуем сделать из бумаги крабов, черепах.

Показ учителя

Скручивание полосок бумаги. Складывание гармоник. Склеивание цилиндров разной величины. Склеивание конусов (без расчета и вычерчивания). Соединение заготовок в одну композицию (черепаха, краб, соты).

Домашнее задание

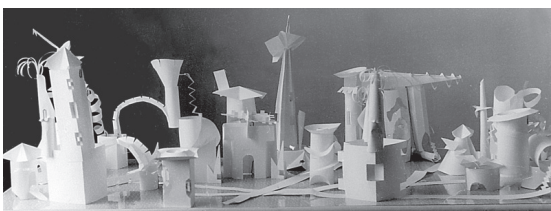
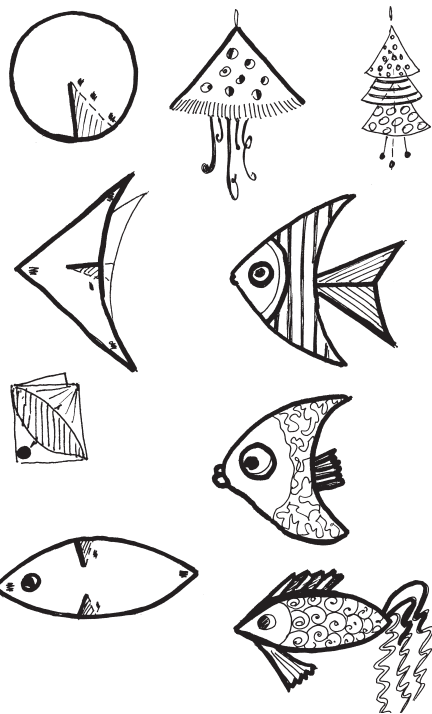
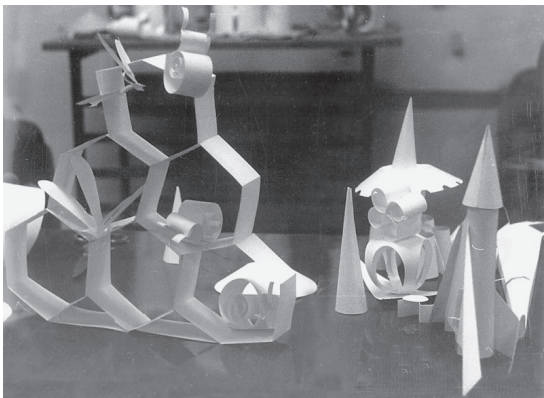
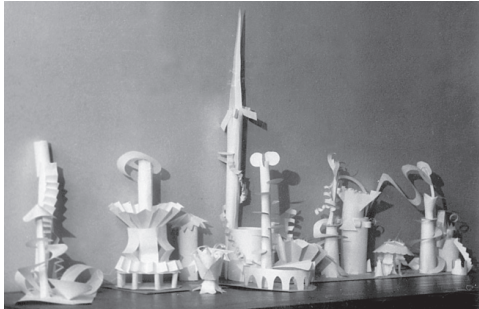
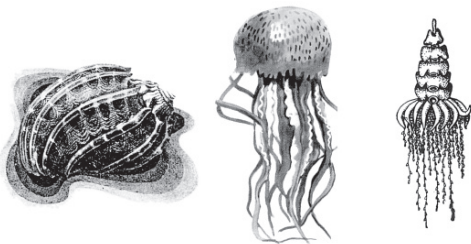
Поискать в детских книжках фантастические постройку.

УРОК № 14

Тема: ПОСТРОЙКА И ФАНТАЗИЯ

Оснащение урока

- ♦ Подборка репродукций и фотографий с изображением разных по форме построек.

♦ Журналы «Архитектура», «Архитектура Америки».

Макеты детских работ прошлых лет.

Работы архитекторов *Ле Корбюзье*, *А. Гауди* — бионические проекты.

Ход урока

Беседа

Обратить внимание на единство изображения, украшения и постройки при создании фантастических объектов.

— Рассмотрим несколько интересных построек:

👁 Зарисовки учителя, макеты детских работ;

Бионические постройки архитекторов *Ле Корбюзье*, *А. Гауди* и др.

Фотографии беседок, павильонов, цирка и др. (Фотографии и зарисовки оставить на доске.)

Мастеру Постройки помогает мастер Украшения.

— В чем нужна помощь этих двух мастеров друг другу? Можно не просто строить, но и украшать постройку.

Практическая работа

Создадим фантастические постройки и сказочные города из бумаги (см. с. 103). Из нее можно сложить интересные формы на основе цилиндра, конуса, призмы, гармоника и др.

Показ учителя

Скручиваем полоску бумаги, склеиваем разные цилиндры: высокие, низкие, широкие, узкие. Из них можно составить интересную композицию.

Украшение простых построек завитками бумаги, мелко сложенными гармошками и др.

Склеивание конусов высоких и низких, узких и широких. Соединение разных форм в одну конструкцию.

👁 Во время работы учитель показывает интересные проекты, обращает внимание на свои зарисовки, оценивает отдельные оригинальные работы детей.

Коллективная работа

Выберем главного художника. Из отдельных построек соберем целый макет. Главный художник расставит на картоне постройки, а его помощники приклеят их. Все завершается созданием сказочного городка.

.....
(Сказочный городок можно сконструировать на основе бутылочек разной формы и высоты. На них надо наклеить из пластилина интересные детали.)

Домашнее задание

Принести цветную бумагу, фольгу, клей, ножницы для изготовления елочных игрушек.

УРОК № 15 (обобщающий)

Тема: ПОСТРОЙКА И ФАНТАЗИЯ

Оснащение урока

Представлены все работы учеников за II четверть.

Ход урока

(материал для самостоятельной разработки учителем)

Беседа с анализом детских работ

Показ изделий из разных материалов (см. с. 103). Обратит внимание на красоту построек. Изображение, украшение и постройка всегда идет от природы и реальности к творческой переработке на основе фантазии.

— В чем красота построек, которые создала природа и сделали вы сами? Рассмотрим их еще раз.

Изысканность, рациональность форм, ритм, узорчатость, использование завитков, гармоничности и др. Ваша фантазия сделала их удивительными, необычными.

— Какие материалы может мастер Постройки использовать еще для построек? Назовите. (Бумага, картон, шишки и ветки, мох, кора, ракушки, фольга, скорлупа орехов и яиц.)

Практическая работа

Скоро Новый год. Из разных материалов сделаем украшения для класса: гирлянды, подвески, елочные игрушки.

Используя знакомые приемы работы и природный материал, дети под руководством и с участием учителя делают разнообразные игрушки для елки. Примеры: фантастические рыбы, медузы, фонарики, человечки.

Эстетическая оценка работ

Все игрушки используются для украшения класса. Рассматриваем игрушки, оценивая их достоинства: где больше фантазии в украшении, интересные формы, где использован необычный материал.

Задание на каникулы

Подумать над тем, как мы узнаем о настроении друг друга, как можно выразить человеческие чувства, как выражается характер человека, животных и состояние природы.

III ЧЕТВЕРТЬ

О ЧЕМ ГОВОРIT ИСКУССТВО

ВВЕДЕНИЕ

На основе изученного дети знают, что искусство выражает чувства, характер, намерения человека, состояние природа и пр. Эмоциональная направленность заданий развивает способность детей воспринимать и выражать в практической работе оттенки своих чувств, понимать на эмоциональном уровне не только ЧТО и КАК создает художник, но и ЗАЧЕМ он это делает.

УРОК № 16

Тема: ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИРОДЫ В РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Оснащение урока

 Картины художников *К. Моне, И. Айвазовского, И. Левитана, Н. Рериха.*

- ♦ *Н. Римский-Корсаков.* Океан — море синее (из оперы «Садко»).
- ♦ *М. Чюрленис.* Море (начало симфонической поэмы).

- ♦ *А. Пушкин.* Сказка о рыбаке и рыбке (фрагменты).
- ♦ *М. Исаковский.* Ветер.
- ♦ *Н. Некрасов.* Заунывный ветер гонит... и др.

Ход урока (Учебный диалог)

Беседа

Художник наблюдает природу, видит ее состояние в тихий день, бурю и передает в своей работе.

- ♦ *И. Айвазовский.* Море спокойное. Море грозное. (назвать картины)
- ♦ *И. Левитан.* Над вечным покоем. (тишина, спокойствие, величие)

Сравним живопись, музыку, поэзию. Посмотрим и послушаем, как это делают мастера искусств: художники, музыканты, поэты.

И. Айвазовский. Девятый вал;
Черное море.

Н. Римский-Корсаков. Океан — море синее, фрагмент (пластинка из программы Кабалевского — 2 кл.)

К. Моне. Море в Эльтрета.
Мелкие быстрые мазки кистью передают впечатление танца волн.

М. Чюрленис. Море (начало симфонической поэмы).

Медленно, тихо катятся морские волны, звуки музыки нарастают, передают шум бушующего моря.

Н. Рерих. Небесный бой.
Огромные серо-лиловые глыбы облаков как бы насаждают друг на друга, сталкиваются, грозя обрушиться на притихшую перед грозой землю.

Н. Некрасов.
Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой,
Набегают холодоки.

И. Левитан. Над вечным покоем.

Тишина и спокойствие разлиты в природе, тихой грустью полна она.

И. Тютчев.

Лениво дышит полдень мгlistый,
Лениво катится река,
В лазури пламенной и чистой
Лениво тают облака...

— Как же мастера передают свое отношение к природе, свои чувства? (Поэзия — словами, выразительностью текста. Музыка — мелодией, она может звучать как марш, песня и танец.)

— А можете ли вы найти в репродукциях изображение «танцующего» моря? Посмотрим, как художник это делает.

🕒 *К. Моне.* Море в Эльтрета.

— Как он работает кистью? Мазки короткие, разные по цвету, как бы пляшут по полотну, играют, переливаются.

А в других картинах?

🕒 *И. Айвазовский.* Черное море и др.

— Какие цвета выбирал художник, чтобы передать тревогу? Помните, мы делали смеси красок с черной, серой и белой? Черная — страшная, сильная краска, ее надо брать на кисть очень мало. Белая краска — нежная, боится грязи, а в разбелках они дают много оттенков.

— Используя эти краски умело мастер передает свои чувства. Посмотрите, как он работает кистью.

И мы возьмем кисть и попробуем по воздуху повторить движение кисти художника. Одни мазки маленькие, другие длинные, вот эти линии — завитком. Значит, художник кистью именно пишет, а не красит, как маляр. Он старается через цвет, мазок, сочетания цветов передать свои чувства.

Практическая работа

Изображение пейзажа.

Напишите красками море или небо в разных состояниях. Подпишите, каким вы увидели море: как песню, танец, марш? ласковым, грозным, спокойным?

Показ учителя

Учитель вместе с детьми делает подмалевки неба, моря, чтобы показать технику смешивания красок и наложения мазков. (Используется лист бумаги, закрепленной на доске.)

Эстетическая оценка работ

Выставка.

Рассмотрим ваши работы. Найдите море — песню. Подберите к нему слова — образы (нежное, ласковое и др.)

— Какие из работ получились наиболее выразительно?

— Какими художественными средствами удалось это показать? (мазки кистью длинные, плавные...)

— Какие цвета помогли это увидеть? (бледные, нежные...)

— Что вы узнали на этом уроке? — Музыкай, живописью, поэзией можно выразить свое отношение к миру? Искусство помогает нам выразить свои чувства и свое отношение к природе. Художники изображают природу не только так, как ее видят, но и как чувствуют. В произведении искусства они передают свое настроение. Все, что делают мастера, обращено к душе человека.

Домашнее задание

Дома поискать в открытках, репродукциях разные пейзажи. Найти стихи о природе, представить, какие картины рисует воображение. Присмотреться к животным, их состояниям. Попробовать нарисовать их, найти в учебнике изображение животных в выразительных позах.

УРОК № 17

Тема: ВЫРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗОБРАЖАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ

Оснащение урока

- ♦ *Е. Чарушин*. Зверята; Тигренок; Лисенок; Волчата.
- ♦ *В. Ватагин* — рисунки животных.
- ♦ *Ю. Рачев*. Кот и лиса — иллюстрации.
- ♦ *Ю. Зальцман* — иллюстрации к «Маугли» Р. Кипплинга.

 ♦ *Е. Чарушин*. Тюпа, Томка и сорока.

 С. Прокофьев. Петя и волк (фрагменты): тема Волка, тема Утки.

Ход урока

Беседа

👁 Показ репродукций

— Художник, изображая пейзаж и животных, всегда показывает свое отношение к ним.

— Почему мы называем животных «братья наши меньшие»? А лев больше и сильнее нас!

👁 Вот рисунки животных Е. Чарушина. Львенок. Тигренок.

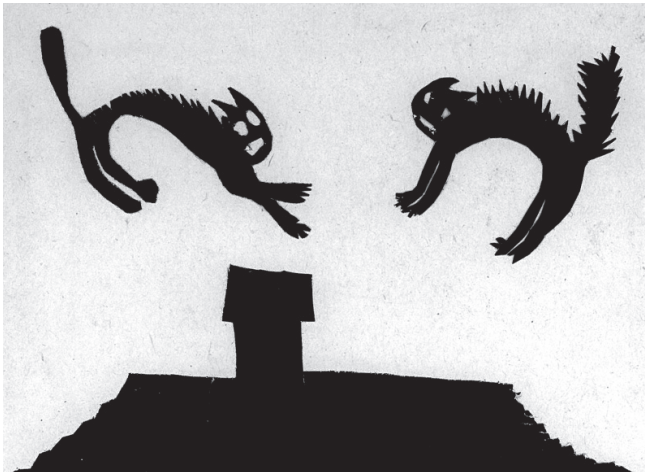
— Как можно определить характер животного (добрый, злой, жадный...)? Посмотрите на позу, силуэт, детали: уши, зубы, поворот головы, лапы. Какие они, о чем они нам говорят? Рассмотрите, какая у тигренка поза, какие зубки, как он держит ушки? Расскажите, что увидели.

Эти рисунки рисунки животных сделал художник В. Ватагин.

👁 Какими он увидел зверей, как почувствовал их характер?

Е. Рачев — иллюстрации к сказкам.

Художник Е. Рачев превратил зверей в сказочные персонажи, придал им соответствующий природе характер.

Послушайте, как музыка создает образ животных: утки, птички, волка в музыкальной сказке С. Прокофьева «Петя и волк».

Практическая работа

Изображение животного в характерной позе.

— Сделайте крупное изображение головы животного или всей фигуры в выразительной позе: присел, повернул голову, выгнул спину, свернулся клубком, вытянулся, оскалил зубы и др.

Показ учителя

Освоение техники работы графическими материалами:

а) восковыми или цветными мелками: плашмя, торцом; линией или пятном;

б) сухой акварелью по мокрой бумаге;

в) темное пятно — клякса по мокрой бумаге с дорисовкой мелких деталей тушью.

Эстетическая оценка работ

— Какие рисунки понравились.

— Удачно ли получился зверь? (оригинальность, эмоциональность, динамика — выразительность образа)

Домашнее задание

На следующем уроке мы будем говорить об образе человека. А люди бывают всякие: добрые и не очень. Поискать их вокруг и в сказках. Обратить внимание на разнообразие характеров, внешность людей.

УРОК № 18

Тема: ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ХАРАКТЕР
В ИЗОБРАЖЕНИИ

Тема: ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ

Оснащение урока

 И. Билибин, В. Васнецов, М. Врубель — иллюстрации с изображением сказочных персонажей, иллюстрации современных художников.

 Сказки *А. Пушкина, Х.К. Андерсена*.

 ♦ *Д. Кабалевский*. Три подружки (Злюка).
♦ *Н. Римский-Корсаков*. Царевна-лебедь (из оперы «Сказка о царе Салтане»).

Ход урока

Беседа

В русских народных сказках, в сказках народов мира вы встречаетесь с разными персонажами. Давайте поговорим о них: какие они и как мы к ним относимся. Назовите кого-нибудь и попробуйте дать характеристику одного их женских персонажей. Ну, например, из сказок:

А. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях, Сказка о царе Салтане.

Х.К. Андерсен. Снежная королева и др.

Сравнение разных образов в литературе, музыке, изобразительном искусстве:

— прекрасные образы нежных, добрых, кротких, стройных и изящных;

— безобразных, злых, коварных, завистливых, ленивых.

 А. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях.

Образ царевны

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась и расцвела.
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого...

Образ царицы

...Правду молвить, молодлица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива...

А. Пушкин. Сказка о царе Салтане

За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвести...
...Месяц под косою блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит...

Н. Римский-Корсаков. Царевна-Лебедь.

— Попробуйте инсценировать образ Царевны-Лебеди. Как она движется? Покажите. А вот еще один сказочный образ — Снежная королева.

 Андерсен написал: «... Одна из снежинок за окном росла-росла, пока, наконец, не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, который, казалось, был соткан из миллионов снежных звездочек. Женщина эта, необычайно прекрасная, была вся изо льда, из ослепительного, сверкающего льда! И, однако, живая! Глаза ее сияли, как звезды, но в них не было ни тепла, ни мира. Мимо окна пролетело что-то похожее на большую птицу...».

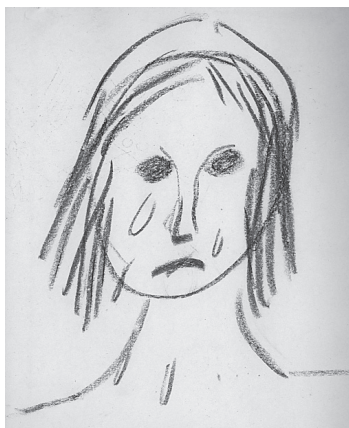
— Каким вы видите этот образ?

(Сравнивая литературные, музыкальные и изобразительные образы женщин, можно детям дать возможность дополнить характеристики, дать свое понимание и представление образа.)

— Какой мимикой можно передать характер персонажа?

 Послушайте музыку Д. Кабалевского «Три подружки» (Злюка). Звуки злые, колючие, даже драчливые. Попробуйте изобразить на своем лице радость, злость, грусть...

— А можно ли выразить образ доброго или злого персонажа цветом? каким и почему?

Практическая работа

- Давайте представим свой сказочный персонаж.
- Придумайте такой женский образ, какого еще не существовало. Дайте ему имя. Надо сделать крупное изображение женских портретов сказочных персонажей, контрастных по характеру, выразительных, добрых или злых (по выбору учащихся).

Работа выполняется в цвете: гуашью, восковыми мелками. Выразительность образа передается цветовыми отношениями. Не забудьте о выразительности глаз, носа, ушей, мимики.

Эстетическая оценка работ

Выставка всех работ на доске или планшетах.

- Какие работы понравились сразу?
- Какими средствами удалось автору передать характер персонажа? (яркими цветами, контрастами, чертами лица, мимикой)
- Какие образы получились самыми выразительными, необычными, фантастическими? Что в них удивляет вас?

Художник в изображении передает свое понимание персонажа (человека) через художественный образ, характер.

Домашнее задание

Присмотреться к сказочным образам, принести в класс книги с иллюстрациями, где есть изображения мужчин (сказочные образы и реальные), обратить внимание на одежду, доспехи.

Попробовать дома нарисовать сказочный образ, противоположный (контрастный) по характеру тому, что делали в классе. Придумать несколько эпитетов к этому персонажу (какой он).

УРОК № 19

Тема: МУЖСКОЙ ОБРАЗ

Оснащение урока

- ♦ *В. Васнецов*. Богатыри; Микула Селянинович; Кащей.
- ♦ *М. Врубель*. Пан; иллюстрации к былинам.
- ♦ *Д. Корин*. Александр Невский.
- ♦ Русские храмы.
- ♦ *С. Коненков* — деревянная скульптура.

♫ *А. Бородин*. Богатырская симфония (фрагменты).

Ход урока

Беседа

В жизни мы встречаемся с добрыми и злыми людьми, с сильными и слабыми, со спокойными и капризными. И в сказках, былинах вы встречались с такими же персонажами.

— Подумайте, чем мужской образ привлекает вас, чем отталкивает? Подберите несколько характерных черт.

— Как вы узнали о персонаже сказки? Читали, слушали музыку, видели картинку или мультфильм? (*Ю. Энтин*. Водяной)

Работа с иллюстрациями, слайдами

В. Васнецов. Богатыри; Микула Селянинович; Кащей.

М. Врубель. Пан.

А. Бородин. Богатырская симфония.

— Музыка передает могучую силу богатыря, блеск доспехов.

А какие образы создали художники? Охарактеризуйте образы (могучий, сильный, коварный, жестокий).

Приведите примеры контрастных образов из литературы, какие вы знаете.

Сравнение образов богатырей и древнерусских храмов:

Д. Корин. Александр Невский.

Каменный однокупольный храм.

Образ воина, богатыря земли русской можно сравнить с древнерусским однокупольным храмом (глава, оплечье, пояс).

В сказках, былинах писатели создали описательный образ (словами).

— А из чего складывается образ в изображении, из каких выразительных художественных особенностей? На что художник обратил наше внимание и как? (характер, силуэт, детали лица и их пропорции, мимика, одежда и принадлежности)

Практическая работа. Вариант 1 — живопись

Нарисуйте мужской сказочный персонаж, передайте его характер.

Работа гуашью (3–4 цвета) или восковыми мелками.

— Поможет ли вам цвет передать характер персонажа? Как? Расскажите. Делайте смеси цветных красок с белилами, находите нужные вам смеси цветов. (Гуашь, акварель с белилами или восковые мелки.)

Во время работы детей учитель показывает некоторые приемы работы цветом, напоминает пропорции лица по дидактическому пособию, часть работы делает вместе с детьми на планшете.

Практическая работа. Вариант 2 — скульптура

Выражение характера человека в объеме. Мы уже говорили о характере человека и отношении к нему автора. А как это можно передать в объеме (скульптуре)?

— Можно выразить характер через силуэт? (Посмотреть вырезки из черной бумаги или посмотреть силуэты в лучах диапроектора, использовать мелкую скульптуру.) Характер силуэта: тонкий, толстый, высокий, низкий, стройный, сутулый, но ведь это не характер человека.

Как силуэт можно связать с характером человека, его качествами?

Богатырь — могучий, мощный, спокойный, сильный...

Соловей-разбойник — хитрый, корявый, толстый...

Жадный барин — толстый, надменный, ленивый....

Сравнение с живописью, декоративным искусством (работа трех мастеров).

Иллюстрации разных художников к русским былинам.

- ◆ *С. Коненков. Лесовичок-старичок; Старичок — полевичок.*
- ◆ *В. Васнецов. Микула Селянинович.*
- ◆ Декоративная керамика (фигурки разных персонажей).

.....

Лепка из пластилина фигурки (контрастные образы). Работа выполняется одноцветным пластилином из одного куска способом выборки материала стеками. Работа над выразительностью силуэта, позы (вытянутый силуэт, выпяченный живот, согнутая фигура и др.).

Эстетическая оценка работ

Коллективный просмотр.

— Какие работы получились наиболее выразительными? Что вам нравится?

— Какие черты помогли это отобразить? Расскажите, каким образом автор передал свое отношение к персонажу.

Домашнее задание

Попробовать вырезать ножницами из черной бумаги образный силуэт или слепить еще одну фигурку с выраженным характером. Посмотреть дома мамины украшения. Подумать, отражает ли одежда намерения человека.

УРОК № 20

Тема: **ВЫРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ УКРАШЕНИЯ**

Оснащение урока

👁 Женские головные уборы, украшения, кружева, вышивка. Мужские шиты, шлемы и мечи. Таблицы по ДПИ.

Ход урока

Беседа

Одежда и ее принадлежность

Мы идем на прогулку. Посмотрим вокруг. Можно ли по одежде узнать, кто идет навстречу, например, милиционер, доктор, военный (солдат, офицер)? По костюму можно определить древнего воина (кольчуга, щит, мечи), крестьянина, царевну (одежда, головной убор), служанку. Можно узнать о положении в обществе (царь, князь, простой воин); использовать как маскировку (солдатская одежда); выделить из среды (яркая, броская, необычная одежда).

Виды украшений

- ♦ Украшения мужские: галстуки, пряжки.
- ♦ Украшения женские: бусы, ожерелья, браслеты, кольца, заколки
- ♦ Головные уборы: шляпы, кокошники;
- ♦ Украшения общие: воротники, кружева, вышивки.
 - Какой мастер участвует в их создании?
 - Мастер Украшения.
 - Каким образом он это делает?
- ♦ На примере бус показываем чередование бусин и ритм набора их (большие — маленькие, круглые — длинные).
 - ♦ На вышивке, чеканке, кружевах показываем рапорт (узор с чередующимися элементами).
 - ♦ Рассматривание вологодских кружев, кокошников, декоративных чеканок, украшений щитов и мечей.

Практическая работа

Девочки украшают элементы женской одежды, мальчики — воинские доспехи.

Показ учителя

На доске он делает зарисовку форм щитов, кокошников, ритмичных узоров. Цвет, рисунок, силуэт изображения украшения должен говорить о том, кому принадлежит вещь.

Эстетическая оценка работ

Выставка. Примерка на себя.

— Сумели ли вы передать принадлежность вещи хозяину?

Домашнее задание

Поискать в детских книгах изображение старинных однопарусных кораблей.

Прочитать «Сказку о царе Салтане» А. Пушкина и сказку К. Чуковского «Айболит». Внимательно присмотреться к персонажам сказок в иллюстрациях. Сравнить описание персонажа и иллюстрации.

УРОК № 21—22

Тема: ПОСТРОЙКА И УКРАШЕНИЕ. ДВА ФЛОТА

Оснащение урока

- 👁 ♦ Иллюстрации и слайды с изображением древних парусных кораблей. Книжка-раскраска «Корабли и яхты».
- ♦ Зарисовки учителя и работы детей.
- ♦ *Н. Рерих*. Заморские гости.
- ♦ *И. Билибин*. Корабли — Петр и Павел.
- ♦ *А. Серов*. Корабль Царь-девицы.
- ♦ Диафильм «Сказка о царе Салтане» (3 части) — фрагменты.

- 📖 ♦ *К. Чуковский*. Айболит.
- ♦ *А. Пушкин*. Сказка о царе Салтане.

- 🎵 *Н. Римский-Корсаков*. Три чуда (фанфарная тема); Сеча при Керженце (из оперы «Сказка о царе Салтане»).

Ход урока

Беседа

Сравнение двух противоположных по назначению флотов.

Вспомним отрывки из сказки «Айболит», где корабль доктора встретил корабль пиратов. Расскажите, какие это были корабли? На кого они похожи? С какими намерениями они шли?

- 👁 Корабль Айболита. Корабль пиратов.

Это корабль-птица... Корабль пиратов похож на дракона...

Рассмотрим рисунки разных кораблей:

- 👁 Вот корабль грозных викингов — нос корабля в виде дракона. А это торговый корабль Древнего Рима. Такими были корабли древних славян — ладьи. Древняя греческая дирема похожа на дельфина. Древние парусные корабли очень выразительны по форме, по цвету и раскраске парусов. Часто по их виду можно судить о намерениях команды или о назначении корабля.

Ну-ка, представь себе, как в старину,
Шли корабли на разбой, на войну.

Пушки по борту с обеих сторон,
 На парусах — то орел, то дракон.
 Нос угрожает оскаленной пастью
 Тигра ли льва, иль кого позубастей.
 Флаг развевается с черным крестом,
 С молнией флаг, со змеиным хвостом,
 Сабли, быть может, крест-накрест на флаге.
 Грозный корабль нарисуй на бумаге!

Теперь представь корабль иной
 Сверкает парус над волной...
 Пусть чайка на флажке парит,
 Ведь флаг о мире говорит.
 На флаге бабочка, пчела
 Зовут на добрые дела...
 Подумай, чем украсить нос:
 Русалкой с гривой волос,
 Дельфином с носом, как игла, —
 Дельфины не приносят зла;
 Одень корабль, как на парад,
 Ты в самый праздничный наряд.

В. Калинин

Практическая работа (индивидуально)

1. Зарисовка разных форм (конструкций) кораблей каждым учеником в отдельности

— Придумайте форму корабля, зарисуйте крупно, на весь лист бумаги, не забудьте о большом парусе. Корабль с парусом можно вырезать.

2. Украшение корабля

Чтобы корабли были более выразительны, украсьте их в соответствии с намерениями их хозяев.

— Какие краски подойдут к кораблям мирного флота? (яркие, теплые)

— Как вы выделите грозные корабли цветом и украшениями? Какие изображения-символы вам пригодятся?

3. Создание коллективного панно

Из готовых кораблей мы составим два флота. С одной стороны панно будут корабли с добрыми намерениями, а с другой — со злыми.

Выберем главных художников, они нарисуют на панно море. Море с одной стороны грозное, а с другой — тихое. Кораблей у нас много, склеим

.....

два листа большой бумаги в длину или возьмем кусок обоев. Подумайте, в какую сторону пойдут ваши корабли. Два флота на панно пойдут навстречу друг другу. Подумайте, куда направить нос кораблей и как расположить паруса. Теперь разместите их на панно так, чтобы крупные были ниже, а маленькие — выше... Составьте выразительную композицию «Встреча флотов». Не забудьте передать глубину пространства. Можно несколько загораживать один корабль другим.

Эстетическая оценка работ

На нашем панно два флота. Намерения у них разные. Как вам удалось это передать? Расскажите.

- Какие корабли получились более выразительными и чем?
- Найдите самые интересные по форме корабли.
- Какие корабли по назначению точнее украшены?

Оказывается, что намерения можно показать через форму и цвет украшений.

На следующем уроке мы посмотрим свои работы за четверть, сделаем выставку. Кто-то из вас будет экскурсоводом, кто-то — художником. Попробуем рассказать, как мастера помогали нам разобраться, о чем и как говорит искусство.

Домашнее задание

Найти в книжках изображение терема царевны, избушки Бабы Яги, крепости Кощея.

УРОК № 23—24

Тема: ОБРАЗ ЗДАНИЯ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

Оснащение урока

Фотографии древних городов и храмов, иллюстрации к детским книжкам.

Ход урока

Беседа

Люди строили всегда. Давайте подумаем:

— Какие постройки нужны людям? Каково их назначение? Зачем постройке красота?

— Зависит ли облик постройки от того, кому она принадлежит? Для кого работает мастер Постройки?

Работала ево дружина хоробрая.

К полуночи и двор поспел:

Три терема златоверховаты,

Да трое сеней косящатых,

Да трое сеней решетчатых.

Хорошо в сенях изукрашено...

(из былины «Соловей Будимирович»)

— Как вы думаете, для кого старались эти мастера?

Конструкция здания, его художественный образ зависят от того, кому оно будет принадлежать, каково его назначение. Например:

♦ Дом — крепость, он как воин, крепкий, мощный (фотографии).

Псков — башни у нижних решеток, как стражи у Крома.

Дом для царевны (иллюстрация к сказке «Сивка-Бурка»).

Церковь Покрова на Нерли (белая и светлая, как невеста).

— Какие еще могут быть здания?

♦ Жилые дома — простые, удобные.

♦ Общественные здания — открытые, торжественные: цирк, аэропорт, клуб. Как вы думаете, почему они такие разные?

♦ Постройки-крепости: кремль, монастырь, крепость — это постройки прочные, богатырские, они предназначены для защиты от врагов. (Эти постройки очень старые, поэтому их охраняют.)

♦ Сказочные постройки зависят от принадлежности (например, изба Бабы-Яги; крепость Кощея — для устрашения; дом царевны недоступен всем; дворец Снежной королевы холодный, леденящий).

Совместно мастера Изображения и Украшения создают дома для сказочных героев.

Практическая работа

Попробуем построить интересные постройки или целый город. Работать будем группами по 2 или 4 человека.

Работа с бумагой и картоном, пластилином.

В работе с бумагой надо показать приемы создания объемной или полуволемной конструкции. Работа строится как индивидуально-коллективная: один человек делает определенную часть работы.

.....

Коллективная работа

Из отдельных объемных построек на листе картона собирают весь город закрытого типа (закрытый город, или крепость, или кремль — обнесен стенами с проездными воротами) или монтируют отдельные здания и часть пейзажа. Работают дети группами, главный художник-архитектор следит за композицией, дополнительно изготавливают элементы пейзажа: кусты, деревья и др.

1-й вариант работы

Каменная крепость. Коробки и пластилин.

На готовые коробочки наносят пятна пластилина, имитируя каменную стену. Из вертикальных коробочек получаются башни, из горизонтальных — стены крепости, ворота. Вместо пластилина можно использовать аппликацию или окраску гуашью.

👁 *Соловки, Изборск, Псков*

Из отдельных построек собирается макет — укрепление для богатырей или Кощея.

2-й вариант работы

Белокаменный город. Белая бумага, ножницы, клей.

Для постройки города выбирается модуль — половина альбомного листа (или четверть листа), чтобы не было большой разницы величины построек на макете.

Индивидуально дети делают

— геометрические заготовки: цилиндры, конусы, призмы, пирамиды (без расчетов и чертежей);

— из заготовок собирают постройки: башни, ограды, соборы, дома;

— постройки украшают зубцами, надрезами, прорезают окна, бойницы, двери, ворота.

👁 *Псков, Новгород*

После индивидуальной работы приступают к компоновке города (по 2—4 человека, с выбором лидера — главного архитектора).

3-й вариант работы

Деревянные постройки. С гофрированного картона от коробки снимают слой бумаги с одной стороны. Вырезают формы для построек. Украшают фронтоны, наличники окон, делают лесенки, крыльца, двери, башенки — это домá для сказочной царевны или Бабы Яги.

👁 *Музеи деревянного зодчества*

Эстетическая оценка коллективных работ

(Фотографирование их в методический фонд.)

УРОК № 25 (обобщающий)

Вариант 1

Урок — вернисаж

В классе размещаются лучшие, самые выразительные работы каждого урока III четверти. Выбираются экскурсоводы или мастера; художники — авторы работ и зрители (по желанию детей). Экскурсоводы и художники рассказывают о работах, а зрители могут задавать вопросы, высказывать свое мнение. Подготовка к этой работе ведется на предыдущих уроках при анализе работ.

Игра

На экскурсию приглашаются родители, товарищи из других классов.

Экскурсовод (Мастер Изображения). Это пейзаж (морина). Художник хотел показать ласковое море. Он взял нежные, разбеленные краски, сделал много оттенков. Получилось красиво и передано хорошее настроение.

Экскурсовод (Мастер Украшения). Я покажу вам два флота. Это коллективная работа. Над ней работал весь класс. Мы сами придумали формы кораблей и украсили их. Вот эти корабли — пиратские. Краски мрачные и изображения страшные на парусах. А здесь флот купцов, гостей. Они идут с мирными целями. Для них выбрали красивые корабли и яркие краски.

Рассказ художника. Мне хочется рассказать, как я нарисовал страшного тигра. Я читал сказку и представил его себе. У него косматая рыжая грива, острые зубы, и он готов наброситься. Поэтому я показал в рисунке такую страшную морду и краски взял контрастные — оранжевую и черную.

Мастер Постройки. Вот эти постройки мы делали вчетвером. Это терем царевны Несмеяны. Иванушка на Сивке-Бурке допрыгнул до нее, а она ему подарила колечко. Видите, какой терем высокий. Его трудно было придумать. Окна и причелины украшены резными досками, как это делали в Древней Руси и теперь делают.

Викторина «Что мы знаем»

Вариант 2

Парад искусств (музыка и изображение)

а) Выставка «В мире природы». На фоне музыки М. Чюрлениса «Море» (фрагмент) идет показ слайдов работ художников:

- 👁️ ♦ *И. Айвазовский.* Девятый вал.
- ♦ *И. Левитан.* Над вечным покоем; У омута.
- ♦ Детские рисунки (подлинники или слайды).

б) Выставка «Мир животных»

- ♦ *В. Ватагин.* Голова тигра, рисунки к «Маугли» — иллюстрации.
- ♦ *К. Чуковский.* Тараканище; Телефон (иллюстрации).
- ♦ детские работы (рисунки, живопись, лепка).

🎵 в) «Живые картины». Под музыку Н. Римского-Корсакова «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»; показываются слайды или репродукции картин.

- ♦ *М. Врубель.* Царевна-Лебедь.

- ♦ *В. Васнецов. Кощей Бессмертный; Богатыри.*
- ♦ детские работы — сказочные образы, женские и мужские образы.
- ♦ древнерусская архитектура.

Слайд-фильм будет более эмоциональным на фоне музыки и художественного слова. Радостное мироощущение от восприятия искусства, от своей работы поможет детям работать в дальнейшем с большим интересом. Приглашение на итоговые уроки родителей, учителей, администрации школы поможет наладить контакты, утвердит значимость искусства для формирования у детей творческого воображения, развития эмоциональной сферы, мыслительных и творческих способностей, чувства патриотизма.

Домашнее задание на каникулы

Понаблюдать за природой, как наступает весна.

IV ЧЕТВЕРТЬ

КАК ГОВОРIT ИСКУССТВО

ВВЕДЕНИЕ

Через эмоционально-образное восприятие мира, на чувственном уровне тематика этой четверти дает понятие о том, как цветом, линиями, ритмом пятен и линий и их характером, пропорциями объемов говорит изобразительное искусство со зрителем. Передача разными материалами состояния грусти или веселья, тревоги или радости подтверждает то, что искусство способно воздействовать на душу человека.

УРОК № 26

Тема: ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
(Холодные и теплые цвета)

Оснащение урока

- ♦ Методические пособия по цветоведению (цветовой круг, таблицы холодных и теплых цветов, таблицы взаимодополнительных цветов, наборы цветной бумаги, выкраски цвета, юла для образования смешанных цветов). Репродукции:
 - ♦ *А. Рылов*. Зеленый шум.
 - ♦ *Н. Крымов*. Вечер.
 - ♦ *Ф. Васильев*. Болото в лесу.
 - ♦ *Н. Рерих*. Гисар-хан.
 - ♦ Цветовой круг.

- ♦ *Н. Римский-Корсаков*. Снегурочка (фрагменты).
- ♦ *Л. ван Бетховен* — веселая; грустная.

- ♦ *П. Бажов*. Огневушка-Поскакушка (фрагмент).
- ♦ *П. Ершов*. Конек-горбунок.

Ход урока

Игра «Три мастера»

Что мы узнали об искусстве и работе художников?

Вот наши мастера: мастер Изображения, мастер Украшения и мастер Постройки (образы мастеров выполнены в куклах).

Мы узнали, как и чем работает художник. (Мастера показывают свою работу, инструменты, материалы и работы детей.)

Мы узнали, что художник учится у природы. Он умеет делать вещи с натуры и фантазировать. (Показ работ детей.)

Мы узнали, что искусство может выражать состояние, характер и намерения. (Показ работ.)

А теперь нам надо узнать, как говорит искусство, как сделать работу более выразительной. Рассмотрите картины художников:

- ♦ *В. Ван Гог*. Красные виноградники.
- ♦ *Н. Рерих*. Гисар-хан.
- ♦ *Ф. Васильев*. Болото в лесу.

- Какие они у вас вызывают чувства? (тревогу, радость, торжество)
- Каких цветов здесь больше? (красных, желтых, лиловых)

👁️ *А. Рылов.* Зеленый шум.

И. Айвазовский. Черное море.

— А почему сейчас вам стало холодно, тревожно? (много мрачных красок: зеленых, синих, темных)

Поиграем в игру «Тепло — холодно»

Я буду показывать цветные бумажки, репродукции, а вы отвечайте, какая «температура» у этих цветов. (Веер из листков бумаги: синий, зеленый, бирюзовый, фиолетовый).

— Какие чувства у вас вызывают эти цвета? (холод, печаль)

— Какие чувства могут вызвать теплые цвета? (радость, торжество)

Назовите теплые краски. Найдите их на цветовом круге.

Практическая работа. Какого цвета музыка?

а) Рисование под музыку разного характера, ритма, тембра. Упражнения по цвету: холодные, теплые цвета.

— Перед вами краски и небольшие бумажки. Послушайте музыку, попробуйте цветом передать свое состояние. Подпишите одним-двумя словами, что вы изобразили.

♦ *Бетховен* — веселая; грустная.

В небольшой пьесе две мелодии. Одна подвижная, танцевальная, вторая полна очарования, грустная, задумчивая.

♦ *Н. Римский-Корсаков.* Снегурочка (фрагм.). Звуки, как и цвета в живописи, могут передавать различные состояния природы и человека.

Расскажите, что вы услышали в музыке и как передали это в своих набросках. Работа с цветовым кругом — 24 цвета.

Взаимно дополнительные цвета. Сближение цвета. Усиление или ослабление цвета

Показываю два одинаковых по цвету «костра» (рисую и вырезаю). Накладываю их на две стопки цветной бумаги:

белая, голубая, синяя, фиолетовая;

белая, темно-зеленая, зеленая, салатная.

По мере показа из-под «костра» выдергивается по одному листу.

— На каком фоне цвет костра усилился?

— На каком — костер погас?

Цвет оранжевого костра усилился на фиолетовом фоне. Посмотрите, эти краски расположены напротив друг друга в цветовом круге. Такие

.....

цвета называются *дополнительными*, они дополняют, «зажигают» друг друга. Оранжевый костер «погас» на салатном фоне — эти цвета близко лежат друг к другу. Чтобы усилить цвета, надо рядом положить взаимодополнительные — «огонь» и «холод».

б) Самостоятельная работа

Теперь возьмите краски, нарисуйте Огневушку-Поскакушку или перо Жар-птицы.

Учитель читает литературные отрывки:

 «... На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят, да на эти угольки глядят.

Вдруг из самой серединки вынырнула девчонка махонькая. Вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек тоже сголуба».

П. Бажов. Огневушка-Поскакушка

— Хорошо будет видна на рисунке девчонка? Да!

— А почему? (Угольки костра еще горят, краснеют, а платье у девочки голубое. Эти цвета дополнительные, они усиливают друг друга и лучше видны.)

Вот полночною порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают:
Жары-птицы налетают...
П. Ершов. Конек-Горбунок

То же можно сказать и про «Жар-птицу» — золотую, желтовато-оранжевую на сине-фиолетовом ночном небе.

Эстетическая оценка работы

Выставка. Анализ детских работ.

Домашнее задание

Послушать, какой голос у весны.

УРОК № 27

Тема: ГЛУХИЕ И ЗВОНКИЕ ЦВЕТА

Оснащение урока

- ♦ Методические пособия по цвету.
- ♦ *Н. Ромадин*. Ива цветет.
- ♦ *А. Грицай*. Весна.
- ♦ *И. Левитан*. Озеро; Вечер на Волге.
- ♦ *Ф. Васильев*. Облака и др.

- ♦ *Э. Григ*. Весна.
- ♦ *Ф. Шуберт*. Аллегретто; Вальс.
- ♦ *П. Чайковский*. Времена года («Весна»).
- ♦ *Г. Свиридов*. Вальс-тройка.

- ♦ *М. Пришвин*. О весне.
- ♦ *С. Есенин*. Весна.
- ♦ *И. Тютчев*. Еще в полях белеет снег.
- ♦ *П. Соловьев*. Подснежник.
- ♦ *С. Маршак*. Стихи о весне и др.

Ход урока (учебный диалог)

Беседа

Расскажите, что вы увидели в природе. Как изменяются краски вечером и днем, в солнечный день и в дождь, на закате солнца.

— Какими по настроению могут быть краски? Как цвета помогают друг другу быть ярче?

— Какие краски мы называем основными, главными?

Расширение понятий о цвете. Звонкие цвета.

Точно воины, стояли сосны, липы и дубы,
 Под сосной — щавель и мята, под березою — грибы,
 Сколько синих, желтых, красных там цветов переплелось.
 И от них благоуханье в сладком воздухе лилось.
 Улетали, прилетали и садились мотыльки,
 Будто с ними в спор вступали и мирились лепестки.

Г. Тукай

— Какое настроение передает это стихотворение? (радостное, хорошее, приятное)

— Какие цветы притаились в лесу? Назовите краски летних цветов.

— Какой день описан: ясный или пасмурный. Как вы это узнали?

— Какие краски мы возьмем, чтобы нарисовать такую полянку цветов с бабочками в летний ясный день?

Краски солнечного дня — звонкие, сверкающие, чистые.

Слайд-фильм

Ф. Шуберт, Г. Свиридов — вальсы.

Упражнения

Маленькие наброски (смешения чистых цветов) прямо на листе.

Глухие цвета

П. Чайковский. Времена года.

Какое настроение создает эта музыка? Весной часто бывает пасмурная погода, гроза, туман, когда краски в природе все померкли.

♦ *Н. Рерих*. Небесный бой.

Посмотрите, какие краски смешались в небе. (синие, темно-серые, страшные, цвет туч темный, глухой)

♦ *Н. Ромадин*. Ива цветет.

♦ *С. Сверчков*. Розовый апрель.

Начинается весна — пора света, воды, молодой зелени.

— Какие краски у весны? (нежные, чистые, бледные, веселые, грустные, голубые, бледно-зеленые)

Упражнения

Ф. Васильев. Перед грозой.

Э. Григ. Весна.

— Как авторам удалось передать состояние природы?

Попробуем смешать цветные краски с белым, серым, черным цветом.

Показ приемов свободного смешения красок. Дети делают эту работу на маленьких листочках. Смешение краски производить не на палитре, а прямо на листе: введение белой краски — разбеление; смеси с небольшим количеством черной краски.

— Как много разных нюансов цвета мы получили!

Практическая работа

Теперь попробуйте изобразить на больших листах разные весны. Придумайте им название: «Голубой март», «Все в розовой дымке», «Золотая весна» и др. Можете рисовать вдвоем на одном листе (определив предварительно уровень горизонта):

- а) небо с облаками голубоватых, розоватых, зеленоватых оттенков;
- б) весеннюю землю (без кустов и деревьев) с пожухлой травой, пятнами грязноватого подтаявшего снега или светлой молодой травой, желтыми первоцветами.

Следите за колоритом, за качеством разбелок, за количеством введения черной краски и получением многообразия цвета. На этих подмалевках весенней земли можно работать на следующем уроке.

Домашнее задание

Поискать репродукции с изображением природы (ручьи, ветви, стволы деревьев).

УРОК № 28—29

Тема: ЛИНИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ. РИТМ ЛИНИЙ

Оснащение урока

- ♦ Слайды природы, весенних ручьев.
- ♦ *Н. Крымов*. Полдень; Утро.
- ♦ *М. Митурич*. Графика.

 А. Аренский. Ручей.

- ♦ *М. Пришвин*. Лесной ручей.
- ♦ *С. Есенин*. Черемуха.
- ♦ *А. Блок*. Стихи.

Ход урока

Беседа

Привлечение внимания к красоте родной природы. Музыка, поэзия, изображение.

А. Аренский. Ручей

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...
Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Сравните, как перекликаются ритмы музыки и стихотворения. (Звук переливаются, текут быстрее или медленнее.)

👁 Н. Ромадин. Ива цветет (живопись).

С. Есенин. Черемуха (стихи).

Весенние ручьи (показ фотослайдов).

М. Пришвин. Лесной ручей (проза).

Практическая работа

Весна идет стороной,
А где ж сама она?
Чу, слышен голос звонкий, не то ль весна?
Нет, это звонко, тонко в ручье журчит волна.

А. Блок

а) По подмалевку весеннего неба и земли кистью сделайте изображения ручьев — веселых, искрящихся, голубых, лиловых с искрами света, где смешались с белилами голубые, розовые краски.

Бег ручья, быстрое или плавное движение воды передается ритмом линий — длинных или коротких, создавая приподнятое, радостное настроение.

Пусть кто-то рисует весну веселую, нежную (с белилами), а кто-то грустную (с серыми красками), в зависимости от того, какие у вас были подмалевки неба и земли на прошлом уроке.

Показ учителя

Проведем длинные, волнистые линии (кистью), мелкие мазки белилами по фону ручьев несколько сливая их с цветом воды.

Добавим многообразие цвета в изображении весенней травы, земли.

Согласование ритма линий и цвета — создание настроения.

Ритмы могут быть быстрыми и плавными, спокойными и тревожными.

Сравнение ритмичного расположения линий на листе. Дополнение рисунка изображением камней, откосов берега, холмиков.

В процессе работы для усиления эмоционального фона урока, развития творческой фантазии детей можно почитать стихи.

РУЧЕЙ

Весна!
Теплынь,
Как здорово!..
Легит
Среди камней
Витой,
Дороже золота,
Серебряный
Ручей.
Кипит
Бурлит
И пенится,
Журчит
Звенит
Поет...
Вот он —
В саду,
У деревца,
Вот мчится
В огород...

К. Чолиев

б) Продолжение работы на этих же рисунках. Графическое изображение деревьев и кустов.

Характер линий

Вы знаете, что у человека бывает злой и добрый характер, нежный и жесткий.

— А как вы думаете, бывает ли характер у веток? Рассмотрите эти ветки. Какие они?

Ветка дуба — мощная, корявая, гордая.

У березки — тонкие, гибкие, нежные.

У боярышника — колючие, корявые, жесткие, страшные.

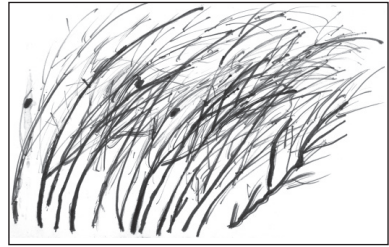
У ивы — гибкие, длинные, ровные, прочные.

У ветлы — хрупкие, нежные.

Да и сами деревья бывают могучими и сильными, а бывают нежными и ласковыми.

👁 Слайды с разными по характеру ветками и деревьями.

Рисунки художников, графика.

Доброе дерево, старые ветви!

В листьях запутались шумные ветры.

Сколько птенцов под густою листвою

Ты укрывало от стужи и зноя!...

В. Орлов

Что ты клонишь над водами

Ива, макушку свою?

И дрожащими листьями,

Словно жадными устами,

Ловишь беглую струю?..

Ф. Тютчев

Важным средством выражения может быть линия. На своих рисунках с весенней землей и ручьями нарисуйте кусты, деревья, ветки так, чтобы их характер соответствовал настроению вашей работы, говорил: «Я нежная и тихая», «Мы корявые и сильные», «А в наших ветвях «суматоха» завелась» или: «Я попал в сказочный, волшебный лес», «Я живу в светлом, радостном лесу». Сделайте иллюстрацию к стихотворениям Орлова и Тютчева.

Техника работы тушью

— Возьмите палочку, обмакните в тушь и попробуйте сделать линии тонкие или толстые, прямые, плавные или корявые — какие вам надо.

Эстетическая оценка работ

Посмотрим, как вам удалось усилить линиями настроение.

— Что сказали ваши линии? Какие из работ очень понравились? Этими работами можно украсить класс, поместив их в рамку.

.....
Домашнее задание

Понаблюдать за птицами: их поведением и полетом.

УРОК № 30

Тема: РИТМ ПЯТЕН КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ

Оснащение урока

 А. Рылов. В голубом просторе.
 Подборка репродукций.

 И. Никитин. Полюбуйся, весна наступает.

Ход урока

Беседа

На прошлых уроках вы увидели красоту ритмов линий в природе, их выразительность. Это линии ручьев, веток, стволов деревьев. Ритмы можно увидеть и в пятнах снега на земле, и в пятнах летящих птиц. А выразительность их зависит от расположения птиц в пространстве. Посмотрим это в репродукциях, рисунках.

А. Рылов. В голубом просторе.

Полюбуйся, весна наступает,
 Журавли караваном летят,
 В ярком золоте день утопает,
 И ручьи по оврагам шумят...

И. Никитин

Иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди» и др.

— Можно ли по ритму пятен определить состояние птиц или их настроение?

Практическая работа

Попробуем создать настроение, играя ритмом пятен.

а) Вырезание силуэтов птиц

Сложите несколько маленьких бумажек пополам и вырежьте несколько полуфигурок летящих птиц.

Игра

Вот летят птицы чередой.

Возьмите лист цветной бумаги и выложите спокойный, плавный ритм пятен, как на картине «В голубом просторе».

Спокойный полет птиц: караваном, вереницей, углом (так летят гуси, журавли). Птицам лететь легко, хотя впереди дальняя дорога.

А теперь представьте, что одна птица отстала или коршун налетел...

— Как птицы полетят? Что произойдет с порядком? Нарушится ритм. Будет разрыв между птицами, лететь последним птицам станет трудно, нужно догонять остальных.

Воробы летят стайками — их полет хаотичен, но весел, беспечен. Значит, ритм пятен, как и ритм линий, может быть средством выражения спокойствия, тревоги, веселой суматохи.

б) Аппликация

Создаем композицию пятен.

Наклейте фигурки птиц, создавая тревожную, спокойную или хаотичную композицию ритмов пятен.

Эстетическая оценка работ

— Покажите, у кого получился спокойный ритм пятен? у кого тревожный?

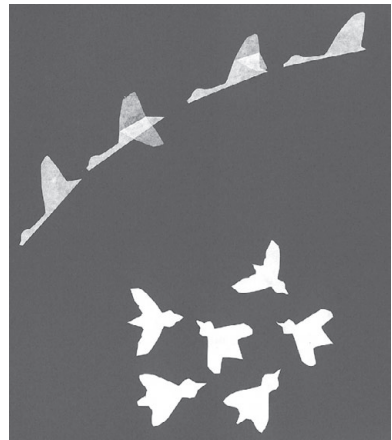
— Что можно сказать о такой композиции:

По дороге не ссорьтесь,
Помогайте друг другу,
Как братья,
Перелетные птицы!

Работы нескольких уроков можно собрать в большую коллективную композицию «Весна, шум птиц».

Можно сделать отдельную коллективную работу по этой теме, но другими материалами, например пастелью, цветными мелками, тушью, акварелью. Коллективная работа выполняется на длинных листах обоей бумаги.

Заранее дети учат стихи, записывается музыка, собираются репродукции.

УРОК № 31 (обобщающий за четверть)

Тема: ЦВЕТ, ЛИНИЯ, РИТМ, КОМПОЗИЦИЯ — СРЕДСТВА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ

Оснащение урока

 Слайды о красоте природы, репродукции картин мастеров живописи, графики, детские работы.

 Фонограмма с записью фрагментов музыки, которая звучала на уроках.

Фонограмма с голосами птиц.

Ход урока (учебный диалог)

Беседа

1. Всю четверть мы изображали природу, используя разные средства художественной выразительности.

— Как изображается природа весной? Какими она наполнена красками?

— Как это настроение передать цветом, линиями, пятнами?

— Как изобразить свои чувства?

Об этом мы говорили на уроках, а теперь вспомним. Что мы призовем себе на помощь? Да! Музыку, поэзию и работы трех мастеров (мастера Изображения, мастера Украшения и мастера Постройки).

 С. Аренский. Прелюдия фортепьянной пьесы «Лесной ручей».

Э. Григ. Птичка.

Слышите, как нежно переливаются звуки мелодии, какие краски появляются в нашем воображении? (Нежные, бледные, туманные, приглушенные). Запела птичка, и сразу разлились звонкие краски — чистые, ясные, искрящиеся.

В лесу, где березки столпились гурьбой,
Подснежника глянул глазок голубой.
Сперва понемножку зеленую выставил ножку,
Потом потянулся из всех своих маленьких сил
И тихо спросил:
— Я вижу, погода светла и ясна.
Скажите, ведь правда что это весна?

П. Соловьев

- Слайды — весенняя природа.
Слайды работ мастеров искусства.

Практическая работа. Создание коллективного панно

а) Одна группа детей на большом листе цветными мелками начинает рисовать весеннюю землю и небо.

Другая группа детей по мокрому листу пишет небо и землю акварелью широкими кистями. (Пусть краски растекаются, сливаются.)

Остальные дети рассматривают иллюстрации, которые удалось собрать за год. Прикрепляют их к большим листам бумаги — делают музей, выставку работ мастеров.

Беседа продолжается.

— Как начинает оживать природа весной? В чем вы увидели ее пробуждение?

«Только что на проталинах весенних
Появились первые цветочки...»

Стали оживать после зимнего сна деревья и кусты.

... Улыбнулись
Сонные березы.
Растрепали
Шелковые косы.

Шелестят
Зеленые сережки,
И горят
Серебряные росы.
С. Есенин

Слайды графических работ.

б) Кто же добавит на этих рисунках «шелковые косы» берез, тонкие ветви вербы, колючие кусты шиповника и деревья, создавая ритм линий?

Работа тушью, углем, черным или коричневым фломастером
(работают группы других ребят)

Звучит фонограмма «Голоса птиц» — кукушка, соловей, синичка и гомон галок и ворон.

в) Вырезание птиц. Все вырезают маленьких птиц (белых, черных) и по два-три человека приклеивают птиц на панно, создавая ритм пятен (одни птицы летят чередой, другие стайками, какая-то группа беспокойно догоняет вожака).

Эстетическая оценка работы

Выбираем знатоков, они внимательно рассмотрят композицию, скажут, что понравилось, что еще хотелось бы добавить. Умельцы (2—3 наиболее способных ученика) дополняют работу.

Выставка работ

— Какие средства художественной выразительности помогли вам создать такие красивые панно?

— Это многообразие цвета: звонкие и глухие цвета, дополнительные цвета, разбеленные — нежные, а грустные — замутненные.

Разный характер веток. Ритм их.

Ритм летящих птиц.

Давайте еще раз посмотрим свои работы и послушаем весну, шум птиц.

Дети любят свои панно (звучит тихая музыка: Григ, Шопен).

УРОК 32

ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ЗА ГОД

К этому уроку собирались лучшие работы детей, которые потом составят методический фонд учителя. Работы оформляются в паспарту или на большие планшеты, чтобы можно было устроить выставку работ в кабинете изобразительного искусства школы.

К уроку подбирается музыкальный ряд из фрагментов произведений, звучавших на уроках, стихи и отрывки прозы (напечатанные на листочках бумаги), слайд-фильмы, которые использовались в учебном году, или видеозаписи фрагментов уроков.

На заключительное занятие можно пригласить администрацию школы, родителей, учителей, учеников других классов.

Итак, по желанию учителя это может быть открытый урок.

Для обобщающего урока надо составить сценарий, заранее подготовить группу ведущих детей, дать тексты стихотворений для заучивания наизусть, подготовить фонограмму.

Урок — вернисаж

Класс представляет собой музей. Выбираются группы учеников. (Возможна экипировка.) Каждая группа располагается у своей экспозиции.

Экскурсоводы

все знают,
умеют рассказывать

Художники

мастер
Изображения
мастер Постройки
рассказывают
о своих работах

Знатоки

все знают и
умеют задавать
вопросы

Все остальные ученики — зрители, они тоже много знают, умеют задавать вопросы вопросы-парадоксы. В ходе игры они переходят от одной экспозиции к другой.

(Все способности детей выявляются в течение года, на уроках формируется умение вести диалог, выражать оценочные суждения, что должно помочь учителю правильно разбить детей на данные группы.)

Игра

В музее работают три группы, каждая у своей части экспозиции. (Возможно перемещение групп.)

1. Экскурсоводы

Мы на выставке работ учеников 2-го класса. Когда мы пришли в школу, то ничего еще не умели. А теперь посмотрим:

Это картина художника И. Левитана «Вечер на Волге». Он передал нам состояние грусти и задумчивости с помощью цвета.

А на картине «Березовая роща» много света, солнца, краски чистые, яркие, хорошо передан свет и тени. Видите, какое разнообразие зелени.

— Знаете, как это сделано, если есть только синяя и желтая краски, или одна зеленая и синяя?

— А еще какие цвета красок понадобились, чтобы передать красоту леса?

2. Художники

— Я художник-Мастер Изображения (подводит группу к своим работам или работам товарищей).

— В этой работе я хотел рассказать, как красиво море в тихую погоду. Я писал разными красками. Нежные цвета моря мне помогли передать разбеленные краски. (Показывает большой кистью, как писал море.)

А здесь яркие цветы на лугу, их очень захотелось нарисовать. Я для этого взял разные краски.

3. Знатоки

Хотите я вам расскажу, как мы делали этот древний город?

4. Работа со зрителями

— Вы бы смогли вылепить сторожевую собаку или воина-охранника?

Вот вам пластилин, попробуйте.

А вам листок с кляксой — дорисуйте ее.

— Вот сказочные персонажи и фантастические животные — они совсем необычные, знаете, как мы их придумали?

Зарисовка смешных существ

Сложите полоску бумаги втрое. Каждый пусть нарисует часть человечка (по секрету) и передаст другому, потому третьему.

— Что получилось? Ха-ха!

Выводы

— Чему же мы научились за год?

Рисовать, лепить, мастерить, наблюдать природу, фантазировать, чувствовать и передавать свои чувства в своих работах, сопереживать друг другу, — а в общем, мы научились думать.

Вот и получился у нас урок-праздник!

Завершение учебного года

В конце года в школе организуется выставка детских работ за год.

Ее посещают все желающие. Дети сами рассказывают о своих работах и работах друзей, показывают, чему научились за год.

К итоговому уроку учитель вместе с детьми может придумать интересную викторину с «живыми картинками»: «Украшение и фантазия», «Краски»; чтение стихотворений, прозвучавших за этот год, и иллюстрация их работами детей: «Два флота», «Осенний ковер», «Какого цвета дождик» и др.

Вопросы детям по итогам четверти и года могут быть забавными, с парадоксами:

— Что было бы, если бы нам не помогал Мастер Постройки?

— Когда мы звали на помощь Мастера Украшения?

— Как подружился Мастер Изображения с музыкой? Давайте послушаем... море.

— Кто придумает больше слов, раскрывающих выразительность одной из работ?

3 класс — ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС

ВВЕДЕНИЕ

Обучение и нравственное развитие детей строится на приобщении их к миру искусства через познание окружающего предметного мира, среду обитания «от родного порога — в мир культуры Земли».

Дети подводятся к пониманию того, что предметы не только утилитарны, но и являются носителями духовной культуры от древности до наших дней. И особая роль в этом принадлежит художникам — мастерам Изображения, Украшения, Постройки, т.е. жизнь каждого человека ежедневно связана с искусством.

I ЧЕТВЕРТЬ ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ

Весь предметный мир дома создан с участием мастеров искусств. От умения видеть, ценить труд художников дети переходят к творческому созданию эскизов предметов в изображении, макетировании, декоративном искусстве. Расширяются навыки работы разными художественными материалами; познаются новые термины изобразительного искусства, дается представление о творчестве художников и знакомство с некоторыми художественными промыслами. Дети узнают о лучших произведениях искусства, музеях, галереях разных стран.

УРОК № 1—2

Тема: ТВОИ ИГРУШКИ

Оснащение урока

👁 Образцы игрушек народных промыслов (дымковские, филимоновские, богородские, романовские и др.). Диапозитивы, репродукции. Образцы производственной игрушки из разных материалов (мягкая игрушка, пластмассовая, металлическая, фарфоровая и др.)

🎵 Народная музыка, наигрыши на свистульках, рожках, жалейках (фонограмма).

А. Рогов. Кладовая радости и др. Фрагменты инсценировки «Русская ярмарка» (приложение).

Ход урока (урок — беседа)

Диалог учителя с учениками

В этом году вы познакомитесь с искусством, которое окружает вас каждый день. Вот оно, рядом с вами. Кто сделал все эти вещи и зачем? Можете ли вы без них обойтись? Какова была роль художника в создании всех этих вещей? Игрушки в твоём доме — тема нашего урока.

👁 Панорамный показ игрушек, посуды, книг, одежды.

Учитель

— Сначала рассмотрим, какими игрушками вы играете.

— Кто их придумал?

— Какие они и из чего сделаны?

— Для кого эти игрушки? (для малышей, для девочек, для школьников...)

— А есть ли игрушки-сувениры?

— Интересны ли эти игрушки в игре? Расскажите.

Дети.

— У нас есть филимоновская барыня, она стоит для украшения, с ней не играют, а очень хочется.

— У нас дома живет целая семья матрешек. Я иногда ими играю, устраиваю хоровод. Они красивые.

— Мне дедушка подарил свистульку из глины.

— У нас дома ничего этого нет, только компьютер и заводные игрушки на батарейках. А еще есть мягкие игрушки.

Учитель

— Игрушек очень много, они разные и сделаны для детей разного возраста: для малышей — яркие и гремящие, для тех, кто любит строить, возить, кормить и одевать кукол...

🎵 — Хотите, я расскажу вам об игрушках-свистульках? Их можно поддерживать в руках и поиграть с ними — посвистеть. (Наигрыш на свистульке учителем.)

С давних времен на Руси народные мастера делали игрушки самодельные — из глины и дерева, соломы и льна. Глиняную игрушку лепили, обжигали, иногда украшали росписью. Так появились игрушки дымковские, филимоновские, каргопольские, романовские...

Вот дымковская игрушка. Вы ее сразу узнаете.

— Какая она?

— Чем вам нравится? Расскажите.

Д е т и.

— Яркая, нарядная, красивая, веселая, забавная, теплая... На ней можно играть — свистеть, просто хочется подержать ее в руках.

У ч и т е л ь

— Какими узорами украшена «дымка»? Посмотрите.

Яркие, чистые сочетания цветов и волнистые полосы — «от воды»; круги лучистые — «от солнца»; квадраты — «от земли»

♦ Филимоновскую игрушку не спутаешь с «дымкой». Почему? Расскажите...

♦ А вот это целый хоровод каргопольских нарядных девушек, рядом с ними странное существо — получеловек, полуконь... Крепкий, бородастый, могучий, сказочный... Зовут его Полкан. Вы обратили внимание, что все игрушки украшены странными знаками: крестами, кругами, ромбиками, зигзагами. Это древние магические (колдовские) знаки. В древние времена люди верили в силу природы, поклонялись ей.

У меня в руках игрушка-свистулька. (Наигрыш на свистульке или фонограмма наигрыша фольклористов.) Игра на свистульке с давних времен использовались в традиционных весенних праздниках как часть ритуала. Птица была символом весны, тепла и радости, люди верили, что весна скорее придет, если ее позвать. Для этого устраивали веселые весенние праздники-веснянки с закличками, пением и плясками.

Уж ты пташечка

Ты залетная!

Ты слетай на сине море,

Ты возьми ключи весенние.

Отомкни лето, замкни зиму.

Жаворонок, Жаворонок!

На тебе зиму,

А нам лето.

На тебе сани,

А нам телегу.

Накануне праздника лепили глиняные свистульки, сушили и обжигали их, чтобы звонче был наигрыш.

А еще фигурки птичек пекли из теста. Таких «жавороночков» дети и девушки подбрасывали вверх, влезая на крыши изб, на деревья. Звали весну:

Жаворонки-жаворонки,
прилетите к нам
принесите весну
на своем хвосту.

— Спросите дома, кто из взрослых знает такие заклички.

Праздник — всегда радость. Мы помним весенний праздник «Веснянка» — прилет птиц, теперь знаем о народных игрушках-свистульках, которые живут у нас в доме не только как украшение, но и как память о народных традициях, о нашей народной культуре. Без этого нет Родины.

Практическая работа

Попробуем вылепить игрушку, похожую на народную.

👁️ Показ образцов народной игрушки: птичка, конь, козел, баран.

Подготовим материал — пластилин или глину. Пластилин надо разогреть в руках, глину — вымесить.

Показ приемов работы

Скатаем толстый цилиндр-колбаску и согнем его дугой. Сверху вытягиваем хвост и головку птички или коня... Внизу вытягиваем материал для ног (их можно не разделять). Теперь уточняем форму, мелкие детали: ушки, гребни, гривку. Хвост лошадки, крылья птички можно долепить из кусочков материала, хорошо примазав их к основной форме.

Эстетическая оценка работы

У нас работали разные мастера; посмотрим, чья игрушка похожа на дымковскую, чья на филимоновскую. Вот у этого коня шея длинная, головка маленькая, он стройный — похож на филимоновского. Теперь покажите другие игрушки, посмотрите, как и они получились.

Показ приемов росписи

А теперь посмотрим, как игрушку украшали. У мастеров разных промыслов были свои приемы украшения.

👁️ Показ таблицы узоров дымковских, филимоновских и др. Использование пособий по цвету.

Украсьте свою игрушку узором, который к ней больше подходит, смотрите, какие сочетания цветов использовали народные мастера, какие знаки рисовали.

Выставка

Выставка работ и их оценка с учетом эстетической значимости. Расставьте готовые игрушки, полюбуйтесь ими.

— Какие игрушки вам больше понравились?

-
- Что вам понравилось, в чем вы увидели их красоту (в интересной форме, украшении)?
 - Какие из игрушек хотите оставить в классе на нашу выставку?

Домашнее задание

Рассмотреть посуду в своем доме: чайную, столовую. Как художник придумал форму и украсил ее?

УРОК №3

Тема: ПОСУДА В ТВОЕМ ДОМЕ

Оснащение урока

Натурный фонд: посуда чайная (керамическая, металлическая, деревянная). Сервиз — в репродукции или несколько предметов из сервиза. Репродукции и слайды: гжельская и хохломская посуда, посуда Ломоносовского фарфорового завода и др.

Подборки открыток, вырезок с изображением посуды, плакаты с образцами элементов росписи посуды.

Ход урока (урок — восхождение)

Беседа на основе знаний детей

У всех дома есть разная посуда.

- Кто ее придумал?
- Нужна ли посуде красота?
- А из всякой ли посуды можно есть?
- Из каких материалов сделана эта посуда?

👁 Деревянная хохломская, металлическая, фарфоровая, глиняная посуда.

— Так кто же и как создавал посуду, чтобы она была удобной, красивой, нужной людям? Порассуждайте...

— Сначала художник рисовал посуду, придумывал ее форму. Потом он продумывал, для чего она, нужно ли ее украшать и как.

— А что такое сервиз? Похожи ли предметы в сервизе по форме и росписи или можно взять разную посуду и просто поставить ее вместе, рядом? Кто может рассказать?

Практическая работа

Рассмотрим несколько чашек. Все они разной формы. Возьмем вырезанный из бумаги круг, прямоугольник и трапецию и попробуем из них составить посуду необычной формы. Для посуды нужно еще придумать доньшки, ручки, крышки. Какие из них подойдут к этим формам?

Показ приемов работы

На доске мелом или кистью на тонированной бумаге показываю несколько набросков посуды, готовые таблицы и приемы комбинаторики из заготовок разных силуэтов. Придумайте форму одного предмета. А теперь сами придумайте сервиз из 2—3 предметов (сделайте маленькие подмалевки белой краской). Знакомство с промышленной и декоративной посудой.

- ◆ Показ посуды Ломоносовского фарфорового завода, Дулевского завода и др.
- ◆ Показ посуды народных промыслов: Хохломы, Гжели, туркменской, украинской посуды (из дерева, глины, металла).
- ◆ Показ элементов росписи Хохломы, Гжели.

Практическая работа

На белом подмалевке сделайте украшение в стиле одного из промыслов (можно придумать свой рисунок), следите за заполнением всей формы рисунком, выберите 1—2 краски, наносите рисунок мазками.

Эстетическая оценка работы

Давайте найдем самые интересные по форме предметы.

— Что сумел найти автор необычного в форме этой посуды? Теперь рассмотрим украшение.

— Какие работы вам больше понравились? почему?

— Кому больше нравится яркая роспись? какая?

— Кому по душе нежный рисунок? почему?

Домашнее задание

Рассмотреть посуду: какая у нее форма, роспись, материал. Подумать, как дома используется посуда (повседневная, праздничная, сувенирная). И еще — посмотреть, какие платки носят бабушка, мама, девочка.

УРОК № 4

Тема: ПЛАТОК ТВОЕЙ МАМЫ

Оснащение урока

Альбомы ДПИ, книжка-раскраска «Цветы на платке», подборки платков, плакаты с разными орнаментами: набойкой, контурным рисунком, батиком, кистевой росписью.

 С. Малахова. Художественное оформление текстильных изделий:

«Платок — это замкнутая штучная композиция. Для ее решения существуют различные схемы построения. В отличие от взрослого платка детский оформляется более простым рисунком, и поэтому схемы его построения также просты.

1. Каймовое решение. Рисунок выполняется вдоль сторон квадрата. Кайма может быть широкой или узкой или состоять из нескольких различных полос. При этом центр платка, как правило, оформляется мелким геометрическим, цветочным или тематическим рисунком.

2. Акцент на оформление одного угла платка симметричным или асимметричным мотивом, остальное пространство заполняется мелким рисунком.

3. Симметрия по двум диагоналям, т. е. оформление всех углов одним мотивом.

4. Симметрия по каждой диагонали — оформление противоположных углов одним мотивом.

5. Оформление углов разными мотивами.

6. Акцент в центре головного платка. При этом кайма может быть симметричной и асимметричной, но может и отсутствовать».

Ход урока (урок — игра)

 Показ образцов платков (выставка в классе).

— Представьте себе, что вы на выставке платков. Посмотрите, какие они разные по форме, цветовому строю и назначению. Выберите платок для себя или сестрички, для мамы и для бабушки. Попробуйте обыграть его.

Дети рассматривают платки, выбирают, примеряют и обыгрывают.

Игра

...Вот сидит на скамеечке старенькая бабушка в темном большом платке, грустит и вспоминает свою жизнь.

Весело скачет девочка-попрыгушка, мелькают кончики ее желтенького маленького платочка... Подбежала к бабушке, обняла ее и помчалась дальше. Погрозила бабушка внучке пальцем и пошла домой.

А вот выходит на улицу молодая женщина. На ней красивый Павловский платок. Идет она, красуется. За ней выходят и другие женщины. У кого на плечах платок, у кого косынка. Рассматривают они платки, обсуждают узоры — кому какой платок подходит.

— Мне нравятся яркие, большие платки из Павловского Посада. Этот платок хорош и к зимней одежде, и весенним днем. Посмотрите, какие крупные цветы по углам, как они переплетены кружевной отделкой.

— А мне больше нравятся платки шелковые, без кистей и с крупным рисунком в холодных тонах.

— Я люблю только косыночку на плечи, с рисунком только на одном уголке.

Выбегает девочка и говорит, что ей нравится яркая косыночка или платочек с игрушками. А вот бабушка такой носить не будет.

Практическая работа

Посмотрели мы разные платки, а теперь узнаем, как над ними работали мастера Украшения.

Есть платки с каймой и без нее. Платки украшаются мелким и крупным узором.

На примере платков или по плакатам рассмотрим разное композиционное решение.

Кайма.

Противоположные углы.

Один угол.

Разные углы.

Все углы.

Центр платка.

.....
 Показ учителя (подборка платков — шелк, кашемир).

Платок может быть однотонный с графическим рисунком.

Платок в одной цветовой гамме: сине-фиолетово-зеленые цвета в сочетании с серыми и обводкой серым контуром.

Теплая цветовая гамма с кистевой расплывчатой росписью, наложением цвета на цвет.

Платок с яркими, контрастными цветами (гармония в 2—3 цвета).

Платок или косынка в светлых тонах с детским рисунком.

Самостоятельная работа детей

Дети выбирают тонированную бумагу для платка или косынки и самостоятельно наносят рисунок кистью без предварительной разметки.

Учитель должен напоминать, что в текстиле такой рисунок будет хо-рош, когда сочетаются три размера элементов украшений: крупный, сред-ний и мелкий. Рисунок платка можно сделать акварелью на кусочке тка-ни в технике батик.

УРОК №5

Тема: **ОБОИ, ШТОРЫ В ДОМЕ**

Оснащение урока

Виды интерьеров (слайды, репродукции). Открытки с видами интерье-ров пригородных дворцов Петербурга.

Образцы фабричных обоев, драпировочных тканей.

Пособия по цвету (разбеленные цвета).

Ход урока

Беседа

Назначение обоев и занавесей для разных помещений. Создание настро-ения цветом с учетом освещенности.

 Рассматриваем дворцовые интерьеры. Торжественно и официально смотрятся залы с красноватыми стенами, которые забирают много све-та и хороши только с картинами.

На северную сторону попадает мало света — здесь лучше сделать сте-ну голубовато-серебристую или желтоватую.

Рассмотрим несколько кусков промышленных современных обоев и попробуем подобрать их для своего жилья:

а) на светлом фоне серебристый рисунок, на светлом фоне бледно-сиреневый крупный рисунок.

— Для какой комнаты подойдут эти обои? (для большой, светлой общей комнаты)

б) обои с плотным серо-серебристым рисунком, сетчатого орнамента. Цветные обои с мелким, густым рисунком.

— Хороши ли будут эти обои для гостиной? (Нет, они темные, забирают много света и годятся только для спальни.)

в) а вот веселые обои с розоватыми и сиреневыми крапинками и обои в горошек, с мелким, но редким рисунком. (Эти обои для детской.) Обои нужно подбирать к определенному помещению, чтобы создать настроение или усилить освещенность. Учитывается и вкус хозяина.

Практическая работа

а) Рисунок на обои наносят ритмично по длине куска. Сделаем *штампки* из кусочка ластика или из нескольких кусочков картона, можно воспользоваться готовым резиновым штампом. Сделайте симметричный рисунок штампом по тонированной полоске бумаги. Если у вас два штампа, используйте чередование форм.

б) Из плотных кусочков бумаги вырезаем *трафареты*. На цветной бумаге прикладываем их и наносим тампоном или торцом кисти краску в отверстия трафарета. Переносим трафарет столбиком или в шахматном порядке.

В процессе работы дети с учителем рассматривают полоски готовых обоев по способу нанесения узоров, по подбору цветовых отношений.

Надо предупредить детей, что в обоях применяются только разбеленные фоны и приглушенные краски рисунков.

Игра «В магазине обоев»

Выставка обоев, выполненных детьми.

Ученики выбирают обои для определенного помещения, обсуждают тон и рисунок обоев.

Интересно сравнить мнение автора и покупателя.

Домашнее задание

Присмотреться к своим обоям: насколько они соответствуют освещенности помещения и назначению его. Правильность подбора обоев можно обсудить с родителями, учитывая их и свои вкусы.

.....

Из старых открыток найти те, которые оформлены графическим рисунком, принести к следующему занятию.

Принести детскую книжку.

УРОК № 6

Тема: ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

Оснащение урока

👁 Тиражная графика: эстампы, открытки. Гравюра по дереву, камню, линолеуму.

Ход урока

Самый доступный вид искусства для каждого дома — это графика. Черно-белая или цветная гравюра недорога и может украсить интерьер жилого и служебного помещения, школы.

Посмотрим, есть ли тиражная графика у нас в классе?

Тиражная — значит, отпечатанная со специальной пластины — клише.

Вот графическая картинка — эстамп.

Запишем в словарь слова: эстамп, тираж, клише.

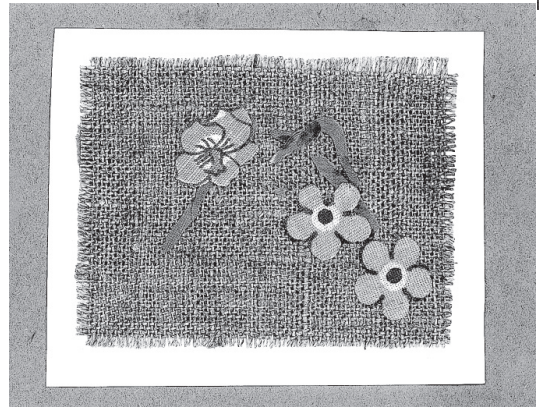
- 👁
- ♦ Пейзаж с лошадками.
 - ♦ Натюрморт с цветами.
 - ♦ Городской пейзаж.

Гравюру печатают на специальном станке типографской краской с клише. Художник сначала делает рисунок. Потом рисунок надо перенести на специальную пластинку: вырезать, процарапать — сделать клише. (Показываю клише линогравюры.)

Несложную линогравюру можно сделать в классе или на кружке.

Практическая работа

Мы выполним только первую часть работы — сделаем рисунок поздравительной открытки. Возьмем лист по форме открытки из белой или тонированной бумаги. Для открытки надо сделать рамку графически или тиснением. Для тиснения сложите открытку вдвое. Вложите внутрь фигурную картонку. Выдавите рельефную рамку палочкой (черенком кисти). Рисунок для открытки выбирайте в зависимости от темы: цветочная,

пейзажная, сюжетная композиция — что вам понравится. Сочетание крупных и мелких элементов цветочной композиции, символические изображения, пейзаж должны иметь декоративное исполнение — стилизацию. Надписи не выполнять, это особый вид оформления.

Эстетическая оценка работы

Просмотр работ, выбор наиболее удачных, доработка открыток после просмотра.

Выставка графических работ.

Домашнее задание

Принести книжку с интересным оформлением, старые открытки.

УРОКИ № 7

Тема: ТВОИ КНИЖКИ

Оснащение урока

- ◆ Детские книжки, сказки.
- ◆ Иллюстрации разных авторов к одной сказке.
- ◆ Диафильм «Рисунки художников к сказкам».

Отрывки из сказок, рассказы, стихи.

Ход урока (урок — восхождение)

Беседа

Привлечение внимания к оформлению книги художником-графиком.

— Давайте посмотрим, какое многообразие детских книжек вы принесли: толстые и тонкие, в жестком переплете и в бумажной обложке, с цветными или черно-белыми иллюстрациями.

По тому, как иллюстрирована книга и как она оформлена, можно определить, кому она предназначена. Попробуйте рассказать.

— Вот книжка-раскладушка, книжка-игрушка — для маленьких детей, которые не умеют читать. Здесь много картинок.

— Для младших школьников текст в книге сочетается с рисунками — так легче понять содержание.

— Книги для чтения, книги-учебники, подарочные книги — все они имеют разное художественное оформление.

— Кто же эти книжки написал и украсил? Как это узнать?

Кто автор? — На обложке его фамилия. Он написал книгу.

— А кто же художник? Найдите его фамилию в конце или начале книги.

— Есть ли у нас книжки, оформленные одним художником? Посмотрим, что вы принесли. Сразу можно определить сказки и рассказы в оформлении *Е. Рачева, Т. Юфы, В. Алфеевского, И. Билибина*.

— Вот кто помог нам увидеть персонажей этих книг!

— Как оформляют детские книжки?

— Где размещаются рисунки?

— Зачем они нужны?

— Какими мы хотели бы видеть рисунки?

— Помогают или мешают иллюстрации увидеть персонаж или событие и почему?

Еще раз рассмотрим книги и подумаем, из каких частей она состоит. Запишем в словарь.

Обложка должна быть яркой, образной — такой, чтобы книгу сразу захотелось взять в руки. На обложке есть имя автора и название книги. А вот оформлены обложки по-разному.

👁️ Фрагмент диафильма «Художники книги».

Полистаем книжку. В ней есть *иллюстрации* — картинки на весь лист и заставки — рисунки в начале, в тексте или конце книги. И обложка, и иллюстрации, и заставки должны быть выразительными, красочными и соответствовать содержанию. Теперь посмотрим, в какой технике выпол-

нено оформление, например: графика с подкраской, гравюра, рисунок цветными карандашами, мелками или живопись.

Практическая работа

Этапы работы:

- а) заготовка макета книги из 4 страниц (два листа из альбома сложить пополам);
- б) чтение отрывков из книг или придумывание своего (сказочного) текста;
- в) оформление маленькой книжки — игрушки (обложка, заставка).

Пояснение учителю

Возможно групповое оформление по 2—4 человека. Технику и материалы дети выбирают сами. Можно на этой работе выявить склонность детей к графике или живописи. Если над книжкой работают 2—3 человека, надо выбрать единый стиль оформления. Дети работают самостоятельно. Учитель в ходе работы помогает группам детей, следит за композицией, за выбором цветового строя, помогает советами в размещении названия книги, заставок, концовки. Хорошо, если это будет придуманная детьми забавная книжка-игрушка, раскладушка с простым текстом, с прорезными окошками и др. Учитель вместе с детьми обсуждает, как сделать надписи на книге. Образцы шрифтов, заготовленные из вырезок, размещаются на доске или раздаются на столы. Надписи можно сделать фломастером.

Эстетическая оценка работы

Выставка работ. Рассматривание макетов книг.

- Какие книги вам больше всего понравились?
- Что именно вас привлекло в оформлении — рисунок, интересная техника, красочность?
- Кто авторы этих работ? Как они сами оценивают работу, что старались выразить? (высказывания детей)
- Как бы вы хотели улучшить свою работу? (добавить оформление, написать текст)

Выбираем работы для выставки и для учебного фонда.

Домашнее задание

Внимательно рассмотреть иллюстрации, узнать, кто их автор. Принести в класс детскую книжку с иллюстрациями, старые открытки.

Задание на каникулы

Присмотритесь во время прогулок, что сделано художниками в вашем городе, на улице, в микрорайоне (или селе). Это будет темой второй четверти (постройки, фонари, транспорт, витрины, ограды).

II ЧЕТВЕРТЬ

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА

ВВЕДЕНИЕ

На улицах городов и сел все связано с трудом рук человеческих, с искусством архитекторов, мастеров оформления городской среды.

Все темы этой четверти должны быть приближены к местным условиям, к национальным особенностям и к возможности общения со средой обитания детей. В начале четверти надо провести экскурсию вместе с учителем начальной школы: обратить внимание на постройки, памятники архитектуры, общественные и жилые постройки, оформление улиц, скульптуру.

Воспитательная значимость этой четверти велика. С чего начинается Родина? Понимание этого начинается с порога своего дома, с уважительного отношения к труду тех, кто создал все то, что окружает ребенка — от архитектора до дворника, с сохранения наследия предков, красоты окружающего мира, повседневного общения с ним.

Если в данном месте нет древних памятников архитектуры, надо привлечь внимание к современной архитектуре. В беседе о других памятниках искусства показать дело рук строителей: плотников, каменщиков, ваятелей, мастеров украшения.

Практическая работа может быть построена тематически или можно сделать единую групповую работу всей четверти «Улица моего города», «Новый микрорайон» (памятники, постройки, парки или скверы, мостики, ограды, оформление улиц).

Коллективное панно выполняется в технике коллажа из индивидуальных небольших работ каждого урока. Компановка панно выполняется под руководством учителя и выбранных главных художников. Все дети уча-

ствуют в обсуждении и дополняют панно необходимым материалом — подрисовками, вырезками, конструкциями.

УРОК № 9

Тема: НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ — ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Оснащение урока

- ♦ Диaposитивы: города и села.
- ♦ Фотографии, зарисовки отдельных построек (своего населенного пункта, выполненные учителем).

🎵 Песни «С чего начинается Родина», «Песня о Москве», «Деревенька моя».

Экскурсия

Знакомство с историей города, своего микрорайона или села. Обращаем внимание на памятники архитектуры, общественные здания, скульптуру, ограды, фонари, парки, скверы, детские площадки. Это твой дом, подъезд.

Ход урока (погружение в тему)

🎵 Фонограмма.
Беседа

Твоя Родина! Она одна, другой не бывает. Это место, где живешь ты, твои родители, возможно, жили и твои предки. Родина — это и окружающая среда: природа, постройки, предметы оформления дворов и парков, ограды, детские площадки, витрины магазинов... Наши города — это часть нашей культуры. Образы городов отражены в литературе, изобразительном и декоративном искусстве, фотографии.

— Посмотри вокруг себя! Что оставили нам в наследство люди, которые жили здесь раньше? Полюбуйся красотой построек.

— Всегда ли наш город был таким? Как выглядел раньше?

— Как вы думаете, чем отличается наш город от городов других стран? Что есть только у нас?

— Откуда все это узнали? Посмотрим, что вы собрали.

Просмотр зрительного материала.

.....
👁️ Рассказ о древнем городе (по выбору учителя).

- ♦ Башни и стены древнего города (Москва, Рязань и др.).
- ♦ Каменные постройки.
- ♦ Деревянные постройки.

Практическая работа

(Зарисовка после просмотра, по памяти.)

Зарисуйте одну-две постройки древнего города (храм, жилой дом, башню и часть стены крепости) или интересные постройки современного города (села), в котором вы живете. Показ техники работы мелком (сангиной).

Материал для работы: большие листы оберточной бумаги и мелки (сангина, уголь и мел). Этими материалами можно работать «плашмя» — сразу прорисовать большие плоскости стен или бревна построек, а торцом мелка уточнить форму постройки, детали, украшения. Работайте быстро, смело.

Эстетическая оценка работы

Просмотр работ, их эстетическая оценка, выбор работ для коллективного панно, которое можно завершить на следующем уроке.

Домашнее задание

Присмотреться к памятникам архитектуры, скверам и паркам, мемориалам в своем городе. Сравнить с древними памятниками архитектуры.

Подобрать изображения памятников архитектуры, фрагментов оформления зданий, скульптуры, решеток, оград, фонарей и фантастического транспорта.

УРОК № 10

Тема: ПАРКИ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ

Оснащение урока

- 👁️ Фотографии скверов, бульваров, парков боевой славы, детских парков с деревянной скульптурой, парков отдыха с аттракционами и зонами

отдыха. Использование зарисовок детей других классов с натуры, рисунков учителя, работ местных авторов. Репродукции картин художников: К. Сомова, В. Борисова-Мусатова и др.

 Д. Шостакович; Ф. Шопен.

Экскурсия

Зарисовки городского пейзажа, наброски интересных зон отдыха, городской скульптуры. Первый урок дети работают на улице, делая наброски с натуры. Второй урок — работа в классе по своим наброскам.

Ход урока

Беседа

- Как вы думаете, для кого и для чего строятся современные города?
- Чем город отличается от села?
- Как вам сейчас живется в городе?
- В каком городе вам хотелось бы жить?

Кто же должен позаботиться о внешнем облике города, предприятий, жилых домов, об удобстве города для жителей? В городе есть архитектурная мастерская. Там мастера Постройки — скульпторы, художники работают над обликом города.

В каждом городе есть зеленые зоны — это легкие города. Парки, скверы, бульвары, детские площадки, газоны, зеленые насаждения помогают нам жить. Поэтому каждую травинку в городе, каждое деревцо и кустик надо беречь, не ломать, ухаживать за ними.

 ♦ *Парки* — это большие зоны отдыха, с фонтаном или водопадом и озером. В парках боевой славы есть монументы, посвященные памяти воинам-освободителям или историческим событиям. Кроме того, там много зон для отдыха со скамейками, зеленью, цветниками. Детские парки имеют игровые зоны, качели, карусели, площадки для детских игр.

♦ *Скверы* — это небольшие зеленые зоны у жилых домов, предприятий, где можно передохнуть после работы, выйти погулять.

♦ *Бульвары* — это места для прогулок с рядами деревьев, кустарников, цветников. Они тянутся вдоль больших улиц. На них предусмотрены детские площадки.

Практическая работа

Просмотр зарисовок детей и учителя.

— Сделаем эскизы отдельных уголков города, так, чтобы из них можно было потом сделать панораму города.

Что вы разместите в центре композиции, что будет главным? (крупное цветочное пятно)

— Для глубины пространства — уходящую вдаль дорожку сделаем поуже, дальние предметы — посветлей.

Передний план выделим темным пятном на светлом или светлым пятном на темном фоне.

Создание коллективного панно

Сравнение работ по уровню горизонта, по размещению предметов, деревьев для компоновки в панно. Вклеивание в панно отдельных работ детей.

Домашнее задание

Парки, скверы, переходные мостики имеют ограды. Присмотреться, найти интересные по рисунку ограды в городе и в иллюстрациях, открытках. Принести к следующему уроку темную бумагу и ножницы.

УРОК № 11

Тема: АЖУРНЫЕ ОГРАДЫ

Оснащение урока

🕒 Слайды с изображением оград: чугунных, деревянных, бетонных. «Твоих оград узор чугунный» — альбом о решетках Санкт-Петербурга. Открытки. Вырезки из журналов: изображение крыльев стрекоз и жуков, морозных узоров.

Ход урока

Беседа

— Посмотрим внимательно на двор своей школы, соседнего детского садика, на переход через озеро, мостик...

— Без чего здесь нельзя обойтись? (без оград)

— А красивые у нас ограды? Подумайте, какую бы вы сделали для своей школы (двора) ограду, если бы вы были художником, зачем она нужна? (функциональность и эстетика)

🕒 *А. Васнецов. Древняя Москва.*

Посмотрим, где и какие ограды сооружали люди.

🕒 Самые древние — это частоколы, тыны от нападения диких зверей и врагов. Сейчас такие ограды не нужны. А какие же нужны? Ограды для мостов и мостиков, для лестниц можно сделать очень простыми. Загородить плитами или досками, да и все — главное, чтобы люди не упали.

...Некрасиво! Ломать будут! Красивое тоже можно сломать, если не любить свой город, не ценить труд мастеров! Посмотрим, какие ограды умеют делать мастера из чугуна, дерева, бетона.

- ♦ Кижичи, крыльцо дома Ошевнева.
- ♦ Деревянная архитектура. Балкон дома.
- ♦ Чугунные решетки мостов Санкт-Петербурга.
- ♦ Кованные решетки проездных ворот.

— У кого же мастера научились делать такую красоту?

♦ Рассматриваем природные формы: крылья стрекоз, морозные узоры, переплетения веток, лианы. Видите, какой прекрасный учитель был у людей — ПРИРОДА.

Сколько фантазии, какие удивительные формы! Если увидите на рисунках, в фотографиях — принесите их в класс.

Практическая работа (варианты)

а) Вырезки из бумаги

— Вы уже придумали ограду?

Попробуем вырезать фрагмент ограды из бумаги.

Показ приемов работы

Складываем бумагу гармошкой. Верх и низ вырезки должен быть целым. Вырез делаем без прорисовки контура карандашом. Вырезаем окошечки (узоры) слева и справа, поворачивая гармошку. Теперь развернем вырезку. У нас получился один фрагмент ограды. Приклеим «столбики». Вырежем еще один фрагмент ограды или ажурные ворота.

Узор нашей ограды ритмичен. Сколько одинаковых окошечек повторяется? Повтор прорезей задал ритмичность рисунка.

Дети вырезают узоры оград, улучшая рисунок, следят за тем, чтобы перегородки были тонкими.

б) Эскиз ограды из проволоки

Тонкую, мягкую проволоку круглогубцами моделируем по рисунку или фантазируем во время работы. Отдельные фрагменты можно соединить колечками из той же проволоки.

в) Эскиз из узких полос бумаги или из серпантина

Полоски бумаги склеиваем колечками и завиваем ножницами. Отдельные заготовки соединяем между собой или наклеиваем на плотную бумагу клеем ПВА.

Эстетическая оценка работ

Рассматриваем работы.

— Какие эскизы получились наиболее удачными? Какие радуют глаз?

— Почему? Что удалось найти автору. Использовал ли он то, о чем говорили на уроке (как фантазировал)?

— Можно ли такую работу считать моделью для изготовления ограды в материале? (ковать из металлических полос, выпиливать из доски, отливать из железобетона)

Домашнее задание

Внимательно присмотреться к работе художников в городе: ограды, фонари, витрины магазинов. Поискать и принести вырезки, открытки по теме урока.

Поискать работу художника в городе, например, интересные фонари.

УРОК №12

Тема: ФОНАРИ НА УЛИЦАХ И В ПАРКАХ

Оснащение урока

 Фотографии, зарисовки разных фонарей, изделия прошлых лет. Природные формы: маковка, семянки, панцирь морского ежа (без игл), семенная коробочка физалиса и др. Вырезки из журналов.

 Х.К. Андерсен. Старый фонарь (отрывок).

Ход урока (урок-восхождение)

Беседа

Представим себе осенний город без фонарей...

— Как будут происходить разные ситуации на улицах? Как будут чувствовать себя люди?

Что еще может произойти? Например...

— Протянули проволоку и кое-где подключили лампочки...

— Установили дорожные фонари, но забыли их сделать во дворах...

— Зажгли над городом искусственное солнце...

Функциональное назначение фонарей — освещать, но есть еще и эстетическое — украшать.

— Что же надо украшать? (подъезды кинотеатров, Домов культуры, магазинов...)

— А для чего? (Создавать хорошее настроение и привлекать посетителей.)

— Украсили сквер красивыми низкими фонарями. (Так уютнее.)

...А их разбили! Кто? Зачем? (Красоты не увидели, не почувствовали ее.)

— Что же делать? (Уметь любить свой город, свой дом, а не только свою квартиру!)

— Как вы можете в этом помочь?.. (Прежде всего не ломать, помочь старшим украсить свой двор, подъезд.)

Практическая работа

Подумаем, какие конструкции фонарей можно сделать.

- 👁️ Рассмотрим природные формы: семенные коробочки растений, прорезные листочки, панцири животных (морских ежей, раковины). Сколько интересных форм!

— Какие геометрические формы мы можем для этого использовать?

(Конусы, пирамиды, гармошки и др.)

Рассматриваем работы прошлых лет, образцы просечных фонарей. Разные по форме изделия и зарисовки помогут детям найти свой вариант фонарика. Все дети делают разные фонарики. Учитель показывает только приемы работы, отдельные элементы украшений фонарей.

Можно выполнить зарисовки фонарей или аппликации.

Домашнее задание

Посмотреть, как в городе выглядят витрины, транспорт.

УРОК № 13

Тема: ТРАНСПОРТ В ГОРОДЕ

Оснащение урока

- 👁️ ♦ Фотографии, вырезки из журналов, слайды. Изображения жуков, стрекоз, бабочек, экзотических живых организмов.
♦ Подборка рисунков фантастических машин из детских книг. Самодельные пособия, рисунки учителя.

Ход урока

Беседа

Кто помогает художнику конструировать новые формы транспорта?

- 👁️ ♦ Показ экзотических насекомых: жуков, бабочек, моллюсков и др. Познакомить детей с тем, как интересно природа устроила живой мир, как передвигаются насекомые.

Привлечь внимание к красоте живых форм, к разумности их «конструкций».

Знакомство с работой художника-дизайнера.

Сравним ночную бабочку и самолет, стрекозу и вертолет, машину и жука, батискаф и жука-плаунца...

Посмотрим на других насекомых и придумаем новую машину, пофантазируем немножко. (Рассказ из истории создания вертолета и других летательных аппаратов.) Придумывание разных видов транспорта: воздушного, наземного, водного.

Практическая работа

Конструирование из бумаги и коробок.

Показ приемов работы

Возьмите маленькую упаковочную коробочку. Наметьте карандашом места надрезов. Надрезы сделайте одинаково в боковых сторон и подклейте так, чтобы получилась новая форма. Подклейте детали. Можно сверху на коробочку приклеить полоску изогнутой бумаги и таким образом получить новую форму.

Показ приемов создания новой формы. Накладка из бумаги, сгибание, приклеивание к картонной коробочке из-под зубной пасты.

Изготовление машины из коробки-упаковки. Подрезание, сгибание, склеивание, дополнение деталями (колеса, фары и др.).

Аппликация из цветной бумаги (можно сделать силуэты фантастических машин).

Эстетическая оценка работ

Сравнение конструкций с бионическими формами. Выбор макетов для коллективного панно из тех работ, какие больше понравились детям.

— В каких работах больше фантазии? Как можно использовать такой транспорт в городе селе?

Домашнее задание

Рассмотреть, что в городе нравится больше всего из того, что мы изучали в первой четверти.

УРОК № 14

Тема: ВИТРИНЫ

Оснащение урока

- 👁 Фотографии, зарисовки, самодельные пособия, работы детей.

Ход урока

Беседа

Мы продолжаем знакомиться с художественным оформлением города.

— Какую работу художников вы увидели в городе?

— Как вы думаете, что размещено в этом здании? Может ли сказать об этом оформление?

Рассмотрите фотографии, рисунки, макеты.

Показ зарисовок и детских работ.

- 👁 (Вывеска, эмблема, знак, витрина)

— А как оформляют витрину магазина? Что это — украшение или выставка товаров? Художник — мастер Украшения не только сказал нам, что размещено в здании, но и украсил город своей работой.

Практическая работа

Выразительность оформления витрин (зрелищность).

Прежде всего вы решите для себя, какую будете оформлять витрину: книжного магазина, детской библиотеки, цветочного магазина, киоска, магазина «Океан», «Детский мир», «Игрушки», дома творчества, ателье детского платья.

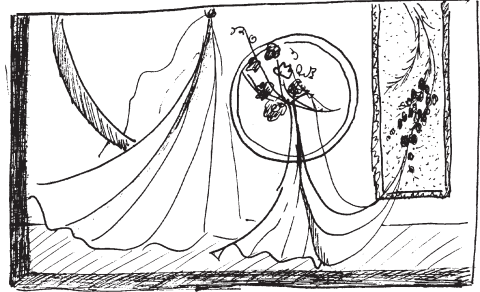
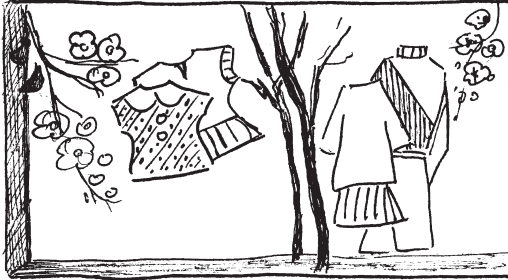
Что в оформлении будет самым выразительным, что должно привлечь внимание — цвет или формы предметов?

Витрины рассматриваются с большого расстояния, значит, мелочи не нужны. Подумайте о цветовых ритмах и контрастах.

— Как надо подобрать фон для выделения главного?

А теперь надо решить, какие материалы понадобятся для оформления: плоские вырезки из бумаги и ткани, объемные предметы, бумажные конструкции. Все вещи не должны повторять настоящие предметы. Лучше будет смотреться декоративное оформление.

— Как вы будете делать макет — плоскостным или объемным в двух плоскостях? Для плоскостного основой будет цветной лист бумаги, для объемного — коробка. (Работать можно группами по 2—4 человека.)

Чтобы витрина была выразительной, попробуйте поискать интересную композицию.

Показ учителя

Изготовление отдельных предметов: макетов книг, рулонов обоев или бумаги, игрушек или других предметов.

Эстетическая оценка работ

Анализ работ во время творчества. Интересные находки форм, цветовых пятен, силуэтов.

Анализ готовых работ по цветовому решению и композиции.

УРОК № 15 (обобщающий за четверть)

Тема: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЛИК ГОРОДА

Оснащение урока

👁 Фотографии, слайды своего города, картины местных художников, детские работы всех уроков четверти, большие листы бумаги с подмалевком фона.

🎵 Радостная музыка.

Ход урока

Беседа-рассуждение

Теперь мы знаем о своем городе очень много: на каком историческом месте он построен, как рос и развивался, как украшались его здания и улицы. Подумайте и скажите:

— А кто же этим всем занимается в городе?

— Может ли это сделать один художник? Какие мастера работают над обликом города?

Показ видефильма.

Ответственность каждого за свой город. Наш город — нам его хранить.

— Какие прекрасные постройки, сооружения, парки и скверы, памятники вы знаете в городе?

Расскажите, чем они замечательны.

— Как украшен город? Расскажите, покажите фотографии.

Наш город расположен среди зеленых массивов. Когда приезжают к нам гости, они всегда восхищаются красотой и чистотой нашего города и думают, что здесь живут добрые и заботливые люди. А как мы относимся к своему городу? Бережем ли его, поддерживаем ли его красоту? Каковы наши новые дома, наши дворы и детские площадки, наши парки и скверы, фонтаны, деревянная скульптура детских площадок?

— Кто, кроме вас, их сбережет?

— Что останется вашим детям, если вы будете по-варварски относиться к своему родному городу и будете безразлично наблюдать, как при вас невежды и хулиганы все разрушают?

Каждый в ответе за свой город, за свой двор, за свой дом! Вам здесь жить!

Практическая работа

Создание панно «Наш город» из работ, выполненных на прошлых уроках. Выбираем главных художников. Они делают подмалевок фона и следят за композицией панно, размещают мелкие предметы и рисунки выше, а крупные — ниже. Можно загораживать часть зданий. Во время сборки панно все остальные дети вырезают деревья, кусты, фигурки людей из бумаги.

Группа из 6—8 человек делает одно панно. Они подбирают, вырезают отдельные постройки, деревья, группы кустарников, силуэты людей, машины. По мере готовности монтируют их в панно (сначала раскладывают,

компонуют, а затем приклеивают). Транспорт и зелень на переднем плане можно смонтировать на отогнутом нижнем крае листа. Дорабатываются недостающие части композиции. Размещаются предметы по величине: сначала здания, а потом ограды, фонари, люди, транспорт. Фигурки людей можно вырезать из темной бумаги.

Художественный совет

Рассматривание панно, оценка его. Все дети выступают в роли экспертов других панно, но могут отстаивать и свое, рассказывая о своем замысле.

Обобщение темы четверти: «Без труда братьев-мастеров ни улиц, ни города не было бы».

Вернисаж

Выставка работ за II четверть.

Ученики выступают в роли экскурсоводов по городу. Зрители (ученики, администрация, родители) участвуют в обсуждении проектов зданий, транспорта, художественного оформления города. В процессе экскурсии могут возникать новые идеи оформления города, создания его облика. Это надо записать. Можно сделать на уроке наброски новых идей. Экскурсию хорошо сопроводить просмотром слайдов, фотографий города, картин местных художников.

Если есть возможность, эту работу хорошо провести совместно с краеведческим музеем и архитектурно-конструкторской мастерской, где можно разместить передвижную выставку работ детей, рассмотреть проекты (или фотографии) новых микрорайонов.

III ЧЕТВЕРТЬ

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ

ВВЕДЕНИЕ

Занятия в третьей четверти вводят детей в мир театра, где есть своя трактовка образов человека, животного, мира природы. Выразительность театральных героев легче познается через кукольные персонажи. В творческой деятельности дети расширяют познания и умения работы разными материалами.

УРОК № 16—17

Тема: ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСКА

Оснащение урока

👁 Маски разных народов, зарисовки учителя, детские работы. Слайды.

Ход урока

Беседа

Роль художника в создании образа. Лицо человека (от слова «лицо» произошло слово «личность»).

👁 Маски народов мира.

— Какие детали лица наиболее выразительно передают характер человека? (глаза, нос, уши, волосы, рот)

— Какие приемы использует художник, чтобы усилить выразительность образа? (Уменьшение или увеличение деталей, искажение их. Например, у Бабы-Яги большой нос и подбородок, всклокоченные седые волосы...)

Практическая работа

а) Упражнения в создании образа. Зарисовки. Например: смешной, грозный, комичный и другие образы можно создать мимикой (сдвинуть брови, вытянуть губы и т.д.) Изобразите на своем лице радость, угрозу, смешную гримасу и посмотрите друг на друга. А теперь на листе бумаги

нарисуйте 4—6 кружков и в каждом из них изобразите какой-нибудь мимический образ. Можно увеличить или уменьшить нос, брови, глаза, уши, складки морщин. Получится смешно и выразительно.

б) Изготовление маски.

Показ приемов работы

1 вариант. Лепка маски из пластилина или глины по своему замыслу.

2 вариант. Маска из бумаги к маскараду. Из цветной бумаги вырежьте заготовку по размеру своей головы. Сделайте надрезы и склейте полую форму. Добавьте детали, если нужно — складывайте, завивайте бумагу, делайте подрезы, приклеивайте детали по своей фантазии. Можно сделать маску животного.

Эстетическая оценка работ

Просмотр и выбор самых выразительных работ.

Выставка работ.

Домашнее задание

Найти в детских книжках, открытках, марках изображение масок, выразительных образов. Почитать сказки и подобрать один из персонажей для куклы, можно с друзьями выбрать персонажи из одной сказки или басни для совместной работы над инсценировкой кукольного представления.

УРОКИ № 18—19, № 20—21

Тема: ОБРАЗ КУКОЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА

Оснащение урока

 Слайды: эскизы кукол мастеров-кукольников. Зарисовки и куклы прошлых лет.

 Сказки, басни (отрывки).

 И. Стравинский. Петрушка; песенка «Чипполино».

Домашнее задание

Найти в детских книжках выразительные образы сказочных персонажей — людей и животных. Принести материалы для работы.

УРОК № 18

Тема: ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

*Ход урока***Беседа***Роль художника театра кукол*

- Как вы думаете, нужен ли художник в театре кукол?
- Что делают для театра художники? (кукол, декорации, бутафорию, занавес, театральный плакат)
- Как художник создает куклу? (Надо прочитать текст. Выбрать персонажи пьесы, создать выразительные образы, изготовить кукол.) Рассмотрим некоторые куклы.

 Слайды. Диафильмы. Иллюстрации.

Беседа, рассказ об истории кукольного театра. Показ эскизов кукол мастеров театра.

Из истории кукольного театра

- Когда и в какой стране возник кукольный театр?
- Чьи руки создали первую в мире куклу? Этого никто не знает, потому что куклы были тысячи лет назад у всех народов мира — на Востоке и в Древней Греции, в Древнем Риме и в Индии.

В древнейшие времена делали кукол, изображающих богов: бог войны, воды, охоты. И до сих пор в странах Южной Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии существуют подобные представления.

Постепенно с куклами стали разыгрывать сатирические сценки, смешные истории, басни, сказки.

На Руси кукол делали из глины, дерева, соломы и тряпок. В них играли дети и взрослые. Это был уже кукольный театр, потому что действующие лица в нем — куклы. Бродячие кукольники разыгрывали интермедии, сценки, где главным героем был любимый персонаж — Петрушка. Такие же герои были у многих народов:

в Германии — Ганс Вурст,
 Англии — Панч,
 Франции — Полишинель,
 Испании — Дон Кристоаль,
 Италии — Пульчинелла,
 Чехии — Кашпарек.

Петрушка — кукла в красном колпачке, с большим носом, пронзительным голосом; он всегда участник ярмарочных сенок. Е.В. Сперанский говорил, что он шире понятий «отрицательный», «положительный», народ выдумал его себе на забаву и на страх властям придержащим. Он негативен, жесток, сатиричен, и в то же время возбуждает к себе какую-то щемящую нежность. Образ его противоречив и трагикомичен: он складывается из неживой природы куклы, ожившей в гневе и смехе народном.

Теперь в кукольном театре служат настоящие актеры, играют оркестры, рабочие меняют декорации, а кукол делают в специальных мастерских.

Кукла — это пластическое обобщение живого существа (человек, животное). Кукла — это скульптура. Процесс оживления куклы кажется зрителям чудом. Кукла может быть обличительной, жестокой, может быть нежной и мягкой, стремительной или романтической. Кукла обладает свойством создавать образы особой обобщающей силы. В кукольном театре можно создавать спектакли, какие нельзя поставить в других театрах.

Эй, белобрысый из первого ряда!
 Ты не узнал меня с первого взгляда?
 Думаешь: что это за игрушка?
 А я — Петрушка!
 Остер колпачок.
 Еще острей язычок.
 Ох, и посмеюсь я сейчас над вами,
 Да так, что и вы расхохочетесь сами!

Кукольный театр

Есть несколько видов управления куклой: на пальцах, на нитках, на тростях, бывают теневые куклы.

Тростевые куклы актер держит над собой и играет за ширмой. Основная трость идет от головы через все тело куклы, а две другие — от рук.

Большинство кукольных театров нашей страны используют тростевых кукол. Их много, они сложные по конструкции. У театральной куклы подвижны голова, рот, глаза. Центральной тростью — гапитом — актер управляет корпусом, головой куклы, а второй актер управляет ее руками.

Теневые куклы вырезают из прозрачной кожи и подкрашивают — тень получается разноцветная. Играют такими куклами за экраном. Зрители видят тень.

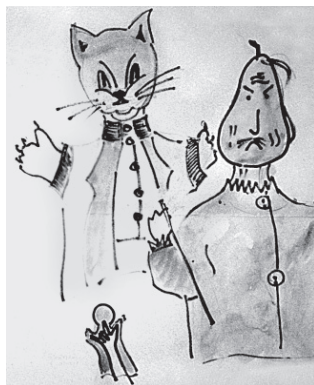
Плоские куклы выпиливаются по частям из фанеры. Туловище, руки, ноги, голову раскрашивают или оклеивают тканью. Отдельные части соединяют нитками, леской или проволокой. Играют ими так же, как тростевыми или марионеточными.

Куклой-марионеткой — на нитках — управляют сверху. Актер держит в руках вертикальную или горизонтальную вагу (доску), к которой крепятся нити от головы, ног, рук. Поворачивая вагу, актер водит куклу. При помощи подвижной перекладки — коромысла — приводятся в движение ноги, к одной неподвижной перекладке крепятся руки, к другой — плечи, голова. Голова, ладони и стопы делают тяжелыми, суставы мягкими или на петлях.

Перчаточная кукла — это самая простая кукла. Основа куклы — перчатка. Головку куклы делают из разных материалов: папье-маше, поролона, пенопласта, бумаж-

Тростевые

Перчаточные

Марионетки

ных цилиндров и др. Кисти рук — очень важная деталь, их делают из того же материала, что и головку. К перчатке крепятся головка и руки, на нее надевают костюм. Под костюм подшивают кусочки из поролона. Для удобства работы с куклой в головку и руки вставляют патронки для пальцев. Голова куклы должна быть выразительна, без мелких деталей (морщин, мимики, пестроты раскраски). Большое значение имеют детали одежды: воротники, манжеты, карманы, пуговицы.

Практическая работа

Создание образа кукольного персонажа.

— Что должен знать художник о персонаже? (Кто он? Какой он? Его поведение, характер, выразительность образа.)

— От чего зависит выразительность образа? От формы головы, от деталей носа, глаз, ушей, волос, от состояния персонажа (злбный, добрый, глупый, красивый).

Нарисуйте эскиз куклы.

Показ приемов работы

Положите на лист бумаги свою руку указательным пальцем вверх и слегка отведите его. Обрисуйте руку карандашом пошире. На указательном пальце рисунка изобразите голову персонажа, а остальные пальцы спрячьте в перчатку-костюм.

УРОК № 19

Тема: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ КУКЛЫ ПО СВОЕМУ ЭСКИЗУ

Практическая работа вместе с учителем

Газетную бумагу смять от угла в комок, обернуть его куском бумаги сверху. Уголки бумаги смять, сделать шею. Наложить сверху на комок бумаги тонкие слои ваты аккуратно, чтобы не было просветов, ровным слоем. Концы ваты зажать левой рукой на шейке. Смазать вату клейстером из крахмала или муки. Для этого макнуть правую ладонь руки в клейстер и ровным тонким слоем смазать головку и шею, не нарушая слоя ваты. Смочить кусочки ваты в клейстере, наложить на головку и лепить детали (нос, уши, глаза, рот) сразу на голове, как из пластилина. В случае неудачи снять деталь и вылепить новую.

Шейку обернуть полоской бумаги на клейстере, не плотно, чтобы потом можно было сделать отверстие.

Просушить головку, оставив до следующего урока. У просохшей головки подравнивать шейку снизу, палочкой сделать отверстие для пальца и вклеить трубочку-патронку.

Примечание

Головку перчаточной куклы можно делать из разных материалов: поролона, ткани, бумаги, глины, нежирного пластилина, мочала и др.

УРОК № 20

Тема: РОСПИСЬ

1. Протонировать голову и шею куклы.
2. Расписать крупные детали. Глаза разместить на середине головки. Нос, усы выделить цветом, увеличивая пропорции. Мелкие детали не рисовать, их не видно издали. Не вносить пестроты в роспись.

Беседа

Какие бывают костюмы.

👁 Показ эскизов костюмов (*Н. Рерих*, художники театра).

— Какие детали костюма наиболее выразительны?

— Имеет ли значение для перчаточной куклы силуэт?

— Как одеть куклу?

Практическая работа

Приготовьте материалы: клей ПВА, ткань, бумагу, перчатку. Основа костюма — перчатка. Сделайте по своей руке выкройку с припусками на швы и сшейте или склейте

перчатку. Подложите толщинки на груди, спине и плечах из поролона или бумаги. Детали костюма приклейте к перчатке.

Разновидности воротников: гофрированные, отложные, стоячие и др. Банты, галстуки, шарфы дополняют костюм.

Карманы могут быть разной формы.

Все детали должны быть крупные. Руки или лапы животных вырезают из картона, поролона или делают из ваты на клейстере. В отверстие рукава вклеивают патронку — трубочку для пальца, сверху на патронку приклеивают руку или лапу персонажа.

Эстетическая оценка работы

Отбор кукол для спектакля. Просмотр готовых кукол, оценка их художественного образа. — Какие куклы наиболее выразительны и почему?

Игра с куклами: импровизированные сценки или подготовка кукольного спектакля.

Домашнее задание

Принести театральные программки.

УРОК № 22

**Тема: ХУДОЖНИК В ТЕАТРЕ. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАНАВЕС.
ДЕКОРАЦИИ.**

Оснащение урока

- Репродукции из книг о театре. Зарисовки учителя на бумаге или (для кодоскопа) на прозрачной пленке, целлофане. Книжки о кукольном театре, об оформлении сцены.
- Отрывки из сказок, инсценировки кукольных спектаклей (фрагменты).
- Увертюра с грустным или веселым настроением.

*Ход урока***Беседа**

Роль художника в оформлении сцены

Собрались зрители перед началом спектакля в зале.

— Каким будет спектакль — радостным, веселым или грустным? Может ли нам помочь художник узнать это заранее?

Занавес

К некоторым кукольным спектаклям художники делают специальный занавес. Его оформление рассказывает о содержании спектакля, представления.

— Что бы вы изобразили на занавесе к спектаклю «Приключения Чипполино»?

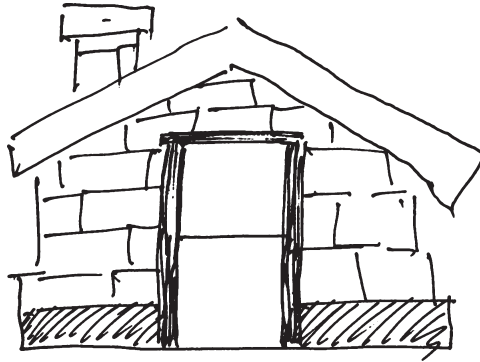
Художник образно и просто оформляет занавес. Его можно решить цветными пятнами в виде аппликации. Попробуем оформить свой спектакль.

Декорации. Оформление кукольного спектакля

В кукольном театре художники делают не только кукол, но и оформление сцены. От того, среди каких вещей, т.е. декораций, играют куклы, зависит многое. Зрители смотрят издали. Плоские предметы надо делать выразительно крупно, их должно быть немного, чтобы не «потерялись» куклы.

Работа над эскизом занавеса и декораций

— Что будем изображать? (главных персонажей, эмблему)

- В каких цветах? (контрастных, чтобы было видно издали)
- Как разместим на листе? (Работа над композицией)

Просмотр работ

Выбор интересных эскизов для выполнения занавеса к спектаклю из ткани; можно сделать коллективную работу в технике батик.

Дети совместно с учителем решают, какие постройки, вещи, растения и др. нужны в качестве декораций в спектакле или отдельных сценах.

(Работа по группам по выбору детей или учителя) Оформляются отдельные сцены.

В работе можно использовать иллюстрации к сказкам из детских книг, но дать им свое решение, упростив изображения. Нарисовать предметы на картоне, вырезать их.

Если работа над кукольными образами заинтересовала учителя и детей, в школе можно создать кукольный театр.

Домашнее задание

При посещении театра обратить внимание на оформление занавеса и сцены.

УРОК № 23

Тема: ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

Оснащение урока

- Образцы театральных плакатов, слайды, фотографии плакатов, эскизы.
- Подборки шрифтов.

Ход урока

Беседа

— Мы идем в театр. Как узнать, какой сегодня спектакль? (Надо посмотреть афишу — театральный плакат.)

— А о чем спектакль, можно узнать из плаката? (Да, если там будет крупный и выразительный рисунок. Да еще цветной!.. и буквы крупные!)

— Плакат цветной, а мы говорим о художнике-графике. Почему? (Графика — это работа пятнами, линиями; они могут быть цветными.)

Выполняется плакат в простой, яркой, броской манере. Рисунок графический, большими цветными пятнами, например:

- «Винни-Пух», «Зайка-Зазнайка», «Том Кенти» — плакаты к спектаклям ТЮЗа.

Плакатов надо отпечатать много. Рисуют их художники быстро, широкими кистями, небольшим (2—3) количеством цветов. Чтобы рисунок лучше был виден, его обводят темным контуром. Шрифт для надписи делают крупным, четким, ведь афиша должна быть видна издали.

Занавес

Афиши

Практическая работа по 2 человека
Эскиз плаката

На большом листе углем или мелом, нарисуйте эскиз плаката к кукольному спектаклю. Изображение должно быть крупным и выразительным. Оставьте поля и места для надписей. Буквы шрифта можно сделать широкие или узкие, прямоугольные или закругленные. Главная особенность — четкость. Рассмотрите подборки шрифтов. На клетчатой бумаге нарисуйте буквы из названия спектакля. Если есть одинаковые — нарисуйте только одну. Под клетчатую бумагу положите цветную и вырежьте буквы. Буквы можно нарисовать кистью прямо на афише. Композиция надписи: вверху или внизу, слева или справа от рисунка. Надпись можно «положить» по рисунку.

— А где же состоится спектакль? Нужно дать название театра или его символ. Обозначьте на плакате дату и время спектакля.

Домашнее задание

Посетить цирк.

УРОК № 24—25

Тема: ХУДОЖНИК И ЦИРК

Оснащение урока

 Диафильм, фотографии цирковых актеров и представлений.

 Бравурная музыка.

Ход урока

Рассказ о цирке

Цирк — зрелище красочное, радостное. Смелы и ловки артисты цирка: эквилибристы на проволоке, жонглеры, акробаты, дрессировщики, наездники. Зрители цирка сидят далеко от арены, поэтому костюмы для артистов делают яркими, с крупным рисунком. Костюмы, реквизит, свет придумывают художники.

Силу, ловкость, мужество артистов подчеркивает гибкость тела — его пластика.

.....

Изучение динамики движения тела

Рассматриваем движение рук, ног, поворот головы, сгибание своего тела. Теперь эти наблюдения повторим на пластилиновой фигурке. Она более гибкая, ее можно перегнуть в поясе, развернуть, поставить на голову, на одну руку.

Практическая работа

1 вариант. Лепка фигуры клоуна или акробата в движении.

2 вариант. Зарисовка фигуры циркового артиста в движении.

Выразительность циркового актера зависит от костюма и грима, которые создает художник.

Эстетическая оценка работы

Выставка.

Игра «Мы в цирке». Составление макета цирковой композиции из отдельных детских работ.

IV ЧЕТВЕРТЬ

МУЗЕИ ИСКУССТВА

ВВЕДЕНИЕ

Занятия в четвертой четверти посвящены музеям искусства. Детям дается представление о том, что в музеях и картинных галереях хранятся лучшие произведения искусства, принадлежащие всем людям. Они несут радость, заставляют думать о смысле жизни.

В ходе знакомства с произведениями искусства дети делают зарисовки по памяти или придумывают свои эскизы по теме урока разными материалами, передавая свое отношение к увиденному. Работу с детьми можно провести непосредственно в музее, галерее, на выставке (если есть для этого условия) или работать в классе с подборкой репродукций, слайдов, с фрагментами видеофильмов.

УРОК № 26

Тема: МУЗЕЙ — ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

Оснащение урока

📺 Видеофильмы (фрагменты) о музеях.

Интерьер музея. Слайды из подборок экспозиции Русского музея. Третьяковской галереи, Эрмитажа, музея им. Пушкина, музеев народного творчества, музеев под открытым небом (Кижичи), одного из зарубежных музеев (музей Прадо, Лувр) и др.

🎵 Классическая музыка.

*Ход урока***Беседа**

Всю эту четверть вы будете знакомиться с музеями искусства.

— Кто из вас был в музее? Что в музеях хранится? (картины, скульптуры)

— А какие еще музеи вы знаете? (музеи декоративного искусства и музеи архитектуры)

— Кроме музея, где еще можно увидеть произведения искусства? (на выставке, в выставочном зале)

Беседа на фоне экспозиции музейных залов

— Чем же отличается музей от выставочного зала? В музеях хранятся сокровища человеческой культуры от древности до наших времен. Экспонаты музея рассказывают нам о том, как жили люди, как ощущали себя, как одевались, что ели, как выглядели и многое другое. И все это сохранилось в вещах, картинах, скульптурах... Поэтому в музеях экспонаты хранятся вечно. Их реставрируют, поддерживают в хорошем состоянии, ими любуются, их изучают. В музеях много залов с экспонатами, но еще больше их хранится в запасниках-хранилищах.

Музей — это хранитель культуры.

Выставочный зал — помещение для временных, сменных выставок.

📺 Показ слайдов. Рассказ об одном из музеев, например:

- ♦ Государственная Третьяковская галерея
- ♦ Русский музей.
- ♦ Музей народного творчества.

Практическая работа

Интерьер музея

Представим себя в залах музея. Здесь тихо и торжественно, вокруг картины, скульптуры. Сами залы очень интересны.

Показ учителя

Набросок по памяти

Мы первый раз изображаем внутреннее помещение — интерьер. Построим его вместе.

Больше места отведем для стен, потолок не рисовать. Можно зарисовать угол интерьера. На стенах (пятнами) разместите картины в рамках, а перед ними себя. Цвет стен — сдержанный, разбеленных тонов, торжественный: зеленый, бордовый, бирюзовый.

Домашнее задание

Принести открытки с натюрмортами.

УРОК № 27

Тема: В МУЗЕЕ ХРАНЯТСЯ КАРТИНЫ. НАТЮРМОРТ

Оснащение урока

- 👁️ Слайды и репродукции:
В. Стожаров. Хлебы.
П. Кончаловский. Натюрморт с синим подносом.
М. Сарьян. Цветы Армении.
Хеда. Завтрак.
А. Матис. Красные рыбки и др.
 Натурный фонд — посуда, фрукты, овощи (муляжи).
 Учебник.

*Ход урока***Беседа**

Путешествие по залам музея (рассматриваем разные произведения живописи в репродукциях).

- 👁️ В музеях хранятся картины:

- ♦ портреты,
- ♦ пейзажи.

Рассмотрим несколько натюрмортов:

П. Кончаловский. Натюрморт с синим подносом.

П. Сезан. Персики и груши.

М. Сарьян. Цветы и фрукты.

В. Стожаров. Хлебы.

— Что изображено на этой картине? (разные предметы, овощи, фрукты, цветы, посуда) Зачем художник нарисовал все эти предметы?

Настроение в картине

Красоту в обычных вещах увидели люди и захотели изобразить ее. Одни натюрморты получились яркими, торжественными, другие — нежно-певучими, некоторые — мрачными. Работая над картиной, художник передает в ней свое отношение к тому, что он изображает.

— Как художник передает настроение?

В картине все решает колорит, общий цветовой строй картины (как мы ее почувствовали, что нам понравилось) и цвет (яркие, чистые цвета — звонкие или разбеленные — нежные). Значит, цветом, колоритом можно передать настроение.

Композиция

Одного цвета и колорита мало. Предметы можно разбросать по листу или расставить их в ряд, как в магазине, — и тогда настроения не получится.

Художник так размещает предметы на полотне, чтобы они хорошо были скомпонованы (красиво лежали), были не малы и не велики. Он составляет композицию.

- ♦ *А. Матисс. Красные рыбки.*
- ♦ Натюрморты.

Практическая работа

Эскиз натюрморта

Из предметов, предложенных учителем (посуда, муляжи фруктов, овощей), ученики составляют (придумывают) натюрморт, кто какой хочет. Можно вырезать из картона силуэты предметов и подвигать их, частично загораживая, т.е. поискать разные композиционные варианты натюрмортов.

Показ учителя

Сразу кистью, большими пятнами напишите предметы и фон. (Учитель в это же время делает свой эскиз.)

— Как освещены предметы?

Посмотрите, с какой стороны падает тень, усильте ее цветом, сделайте падающую тень на столе. Выделите светлое пятно — блик. Пусть ваш натюрморт будет решен пятнами.

Эстетическая оценка работы

Теперь можно устроить свою выставку натюрмортов.

Домашнее задание

Принести открытки с пейзажами.

УРОК № 28

Тема: В МУЗЕЕ ХРАНЯТСЯ КАРТИНЫ. ПЕЙЗАЖИ

Оснащение урока

- 👁️ Слайды и репродукции:
И. Левитан. Березовая роща.
И. Куинджи. Березовая роща.
Ф. Васильев. Туманное утро.
И. Шишкин. Утро в сосновом бору.
 Тема весны у разных художников.

- 🎵 *Э. Григ.* Рассвет.
М. Чюрленис. Утро в лесу.
С. Дебюси. Симфонический эскиз «Море».
Ф. Лист. Вальс (из оперы «Мефистофель»).

- 📖 Стихотворения русских поэтов о природе.
 Учебник.

Ход урока

Беседа

Передача настроения в пейзаже

👁️ Показ слайд-фильма «Утро в лесу» под музыку Чюрлениса или Дебюси. (Для показа выбирается 6—8 слайдов с изображением леса, по колориту созвучных музыке. Смену кадров ведет учитель без комментариев. Все рассчитано на эмоциональное восприятие изображения.)

— Что вы увидели в пейзаже? (красоту, задумчивость пейзажа)

— Какие возникли у вас чувства? (радости, тревоги, нежности)

— Как вам помогала музыка в этом? (музыка создавала настроение)

Мы посмотрели несколько пейзажей. В музеях хранится много картин. Многие художники выбирают одну тему, а вот пишут ее все по-разному.

👁️ Сравниваем картины «Березовая роща» художников Левитана и Куинджи.

— Как они увидели березовую рощу?

— Какие взяли цвета? (близкие по цвету, разные по тону, контрастные по цветовым пятнам)

— Какая работа контрастнее?

— Почему так получилось? Рассмотрите, как падал свет на деревья.

Практическая работа

Работа над пейзажем

Набросок пейзажа из окна школы или изображение по памяти.

Посмотрим, какая природа нас окружает. Состояние погоды, время года — все влияет на колорит нашего наброска. Посмотрим, какие краски понадобятся, какой формат бумаги нужен для работы.

— Сделайте небольшой набросок красками, сразу кистью, без разметки карандашом (от пятна).

— Обратите внимание на уровень горизонта, на расположение близких и дальних объектов, на насыщенность переднего и дальнего плана.

Домашнее задание

Собрать репродукции картин художников. На следующих уроках показать свою «галерею»: натюрморты, пейзажи. Поискать портреты.

УРОК № 29

Тема: В МУЗЕЕ ХРАНЯТСЯ КАРТИНЫ. ПОРТРЕТЫ

Оснащение урока

- 👁 Репродукции, слайды портретного жанра:
 - Фаюмский портрет.
 - В. Серов*. Девочка с персиками; Мика Морозов.
 - И. Репин*. Девушка, освещенная солнцем.
 - И. Тropicин*. Портрет сына; Захарка.
 - А. Пластов* — портреты крестьянских детей.
 - Портрет в скульптуре, графике — *П. Рубенс* — портреты в графике.
 - Пособия по рисунку головы — элементарные пропорции, формы, поэтапная разработка создания портрета (работа учителя).

Ход урока

Беседа

В музеях хранятся портреты (живопись, рисунок, скульптура)

Портрет — это одно из самых древних изображений.

- 👁 ♦ Фаюмский портрет. Ему больше двух тысяч лет! Это портрет на саркофаге.

— Кого рисует художник? (Художник выбирает самые образные лица, пишет людей, которые его интересуют, пишет по заказу.)

♦ Посмотрим несколько портретов живописных, графических, скульптурных. (Слайд-фильм)

— В чем вы увидели выразительность портретов?

Посмотрите, как выразительно написаны глаза. Как портреты выполнены в цвете и в графике. (Показ отдельных портретов, размещенных на доске.)

— Что подметил художник в изображенном человеке?

Практическая работа вместе с учителем

Эскиз, набросок портрета друга

Рассматривание друг друга. У вас разный овал лица, разные носы, уши, глаза. Пощупайте свое лицо, определите, как расположены нос относительно ушей, глаза относительно рта. Зарисуйте овал лица, шею. Разметьте расположение носа, глаз, губ, волос.

Показ приемов работы углем или сангиной

Уточняйте характер лица штриховкой, покажите линиями, как лежат волосы. Подмечайте характерные детали лица. (В ходе работы учитель показывает элементы построения.)

Пояснение учителю

Доработка эскиза (по желанию детей: костюм, фон). Выполнить портрет трудно. Здесь важен не законченный рисунок, а сам процесс работы, знакомство с элементарными пропорциями лица, характерными типами лиц. Во время работы надо поиграть, рассматривая лица друзей, сравнивать, находить характерные черты, отличающие одного человека от другого.

Эстетическая оценка работы

По выбору; рассматриваем только самые удачные и интересные работы.

Домашнее задание

Попробовать нарисовать себя, смотрясь в зеркало.

УРОК № 30

Тема: В МУЗЕЕ ХРАНЯТСЯ СКУЛЬПТУРЫ И ГРАФИКА

Оснащение урока

- 👁 Слайды из наборов «Третьяковская галерея», «Эрмитаж» (зал Древней Греции), «Русский музей». Фото и открытки с изображением залов музея. Предметы декоративного искусства (стекло, керамика). Учебник.

*Ход урока***Беседа***Путешествие по залам музея*

Кроме произведений живописи, в музеях хранятся тысячи скульптурных портретов, изображений животных. Пройдем по залам музеев. (Работа с подборкой слайдов, которая включает интерьеры музеев с картинами и скульптурой или только скульптурой.)

— Почему в залах, где висят картины, установлены и скульптуры?

— Нужен ли для них отдельный музей? (Для скульптуры отводят отдельные залы или размещают там же, где картины.)

Скульптуры, как и живопись, отображают определенный момент времени. Они отображают характер человека и его образ жизни, выразительность и характер животного, красоту декоративных предметов.

— Что можно отображать в скульптуре? (человека, животных, группы людей)

— Какой материал художник использует для скульптуры? (дерево, глину, камень).

— Сразу возьмет камень и начнет выбивать? Нет. Художник работает над скульптурой долго. Сначала он создает образ животного или человека в мыслях, потом рисует... много рисует. Когда образ (характер, настроение, движение) сложился, художник лепит его из пластилина или глины. И только после этого он выбирает нужный для этой скульптуры материал и делает готовую работу: режет из дерева, выбивает из камня, отливают из металла.

👁 ♦ Показ материалов книги В. Алексеевой «Что такое искусство». (М.: Сов. художник, 1973).

— А как надо смотреть скульптуру?

Чтобы увидеть художественные особенности скульптуры, надо рассматривать ее со всех сторон. Помните, как мы искали позу, силуэт животного в лучах диапроектора? (со всех сторон)

👁️ ♦ Показ мелкой пластики (камень, дерево, фарфор), декоративных фигурок людей (керамика, фарфор, стекло).

Практическая работа

Лепка фигуры в движении

Попробуем вылепить фигуру человека в движении. Художник лепит на проволочном каркасе, который крепится на пластинке или на опоре. А вы лепите из целого брусочка пластилина, не разделяя его на мелкие кусочки.

Показ учителя

Чтобы фигура получилась правдоподобной, нужно знать элементарные пропорции. Проверим их на себе. Посмотрим на плакатах величину головы, длину рук и ног, сгибы рук в локте, ног в колене, величину туловища. Наметим основные пропорции. Стекой разметим пластилин. Начинаем лепить основу фигуры. Учтите, что в лепке фигурка удлинится.

Игра «Как люди двигаются»

Фигурка готова, но она еще «мертва». Чтобы оживить скульптуру, надо придать ей движение. Поиграем с фигуркой и проверим на себе эти движения: наклонился, повернулся...

Эстетическая оценка работы

Из отдельных фигурок можно составить коллекцию.

Домашнее задание

Посмотреть, что из предметов домашнего быта относится к народному искусству. Подобрать вырезки, открытки по теме, полюбоваться предметами декоративного искусства.

УРОК № 31

Тема: МУЗЕЙ — ХРАНИЛИЩЕ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Оснащение урока

👁 Интерьер музея декоративного искусства. Диафильм «Музей народного искусства». Слайды: предметы народного быта, старинное серебро, стекло, подносы Жостова, хохломская посуда, посуда Гжели, богородская игрушка, глиняные свистульки (романовские, филимоновские, дымковские). Фото и репродукции предметов декоративно-прикладного искусства.

Натурный фонд

Предметы ДПИ, детские работы.

Народная музыка, наигрыши свистулечников.

Ход урока

Всю четверть мы знакомимся с музеями искусства.

— Какие из музеев вы запомнили? Кто уже побывал в музее и в каком? Что вам понравилось, удивило? Каких художников запомнили по их работам?

— Что в репродукциях, открытках вы нашли? (пейзаж, портрет, натюрморт)

— Кто может сказать, о каких видах искусства мы еще не говорили?

Да, о прикладном и народном искусстве. Есть такие музеи? (Да, есть музей декоративного искусства.)

♫ ♦ Фонограмма народной музыки. Показ: диафильма «Музей народного искусства» (фрагменты), слайдов.

🕒 ♦ Показ предметов народного быта, промышленных игрушек.

— Что отличает народное искусство от промышленного?

— Зачем хранить в музее старые, потрескавшиеся игрушки, старые вещи? Как вы думаете? (рассуждения детей)

Знакомство с одним из промыслов (на выбор учителя)

Жостовские подносы

В подмосковном селе Жостове с давних времен делали металлические подносы с прекрасной цветочной росписью. Мастера Жостова очень любят цветы. В каждом палисаднике цветут георгины и астры, ноготки и флоксы, пионы и розы. А в полях какое разнотравье: ромашки, колокольчики, незабудки и полевые герани! Как же такую красоту не сохранить, не подарить людям!

Вот и расцвели на подносах на синем, черном, малиновом или белом фоне прекрасные букеты цветов на радость людям.

🕒 ♦ Подносы или их изображения

Техника работы

Железный поднос прокрашивают цветной или черной краской, пишут по фону цветы в несколько приемов, потом покрывают лаком и полируют. А сначала мастер делает эскизы, зарисовки цветов.

Практическая работа

Эскиз подноса на картонной заготовке

Выберем форму подноса: круглую, овальную, треугольную. Нарисуем цветы, чтобы была красивая композиция. У нас картон, бумага, ее нельзя зачернить (темный фон испортит цветы). Широкой кистью, мазками сначала мы напишем цветы. Крупные цветы размещаем посередине подноса. Это розы, пионы, ромашки и др. Между цветами расположим листья разных оттенков и мелкие цветочки. Потом тонкой кистью нарисуем травки и прожилки листочков. Вот и готов поднос!

— Нет? Чего-то не хватает?... Бортика золотого — без него поднос не нарядный, не имеет законченного вида. Вместо золота используем желтую краску.

Эстетическая оценка работы

— Посмотрим, какие из подносов получились наряднее. В чем их красота, расскажите.

Домашнее задание

Узнать у родителей о памятниках боевой славы нашей страны.

УРОК № 32—33

Тема: МЕМОРИАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ

Оснащение урока

- ♦ Диапозитивы «Салапилс»; «Мать Пирчуписа».
- ♦ Репродукции «Хатынь».
- ♦ Фотографии местных мемориалов («Ежи», «Три штыка русской линейной винтовки»).
- ♦ Мемориалы в честь достижений науки (освоение космоса).

 Стихи С. Орлова и других поэтов о войне.

 Фрагменты песен военных лет

Ход урока (урок-образ)

Беседа

«Остановись! Здесь братская могила. Великой битвы здесь герои спят. Они в бою врага остановили и сокрушили, обратили вспять» (надпись на мемориале).

Многострадальная наша Родина... Много войн выпало на ее долю. Была Великая Отечественная война, самая страшная из войн XX века. Четыре года длилась эта война по освобождению Родины от немецких фашистов, зверствовавших на нашей земле. Миллионы людей погибли в этой войне. Везде на местах боев встали памятники и мемориальные ансамбли как память народная о воинской славе, о людях, погибших в пожаре войны. Монументальны и лаконичны формы обелисков, стел и рельефов. Застывшие фигуры сдержанны и печальны. Они напоминают о горе людей, о том, чтобы не повторялись войны. Будем помнить и мы, чтобы знать свою историю.

👁 Показ мемориалов, например:

♦ Скульптор *Икубонис*. Мать Пирчуписа (Литва). Монументален, печален собирательный образ матери, потерявшей своих детей в жестокой войне. Она, как Мать-Земля, скорбит о всех жертвах фашизма.

Скульпторы *Бутковский и Заринь*. Саласпилс. Бетонная стена с проемом и надписью на ней: «За этой стеной стонет земля»... а дальше дорога. По этой дороге узники концлагеря уходили на смерть, но не покорились!

♦ «Униженная», «Мать», «Протест», «Несломленный».

♦ Скульптуры сделаны из бетона в грубых, рубленых формах, чтобы сильнее, острее чувствовалась трагедия.

♦ «Деревня Хатынь».

22 марта 1943 года деревня была сожжена. Погибли 149 жителей: 76 детей, 26 хат (в одной из них жили 7 детей).

♦ «Старик с мертвым ребенком на руках».

«Люди добрые, помните! Любили мы жизнь, и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!» Звонят колокола Хатыни.

Была деревня, и деревни нет.
Ее сожгли живьем со всеми,
Кто должен жить,
Кто должен умереть,
И с теми, кто на свет
Родиться должен...

♦ Местные мемориалы, памятники на улицах города, на развилках дорог.

Практическая работа

Лепка памятника или обелиска

Работа в пластилине или глине. Можно вылепить обелиск, стелу в сочетании с рельефом или сделать макет из бумаги — обелиск на рельефном постаменте, на возвышении.

Постараться сделать работу выразительной.

Домашнее задание

Подбирать репродукции, календари с изображением древнерусской архитектуры.

УРОК № 34

Тема: МУЗЕИ АРХИТЕКТУРЫ

Оснащение урока

- ♦ Слайды из наборов «Псков», «Суздаль», «Ростов Великий».
 - ♦ Диафильм «Витязи западных рубежей» (Изборск).
 - ♦ Набор слайдов «Кижы».
 - ♦ Фото музея г. Истры.
 - ♦ Подборки фото, репродукций с изображением каменных или деревянных построек. Учебник «Искусство вокруг нас».
-
- ♦ Русская народная музыка.
 - ♦ Ростовские звоны.
 - ♦ *Н. Римский-Корсаков. Рассвет над Москвой-рекой.*

Ход урока (урок-путешествие)

Беседа

В древнерусской летописи говорится:

«О светло, светлая и украсно украшенная земля русская. И многими красотами удивлена ты. Озерами многими удивлена ты, реками и кладезями местнотчимыми и горами крутыми и холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми разными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, виноградами обильными...»

Среди раздольных полей, холмов, лазурных рек и озер вырисовываются силуэты белокаменных построек. В сиянии золоченых глав, словно богатыри в дозоре Илья Муромец и Добрыня Никитич, стояли они по всей русской земле.

Древние русские города возникли в самые давние времена: Киев и Москва — столицы Руси, Новгород и Псков — торговые города, Смоленск, Рязань, Суздаль, Полоцк, Изборск — витязи русских рубежей. А скольких славных городов нет уже на земле, только мощные развалины стен и башен напоминают о былой их славе. Таков древний Изборск на псковской земле.

Русская архитектура стала частью нашего ландшафта. Стройные силуэты церквей и звонниц по высоким берегам рек и озер стояли, как маяки для путников. Компактность одноглавой белокаменной постройки удивляет своей стройностью. Полукруглая глава на высоком барабане, четырехстолпное тулово с востока рассечено тремя лопатками с полукружиями закомар, с полукруглыми абсидами — таков облик типичной русской церкви.

Праобразов такой архитектуры не находят ни на Востоке, ни на Западе, ни в Византии — она неповторима.

1-й вариант

Тема: ДРЕВНЕРУССКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО

Рассказ с показом слайдов.

Экскурсия на остров Киж

Далеко на севере, на Онежском озере, куда не смогли дойти орды кочевников-завоевателей, сохранились деревянные постройки удивительной красоты, памятники архитектуры, сработанные умелыми руками плотников.

- ♦ Панорама Кижей.
- ♦ Пейзаж с постройками.
- ♦ Панорама Кижского погоста.

1-й знаток

По-карельски «кижат» — игрище, здесь собирались на погост (в гости) люди для древних обрядов. 500 лет сохранялись древние языческие обряды на Кижях.

2-й знаток

♦ В 1714 г. на средства населения была построена 22-главая Преображенская церковь. (Общий вид. Фрагменты церкви: лемеха, килевидная бочка, крыльцо.) Она сработана только топором.

♦ Через 50 лет с ней рядом поставлена Покровская 9-главая церковь. Украшена она досочками да деревянным кружевом.

♦ Кижский погост стал основой архитектурного музея-заповедника. Со всех северных деревень свезли сюда самые интересные памятники архитектуры: часовни, жилые дома, мельницу, амбар.

Зрители

— Посмотрите, какие ажурные причелины, полотенца, наличники окон у этих построек. Как нарядны они сами.

— Кровли, купола церквей покрыты деревянными досочками-лемехами. Они похожи на шишки ели.

3-й знаток

Говорят, что мастер, создавший это чудо (Преображенскую церковь), закинул свой топор в Онего-озеро и сказал: «Никогда не было и больше не будет такой красоты».

Практическая работа

Зарисовка деревянной архитектуры

— Теперь попробуйте по памяти зарисовать деревянные постройки или придумать свои.

— Сначала ставили сруб-четверик, к нему делали прирубы: приделы, крыльцо, гульбище. Окна в этих постройках маленькие — у крестьян стекла не было.

Показ приемов работы мелком

Рисовать можно пастелью или восковыми мелками: работа мелком плашмя — зарисовка бревен сруба, работа торцом — уточнение рисунка. Для выполнения зарисовок деревянных построек используются серые, черные, коричневые, оранжевые мелки. На одном рисунке размещаются изба и церковь, часть ограды с воротами. Главное — передать характер архитектуры, разнообразие пристроек и украшений. Работу выполнить быстро — эскизно, можно работать вдвоем.

Кроме рисунка можно сделать плоскостной макет деревянной постройки из гофрированного картона.

2-й вариант

Тема: ДРЕВНЕРУССКОЕ КАМЕННОЕ ЗОДЧЕСТВО

Беседа

Красота и мощь древнерусских городов — Ростова Великого, Суздаля, Пскова, Новгорода восхищает нас и сегодня. Это гордость русских людей. Умением древних зодчих восхищаемся мы, путешествуя по городам каменного пояса Руси.

♦ Один из них — Изборск (1330 г.).

На перепутье дорог литовцев, поляков и русских построили люди Шелока каменную крепость на Журавьей горе. Мощные башни и стены встали на высоком берегу реки. Н. Рерих писал стены у рва изборской крепости.

Три века держала оборону эта крепость и ни разу не была захвачена. Со временем изменились границы государств, пролегали другие дороги. Крепость потеряла военное значение и стала разрушаться.

Теперь эти развалины посещают туристы и не перестают удивляться мастерству древних в сооружении крепостей.

♦ Древний город — Псков. Кром — псковский кремль.

Первое летописное упоминание о Пскове было в 903 г. Каждая минувшая эпоха оставила след в облике Пскова. Памятники архитектуры XII–XVII веков делают Псков неповторимым. На высоком холме, при впадении реки Псковы в Великую расположен Псков или кремль-Кром (Дети-нец), как называют его псковичи. Талантливые народные зодчие умело сочетали архитектуру с окружающей природой.

Сохранились в Пскове церкви и звонницы, каких не сыщешь на всей земле, каменные гражданские постройки (Поганкины палаты), монастыри. Они мощны, приземисты.

Древнерусский храм ставили на высоком месте. Издали, из-за горизонта вырастает он перед взором всадника, как могучий богатырь...

Сначала видна главка, как шолом древнего воина, затем — оплечье, аркатурный пояс, тулово. Сравните его с древнерусским богатырем в доспехах. (В. Васнецов. Богатыри)

Практическая работа

Зарисовка по памяти каменной крепости

Определить уровень горизонта на рисунке. Разместить одну-две постройки в ряд. За ними могут быть видны части других зданий. Компоновка построек: башни, стены, ворота, церковь.

Работа выполняется эскизно на цветном фоне белыми с акварелью или цветными мелками и мелом на крупных листах бумаги (например, на обоях).

Эстетическая оценка работы

Панно. Просмотр и оценка работ

Работы, выполненные на одинаковых форматах, склеиваются в одно полотно. Панорамы древнерусского деревянного города или каменной крепости можно использовать на уроках истории и литературы.

.....
УРОК № 35 (итоговый вернисаж)

Учебное время за год надо рассчитать так, чтобы была возможность провести итоговый урок. Можно устроить игры «Художники и зрители», «Наш музей», «Мы — мастера» и др. Сценарий, или проект, этого урока готовится учителем и активом детей заранее. Они уже умеют рассуждать, анализировать работу, рассказывать, показывать, как научились работать разными материалами.

Последний урок года — это всегда радость от встречи с теми работами, которые создавали весь год не только ученики данного класса, но и всей школы. К этому дню готовится обширная выставка детских работ, приглашаются гости и родители. Дети сами расскажут о своих работах, о материалах и технике работы, поделятся своей радостью с другими. На заключительных уроках можно использовать музыку, поэзию.

Выводы. Так много вы узнали за этот год! Сами были мастерами Изображения, Постройки, Украшения. Наблюдайте летом за явлениями природы, присматривайтесь ко всему, что вас окружает, глазами художника.

4 КЛАСС — КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК

ВВЕДЕНИЕ

Художественное воспитание и обучение ребенка в 4 классе заключается в формировании представлений о многообразии и целостности художественной культуры каждого народа Земли, о единстве представлений о духовной красоте человека у разных народов.

От эмоциональной отзывчивости на прекрасное в жизни своего народа к пониманию того, что каждый народ имеет свою культуру, достойную уважения, что у каждого народа неповторимый облик людей, стиль одежды и предметов быта, традиционные обычаи и праздники. Постепенно, через освоение новых понятий в области искусства и практической деятельности дети входят в мир художественного образа разных народов мира, представляющих богатство культуры всего человечества.

I ЧЕТВЕРТЬ

ПЕЙЗАЖ РОДНОЙ ЗЕМЛИ. ГАРМОНИЯ ЖИЛЬЯ И ПРИРОДЫ

Занятия в первой четверти расширяют представления детей о культуре родного народа. Начинать работу надо от создания художественного образа того места, где живет ребенок, с учетом своеобразия природы и построек, одежды, предметов быта, традиций и обычаев, воссоздавая те черты, которые, быть может, уже утрачиваются. Создание отдельных построек, зарисовки пейзажа, создание цветового строя макета, народного костюма в конце четверти может вылиться в композиционное панно «Ярмарка», «Сельский праздник», «Масленица» и др.

УРОК № 1—2

Тема: ПЕЙЗАЖ РОДНОЙ ЗЕМЛИ. ГАРМОНИЯ ЖИЛЬЯ И ПРИРОДЫ

Оснащение урока

- ♦ Слайды русской природы.
- ♦ Деревянное зодчество.
- ♦ *В. Стожаров*. Село Андрейково; Северная деревня; *И. Левитан*. Над вечным покоем; Мостик; Лыткарино; Березовая роща; *А. Саврасов*. Грачи прилетели.
- ♦ *Ал. Васнецов*. Заречная слободка. Берендеевка.

- ♦ Русская песня «Деревенька моя»; *П.И. Чайковский*. Симфония № 6 (часть 1 и 2).
- ♦ Фольклорная музыка.

- ♦ *А. Пушкин*; *С. Есенин*. С добрым утром; *Ф. Тютчев*. Осенний вечер. *Е. Осетров*. Живая древняя Русь; *А. Рогов*. Кладовая радости.

Ход урока

Беседа

Велика и прекрасна русская земля. Богата городами и селами. Трудом крестьянина кормится весь народ.

Русские люди живут от южных степей до лесного севера. Испокон веков строили они деревни и села на высоких местах вблизи водоемов, на пересечении дорог, среди природы.

Строительными материалами служили дерево, мох, глина, солома, камень. Попробуем побывать среди русской природы, в русской деревне. На фоне звучащей музыки (*П.И. Чайковский*) идет непрерывный показ слайдов природы, произведений пейзажной живописи. Создается развернутая панорама природы России с бескрайними просторами, могучими полноводными реками и лесными массивами, трогательной красотой деревенских окраин.

Мелодия впитала аромат полей и лесов, она как «звучащая душа природы». Пейзаж усиливает звучание музыки, наполняет его смыслом, подчеркивает удивительную гармонию мудрого человеческого разума с природой.

- Как люди выбирали место для жилья?
- Чем это обусловлено?
- Чем вас привлекают эти места?

Практическая работа

Зарисовка по памяти пейзажа русской земли (живопись)

На больших листах тонированной или белой бумаги размечается уровень горизонта примерно в середине листа (для монтажа в одно большое панно).

Беседа о композиции листа: размещении дальних планов с лесом, лугами, пригорками и передних планов с кустарником, деревьями, свободным местом для построек при учете наблюдательной перспективы (ближе — крупнее и четче, дальше — мельче и бледнее).

Показ приемов работы

Посмотрите приемы работы большой кистью: смешивание красок, набор краски на кисть, использование разбелок (небо с облаками, дальние планы) и начинайте писать смело, широко, ничего не размечая заранее.

Эстетическая оценка работ

Рассмотрим работы, выберем наиболее удачные композиции, хорошую заполненность листа, удачный колорит. Подбираем работы для монтажа коллективного панно.

Домашнее задание

Поискать в детских книжках — сказках изображение русских деревянных построек (избы, церкви и колокольни, ограды, колодцы, мельницы), фрагменты декора изб. На севере Подмосковья, в Истре, у стен Ново-Иерусалимского монастыря и на острове Кижи в Карелии есть музеи деревянного зодчества. Поискать материалы о древнерусских постройках, сделанных из дерева и камня.

УРОК № 3—4

Тема: КРАСОТА И МУДРОСТЬ РУССКОЙ ИЗБЫ

Ход урока

Беседа

На севере Руси, там где были леса, издревле крестьянские избы рубились из ели и сосны. Простейшая постройка — рубленая клеть. Но масте-

ра-плотники делали большое разнообразие форм построек: избы, хоромы в два этажа, часовни, церкви.

И вырастали в прекрасных местах русской земли села и деревни. Деревня состояла из ряда дворов, а село объединяло несколько деревень. В центре села ставили церковь, а избы выстраивались «порядком». Были они разных типов: дом «брус», «глаголь», «кошель».

- ♦ Типы построек — зарисовки учителя, учебник.
- ♦ *В. Стожаров.* Северная деревня; Село Андрейково.

Фотографии и зарисовки русских деревень

Русские плотники не только строили, но и украшали дома деревянной резьбой. Декор изб восходит к временам Древней Руси. Наличники, ставни, подзоры и полотенца украшали кружевным резным узором, солярными знаками.

- ♦ *Ал. Васнецов.* Заречная слободка. Берендеевка.

- ♦ Кижы. Дом Ошевнева, фрагменты резьбы полотенец, причелин.
- ♦ Зарисовка учителя (фрагменты резных досок).

Беседа

- Что помогало плотникам создавать узоры для украшения изб? Рассмотрите леса на фотографии.
- Где в природе люди видели красоту узорочья?
- В чем мудрость деревенской постройки? Сравните ели зимой и крыши изб, ажурность северных лесов, узорочье листьев и декор изб.

Словарь

Рассмотрите узоры сквозной резьбы с символами дождя, воды, запишите в словарь термины:

Причелина — доска, прикрывающая концы слег крыши.

Чело — фронто́н дома.

Полотенце — резная доска, свисающая со стыка причелин.

Балясина — резной столбик или доска крыльца, галереи.

Конек — бревно на стыке кровли из досок.

Косыщатое окошко — окно, где брусья рамы соединены наискось.

Подзор — резная доска под скатом крыши.

Рундук — крытая площадка наружной лестницы.

Практическая работа

а) индивидуальная работа

Изготовление плоского макета постройки из гофрированного картона.

Вырежьте плоские силуэты изб, церквей, амбаров, колодцев из гофрированного картона, а элементы декора избы — из белой бумаги или в тон картона.

Украсьте силуэты построек вырезанным кружевом, наклейте окна, наличники, полотенца. У вас получились готовые постройки.

б) коллективная работа

Монтаж готовых построек на живописное панно, склеенное из работ предыдущего урока.

— Посмотрите, какие из построек получились интереснее или украшены богаче. Разместите мелкие постройки выше, а крупные — ниже, поставьте в центре села храм. Теперь можно постройки наклеить на панно. (Главные художники помогают разместить постройки с учетом наблюдательной перспективы.)

Эстетическая оценка работы

Узорные наличники, разнообразные крылечки, резные доски, ажурные полотенца и сейчас можно найти на русских избах. Не потерять эту красоту, продолжить ее — значит сохранить русскую культуру.

Домашнее задание

Поискать изображение русского народного костюма в иллюстрациях Н. Рериха, И. Билибина, Я. Рябушкина и других художников к сказкам. Перечитать былины, сказки.

УРОКИ № 4—5—6

Тема: ОБРАЗ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА. РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА. СИМВОЛИКА ФОРМЫ И ЦВЕТА

Оснащение уроков

И. Аргунов. Неизвестная в русском костюме.

А. Венецианов. Жнецы; На пашне и др.

Изображения русских костюмов.

И. Билибин — иллюстрации к русским сказкам.

В. Васнецов. Богатыри.

М. Врубель. Микула Селянинович.

П. Корин. Александр Невский.

Альбомы: М. Мерцалова. Поэзия русского костюма; М. Некрасова. «Русский народный костюм; Народная вышивка тверской земли; Для памяти потомству своему. Зарисовки фрагментов орнаментики, солярных знаков.

Русская народная музыка (звучит фоном, народные песни можно напевать во время работы). Песни «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», «Сарафанчик».

Н. Римский-Корсаков. Хор из кантаты «Александр Невский».

С. Прокофьев. Богатырская сила.
М. Глинка — Балакирев. Жаворонок.

 Былины, сказки, альбомы по искусству.

Методическое приложение к уроку

Таблица символов.

Тема: ОБРАЗ БОГАТЫРЯ
 (костюм, воинские доспехи)

Ход урока

Беседа

Родная русская природа с зелеными лесами, раздольем полей и холмов, своеобразие климата северных и южных областей, древнейшая земледельческая культура — все нашло отражение в одежде народа. В орнаментах одежды отразилось миропонимание человека, обычаи, вкус, природное чувство гармонии цвета, национальный характер.

Костюмы бояр, посадских людей, крестьян допетровского периода несли на себе языческую символику, свое понимание окружающего мира, традиции и обычаи народа.

- Знаете ли вы, каким был древнерусский костюм?
- Где вы встречали русский национальный костюм?
- Как сложился на Руси образ богатыря?

Былины и сказания о защитниках земли русской, музыка, живопись и скульптура донесли до нас образ русского человека, богатыря — защитника Родины.

Слайд-фильм

На фоне музыки Римского-Корсакова «Вставайте, люди русские» (хор из кантаты «Александр Невский»), С. Прокофьева «Богатырская сила» рассматриваем живопись и скульптуру.

 В. Васнецов. Богатыри.

М. Бубнов. Утро на Куликовом поле.

М. Врубель. Микула Селянинович.

П. Корин. Александр Невский; Ермак Тимофеевич.

— Как авторы этих произведений выразили богатырскую силу персонажей?

Мощные, красивые, добрые, уверенные люди эти богатыри. Их качества переданы в живописи через позу, взгляд, костюм, доспехи, а также напряженные, мощные ритмы музыки.

Практическая работа

Изображение богатыря в доспехах. (Лепка фигуры на основе просмотра.)

Показ учителя

Изучение основных пропорций: анализ по плакату и мелкой пластике.

Техника работы: набор основной массы на каркас или подставку, вытягивание материала, наложение пластилина, выборка материала из целого куска. Работа стеками. Детально проработать позу, характер силуэта, костюм, доспехи.

Эстетическая оценка работ

Выделение наиболее выразительных работ.

- Что вам удалось отразить в образе богатыря-воина?
- Каким вы видите богатыря-землепашца?

УРОК № 5—6

Тема: РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ. ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ
(Урок с вопросами-парадоксами)

Беседа

- Какую одежду мы носим? Какому народу она принадлежит?
- Как одевались на Руси 200, 500 лет назад?
- Что вы знаете о русской национальной одежде? Носят ли ее сейчас?
- Какие народы сохранили свою национальную одежду в городском или крестьянском варианте? Можете ли вы по костюму определить национальность человека?
 - Почему крестьянская одежда сохранила национальные особенности, а городская — нет?
 - Какие элементы старинной одежды дошли до нашего времени?
- Вспомните русские народные сказки «Царевна-лягушка», «Марья-искусница». Представьте, что в книжке нет иллюстраций.
 - Как выглядели бы главные персонажи?

— Во что они были бы одеты?

— Попробуйте одеть в современный костюм сказочных персонажей.

Что получится? Почему «потерялся» образ сказочного персонажа?

— Так каким же он был, старинный русский костюм?

В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкин описал костюм дворянки:

...На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке.
Парчовая на маковке кичка.
Жемчуга сгрузили шею,
На руках золотые перстни
На ногах красные сапожки...

— Что же это такое душегрейка, кичка?

Познакомимся с образным строем костюма, со структурой его, символикой орнамента и цвета.

Музеи сохранили для нас древний русский костюм. Художники изучают его, изображают персонажей сказок в старинной русской одежде.

А был костюм очень красив! Особенно праздничный, женский. Рассмотрим его, полюбуемся!

👁 ♦ *В. Васнецов. Эскизы костюмов*

Словно белая лебедушка, плывет в хороводе северная девушка. Сарафан поверх белой рубахи, душегрея-епанечка да прекрасный головной убор — коруна подчеркивают ее красоту. Долгими вечерами шила девушка узоры на белом полотне, вышивала полосы для сарафана и свадебную рубаху для жениха, вкладывая магическими знаками пожелания добра, силы, семейного счастья, достатка.

Особенно красивыми были праздничный (свадебный) костюм невесты и молодой женщины.

♦ Праздничные костюмы (из собраний музеев этнографии).

А каков женский головной убор: коруна, сорока, кичка! Расшитые золотыми

нитями, камнями, перламутром, увешанные нитями речного жемчуга, словно струями дождя. Особый смысл головного убора — соединение неба и земли.

♦ Головные уборы (слайды).

В средней полосе России особенно выделяется обилием красного цвета рязанский костюм. По силуэту он массивен. Крестьянки поверх рубахи, затканной красным геометрическим узором (с символикой земли, пашни), носили широкий наверхник — душегрею. Шерстяная юбка — понева прикрывалась спереди передником — запоном. Костюм украшен цветными полосами, кружевом. Голову девушки украшает лента, в косу вплетается косник. Женский головной убор — кика рогатая, сорока.

♦ Все костюмы дополнены разными украшениями: пушками, серьгами, бусами, монистами, бисерными герданами.

Обувь — сапоги или толстые туфли — коты, а бедные крестьяне носили плетеные из бересты или лыка лапти.

♦ Иллюстрации к сказкам.

♦ Слайды и репродукции с изображением разных русских костюмов: царских, боярских, купеческих, крестьянских; свадебных и повседневных.

♦ *А. Рябушкин.* Московская улица XII в.; Царь Иван Грозный.

♦ *В. Васнецов.* Ковер-самолет.

♦ Эскизы девичьих костюмов.

Структура костюма, многообразие форм, назначение.

Символика цвета и орнаментации в костюме.

Показ народного костюма с вышивкой, цветным ткачеством.

Практическая работа

1 вариант

Нарисовать эскиз народного костюма: рубаху с вышитым узором, сарафан и головной убор (можно сделать эскиз на свой рост).

Изучение видов орнамента. Зарисовка деталей декора. Творческая разработка декора одежды с учетом символики. Выполнение узора в полосе (чередовании ритмов, использование символики рисунка и цвета).

II вариант

Выполнить макет рубахи или платья в народном стиле.

(Сделать основу платья из плотной бумаги, рукава — из мягкой, тонкой.) Маленькие макеты можно выполнить из цветных салфеток, выдерживая стиль костюма.

Эстетическая оценка работы

Выставка макетов народных костюмов.

Большие макеты и эскизы можно использовать для оформления или в инсценировках литературных вечеров (есенинских вечер, «Посиделки» и др.).

Описание узора рубахи ученицы 4 класса

Земля-матушка, согрей солнышком,
 Дай дождичка теплого,
 Растопи снега холодные,
 Напой землю водицей,
 Дай взрасти семенам,
 Уроди хлебушка богатого,
 Дай разной живности:
 Утушек, коней, разных зверей.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ В НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ (из истории костюма)

В наше время русский национальный костюм совершенно потерял значение, его вытеснила общеевропейская одежда.

А был он прекрасен во все времена и у всех сословий: у царей и бояр, у купцов и мещан, у крестьян.

Древние корни костюма исходят к русичам Поднепровья (киевские, черниговские племена, дреговичи и др.). Образы этих костюмов воссоздали Н. Рерих, И. Билибин, И. Репин, В. Васнецов. Сохранились они и в иконописи.

Много веков складывался и сохранялся народом образ национальной одежды. Широко раскинулась земля русская, поэтому невозможно определить какой-то один вид костюма.

Ученые выделяют 4 типа женского костюма:

- рубаха с сарафаном и кокошником;
- рубаха с поневой и сорокой;
- рубаха с юбкой андараком (суконной);
- платье кубельком.

Мы познакомимся с первыми двумя видами.

Национальную одежду носили в России вплоть до XVII в., но сохранилась она у крестьян до наших дней как праздничный наряд.

Верили люди в силу природы, поклонялись солнцу, ветру, деревьям, животным, множеству богов — охранителей скота, посевов, домов.

Костюм отразил на себе верования людей в солярных символах и магических знаках. Свою связь с мирозданием, пониманием себя как части природы нес не только костюм, но и предметный мир человека, и сам его дом.

Перенос образов мироздания на все национальное русское искусство — это одна из черт русской культуры.

Как же и когда национальный костюм стал утрачивать свое значение?

В XVII в. по указу царя Петра I, установившего жесткий контакт с Европой, предписывалось всем придворным и служивым людям носить платье иноземного образца. Этот указ не касался крестьян, купцов, мещан (горожан). Именно в этой среде костюм и сохранился как национальный вплоть до конца XIX в., а у некоторых крестьян на Севере России и до сих пор хранится как праздничный наряд.

В современном костюме находим мы некоторые черты традиционной одежды: это летние женские сарафаны, вышитые блузы, клетчатые и полосатые юбки, платки с узорами, душегрейки-жилеты, сапожки, туфли без каблука.

Жаль, что совершенно утрачен головной убор — самая богатая часть национального костюма, а также украшения и дополнения костюма — ожерелья, браслеты, пояса с вышивкой и ткачеством. Языческая символика украшений утратила смысл, превратившись в узоры.

В одежде горожан и крестьян допетровской России было много общего. Социальное отличие заключалось только в материале, отделке да стоимости украшений.

Характерные черты русского костюма — многообразие форм, типов, многосоставность каждого комплекса одежды, декоративность художественного решения, самобытный орнамент и способы исполнения.

Самым выразительным и долговременным оказался крестьянский праздничный или ритуальный костюм, сохранивший нам облик нацио-

нальной одежды. В нем отразились местные условия жизни, традиции и культура народа, материалы и декор. Неотделимые от жизни земли, крестьяне редко отлучались из своих родных мест, своей деревни. Это сказалось на символике костюма, в которой нашли проявления обычаи, миропонимание, художественный вкус людей.

Особенно это проявилось в женском наряде. Женщины сами изготавливали всю одежду для себя и семьи, вкладывая в нее свое умение, вкус, традиции своей местности, свой природный талант. Так, по цветовому строю, форме и узорочно можно было определить, откуда крестьянка родом.

Из поколения в поколение передавалось мастерство и традиции изготовления и украшения костюма. Готовя свое приданое и подарки своему жениху, девушка рано садилась за ткацкий станок, пяльцы. В узорах старалась выразить свои пожелания, мечты.

На горе то стоит елочка.
 Под горой стоит светелочка.
 Во высоком новом тереме.
 Во столовой новой горенке,
 На дубовой новой лавочке
 Тут сидела красна девица.
 Во левой руке держала пяличко,
 Во правой руке иголочку.
 Она шила, красна девица,
 И по плису, и по бархату.
 Она шила, красна девица,
 И по белому да коленкорчику,
 По атласной алой ленточке,
 Шила девица приданое,
 Что приданое немалое.

II. СИМВОЛИКА ЦВЕТА И ОРНАМЕНТОВ В ОДЕЖДЕ

Русский народный костюм отличает богатая красочность — многочисленные оттенки красного: червонный, багряный, рудый, алый с вкраплениями синего, огненно-красный, и другие цвета.

Цвет в русском народном костюме всегда был символичным:

Красный цвет — жизнь, огонь, кровь.

Желтый — огонь (немного). Зеленый — (очень мало).

Синий, черный — тьма, горе.

Белый — свет, праздник.

Охра — земля.

Голубой, серый — надежда.

Служил костюм людям не только защитой от холода, жары и всякой невзгоды, но и был оберегом, потому что в его цвете, в узорах зашифрованы магические (колдовские) знаки-обереги, вышитые красными и черными нитями по подолу, вороту, на рукавах и груди.

Костюм нес космическую символику: знаки плодородия — ромбы с точками посредине, сложные ромбы; древо жизни с предстоящими фигурами Матери-земли; образы прорастания одной формы в другую (семантический смысл роста и цветения). Узоры включают солярную символику: круги, кресты, ромбы, зигзаги — символы солнца, земли, дождя, образы животного мира: павы, кони, барсы.

Свадебная мужская рубаха обшивалась красной тесьмой-оберегом от зла по вороту, по подолу и низу рукава.

По поверьям славян-язычников, эти магические знаки охраняли человека от всякой нечисти, преследовавшей его от рождения и до смерти.

◆ Таблица «Знаковая и солярная символика»

Основой русского национального костюма является рубаха, сарафан или юбка-понева, головной убор, обувь.

Наиболее древний — южнорусский костюм: орловский, курский, воронежский, тамбовский, московский, рязанский. Он носил отпечаток пограничных областей с костюмами украинскими, белорусскими, мордовскими.

Женский костюм: нижняя холщовая рубаха, поверх которой замужняя женщина надевала поясную поневу, передник туникообразный с узкими проймами или запон (занавеску), потом нагрудную одежду — насос (навершник, шушун, сукман, шушпан).

Обязателен для женщины глухой, скрывающий волосы головной убор: рогатая кичка (в первый год замужества), повойник, сорока, кика, косынка, платок, шитый золотом или жемчугом. Женский кокошник связан со световой семантикой. Девичьи венцы, повязки с нитями жемчуга, ленты со свисающими концами долго удерживали магические символы.

Северорусский костюм (Поволжья, Поморья, Урала, Сибири) — сарафан, душегрея (короткая нагрудная одежда на лямках, см. цв. вклейку), шугай (в талию, с рукавами и воротником). С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние женщины — цельный жесткий головной убор-кокошник.

На Дону и Северном Кавказе поверх рубахи с вязаным колпаком носили платье-кубельком и штаны, которые потом были вытеснены юбкой с кофтой.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничные, рабочие (сенокосный, жатвенный), праздничные и обрядовые (свадебный,

погребальный) костюм. Обрядовая одежда дольше, чем праздничная, сохраняла старинные формы.

♦ Особенно была красива праздничная одежда.

Она была более новой, из дорогих тканей и большего числа предметов, обильнее украшенной, покрывалась узорами, вышитыми в несколько рядов. Красная вышивка по серебристому льну исполнена света, торжественности, радости. Украшения (косники из бисера, пушки, герданы, подвески, серьги, ожерелья, мониста, цепи, пуговицы) дополняли костюм.

Обувь: сапоги в сборку, коты — тяжелые туфли, которые надевались на несколько пар чулок. Бедные крестьяне носили лапти из лыка, бересты.

Будничная одежда имела массивный силуэт без талии.

Мужская одежда проще женской: рубаха, порты, пояс. Под рубаху подшивали треугольную ткань — подоплеку. Верхняя одежда черная, коричневая, серая, синяя — кафтан, армяк, зипун, свита. Зимняя шапка малахай, летняя — войлочный колпак или шляпа с полями.

Особая роль отводилась поясу. Пояс — оберег хозяина. Это и календарь полевых работ, лунный календарь. Ткали его в 4 цвета. На нем находили отклики древнеязыческих праздников, связанных с фазами развития хлебов, солнцем и периодом дождей.

УРОК № 7

Тема: ИЗОБРАЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ТРУДА В ИСКУССТВЕ

Оснащение урока

👁️ *А. Венецианов. Жнецы; Пахота; А. Пластов. Сенокос; Ужин трактористов; Уборка картофеля.*

🎵 Русская песня «Пряха»; *И. Дунаевский. Урожайная.*

📖 *Кольцов. Косарь*

Ход урока

Беседа

Русский человек всегда славился трудолюбием, талантами, многое умел делать своими руками: дом построить, хлеб вырастить, сделать все, что нужно в хозяйстве; он каменщик и плотник, гончар и пахарь, столяр и бондарь.

Мне нравится слово: рукомесло!
С ним выстругаешь. И выплавишь.
А если по жизни тебя понесло,
Рукомесло — оно как весло!
Держись за него. И выплывешь.

С. Островой

Отображение в искусстве традиционного сельского труда.

- ♦ *А. Венецианов.* Пахота; Жнецы; Кружевница.
 - ♦ *А. Пластов.* Ужин трактористов; Сенокос; Сборка картофеля
- 🎵 Песня «Во кузнице», народная песня «Пряха».

Практическая работа

Работа над композицией по теме труда: «Косари», «В кузнице», «Посадка сада», «Птичницы» и др. Выполнить 2—3 маленьких наброска (выделение главного в композиции, элементов загораживания, динамики движения, решение переднего и заднего плана без проработки деталей). Подумать: кто изображен (это главное), что они делают (совместный труд), где происходит действие, сколько персонажей в композиции.

Выделение цветом главного: контрастные и сближенные цвета. Один из набросков можно сделать крупнее и в цвете, а два — только пятнами. (Темные пятна на светлом фоне или светлые — на темном.)

Эстетическая оценка работ

- Какие композиции получились наиболее выразительными?
 - Как это удалось сделать? (удачная композиция, выразительные силуэты)
 - Как можно сделать работу более выразительной? (через исправление рисунка, изменение цветового строя)
- Частичная доработка рисунков.

Домашнее задание

Поискать материалы по русскому народному творчеству: изображения предметов народного быта, фольклор, детские книги — русские народные сказки с иллюстрациями.

Тема: РУССКИЕ НАРОДНЫЕ И КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Оснащение урока

👁 Предметы промыслов: *Хохлома, Городец, Полхов Майдан* и др.
Репродукции: *Кустодиев. Ярмарка; Юон. Масленица* и др.
Н. Рерих. Ярмарочные балаганы — декорации.

🎵 *С. Щедрин. Озорные частушки.*
Стравинский. Петрушка; плясовые наигрыши — фонограмма.

📖 *И. Токмакова. Ярмарка.*
Календарь — «Круглый год» (М.: Правда, 1991).
Б. Рыбаков. Язычество древних славян.
Думбадзе. Закон вечности.

Ход урока (урок — образ)

Беседа

— Какие вы знаете народные и календарные праздники?

Рождественский — зимний новогодний праздник.

Масленица — встреча весны, проводы зимы.

Троица — летний праздник.

Осенние ярмарки.

Все народные праздники связаны с природой, с древними традициями и обычаями, верованиями людей. Они сопровождаются разными действиями: играми, песнями, танцами. Гулянья на праздниках красочные, символические: катание на санях с гор, колядование, залички, угощения сладостями.

— Кто может рассказать о каком-нибудь празднике?

(Короткие рассказы детей или отчеты поисковых групп с инсценировкой.)

I вариант. Рождественский праздник

Он пришел с очень давних времен и связан с жизнью людей, их верой в Бога. У многих народов новогодняя елка — это олицетворение вечнозеленого древа жизни. Устремление вверх связано с надеждой людей. Свечи, как огоньки душ, означают ожидание счастья.

.....

Праздник сопровождался сладкой едой — обещанием здоровья и благополучия.

На Рождество устраивались колядования. От дома к дому ходили ряженые, они пели колядки с пожеланиями добра хозяевам дома (скупым, кто не одаривал сладостями, могли пожелать неприятности). Колядки сопровождалась танцами — заклинаниями. Ряженые одевались в цветные одежды, украшенные лентами. Вывернутые наизнанку шубы изображали козла, медведя — силы природы и жизни. Все действие было музыкальным, сопровождалось игрой на свистульках, бубне, жалейках, гармонике, балалайке.

В этих играх — вера в силы природы.

Практическая работа. Коллективное панно

Изображаются отдельные сцены праздника, многофигурные композиции: игры, постройки, пейзаж, ряженые с бубнами, колокольцами, балалайками, свистульками. Дети по желанию могут работать в группах по два, три человека, из отдельных работ склеивая большое панно. Работа выполняется крупно на обойной бумаге.

II вариант. Ярмарка

Народное искусство — это духовная культура народа. Веками народ через песню, сказку, былину, танец, архитектуру, предметы быта старался в художественной форме выразить свое понимание жизни, природы, мира.

С древнейших времен и до наших дней люди стараются делать предметы быта не только удобными, но и красивыми. В народных промыслах проявился художественный талант народа. Самобытные русские изделия мастеров Хохломы, Городца, Жостова, Полхов-Майдана, Гжели ценятся не только у нас, но и за рубежом. (Рассматриваем красоту предметов быта.)

В старину все эти предметы люди могли купить на ярмарках.

◆ *Предметы народных промыслов.*

Ярмарка — это не только торг, но и большой народный праздник, показ всего разнообразия искусства русского народа. На такие ярмарки собиралось множество людей.

Народные гулянья, кукольные представления (балаганы Петрушки), веселые карусели и качели, выступления песенников и танцоров сопровождали торг. Вся щедрость русской души отражена в праздновании ярмарки. (Обыгрывание сцен ярмарки.)

- ♦ *Б. Кустодиев.* Ярмарка; Масленица.
- ♦ *Н. Рерих.* Ярмарочные балаганы.
- ♦ Музыка *Р. Щедрина* и *И. Стравинского.*

Практическая работа

Коллективное живописное панно.

Изобразите сценки русской ярмарки (осенней или зимней). Выберите тему:

«Торг в сладком ряду» — продажа пряников, бубликов и т.д.

«Торг в игрушечном ряду» — продажа игрушек, свистулек и т.д.

«Катание на карусели»; «Игры ряженных».

Постройте композицию из нескольких фигур людей; изобразите их в движении; подумайте, в какие костюмы они должны быть одеты. Выполняйте работу чистыми, яркими красками, не забудьте о гармонии цвета.

Эстетическая оценка работ

Рассмотрим работы, составим из них большое панно.

Удалось ли передать настроение праздника? Как это выражено? Расскажите о том, что вам понравилось.

Задание на каникулы

Узнать из книг о культуре разных народов России.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВНЕКЛАССНОЕ ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ НАРОДНЫХ И КАЛЕНДАРНЫХ ПРАЗДНИКОВ

Во внеурочное время можно инсценировать народный праздник.

Для праздника пишется сценарий, готовятся костюмы, изготавливаются макеты предметов быта (можно использовать предметы народных промыслов) и предметы ритуала, разучиваются роли. Подготовка к празднику проводится в течение четверти.

В подготовке праздника помогают учителя музыки, литературы, труда, изобразительного искусства и родители.

УРОКИ С ИГРОВЫМИ ФОРМАМИ

Некоторые обобщающие уроки в начальной и средней школе можно проводить в игровой форме. Они активизируют повторение и закрепление материала, создают эмоциональную обстановку, побуждают к творчеству в поиске необычных форм отчетов поисковых групп. Привлечение к таким урокам разных видов искусств (музыки, фольклора, поэзии) делают уроки не только интересными, но и запоминающимися на всю жизнь, вносят в школьную жизнь радость, способствуют эстетическому воспитанию.

РУССКАЯ ЯРМАРКА

(сценарий игрового занятия)

Действующие лица: учитель и два ведущих, два скомороха, три-четыре купца, все остальные — зрители, покупатели.

Зал или классная комната украшается предметами народного быта, поделками детей, макетами фрагментов русской избы, столами, накрытыми бумажными расписными скатертями, полотенцами, самоварами и другой утварью. На подносах подготовлены угощения: печенье, пряники, баночки. На стене панно «Русская деревня».

Вся игра идет под фонограмму или при участии учителя музыки (музыкальные инструменты — бутафория). Используются слайды.

На фоне слайдов русской природы и детских работ звучат мелодии русских песен.

В е д у щ и й. Прекрасны просторы русской земли снежной зимой и жарким летом, нарядной и богатой урожаем осенью, веселой, звонкой весной. Раскинулись по ней большие реки и маленькие ручейки, горы и степи, моря и леса.

Всякому мила родная сторона.

Богата наша земля исстари песнями и танцами, народными умениями.

Побываем мы сейчас на русской ярмарке.

Базарный день весел и светел. На площадях суетится народ.

1 - й скоморох

Что за праздник? Что случилось?

2 - й скоморох
Просто ярмарка открылась!

В е д у щ и й
Шутки, смех со всех сторон,
Музыкальный перезвон,
Разговор разноязыкий,
На товарах солнца блики...

И шумит, бурлит река,
Говорлива, широка.
Покупаются товары
От платка до самовара.
От игрушек до сластей —
Все здесь есть для всех гостей!

1 - й скоморох

Ярмарка! Ярмарка!
Огневая, яркая,
Плясовая, жаркая!
Глянешь налево — лавки с товаром,
Глянешь направо — веселье даром!

В е д у щ и й

Удивляясь, прорастая,
Как-то празднично жива,
Молодая, непростая
Черно-красная трава.

Листья рдеют
Не редая от дыхания зимы.
Входим
В царство Берендея,
в мир волшебной Хохломы.

1 - й купец

Подходите, подходите,
На товары поглядите!

Привезли товар для вас,
Но не только на показ.
Покупайте для души
Расчудесные ковши!

Привезли издалека мы не ситцы,
Не шелка,
И не кольца, и не брошки —
Расписные чудо-ложки!..

Ложки, ложки,
Есть и поварешки!

Покупай, торопись
(По полтине) — не скупись!

1 - й скоморох

Ай да ложки! Хороши!
Веселят всех от души.

Пляска ложкарей под народную музыку.

Ведущий

Шутки, смех со всех сторон,
Музыкальный перезвон,
Разговор разноязыкий,
На товарах солнца блики...
Собирается народ,
Глаз никак не оторвет.
Сколько чуда расписного!
Ишь, не зря, знать, ждали мы.

Из толпы

— Из Заволжья, слышь, лесного?
— Да, оттоль, из Хохломы!

1 - й купец

Золотая Хохлома!
Торопись народ,
Красота зовет!
Кто желает ковш — братину?

Скоморох

— Вот так раз....
(в толпу) — картина!
— Утка, а на ней висят
двадцать ковшиков — утят!

Ведущий

— А товары у гостей
Из различных областей:
Из Казани и Рязани,
Костромы и Хохломы...

Полетела слава эта о чудесных мастерах
По всему по белу свету, через горы и моря.

Купчиха

Подходите! Подходите!
На узоры посмотрите!

Руками вологодских
Умелых кружевниц
Как выплетено броско
Цветение зарниц.

(частушки «Кружевница»)

У меня на кофте белой
Кружева «снежиночка».
Как по улице пойду —
Любуйся, ягодиночка!

Хорошо бы к сарафану
Кружевные рукава,
Да, боюсь — возле печки
Изорвутся кружева.

Повстречалась я с миленком
У лесочка на мосту.
Про лесочек, про мосточек
Нынче кружево сплету.

Посоветую подружке:
«Без Петрушки не грусти.
Лучше сядем за коклюшки,
Станем кружево плести».

Мастерица — кружевница,
Девушка ученая.
Научи меня плести
Кружево крученное.

Ведущий

В сладком ряду торгуют пряниками. Тут тебе и архангельская козуля и холмогорская о четырех ногах, пряники тверские, путивльские, тульские.

В е д у щ и й

До того товар хорош,
Тут уж мимо не пройдешь!

1 - й к у п е ц

А вот доски расписные,
Да красивые какие!
Городецкие, олонецкие.

2 - й к у п е ц

А еще свистульки, птички!

Наигрыши свистулечников «Комаринская».

В е д у щ и й

Веселится народ, покупает.
А этот товар сам приглашает к веселью.

С к о м о р о х

Балалайка, начинай-ка.
Три струны, как три дороги,
Три дороги на лугу.
Сами в пляс пустились ноги —
Удержаться не могу!

Пляска с балалайками под фонограмму.

1 - й к у п е ц

Хоть мала, как крошка,
Сама она,
В матрешке есть
Матрешка еще одна:
Сестра к сестренке тянется —
Какая стать!
От радости румянится —
Пошла плясать!

2 - й с к о м о р о х

Что за славный денек!
Собирается народ в хоровод!
Станем кругом ходить
Да вас веселить.

Хоровод «Во поле береза стояла».

Частушки, прибаутки (девочки — матрешки)

Как у нашей у хохлатки
Нынче вывелись цыплятки,
А из одной скорлупочки —
Матрешка вышла в юбочке!

Шла по ягоды Матрешка,
Да забыла взять лукошко...
И куда такую сладсть
Мне теперь, подружки, класть?

Купец

Вот посадские игрушки!
Сапогами грох да грох,
В пляс пустился скоморох!
— Курам проса не дают,
И они брусоч клюют.

Игра с сергиево-посадскими деревянными игрушками.

Скоморох

Хлебом-солью привечаем,
Самовар на стол несем!
Мы за чаем не скучаем,
Говорим о том, о сем.

Ведущий

Мы и пели, и плясали,
Мы на ярмарке бывали.
Расставаться нам пора,
Дома ждут уже дела...
А наступит час потехи —
Приходите без помехи!

Купцы, скоморохи, матрешки разносят на подносах и раздают пряники, печенье, баранки.

(Сценарий составлен учителями изобразительного искусства и музыки школы № 854 г. Зеленограда Островской О.В. и Мистюковой В.В., дополнен Коноваловой Г.В. из г. Ижевска.)

СВЯТОЧНЫЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

СВЯТКИ

В ночь с 24 на 25 декабря — рождественский сочельник.

До 6 января — святки. Святочное веселье — это праздник молодежи. Игры, песни, колядование, посиделки, гадание создавали праздничное настроение.

Коляда — обходы домов в рождественский сочельник, под Новый год и накануне крещенья проходили в России, на Украине, в Белоруссии и у других славянских народов.

Коляда, коляда!
А бывает коляда
Накануне Рождества.
Коляда пришла,
Рождество принесла.

Толпы колядовщиков ходят под окнами просить пирогов, сладостей.

Хозяева ждали их, готовили угощение: выпеченные фигурки коровок, овец, всякой домашней живности, пироги, пряники, орехи.

Мы малешеньки,
Колядовщики,
Мы пришли прославлять.
Хозяев величать!

Дай бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа.
Рожь ужиниста!
Ему с колоса осьмина,

С зерна ему коврига,
Из полузерна — пирог.
Наделил бы вас господь
И житьем, и бытьем,
И богатством...

Дайте коровку,
Мазану головку!

Дай бог ему
Полторасто коров,
Девяносто быков.

За подаренное угощение желали хозяевам добра и благополучия в новом году. А если ничего не подавали, то могли пропеть:

Кто не даст ни копейки —
 Завалим лазейки.
 Кто не даст лепешки —
 Завалим окошки.
 Кто не даст пирога —
 Сведем коровку за рога.
 Кто не даст хлеба —
 Уведем деда.
 Кто не даст ветчины —
 Тем расколем чугуны!

ИГРЫ

Многие праздники сопровождаются песнями, шутками, озорными или страшными обрядами в сопровождении ряженных.

В образе ряженных изображая нечистую силу, люди учились противодействовать злым силам природы. Художественные образы одновременно и страшны, и смешны.

Кикимора — парень одевался старухой в лохмотьях, на голову вместо кокошника водружался старый горшок, своими ужимками пугал девушек. В игре девушки прогоняли кикимору, разбивая горшок, превращали ее в человека.

Нечисть — ряженные-привидения, страшные маски целой гурьбой бросались на девушек, пугая их. Девушки метлами, прутьями выгоняют нечисть. Магический смысл этого действия — безопасность будущего года, расчистка дороги Новому году.

Журавль — парень накидывает на себя вывернутую наизнанку шубу, в один рукав просовывает кочергу или крючковатую палку, прыгая на одной ноге, пытается «поклевать» девушек. Они откупаются орехами, пряниками, бросая их под ноги на пол.

Черти непременно присутствовали у ряженных.

Медведь-скоморох. Он ломается, показывает, как бабы по воду ходят, как девушки в зеркальце смотрятся, как дети горох воруют.

Козел — дьявол, нечистая сила.

Святочные забавы часто проходили на посиделках, куда сходились девушки и парни их разных деревень.

Переодевания носили магический смысл. Парни часто наряжались в красные рубахи и шли с косами, граблями косить снег. Девушки наряжались в стариков и страшных горбатых старух. Страхась старости, они как бы прогоняли ее.

.....
Цыгане — молодые мужчины и женщины переодевались в цыган и шли ворожить, подарки собирать.

В святки стремились предсказать будущее.

Все дни святок не обходятся без гаданий. Особенно важными для девушек считались гадания накануне Рождества и Крещения. Гадания под подблюдные песни: каждая из них что-то предвещала (богатство, скорую свадьбу, разлуку, бедность, далекую дорогу или несчастье).

Обрядовая еда в святки имела большое значение. Все праздники были с угощениями. Верно, в них заключалась магия первого дня: как встретишь Новый год, таким он и будет. Поэтому стол накрывали богато, дарили друг другу подарки.

В преддверии Нового года и Рождества целые ватаги молодежи играли во дворах, устраивали катание с гор на санях, играли в снежки. Ряженные носили в руках знаки: звезду на шесте (символ вифлеемской звезды, как знак духовного солнца).

Новый год пришел,
Старый угнал,
Себя показал. Ходи, народ,
Солнышко встречать,
Мороз прогонять.

Древние языческие традиции на Руси тесно переплелись с христианскими. Обрядовое кушанье, игры, гадания, магические действия слились воедино в народных праздниках.

II ЧЕТВЕРТЬ

ИСКУССТВО НАРОДОВ СОСЕДНИХ СТРАН

Тема этой четверти приближает детей к пониманию многонациональной культуры народов нашей страны и соседних государств. Многообразие природы, архитектуры городов и исторических памятников северных, западных и южных народов, своеобразный художественный облик чело- века в национальной одежде, их предметы быта, традиции формируют у детей представление о том, что культура каждого народа целостна и своеобразна, достойна уважения. Это формирует чувство интернационализма. Через творческое выражение своеобразия построек, макетирование, зарисовки композиционных эскизов, цветового строя традиционного костюма и образа человека в нем ребенок познает культуру другого народа.

Большую часть четверти можно посвятить искусству своего родного края, своего города, села. Всюду есть местные художники, запечатлевшие в своем творчестве родные края. Россия славится зодчими и плотниками, создавшими замечательные памятники. Мастера декоративного искусства и народного творчества особенно проявляются в местных условиях, сохраняя традиции своего народа, своих мест.

УРОК № 10—11

Тема: ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОД. КАМЕННОЕ ЗОДЧЕСТВО

Оснащение урока

- *А. Васнецов.* Кремль при Иване Калите.
Н. Рерих. Русские города.
 Слайды, репродукции — Ростов, Рязань, Коломна, Владимир, Суздаль.
 Диафильм «Витязи западных рубежей».
- *Н. Римский-Корсаков.* Сеча при Корженце (из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже...»).
 Ростовские звоны.
- *Н. Кончаловская.* Наша древняя столица.
А. Барто. Песенка о Москве.
М. Рапов. Каменные сказы.

Ход урока

Беседа

Город — это наследие предков. Люди строили всегда.

— Как выбирали место для города?

— Разве не все равно, где строить?

Познакомимся теперь с древнерусскими городами.

— Что такое город, кто в нем живет, чем занимаются жители?

— Как выглядели города, например Москва XVI века? Укрепляли город от врагов и диких зверей — ставили тын, ограду, каменные стены, возводили постройки для жилья и развития ремесел, торговли, ставили храм в память о победе над врагом.

Многим русским городам около тысячи лет. Каждый город неповторим по своей застройке и архитектуре и является своеобразным памятником русской культуры и памяти народной.

♦ «Витязи западных рубежей» (фрагмент диафильма).

♦ Панорама Москвы.

— В чем же заключается гармония жилья и природы?

— Чем нам интересны древние города?

— Когда их начали строить?

Рассмотрим результаты ваших поисков.

♦ Показ подборок репродукций своего города.

♦ Показ собранных детьми репродукций, фотографий.

♦ Показ слайдов: стены и башни, ворота, звонницы, собор, жилище дома (Владимир, Суздаль, Псков).

Древняя архитектура, прикладное искусство, музыка, песни и сказания — все это живо и будет жить после нас, если хранить, восстанавливать.

Со временем меняется облик города — он застраивается новыми современными зданиями, расширяется. Много бед и разрушений приносили на нашу землю войны, междоусобицы, пожары. Погибло много построек — труд талантливых русских мастеров. Но и то малое, что мы имеем, — это наша история, наша культура. Древние постройки — это каменная летопись, их надо беречь от разрушения, сохранять.

Познакомимся с русскими городами Ростовом Великим, Новгородом, Ярославлем.

♦ *Н. Рерих*. Ростов Великий.

♦ Ростов (слайды) (гражданские постройки, монастыри, церкви, звонницы).

♦ Ростовские звоны (фрагмент).

Практическая работа

I вариант

Живопись «Белокаменный город»

Зарисовки по впечатлению гуашью отдельных построек.

На цветном фоне гуашью, белилами зарисовать стены и башни белокаменного города. В стенах — проездные ворота, бойницы.

Поработайте над тенями, выделите цветом или тоном каменную кладку. У стен можно нарисовать дороги, растительность и силуэты людей. Наметьте уровень горизонта ниже середины листа. (Из отдельных листов можно будет склеить панно.)

*II вариант***Конструирование города из бумаги**

а) Индивидуальная работа над отдельными постройками.

Показ учителем приемов работы

Альбомный лист сложить вдвое, разделить.

Сложить и склеить цилиндры, конусы, призмы (без предварительного вычерчивания). Из отдельных деталей сделать постройки: храм, дома, башни для стен, проездные ворота.

Показ способов украшения окон, аркатурных поясов, поребриков.

б) Коллективная работа

Монтаж города из готовых построек.

Выбор главного архитектора и помощников для этой работы.

Конструирование из пластилина

За основу заготовки для конструирования постройки можно взять небольшие коробочки и бутылочки и облепить их пластилином, имитируя каменные стены, башни, храмы, жилые постройки.

Из отдельных построек в конце урока можно собрать город-крепость.

Эстетическая оценка работы

Рассмотрим два макета. Выскажите свои впечатления о достоинствах конструирования из разных материалов.

— Для чего и как можно использовать эти макеты?

Верно, можно путешествовать по древнему городу, придумать игру «Как жили люди 300 лет назад» или «В гостях у мастера Постройки».

Домашнее задание

Поискать открытки с изображениями разных городов мира.

УРОК № 12—13

Тема: ГОРОДА СРЕДНЕЙ АЗИИ И ПРИБАЛТИКИ

Оснащение урока

📷 Фотографии: Таллинн, Рига, Вильнюс, Самарканд, Бухара.

🎵 Народная музыка, *Ф. Бахор*. Мараконда*.
И.-С. Бах. Органная музыка; фуга (ре-минор)**.

Ход урока

Беседа

В культуре каждого народа сохранились памятники архитектуры как часть художественного наследия эпохи.

* *Ф. Бахор*. Мараконда. Яркими звуками изображен праздник древнего Самарканда. Танцевальную мелодию ведут духовые инструменты, приближаясь своим звучанием к национальным инструментам. Когда рассматриваешь города Средней Азии, то невольно понимаешь, что музыка — продолжение той застывшей музыки в камне, которая удивляет своей красотой человечество многие столетия (*Горяев В.Г.* Музыка в школе: Материалы ЦНХО).

** Органная токката и фуга Баха (ре-минор) — экспозиция темы. Мощные звуки очень точно передают суровый облик средневекового города. Музыка тесно среди узких улочек, она стремится ввысь, и когда ей это удастся, она задевает своими мощными крыльями высокие шпили церквей и соборов, устремляется на простор голубого неба.

 Каждый город имеет свой архитектурный облик, в котором отразились многовековые традиции народа. Рассмотрите иллюстрации в учебнике: «Города в пустыне».

Хива, или Самарканд, — древнейший город Средней Азии, ему более 600 лет. Рассмотрите архитектуру городов. Какие непривычные нам постройки из глины и камня!

- ♦ *Мавзолей* — усыпальница хана, однокупольное сооружение.
- ♦ *Купол* — над мавзолеем, дворцовой залой или мечетью, облицован изразцами голубого цвета.
- ♦ *Мечеть* — мусульманская церковь, в которой прямоугольный двор, молитвенный зал, минарет, галереи, медресе.
- ♦ *Минарет* — башня, с которой призывали к намазу (молитве) Аллаху.
- ♦ *Дворцовые залы* — казанлык (где стоял казан — котел для угощения гостей подслащенной водой в жару). Многокупольные залы с монументальным порталом фасада.
- ♦ *Библиотека* — собрание древней письменности, книг мудрецов Востока и Запада.
- ♦ *Медресе* — высшее учебное заведение для священников, учителей, государственных служащих.

 Средневековая архитектура *Риги, Вильнюса, Таллинна, Львова.*

- ♦ Ратуша с часами
- ♦ Башни со шпилями
- ♦ Католические храмы
- ♦ Европейские города

На главной площади города расположено здание мерии — ратуша с часами, башни со шпилями, торговые ряды. Соборную площадь украшает католический собор.

Практическая работа

Макеты из бумаги или рисунки цветными мелками на тему одного из регионов.

Эстетическая оценка работы

— Что почувствовали вы, прикасаясь к такому разному культурному наследию, как архитектура Средней Азии, Прибалтики?

— Как вы думаете, что особенно повлияло на облик этих городов? (место расположения, своеобразие культуры, деятельность людей)

УРОК № 14—15

Тема: ПРИРОДА И СЕЛЕНИЯ РАЗНЫХ НАРОДОВ

Оснащение урока

👁 Репродукции, слайды произведений искусств:

С. Чуйков. Прикосновение к вечности.

У. Тасенбеков. Кочевники, Моя песня.

И. Куинджи. Ночь на Украине.

И. Левитан. У омута.

А. Саврасов. Грачи прилетели.

Фотографии, рисунки: село Кубачи в Дагестане, оленеводческое стойбище.

Набор открыток — пейзажей (раздаточный материал).

П. Кузнецов. Мираж в степи.

С. Горполов. Белое утро.

М. Сарьян. Старый Ереван.

🎵 *Хачатурян.* Колыбельная (из балета «Гаяне»). (Нежная мелодия полна задумчивости. Она тонко передает нам красоту и своеобразие цветущей долины среди снежных гор — это величественная картина южной природы по-своему прекрасна.)

Песни народов нашей страны

📖 Поэзия разных народов России и соседних народов.

Ход урока

Беседа

— В чем вы увидели красоту русского села? (церковь, изба, надворные постройки, люди)

— Почему крестьянские постройки сделаны из дерева? (Север России богат лесом.)

а) Велико разнообразие природы и поселений. Рассмотрим фотографии, картины художников. Жилище человека обусловлено географическим

положением, строительными материалами, образом жизни людей. Характер построек отразил национальные особенности и необходимость существования человека. Каждому народу дорога та земля, где он родился и вырос, где жили его предки, живут родные.

Храни огонь родного очага
И не позарься на костры чужие.
Таким законом наши предки жили
И завещали нам через века:
Храни огонь родного очага!
Лелей лоскут отеческой земли,
Как ни болотист, как ни каменист он,
Не потянись за черноземом чистым,
Что до тебя другие обрели.
Лелей лоскут отеческой земли!

О. Фокина

В России и Белоруссии жизнь людей связана с лесом. Люди рубили избу из бревен, из дерева делали столы, скамьи, посуду.

На Украине и в степных зонах юга России, вдоль рек небольшие холмы застраивались хатами. Хата — плетенный из лозы, глинобитный дом с земляным полом, соломенной крышей. Хату белили и украшали цветной росписью.

В Прибалтике жилые постройки с хозяйственным двором в основном занимала одна большая семья. Дом строили из дерева или камня. Такое поселение называлось хутором.

Горские народы Кавказа строили свои каменные сакли с плоскими крышами на выступах скал, сооружая их одна над другой (с. Кубачи).

Часто я вспоминаю
в далеком краю
Двухэтажную саклю
родную мою.

Р. Гамзатов

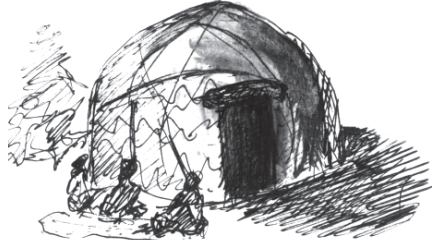
Кочевые народы Средней Азии, скотоводы степей нуждались в переносных постройках — юртах. Юрта — каркасное сооружение из решеток, обтянутое войлоком. Мебель там не нужна, на землю стелили ковры. Вместе с отарами овец скотоводы кочевали по степи.

Хата

Сакля

Юрта

Народы Севера (эвенки, ненцы, чукчи) — оленеводы, охотники тоже строили переносное жилище — чумы. Чум — длинные жерди, связанные пучком сверху, обтягивались оленьими шкурами. На шкурах сидели, в них спали.

б) Велико многообразие национальных костюмов (рассматривание подборки открыток). У каждого народа есть свой традиционный, по-своему красивый костюм.

— Почему у народов России, Украины, Белоруссии костюм имеет много общего? (Эти народы — соседи.)

— Что подчеркивает кавказский костюм? (Черный и белый цвета строгие, как сами горы.)

— Почему покрой костюма женщины Средней Азии свободный? А какие рисунки — яркие, всеми цветами переливаются ткани хан-атласа!

Практическая работа

Изображение пейзажа и селения одного из народов: «На Крайнем Севере», «В степи» и др.

Использование наблюдательной перспективы в передаче пространства, использование низкого и высокого горизонта.

Характер пейзажа и построек: ландшафт, небо, растительность, силуэт жилищ. В работе используется материал, собранный детьми: открытки, вырезки, детские книги.

Показ приемов работы мелкими: плашмя и торцом, наложение цвета на цвет.

В рисунках можно изображать людей, животных.

Эстетическая оценка работ

Рассматривание ряда работ в процессе изображения. Чем они интересны?

— Как автору удалось передать характер пейзажа, особенности постройки? В чем особенности национального костюма?

Домашнее задание

Поискать изображение людей в национальных одеждах. Посмотреть в книгах, каким трудом занимаются люди разных национальностей.

УРОК № 16

Тема: ТРУД В ИСКУССТВЕ ЛЮБОГО НАРОДА

Оснащение урока

 Работы художников на темы труда. Подборка открыток и вырезок, собранных детьми.

 Музыка туркменская, прибалтийская, украинская.
Г. Свиридов. Время, вперед!

 Поэзия: А. Сагаян. Дед.

Ход урока

Беседа

— Кому знаком традиционный труд людей разных народов? У каждого народа испокон веков сложились свои виды труда с учетом места жительства, традиций. Воспевая свой народ, художники подмечали и изображали его труд, видели красоту людей труда в старину и сегодня, в селе и городе.

 Работа с раздаточным материалом (открытки, репродукции):

- ♦ М. Абдулаев, Т. Салахов. Нефтяники Каспия.
- ♦ П. Кузнецов. Миражи в степи.
- ♦ З. Серебрякова. Беление холстов.

Показ изделий народного декоративного искусства и традиционных видов труда.

Закавказье. Виноградарство, овцеводство, садоводство, ткачество.

Средняя Азия. Скотоводство, хлопководство, шелководство, садоводство, ткачество.

Украина. Овощеводство, садоводство, скотоводство.

Белоруссия. Декоративно-прикладное искусство.

Прибалтика. Сельское хозяйство, рыболовство.

У всех народов развиты свои виды декоративного искусства.

Практическая работа

Тематическая композиция по одной из тем: «На пастбище», «Вышивальщицы», «Гончары», «Резчики по дереву», «Косари», «Хлопкоробы», «Рыболовы», «Садоводы», «Токарь», «В мастерской кузнеца, ткачихи» и др.

Сделайте небольшой набросок с двумя-тремя фигурами.

При создании композиции надо подумать:

— Кто изображен (сколько персонажей)?

— Что делают люди?

— Где происходит действие?

Сначала выполняются наброски (маленькие) в виде силуэтов. Разместите людей в движении, можно загораживать одну фигуру другой. Обратите внимание на главное — это люди, а не огромные пространства вокруг них.

Формат вертикальный, горизонтальный, квадратный; по необходимости выбирайте сами. Согласованность частей композиции, выявление первого плана — это очень важно. Если достаточно времени, то можно сделать живописную композицию на большом листе (эскизно).

Колорит, цветовое единство, выделение главного цветом — основные задачи работы. (Техника работы гуашью или акварелью с белками.)

Эстетическая оценка работ

Защита авторской работы

— В чем достоинство этой композиции? Расскажите, что хотели рассказать зрителям?

Пояснения учителю

Тематические композиции довольно трудны в исполнении. На помощь можно призвать поэзию, поговорки, загадки.

Помогают в работе над маленьким наброском подборки репродукций маленького формата в качестве раздаточного материала (парные открытки). Дети не срисовывают одну работу, а рассматривают, как сделана композиция, и пятнами зарисовывают силуэты людей и животных. Рассматривают костюмы. После подготовки можно выполнять творческую работу по своему замыслу без мелкой детализировки. Надо проследить, как цветом или тоном выделены фигуры (светлое на темном или темные пятна на светлом фоне).

Можно остановиться только на мелких набросках.

III ЧЕТВЕРТЬ

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК

Уходя в глубь веков через художественный образ народов древних культур, таких, как Древняя Греция, средневековая Япония и Западная Европа, дети в доступной их возрасту форме постигают то, что культура разных народов складывалась в далекие исторические периоды и оставила после себя величайшие памятники культуры. Практическая работа погружает ребенка в мир древних культур через многообразные виды и формы художественной деятельности.

УРОКИ № 17–18–19

Тема: ОБРАЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Оснащение уроков

- 👁️ Диафильмы «Архитектура Древней Греции» (фрагменты); «Культура Древней Греции».
- Диапозитивы: *Мирон*. Дискобол; Венера Милосская.
- Поликлет*. Копьеносец; *Фидий*. Афина и др.
- Парфенон*, храм *Ники*, *Эрейхтеон*.
- Таблицы по истории древнего мира.

«Мифы Древней Греции» (Геракл).
Гомер. Илиада (песнь 23, игры).
Альбом «Античная керамика».
Х. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты).
М. Теодоракис. На побережье тайном.

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (урок — путешествие)

Подготовка учеников

Учитель заранее готовит группу детей для этого урока. По их желанию выбираются:

географ изучает карту, знает расположение Древней Греции, ландшафт, природу, 3—4 города, прокладывает маршрут путешествия;
знатоки знают довольно много о культуре Древней Греции;
путешественники тоже знают кое-что о культуре Древней Греции, читали мифы.

Беседа

Сегодня мы побываем в Древней Греции, одном из древнейших государств мира. Наивысший расцвет государства был более двух с половиной тысяч лет назад.

Машина времени отнесет нас во времена далекие и незнакомые. В пути нам будут помогать географ, знатоки, путешественники — люди знающие, мы их будем слушать, спрашивать.

Путешествие по карте (географ)

— Мы с вами на берегу древнего Понта Евксинского (Черного моря). Путешествие дальнее и опасное. В порту нас ждет новгородский боевой корабль, русские торговые корабли (макеты кораблей из тех, что делали в 1 классе).

— Вот мы и в море. Ветер надувает паруса, и корабли весело бегут по волнам (детские работы с изображением моря — слайды).

— Вдали видна Земля!

— Мы подходим к проливу Босфор. В порту нас ждут греческие корабли, они доставят нас к берегам Древней Греции.

— Завтра в путь!

— Греческие диремы и триаты, похожие на дельфинов, могут идти и под парусом, и на веслах. Много дней плыли корабли через Пропонтиды (Мраморное море), через пролив Дарданеллы вышли в Эгейское море к берегам древней Эллады (Средней Греции), проплыли мимо островов.

Знатоки

И вот уже видны горы, поросшие оливами... (Рассказ мифа о путешествии Одиссея.)

Путешественники

— Посмотрите! Золотой солнечный луч, как свет маяка, издали бьет в глаза!

— Что это такое?

Знатоки

— Наш корабль входит в гавань и порт Перей. А там, дальше, высоко на Акрополе города Афин, сияет на солнце золотой шлем богини Афины — покровительницы города.

— По древней легенде, поспорили бог Посейдон и Афина, кому быть покровителем города:

...ударил своим трезубцем бог морей Посейдон о землю — и забил источник воды;

...ударила своим жезлом Афина-воительница, покровительница семьи — и выросло на том месте оливковое дерево... Люди сочли дар Афины более ценным и в честь своей богини дали городу имя Афины.

Культура Древней Греции

— Войдем же в этот древний город. Какие красивые, сильные и спокойные люди встречаются нам!

Вот легко взбегают на корабль воины в коротких плащах, шлемах, со щитами и мечами у пояса. С раннего детства они под наблюдением педагогов занимались гимнастикой, борьбой, владением мечом, копьем, а еще стихосложением, игрой на музыкальных инструментах.

Посмотрите, как гордо несут на плече кувшины с водой стройные и грациозные девушки. Красивыми складками ниспадают с их плеч светлые длинные хитоны. Искусством ткачества владели почти все женщины.

Вот там ведут беседу философы, закутанные в плащи.

Знатоки

— Посмотрите, сколько в городе скульптур! Говорят, что их в Афинах больше, чем людей. Греки восхищались красотой скульптуры, как живыми людьми. Скульптура в храмах и на площадях.

— А кого же они изображали?

«Дорифор» — скульптура Поликлета. Спокойный сильный юноша с копьем в руках. Он был победителем в Олимпийских играх.

«Дискобол» — скульптура Мирона. Юноша весь в движении, еще мгновение — и полетит, кружась над стадионом, каменный диск.

«Венера Милосская» — прекрасная юная богиня любви и красоты.

👁 Фидий. Афина.

Рисунки. Изображение женщин, воинов, олимпийцев.

Посмотрите, сколько у торговцев чернофигурных и краснофигурных кувшинов. На них изображены сцены жизни, состязания, фигуры мужчин и женщин. Можно узнать из рисунков на вазах, как жили люди, рассмотреть сцены из мифов.

Практическая работа

Зарисовка фигур людей

Нарисуйте женщин, можно их изобразить с кувшином или с козленком; мужчин — в движении во время состязаний. Передайте стиль греческой драпированной одежды в белых, розовых, голубых тонах.

Рисование греческих ваз с силуэтами людей.

Географ

— Закончился первый день нашего путешествия. Следующий раз мы познакомимся с греческой архитектурой.

АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ (Парфенон, храм Ники, Эрехтеон)

Продолжаем путешествие по Древней Греции.

Географ

— Греция — горная страна. Город Афины лежит на холмах. На высоком холме расположен кремль, крепость, жилище богов — Акрополь. Поднимаемся на этот холм, к главному входу.

Слайд-фильм.

Знаток

Смотрите, справа расположен маленький, изящный храм победы — Ники. Красивые колонны поддерживают свод, сверху колонны украшены завитками-волютами, похожими на рога барана. Такой стиль называется ионическим.

Проходим через ряд помещений — Пропилеи. В этих помещениях устраивались выставки картин и скульптур, была библиотека.

Учитель

— А теперь мы на площади Акрополя. Перед нами огромный храм Парфенон, храм богини Афины — покровительницы города. Там, за этими рядами колонн, в закрытой келье скульптура богини Афины, вырезанная из дерева, украшенная слоновой костью и сверху прикрытая пластинами золота (архитектор Фидий).

Обойдем этот храм. С восточной стороны расположен главный вход. Мощные дорические колонны поддерживают треугольный фронтоном с барельефным изображением собрания богов. Колонны стоят на трехступенчатом фундаменте — стилобате. Бороздки-каннелюры прочерчивают колонны сверху вниз.

Сравните складки одежды женщин и бороздки колонн.

Путешественники

Здесь, на Акрополе, есть еще несколько храмов.

Знаток

— Очень красивый небольшой храм — Эрехтеон, у него несколько частей-портиков. Один портик вместо колонн поддерживают фигуры женщин — кариатиды.

— А кто знает, как называются мужские фигуры — колонны, поддерживающие своды? Да, это атланты.

♦ Кариатида Эрехтеона

Жилые постройки горожан имели несколько помещений и зеленый закрытый дворик с колоннами.

Практическая работа

Макетирование из бумаги (групповая работа)

Теперь вы «архитекторы». Постройте макет дома, храма. Для макета греческих построек надо заготовить детали.

Показ учителя

Полуколонны (полоску бумаги процарапать вдоль и скрутить).

Фронтон — смять треугольник бумаги и вклеить его в рамку из бумаги.

Стилобат — сложить бумагу в виде лесенки.

Завитки — завернуть ножницами концы полоски бумаги внутрь и приклеить сверху колонны. Из отдельных фрагментов наклеить на картон постройку. Это будут храмы, дома, портики.

Эти постройки используйте на следующем уроке для художественного панно.

Домашнее задание

Прочитать один из мифов Древней Греции. Сделать зарисовки фигур олимпийцев и женщин для панно.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ

— Сегодня вы узнаете, какие праздники были в Древней Греции.

Кто из вас знает о празднике-состязании? Этот праздник дошел до наших дней.

Рассказы детей.

- ♦ Скульптуры: копьеносец, дискобол, борцы.
- ♦ Рисунки на вазах: бегуны, прыгуны.
- ♦ Иллюстрации.

Каждый третий год Олимпиады с большой торжественностью поднималось по направлению к Акрополю торжественное шествие Панафиней. День этого торжества был для афинян самым большим праздником. В этот день женщины несли своей богине Афине новое одеяние — покрывало (пеплос).

На западном фризе Парфенона изображено начало процессии: некоторые всадники еще стоят около своих коней. На северном — кавалькада уже на полном ходу. Перед всадниками едут четырехколесные государственные колесницы с возничими, идут вооруженные воины, распорядители праздника. Перед колесницами едут почтенные граждане с оливковыми

ветвями, идут музыканты с инструментами, мужи в медных сосудах несут вино, овец и коров гонят для жертв богине.

На восточной стороне фриза справа и слева скромные девы со всевозможными принадлежностями для жертвы шествуют, чтобы торжественно предстать перед богами.

В середине восточной части фриза бессмертные боги заняли места на престолах. Далее сцена, которая происходит внутри храма, — жрец принимает праздничную одежду — пеплос, которую благороднейшие девы города выткали для деревянной резной богини, покровительницы города.

Практическая работа

I вариант. Панно «Олимпиада»

Одна группа художников делает панно «Олимпиада». На большом листе бумаги главные художники рисуют или делают аппликацию местности: горный рельеф, холм, деревья.

Из работ прошлых уроков на панно размещают постройки: храмы, дома (на втором плане). Перед ними можно разместить фигуры людей: группы копьеметателей, бегунов и др. Недостающие фигуры нарисуйте и вырежьте.

II вариант. «Праздник Великих Панафиней»

На больших листах наклейте постройки храмов и домов. Не забудьте, что праздник был в Акрополе, выстроенном на холме. Теперь разместите фигуры людей. Для шествия нужно много фигур. Вырежьте их из своих зарисовок и дорисуйте еще. На праздник древние греки шли в самых лучших нарядах. Розовые, голубые, зеленоватые, белые хитоны горожан и пурпурные плащи знати оживляли шествие. Не забудьте, что маленькие фигуры надо разместить выше, а крупные ниже.

Эстетическая оценка работ

Рассмотрите оба панно. Вы все работали дружно. Расскажите, что вы хотели изобразить на своих панно и как вам удалось передать художественный образ культуры Древней Греции.

— Что вы узнали о Древней Греции?

— В чем вы увидели проявление высокой культуры этой страны?

— Кто хочет рассказать один из мифов Древней Греции?

На этих уроках вы узнали о древней цивилизации. В старших классах, изучая историю, вы узнаете больше об этой стране, ее народе, а также о расцвете и упадке.

Домашнее задание

Следующие три урока вы будете знакомиться с культурой еще одной древней страны — Японии. Посмотреть учебник. Поискать книги:

П. Белецкий. Одержимый рисунком; Одинокий сверчок.

ПРИЛОЖЕНИЕ К УРОКАМ № 17—19

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Около 650 г. до н.э. начинается расцвет искусства «во славу богам и в украшение городов и жилищ».

Греки всегда довольствовались скромным пространством. Жилища для своих богов строили умеренных размеров, так как они служили не собранием для людей, а были только помещением для божества. Люди находились всегда снаружи.

Достоинства храмов в прекрасной соразмерности, одухотворенности всех форм и украшений, в тщательности обработки камня.

Греческий храм — произведение искусства. Своей строгой закономерностью он напоминает творение природы. В основе постройки периптер, с четырех сторон окруженный колоннадой. В центре колоннады собственно храм (келья, целла) без окон, с дверью на восток.

У греков было всего три формы колонн и антаблимента — балочного перекрытия: дорический, ионический и коринфский ордер. В этой простоте мастерство архитекторов.

Архитектура была многоцветной.

Благодаря цветным украшениям каменные массы получили жизнь и теплоту. Храмы в своем пестром великолепии гармонировали с яркой колоритностью ландшафта.

Дорический храм стоял на каменном трехступенчатом цоколе — стереобате.

Верхняя ступень — стилобат служила базой для колоннады и стен. Одинаковые колонны расположены на равном расстоянии друг от друга. Высота 10,43 м.

Продольные каннелюры (канавки) ствола колонны подчеркивают вертикальное направление.

Капитель проста: кольцообразные выемки — шейка, подушка, прямоугольная плита. На капителях — главная балка архитрав, над ним — фриз

вокруг всего здания. Фриз расчленен на триглифы с бороздками и мето-пы, украшенные горельефами.

Крыша храма двускатная, на фасадах выступающий карниз образует треугольник — фронто́н, украшенный скульптурой.

В главном внутреннем помещении устанавливалась статуя божества, а за ним размещалось святилище, сокровищница города.

Ионический храм отличался от дорического легкостью пропорций. Стройные колонны имели в основании базу, каннелюры разделялись по-лосками, а капитель имела два изящных завитка — волюты. Архитрав ионического ордера состоял из трех горизонтальных полос, вдоль всего храма шел сплошной лентой фриз (или его не было вообще).

Коринфский ордер появился лишь к V веку до н.э. Он отличался вытя-нутыми пропорциями колонн и сложной капителью, украшенной расти-тельным орнаментом.

Триглифы подкрашивали синим цветом, а прорези — черным. Фриз от карниза ярко-красный. Метопы без барельефов не окрашивались, а под белым барельефом проложен красный фон. Кассеты голубые с золотисты-ми звездами. Орнаменты на волнообразных профилях украшались гирлян-дами из листьев.

Полосы между архитарвом и фризом украшались меандровой лентой. На широких карнизах — пальметы, узкие полосы заполнялись мелким, как жемчуг, узором.

Кроме храмов, греки строили гавани, большие помещения для собра-ний, водопроводные каналы, водохранилища.

К периоду расцвета эллины стояли на такой культурной высоте, кото-рой мы достигли только 2000 лет спустя.

Афинский Акрополь

Афины — самый богатый город государства. В V веке до н.э. на свя-щенной горе (300×130 м) построен Акрополь, обнесенный каменной сте-ной. Попастъ туда можно лишь с одной стороны — через скрытую колон-наду, Пропилеи. В ярких пурпурных, голубых, золотистых одеждах с пе-нием гимнов поднимались древние греки на священный Акрополь. На площади его стоит величественная 9-метровая статуя Афины-Промакос — покровительницы города. Рядом храм Парфенон Афины-девы целиком сложенный из мраморных блоков. Колонны дорического стиля окружают святилище (целлу). Там, обрамленная двухъярусной колоннадой, стояла 12-метровая статуя Афины-Парфенос из слоновой кости и золота скульп-тора Фидия.

Архитекторы Иктин и Калликрат возвели храм в 438 г. до н. э. к праз-днику в честь богини Афины — Великим Панафинейм.

Фриз, опоясывающий стены целлы, украшен барельефами торжественной процессии этого праздника: юноши с жертвенными быками с кувшинами для ритуальных возлияний, музыканты с флейтами и лирами, знатные старцы с оливковыми ветвями, колесницы, конный эскорт и главные действующие лица — девушки, несущие пеплос — новое одеяние для богини, украшенное вышивкой со сценами борьбы богов и гигантов.

Все скульптурные композиции Парфенона и других храмов выполнялись под руководством Фидия в течение 16 лет.

«Знаменитый ваятель Фидий, взяв слоновую кость, или золото, или другие различные материалы, делал из них статуи и во всех этих работах проявил одинаковое искусство».

Западный фронто́н Парфенона украшен сценами спора Афины и Посейдона. На восточном фронто́не изображено рождение Афины из головы Зевса.

В Афинах статуй было очень много. Множество из них разрушено и разграблено впоследствии. До нашего времени дошли только римские копии.

Ионийцы стремились к гармоническому развитию души и тела человека. Для этой цели служили два учреждения — гимназия и палестра, где юноши приобретали ловкость, изящную, благородную осанку, уравновешенность. Это выражалось в агонистике (искусстве состязания), которое требовало напряжения всех сил. (Агон — состязание в честь богов).

Национальные игры

В Греции было 4 агонистических общегреческих национальных праздника:

- в честь Зевса в Олимпии (Эллада),
- в Немев (Арголида),
- Пифинейского Апполона (в Дельфах),
- в честь Посейдона (на Коринфском перешейке).

Олимпийские и пифийские игры происходили раз в 4 года, а другие — раз в 3 года. Различалось три вида состязаний: гимнастический, гиппический и музыкальный агоны.

К гимнастическому агону, в котором участники состязались обнаженными, относятся различные виды бега, прыгание, бросание металлического диска, бросание в цель копья, борьба, кулачный бой, панкратий (соединение борьбы с кулачным боем), а затем пенталь (пятиборье).

Гиппический агон, т. е. состязание четверок лошадей, имел особое значение во времена Гомера и требовал внешнего блеска. Здесь не требовалось развитое тело, а только нужна была твердая рука и верный глаз для уп-

равления хорошими и дорогими четверками коней, что было доступно только богатым людям.

В Олимпии главным был длительный бег. 24 раза надо было пробежать Олимпийский стадион (192,27 м), т. е. 4,5 км. С 776 г. до н. э. каждое четырехлетие стало называться именем победителя в беге. Самый большой прыжок совершен Фаиллом в Дельфах — длина его прыжка 55 футов.

Пляска

Во время жертвенных пиршеств общее веселье выражалось в хороводных плясках.

Участие в них стройных юношей и красивых девушек удовлетворяло художественному чувству греков и давало возможность проявиться мимическому таланту. В движениях ног, гибкости торса, в ритмичных жестах рук зарождался театр — орхестра. В плясках дорийских племен с оружием воспроизводились движения нападений и обороны.

Спартанцы на праздничных собраниях пели поочередно: сначала старики, потом юноши, затем мальчики.

Мы были некогда воинственными юношами.
Мы теперь таковы: если хочешь, испытай!
Мы же когда-нибудь будем еще храбрее.

С улыбкой на устах, в руке сжимая мирт
И розы свежие, стоит она. Волной
Спадают волосы на плечи и на грудь...

Очень в беде не горюй
И не радуйся очень удаче.
То и другое умей
Доблестно в сердце носить.

Славен удел храбреца на войне безответно погибнуть
Верным оплотом своих в битве за милый очаг.

Родосская песня о ласточке
(веснянка)

К нам, ласточка, пожалуй!
С тобой к нам будут в гости
И солнышко, и ведро.
Ты с белой грудкой пташка,
Ты с черненькою спинкой!

(К хозяину дома)
— Вытащи нам смоквы
Из чуланов полных,
Да вина кувшинчик,
Да сыра кружочек!

Да колобок ли жирный
Из гороха ли лепеха
И краюху хлеба —
Пташке на потребу.

УРОКИ № 20—21—22

Тема: ОБРАЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ

Оснащение уроков

- 👁 Репродукции гравюр:
Хokusai. Ветка сливы и луна.
Хиросиге. Ночной снег и др.
Утамаро. *Сюнсе*. Женские портреты.
Диафильм «Японская классическая гравюра и поэзия».

🎵 «Вишня» — японская народная песня.

- 📖 *П. Белецкий*. Одержимый рисунком; Одинокий сверчок (из сборника поэзии).

УРОК № 20

Тема: ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИРОДЫ

*Ход урока***Рассказ учителя**

Своеобразие традиционного японского искусства.

Своеобразие пейзажа, традиционный стиль в живописи отражены в искусстве художников XVII—XIX веков.

♦ *Хиросиге*. Ночной снег в Камбаро; Остров Цукуда

♦ *Хокусай*. Большие волны; Фудзи на закате

Белоснежные шапки горы Фудзи, огромные волны, круги гор в облаках цветущей вишни, прозрачные струи водопадов, нежные цветы передают радость жизни, неповторимость каждого ее мгновения.

Японию называют страной восходящего солнца. До сих пор стоят древние тысячелетние мавзолеи, храмы, города и парки с поэтическими названиями: «Свет Солнца», «Ворота солнечного света», «Застывшая симфония».

Японский народ чутко и глубоко любит природу. Он воспел в своих сказках и поэзии цветение слив и вишен, красную листву кленов и первый снег. Сказка в Японии — это отдых после трудового дня. «Если днем рассказывать, то мыши будут смеяться», — говорят японцы.

Японцы умеют любоваться луной, водопадами, каждой маленькой травинкой. Они поклоняются красоте.

Выпала роса,
На всех колючках терна
Капельки висят.

Вот выплыла луна
И самый мелкий кустик
На праздник приглашен.

Японский дом

Заглянем в древний японский дом. Раздвижные стены из бумаги на деревянных полированных рамах — сёдзи, циновки на полу, низкий столик, где всегда в изящных вазах стоят с удивительным вкусом подобранные букеты цветов и срезанные ветки деревьев, где висит картина с кал-

.....

лигرافическим письмом — гравюра со стихами, которую можно послать друзьям с поздравлением.

Суримоно — картина прямоугольной формы.

Какемоно — свиток шелка или бумаги с рисунком.

Икебана — оранжировка цветов.

Особый вид искусства — ландшафтный парк или садик в миниатюре. Атмосферу таинственности создают уникальные сооружения из камня, песка, карликовых растений. Причудливые ручьи, растения, камни, галька заставляют взгляд перемещаться в определенном порядке, вызывая у человека ощущение красоты в обычном, повседневном, — это задача художника, поэта, зодчего.

Какемоно — свитки с изображением пейзажа.

Суримоно — гравюра со стихами.

Поэзия и гравюра — выражение внутреннего мира художника, поэта.

 Чтение стихов (трехстиший) и показ пейзажа.

«Вишня» — японская народная песня.

«Своеобразная красота этой мелодии подобна цветущей ветке вишни.

Необыкновенная напевность ее располагает к спокойному, вдумчивому созерцанию красоты, которую можно всегда увидеть вокруг, надо только открыться ей всей душой и сердцем. Если это произойдет, то красота зазвучит для тебя самыми тонкими нюансами и доставит тем самым, необъяснимое удовольствие» (В.Г. Горяев. Музыка в школе).

Всюду вишни в цвету.

И куда ни кинешь взгляд —

Под весенним небом сад.

Практическая работа

Зарисовка пейзажа на одинаковых узких листах бумаги большого формата.

По мотивам японских трехстиший дети делают зарисовки в стиле японской гравюры (суримоно, какемоно). На узких листах бумаги изображаются ветки сливы или сосны, тростники, луна, стрекозы и бабочки. Главное — передать изящество, скудность, сделать тонкую и изысканную работу.

Показ учителем приемов рисования тростников, трав, волн, веток сливы, цветов и др. тонкой кистью тушью или акварелью.

Эстетическая оценка работ

- Чем отличается изображение пейзажа в японском искусстве?
 - Как вы думаете, в каких работах более удачно передан традиционный стиль живописи?
 - Выберите работы для склейки панно:
 - «Праздник цветения сакуры»
 - «Любование водопадом» и др.
- Следующий раз вы узнаете о художественном образе национальной одежды — кимоно.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Искусство Японии

Из глубины веков пришли различные виды искусства, такие, как живопись, архитектура, прикладное искусство, поэзия, театр, разбивка садов и парков, чайная церемония, оранжировка цветов.

Искусство испытало на себе влияние дзен-буддизма.

Традиционное направление в живописи нихонга — работа водяными красками или тушью на шелке и бумаге.

Художник не копирует природу, а выражает свой внутренний мир, свое видение действительности и каждого отдельного элемента природы. Прежде чем сделать первый штрих кистью, мастер должен пережить состояние самадхи — просветление, ощутить в себе все нюансы природы (порывы ветра бьют его в грудь, раскрывающиеся бутоны нежно трогают сердце).

Наиболее характерный в живописи пейзажа стиль «одного угла» — лаконичность изображения. Чтобы вызвать у человека чувство необъятности океана, достаточно в углу поместить качающуюся на волнах лодку; для изображения осени — одинокую птицу на голом сучке, что дает возможность ощутить вечность мира и свое малое место в нем.

Культу ваби присущи скудность, бедность, гордое одиночество, экономия мазков, незаконченность линий, одинокие предметы, что вызывает чувство приятного удивления: красота в несовершенстве и примитивности.

Ассиметрия — отличительная черта японской живописи, архитектуры, сада камней. В ней отражение многообразия природы, величие единичного.

Простота композиции ДЗЭН нацеливает на воплощение истины одним ударом кисти, одной, часто незавершенной линией. Это предполагает тонкий вкус и высокую художественную эрудицию.

Поэзия

Культе дзэн оказал большое влияние на направление хайкай (народные песенки, прибаутки, шутки). Это импровизации в пять строк: начинает один автор (мазку), продолжает другой (цузку).

Тут тебе и боязно,
Тут тебе и радостно —
Идя к жениху,
Перейти в вечерней мгле
По бревну ручей.

В более поздней хайку стих состоит из трех строк. В этом стиле писали *Мацудо, Басе, Сюсай, Рансецу, Исса, Тие*.

В хайку соединяются два основных элемента — нескончаемое и сиюминутное (эстетика намека). Словесное выражение отступает на второй план; на первом месте скрытый смысл высказывания — эстетическое переживание поэта.

Песни писали иероглифами и читали, как целое слово. Песни пели, мелодия удлиняла или укорачивала стих. 20 свитков рукописных книг содержат песни разных времен и земель о четырех временах года.

Опали листья алые у клена.
И с веткой яшмовой передо мной гонец.
Взглянул я на него —
И снова вспомнил
Те дни, когда я был еще с тобой!

IX—XII в.

Танка

Соперничая с белизною снега,
Упавшего с небесной высоты,
У дома моего
На ветке сливы зимней
Цветут сегодня-белые цветы.
Отото Якомоти

XII в.
Хокку (хайку)

Над водой весь день
Ловит, ловит стрекоза
Собственную тень.

Камнем бросьте в меня!
Ветку цветущей вишни
Я обломал!

О, светлая луна!
Я шла к тебе,
А ты все далеко.

Полнолуния ночь...
Даже птицы не заперли двери
В гнездах своих.

Тие

Жизнь свою обвил
Вокруг висячего моста
Тот дикий плющ.

Рансецу

УРОК № 21

Тема: ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Ход урока

Беседа

Своеобразие традиционной одежды — кимоно.

Древние гравюры сохранили художественный образ людей Древней Японии. Портреты красавиц, актеров, бытовые сценки изображены в работах художников

♦ *Утагава*. Сценки жизни.

♦ *Утамаро*. Портрет женщины; Беседа; Красавица Осома.

Нежный овал лица, высокая прическа, уложенная и скрепленная гребнями и шпильками, дополняет образ японки.

Традиционная одежда — кимоно сохранилась и до наших дней. Желтые, розовые, голубые кимоно — халат с широкими рукавами из шелковой ткани с набивным или тканым рисунком. Рисунки для кимоно имеют удивительно гармоничные цвета, соответствующие традициям Востока. Так, начало весны отмечено зеленым, первый день лета — красным, осень — белым, зима — черным, праздник урожая — желтым цветом.

Женское кимоно украшено цветущими ветками, птицами и цветами, изображением деревьев и водопадов, зонтиками и веерами.

В костюм, кроме кимоно, включены еще два нижних халата, большой пояс — оби с бантом сзади, закрепленный тесьмой из одиннадцати нитей (единство духа двух любимых людей), таби — белых носок с одним пальцем, сандалей — гета с ремешком через один палец.

Причудливость стиля костюма очень похожа на струящийся водопад, миниатюрный садик. Длинные рукава спускаются мягко. Широкий пояс с бантом сзади дополняют костюм.

В праздничные дни, в дни скорби или торжеств, отдавая дань древним традициям, японцы надевают кимоно.

Женщина в кимоно —
Как цветок,
Как ручей.

Мужское кимоно более сдержанных тонов.

♦ Портреты актеров

♦ Бытовые сцены

Своеобразно лицо: тонкие брови и узкие глаза, как две рыбки, изящный носик и губы, похожие на лепестки розы. Такими увидели японских красавиц художники Утомаро и Хокусай.

Практическая работа

Зарисовка фигуры в кимоно или портрета по впечатлению.

Нарисуйте тушью портреты красавиц, актеров.

Показ учителя

Нежные, плавные, текучие линии кимоно напоминают бутон. Полы халатов струятся вниз, как ручей.

а) Зарисуйте фигуру японки в кимоно с зонтиком или с веером, стоящую или сидящую на коленях. Эти рисунки делайте акварелью на узком листе бумаги и вырежьте, чтобы вклеить в панно.

б) Портрет передает нежный овал лица и пышную изящную прическу.

Эстетическая оценка работ

- В чем вы видите красоту японского костюма?
- Какой образ женщины сложился у вас?
- Как сохраняется традиционный японский костюм, когда он используется?
- Расскажите о росписи ткани для кимоно.

Домашнее задание

Дома сделать для себя и в подарок друзьям закладки в книгу по мотивам японских трехстиший.

УРОК № 22

Тема: ОБРАЗ ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ (коллективное панно)

Урок — обобщение

Беседа

- Чем отличается искусство Древней Японии от искусства Древней Руси? (образ природы, образ человека)
 - Кто попробовал написать трехстишья?
- Показ японского дома, пагоды, мостов (изделия из дерева).

Практическая работа

а) Из рисунков природы прошлых уроков монтируется общее панно. На него наклеиваются фигурки людей, вырезанные из зарисовок костюмов.

б) На большом листе 2 листа ватмана) главные художники рисуют цветущие деревья («Праздник цветущей сакуры», «Любование луной», «У водопада»), дорисовывают архитектурные формы (мост, беседка). Остальные ученики продолжают работу по пейзажу или костюму (закладка, свиток).

Эстетическая оценка работ

Выставка

- В чем вы находите своеобразие японской природы, костюма, кимоно?

— Что вас удивило? Какие работы товарищей вам понравились и почему?

Вы сделали несколько прекрасных панно.

Домашнее задание

Посмотреть учебник. Узнать побольше о древних городах Западной Европы.

УРОКИ № 23—24—25

Тема: ОБРАЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Оснащение уроков

👁️ Фрагменты диафильмов «Архитектура готики», «Все о пиджаках», «Шапочное знакомство», «История костюма».

Иллюстрации к сказкам Х. К. Андерсена, Ш. Перро. Иллюстрации из учебника «История Средних веков». Репродукции:

Рафаэль. Мадонны...

П. Брюге. Крестьянский праздник (XVI в.).

Я. Штен. В ученьи (XVII в.).

Филиппе Липи. Музыканты (XVI в.).

📖 *М. Мерцалова*. История костюма.

Ш. Перро. Сказки «Золушка»; «Синяя борода»; «Кот в сапогах».

Ю. Олеша. Три толстяка.

🎵 Хоралы.

УРОК № 23

Тема: ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

*Ход урока***Беседа**

— Как вы думаете, в каких городах жили персонажи сказок Ш. Перро? Вернемся на 500 лет назад в средневековый город Западной Европы.

Узкие мощеные улицы, каменные дома, прилепленные друг к другу. Город — крепость. Места так мало, что некоторые дома сверху шире, чем внизу. Здесь размещаются мастерские суконщиков, красильщиков, оружейников, переплетчиков, ювелиров. В тесных мастерских работают подмастерья. Каждый цех объединяет мастеров одной профессии. Вот мастерская художников-живописцев, рядом разместились музыканты — это улица искусства. На торговой площади лавки торговцев, менял денег.

♦ Выходим на площадь городской ратуши. Высокое здание с башней и часами украшает ее. Это главная площадь города. (Фрагменты диафильма «Архитектура готики»).

♦ Рядом устремился в небо огромный собор. Строили его более 100 лет сотни каменщиков, каменотесов. Цветок за цветком, плитку за плиткой резные камни поднимали мастера на огромную высоту, чтобы соорудить такое здание.

Песней из камня называют такой собор, потому что он был домом для Бога и Богоматери.

— Чем отличается средневековый город от современного?

— Как выглядела улица средневекового города?

Тесная застройка, дома прилепились друг к другу общими стенами, в нижних этажах домов разместились мастерские ремесленников, лавочки торговцев. Улицы узкие — по ним могла проехать только одна повозка.

— Что размещено на городской площади?

Собор, ратуша, торговые ряды, церковные и общественные здания, где скапливалось много народа в праздничные дни.

— Для кого и где строили замки? Расскажите сюжеты из сказок Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Синяя борода». Рассмотрите иллюстрации в книгах, которые принесли.

Практическая работа

Зарисовка или макет средневекового города.

а) На больших одинаковых по размеру листах бумаги нарисуйте улицу средневекового города (можно работать вдвоем). Пусть это будет две-три крупные, выразительные постройки. Потом из этих работ мы склеим панно — получится целая улица или площадь города.

б) Из листов цветной бумаги — желтоватой, бежевой, серой, коричневой, голубой вырежьте силуэты зданий средневекового города (ратуша, дома с высокими крышами, стрельчатыми окнами, фасад готического собора). Из силуэтов монтируется панно.

Эстетическая оценка работ

— Передан ли и как образ средневекового города?

— Какие постройки хотелось бы добавить в панно?

Можно добавить второй план, загородить частично некоторые дома, добавить украшения. Доработка панно: дополнение деталями окон порталов, розеток, часов, башенок, фонарей.

Домашнее задание

Рассмотреть в иллюстрациях книг по истории одежду горожан и крестьян.

Подумать, что в ней необычного по сравнению с современной одеждой.

Для учителя

«Великие соборы, как и великие горы — создания веков» (В. Гюго).

Франция*

◆ Нотр-Дам де Пари — Собор Парижской богородицы.

Первая значительная и самая прославленная постройка готического стиля. Собор строили больше века, и все же его архитектурный облик является органичным и целым. На городскую площадь выходит его запад-

* По диафильму «Архитектура готики».

ный фасад. Над западным фасадом высятся две мощные башни. Стена расчленена на три горизонтальных яруса. Верхний — ажурная колоннада. В среднем — характерная для готики роза. Три портала-входа напоминают ниши со стрельчатыми арками.

Готические соборы есть во многих городах Западной Европы.

В течение трех столетий готика была ведущим художественным стилем. (Ранняя — XII в., зрелая — XIII в., поздняя — XIV—XV вв.).

Три традиционных собора: в Шартре, Реймсе, Амьене.

♦ Собор в Амьене

Ярче всех воплощен художественный идеал времени в Амьенском соборе. Величавый, совершенной гармонии готический собор поражает своей величиной. Этот собор самый большой: длина 118 м, высота — 42 м.

Церковь Сент-Шанель на острове Сита, первая королевская резиденция.

♦ Руанский собор XIV—XV вв. особенно наряден и выразителен. Много декоративных элементов: усложнение форм окон, фронтонов, колонн, более прихотливы очертания арок и сводов.

♦ Замок Эльтц — Германия.

♦ Собор в Турнэ — Нидерланды.

♦ Германия. Самый большой готический собор в Кельне, увеличенный остроконечными ажурными шпилями, имеющий большое количество статуй. Собор в Наумбурге — XIII век. Портретная скульптура (Эмельгарт и Ута) украшает собор.

♦ Австрия, Чехия. Собор святого Вита в Праге.

♦ Гражданская архитектура. Ратуша, биржа, здания цехов, торговых гильдий, суконная биржа (Фландрия). Замки дворцовой знати. Дворец дождей в Венеции.

Для уроков в 4 классе надо выбрать 5—8 кадров, включающих собор, ратушу, здания цехов, дома горожан. В начальной школе достаточно рассказать о своеобразии архитектуры средневекового города, отличие его стиля от древнерусских и среднеазиатских построек. Обратить внимание на шпили, стрельчатые окна, розетки и часы. Постройки в готических городах лепились одна к другой. При выполнении практической работы «Праздник цехов» использовать одну сторону площади — плоскостное изображение (бумажный рельеф или зарисовка без перспективы).

УРОК 24 (урок — диалог)

Тема: СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КОСТЮМ

Средневековый город. Рассмотрим свои панно.

- Кто же населял эти города?
- Какими были люди?
- Как они выглядели?
- Поможет ли нам архитектура узнать об этом?

На площади праздничный день. Толпится множество народа. Какое разнообразие костюмов! По ним можно определить принадлежность к цехам, сословиям. Художники, музыканты носили черные широкополые шляпы; химики, алхимики — шапочки с длинным козырьком; купцы, менялы денег предпочитали бархатные береты. А вот идет знатная дама. На голове высокий колпак со шлейфом, на ногах мягкие туфли с длинными носками. У ее кавалера строгий черный колет с высокими плечиками, обтягивающие ноги узкие чулки-штаны и башмаки с носками до 50 см — признак принадлежности к высшему сословию.

Книги, кинофильмы, произведения искусств, иллюстрации помогут вам узнать много нового и необычного.

Рассмотрим все внимательно на страницах учебника.

Вот важно проходят дамы и кавалеры в дорогих одеждах. Какие они? Расскажите.

- ♦ *Тициан*. Портрет Франциска I.
 - ♦ *Бронзино*. Портрет юноши.
 - ♦ Рафаэль. Портрет Хуанны Арагонской и др.
 - ♦ *Филиппе Липи*. Музыканты.
 - ♦ *Франс Хальс*. Групповой портрет офицеров ордена Святого Георгия.
- Что общего можно найти в стиле архитектуры и костюма?

Там, на перекрестке улиц, люди другого сословия. Люди средневековья любили яркие контрастные сочетания цветов. Носили одежду из льна, шелка, кожи. У крестьян одежда была проще — из домотканного холста, они не могли покупать дорогие привозные ткани с рисунком, бархат, шелк.

- ♦ *Х. Рибера*. Хромоножка.
- ♦ *П. Брюге*. Крестьянский праздник.

Практическая работа

Образ человека средневековой Европы.

Выполните зарисовки костюмов по памяти. Придумайте костюм по мотивам средневековья.

Изготовьте его макет.

Показ учителя

Повторение о пропорциях человека.

Позы и динамика движения.

Характер костюма женского и мужского.

Цвет в одежде (красный, желтый, синий, зеленый и т.д.).

УРОК № 25 (обобщающий)

Тема: ПРАЗДНИК МАСТЕРОВ

Делаем макет средневекового города.

Стиль в архитектуре и одежде. Классовое различие людей, роль одежды, одежда богатых людей, купцов, служащих.

Изготовление панно.

С использованием работ первого и второго урока делается панно. Площадь города и группы людей.

(Если фигурки вырезаны, можно отогнуть лист бумаги и фигурки разместить перед городом.)

Во время работы фоном звучит музыка.

♪ Ансамбль «Барокко», Мадригал.

♦ С. Прокофьев. Классическая симфония (фр.); Гавот.

Группа главных художников делает подрисовки фона, неба, растений.

Игра

Выставка панно. Рассказы детей — впечатления о том, что узнали на этих уроках.

На празднике мастеров у лавок торговцев, ремесленников собирается народ. Здесь рассматривают и покупают одежду, обувь, украшения.

Златокузнец

Купцы, сеньоры, господа,
Сюда пожалуйста, сюда!
Украстить пышно свой наряд,
Наверно, каждый был бы рад.
Златые кольца и браслет —
Ценней подарка, видно, нет!
Алмазы, жемчуг, малахит
Тому, кто щедро одарит.
Стаканы, вазы, чаши, блюда —
Вот драгоценная посуда...
Фантазий, видно, нет конца
В работе златокузнеца.

Портной

Одежду здесь сошьем для всех.
Вот бархат, шелк, соболий мех!
Пурпуэн, шоссы — для господ.
А дамам шьем сюркот и кот —
(С богатым мехом отворот).
Эннен с вуалем иль барет
Дополняют этот силуэт.

Башмачник

От сандалет до башмаков
Обуть я вас всегда готов.
Вот — сорок дюймов башмаки,
Из красной кожи каблуки.
Тут позолочен отворот —
(Для знатных дам и для господ).
А тем, кто родом невысок, —
Из грубой кожи башмачок.

О. Островская

Задание на каникулы

Загляните в семейные альбомы, где есть фотографии ваших родных: мамы, бабушки, деда.

IV ЧЕТВЕРТЬ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАРОДОВ О ДУХОВНОЙ КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕКА

Заключительная тема года, имеющая очень важное воспитательное значение, — познание детьми того, что все люди во все времена по-своему видели духовную красоту человека, в радости и сострадании, в борьбе за справедливость, в памяти о борцах, в увековечении выдающихся событий истории и отдельных личностей и отображали это в разных видах и жанрах искусства. Воспитание отзывчивости, чуткости, внимания, исторической памяти закрепляется умением передать в художественных доступных возрасту образах средствами живописи и графики, скульптуры и макетирования свое отношение, переживание. Заключительные, обобщающие уроки IV четверти подводят итоги всей художественной деятельности детей за начальную школу и должны вылиться в праздник искусства.

УРОК № 26—27

Тема: ВСЕ НАРОДЫ ВОСПЕВАЮТ МАТЕРИНСТВО

Оснащение урока

- Владимирская Богоматерь.
Леонардо да Винчи. Мадонна Литта.
Рафаэль. Сикстинская мадонна.
Дежо. Мать.
Савицкий. Партизанская мадонна.
Б. Неменский. Тишина.
А. Дейнека. Мать и дитя и др.
- *Р. Гамзатов.* Берегите матерей.
- *А. Хачатурян.* Колыбельная (из балета «Гаянэ»).
Шуберт. Аве Мария.
Вивальди. Глория.

Беседа

Рассказы детей.

— Расскажите о своей маме: какая она, что она любит, как вы к ней относитесь?

— Какие слова можно сказать о маме? Мама всегда рядом, всю жизнь.

Самое дорогое в жизни — мать! Она дала тебе жизнь, она выкормила тебя маленького, беззащитного, научила ходить и говорить. Во все времена люди относились уважительно к женщине-матери. Это самое святое чувство. Матери посвящены разные произведения искусства: живопись и графика, песни и стихи. Кто знает их, прочтите.

Слайд-фильм

Показ серии произведений искусств на фоне песни «Аве Мария» Ф. Шуберта. На фоне музыки идет показ слайдов без пояснения учителя. Учитель усиливает или приглушает звучание музыки, фокусирует слайды, как бы приближая или удаляя изображение.

— В чем вы увидели красоту материнства у разных художников?

— Какими средствами художник показал свое отношение к женщине-матери?

Практическая работа

Зарисовки на доске или на бумаге.

— Изобразите себя и маму. Рисуйте крупно, по пояс.

Вспомним пропорции лица. Можно сделать только подмалевок лица (английская красная и белила); по просохшему подмалевку делается разметка пропорций. Прорисовка волос широкой кистью.

Дома присмотритесь к маме, полюбуйтесь ею. Можно принести фотографию. Работа по памяти.

— Вспомните черты лица своей мамы, ее волосы, любимое платье.

По предварительной разметке проложите тени на лице и шее, обратите внимание на веки, нос, линию губ, углубление у подбородка. С любовью постарайтесь передать образ мамы. (В ходе работы учитель наблюдает за работой детей и помогает при необходимости.)

Эстетическая оценка работы

Выставка

— Как удалось передать вам свое отношение к маме?

Какие разные и красивые работы получились!

— Что вы хотели рассказать в рисунке о своей маме?

Домашнее задание

Подумать о старых людях, живущих с вами рядом, чем вы можете им помочь? Быть внимательными, помогать им во всем. Присмотреться к старикам, к своим бабушкам и дедушкам.

УРОК № 28

Тема: ВСЕ НАРОДЫ ВОСПЕВАЮТ МУДРОСТЬ СТАРОСТИ

Оснащение урока

👁 *Рембрандт. Портрет старика в красном; Портрет жены брата. Леонардо да Винчи. Автопортрет. М. Нестеров. Портрет Павлова. С. Коненков. Автопортрет и др. Феофан Грек — фрески.*

📖 *А. Омаров. Дедушка-гончар.*

🎵 *Шуман. Сказочное повествование.*

Ход урока

Беседа

Образ старого человека в искусстве

Автопортреты художников.

- Что вы можете сказать об этих людях?
- Как художник показал мудрость старого человека?
- Как мы относимся к старикам?
- Что любим в них, почему жалеем?

Практическая работа

Изображение старого человека

Особенности фигуры, черт лица, силуэта. Передача настроения цветом, тональностью.

- Что характерно для старого лица? (морщины, складки)
- Как передать доброту, мудрость? (прищур глаз, улыбка)

Показ учителя

Работа цветными графическими материалами: штрихом, плашмя.
Наложение цвета на цвет.
Отработка деталей, уточнение.

Эстетическая оценка работы

Рассказ детей о своих работах, о людях, которых изображали.

УРОК № 29—30

Тема: СОПЕРЕЖИВАНИЕ — ВЕЛИКАЯ ТЕМА ИСКУССТВА

Оснащение урока

- *А. Дейнека. Раздолье.*
А. Пластов. Солнышко.
П. Федотов. Неутешное горе.
И. Репин. Бурлаки на Волге.
В. Перов. Тройка.

 Н. Некрасов. Плач детей.

 Русские народные песни.

Ход урока (урок — раздумье)

Беседа

«Разделенное горе — полгоря.
Разделенная радость — две радости», — говорят люди.

Давайте подумаем, что такое сострадание. Это способность сочувствия.

- Все ли вам безразлично из происходящего в мире?
- Что или какие события волнуют?

«В гостях у бабушки»,
«Нам не нужна война»,
«Радостный денек» и др.

— Подумайте, кого изобразить на первом плане, а кого на втором?

Как один персонаж загораживает другого. Что они делают? Можно сделать маленькие зарисовки.

— Подумайте над позами, жестами, силуэтом.

Свои чувства можно выразить контрастами света и тени, характером поз.

Показ учителем

Несколько разных вариантов компоновки листа: узкий вертикальный, горизонтальный или квадратный. (Фигуры могут быть силуэтными.)

Широкой кистью сразу наметить фигуры без прорисовки деталей. Определить только силуэты, позы и расположение фигур. (Краски надо взять разбеленные.)

Разместить другие, кроме фигур, предметы за главными персонажами или рядом с ними.

Прописать фон. Уточнить мелкие детали.

Как освещены фигуры? Светлее фона они или темнее? (выделение главного)

Посмотреть на свою работу издали или прищуренными глазами. Уточнить тоном — главное — контрасты света и тени.

Эстетическая оценка работ

— Какие работы понравились?

— Какими средствами передано настроение, чувства автора?

— Что бы вы добавили, чтобы работа стала более выразительной?

Домашнее задание

Подготовить к отчетной выставке за год свои самые лучшие работы. Принести альбомы репродукций, рабочие тетради, подборки стихов.

УРОК № 31—32 (обобщающий)

Тема: ПРАЗДНИК ИСКУССТВ

*Ход урока***Беседа**

Заканчивается учебный год. Много интересного узнали вы об искусстве народов своей Родины, народов других стран.

Подготовим большую выставку за год из работ, которые вы сохранили дома или в классе. Многие из вас провели поисковую работу (по группам или индивидуально), вместе с другими сделали альбом репродукций по какой-то теме, нашли и записали стихи, сделали выписки из литературных произведений. Подготовим праздник искусства.

На праздник приглашаем гостей. Открываем выставку работ за год. Каждый из вас был художником, а теперь вы будете экскурсоводами. Некоторые из вас расскажут о своих работах:

— Что вы хотели в них рассказать и какими средствами это сделали? Посмотрим альбомы поисковых групп, сборники стихов. Праздник закончим мини-спектаклем (по одной из тем года).

Выставка работ

Индивидуальные работы

Групповые работы по темам года

Работы одного ученика

Выставка работ поисковых групп

Альбомы по искусству

Отдельные листы — пособия по темам

Индивидуальные подборки репродукций, вырезок

Фрагменты игровых уроков

«Путешествие в Древнюю Грецию» — мастера вазописи

«Русские посиделки» — народные мастера

«В стране восходящего солнца» — пейзаж и поэзия Японии

*Практическая работа**В мастерской художника*

Выполнение маленькой работы (открытки, закладки) по темам четверти или года в подарок друзьям, гостям праздника.

Экскурсия по классной или школьной выставке детских работ

Работа двух групп

Художники

Художники рассказывают о своих работах, своем замысле, о своих чувствах, о технике работы.

Ценители

Обсуждение групповых работ.

Рассматривание. Удачные стороны работ.

Свои впечатления о работах.

Эстетическая оценка работ

Поощрение лучших групп.

Обмен своими рисунками, открытками, закладками, выполненными на уроке.

Пожелание на лето

Летом любуйтесь красотой природы, сделайте фотографии, а кто захочет — может сделать зарисовки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Раздел I	
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ	
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ	7
Глава 1	
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО	
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	8
Гуманизация образования и новое педагогическое мышление	8
Цели и задачи художественного развития детей	
средствами искусства	9
Глава 2	
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ	
ПЛАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ ИСКУССТВА	12
Принципы программы	
«Изобразительное искусство и художественный труд»	
(концепция Б.М.Неменского)	12
Методические основы	15
Глава 3	
ИСКУССТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОКОВ	22
Проблемное обучение	22
Три метода проблемного обучения	23
Типы уроков	24
Литература	35
Раздел II	
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ	
ПО ПРОГРАММЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО	
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД»	
1—4 классы	37
1 класс — ИСКУССТВО ВИДЕТЬ	38

2 класс — ТЫ И ИСКУССТВО	47
3 класс — ИСКУССТВО ВСЮДУ ВОКРУГ НАС	56
4 класс — КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК	65

Раздел III

АВТОРСКИЕ ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

(конспекты уроков во 2, 3, 4 классах

четырехлетней начальной школы) 71

Пояснительная записка 72

2 класс — ТЫ И ИСКУССТВО 74

I четверть. *Как и чем работают художники* 74

II четверть. *Знакомство с мастерами Изображения,
Украшения, Постройки* 93

III четверть. *О чем говорит искусство* 106

IV четверть. *Как говорит искусство* 126

3 класс — ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 144

I четверть. *Искусство в твоём доме* 144

II четверть. *Искусство на улицах твоего города* 158

III четверть. *Художник и зрелище* 172

IV четверть. *Музеи искусства* 184

4 класс — КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 203

I четверть. *Пейзаж родной земли. Гармония жилья
и природы* 203

II четверть. *Искусство народов соседних стран* 231

III четверть. *Каждый народ — художник* 243

IV четверть. *Представление народов о духовной
красоте человека* 270

Учебное издание

Островская Ольга Васильевна

**УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1—4 классы**

Пособие для учителя

Зав. редакцией *К.М. Шевченко*

Редактор *И.А. Бирич*

Зав. художественной редакцией *И.А. Пшеничников*

Художник обложки *Н.В. Черемных*

Компьютерная верстка *О.Н. Емельянова, И.В. Короткова*

Корректор *Л.И. Трифонова*

Отпечатано с диапозитивов, изготовленных
ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС».

Лицензия ИД № 03185 от 10.11.2000.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.24.953.Д.006900.08.06 от 08.08.2006 г.

Сдано в набор 11.02.02. Подписано в печать 20.09.02.

Формат 70×90/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 20,47+0,58 вкл.

Тираж 20 000 экз. (1-й завод 1–5 000 экз.). Заказ №

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС.

119571, Москва, просп. Вернадского, 88,

Московский педагогический государственный университет.

Тел. 437-11-11, 437-25-52, 437-99-98; тел./факс 735-66-25.

E-mail: vlados@dol.ru

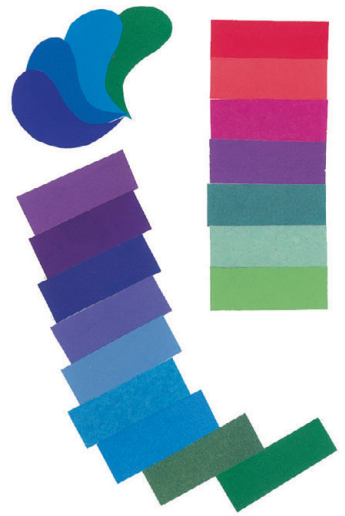
<http://www.vlados.ru>

ООО «Полиграфист».

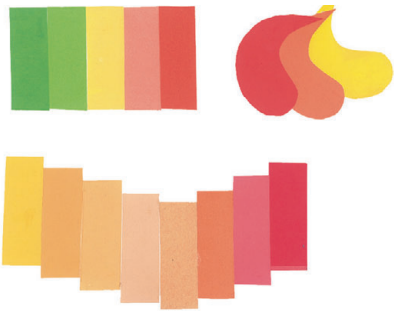
160001, Россия, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

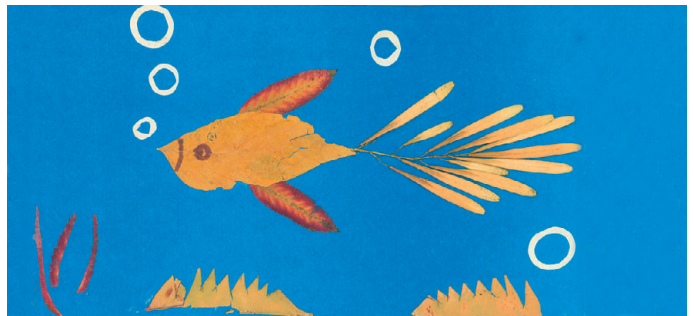
Панно из листьев. *Аппликация*. 1 класс

Р.И. Васина.
Таблицы по цвету

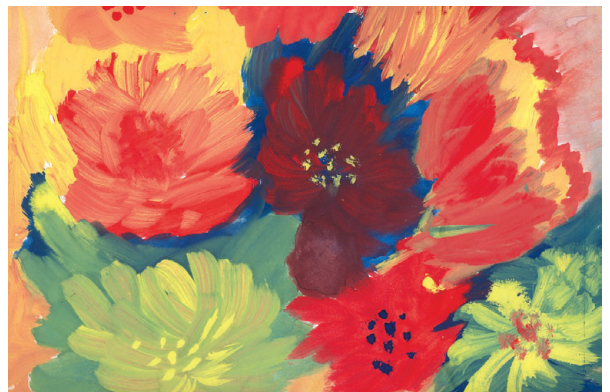
Р.И. Васина. Таблицы по цвету

Харченкова Тanya. Птичка. *Аппликация*. 1 класс

Поле цветов. *Гуашь*. 2 класс

Цветная поляна. *Гуашь*. 2 класс

Будович Рита. Осень в лесу. Пастель. 2 класс

Рыбакова Аня.
Я гуляю. Гуашь.
2 класс

Пантелеев Дима.
Веселое море. Гуашь.
2 класс

Ильева Альбина. Кот усатый.
Гуашь. 2 класс

Сеперенко Алёша.
Буря на море. Гуашь.
2 класс

Ивакина Лиза. Портрет собаки.
Цветные мелки. 1 класс

Цветкова Юля. Пингвин. Гуашь. 2 класс

Два флота. Коллективная работа. 2 класс

Корочкова Даша.
Храбрый заяц.
Цветные мелки.
2 класс

**Сухорученков
Дима.**
Кот лохматый.
Пастель.
2 класс

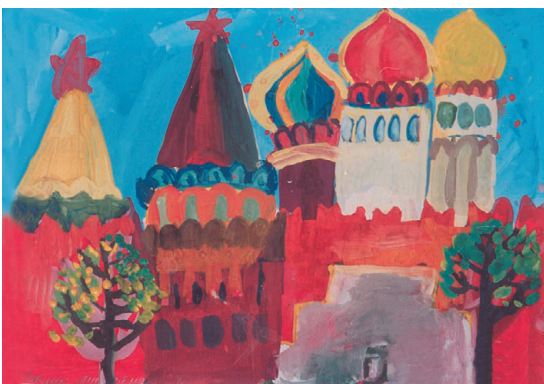
Жар-птица. Гуашь. 2 класс

Татарина Ася. Холодные цвета. Гуашь. 2 класс

Корнеев Антон. Замок привидений. Гуашь. 2 класс

Бойко Аир. Мой город. Гуашь. 1 класс

Дударева Катя. Терем царевны. Гуашь. 2 класс

Народная игрушка. Гуашь. 3 класс

Книжка-игрушка. Фломастеры. 3 класс

Народные игрушки. Лепка из глины и пластилина. 3 класс

Давыдов Денис. Рыжий клоун. *Гуашь.* 3 класс

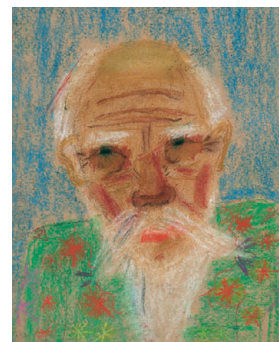
Буглятова Катя. Желтые цветы.
Натюрморт. *Гуашь.* 3 класс

Янина Рая. Фрукты. Натюрморт. *Гуашь.* 3 класс

**Милаева
Настя.**
Бабушка.
Гуашь.
4 класс

**Егоров
Алёша.**
Дед Антон.
Пастель.
4 класс

**Ильева
Альбина.**
Портрет.
Гуашь.
4 класс

Русская ярмарка. Коллективная работа. 4 класс

Народный костюм.
Коллективная работа.
4 класс

Древняя Греция. Коллективная работа. Гуашь. 4 класс

Япония. Коллективная работа. Гуашь. 4 класс