

Школа Неменского

Уроки ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

*Поурочные
разработки*

1.4

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Уроки ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Школа Неменского

Поурочные разработки **1–4** классы

Учебное пособие
для общеобразовательных организаций

Под редакцией Б. М. Неменского

4-е издание

Москва
«Просвещение»
2016

УДК 372.8:73/76
ББК 74.268.51
У71

Авторы:

Б. М. Неменский («Изобразительное искусство в жизни ребёнка и школы», «Учебно-методический комплект для 1—4 классов», «Особенности содержания учебно-методического комплекта по изобразительному искусству», «Учебник — дети — учитель»), **Л. А. Неменская** («Инновационные формы и технологии проведения уроков изобразительного искусства», «Метапредметный подход на уроках изобразительного искусства в начальной школе», «1 класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь», «4 класс. Каждый народ — художник»), **Е. И. Коротеева** («2 класс. Искусство и ты»), **Н. А. Горяева, Г. Е. Гуров, А. А. Кобозев** («3 класс. Искусство вокруг нас», «Словарь терминов»), **В. Г. Горяев** («Методические рекомендации по использованию музыки на уроках изобразительного искусства в начальной школе»)

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

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-09-037076-9.

Пособие создано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Адресовано учителям, работающим по учебным комплектам, которые разработаны под руководством Б. М. Неменского по программе «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы».

Книга содержит конкретные поурочные разработки, подробно рассматривает тему каждого урока. Особое внимание уделено развитию универсальных учебных действий средствами искусства, достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. Читатель-педагог также узнает, как работать с учебниками и рабочими тетрадями, как правильно выстроить драматургию уроков искусства.

В конце книги — словарь терминов, методические рекомендации по использованию музыки на уроках изобразительного искусства, рекомендуемая литература.

УДК 372.8:73/76
ББК 74.268.51

ISBN 978-5-09-037076-9

© Издательство «Просвещение», 2012
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2012
Все права защищены

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ РЕБЁНКА И ШКОЛЫ

Изменения в образовании не происходят вдруг, а долго вызревают в ответ на изменения, происходящие в общественной жизни. Сегодня требуется не просто расширение круга задач в обучении и увеличение количества знаний. Причины — в чрезвычайном ускорении темпов развития общества и нарастании объёма информации. Школа должна готовить своих учеников к реалиям жизни, о которых мы мало что знаем. Ведь те, кто сегодня пришёл учиться, будут активно вести свою трудовую деятельность, например, в 2050-х годах. Каков будет этот мир, сказать непросто. Однако ясно, что надо учить детей жить в быстроизменяющихся условиях, учить мобильности, учить самостоятельности и нравственной ответственности за свой выбор.

Задачи духовного, нравственного развития, воспитания в детях человечности, умения любить, даже просто умения радоваться жизни не как увязший в алчности потребитель, а как человек, способный мечтать и созидать, — это, мне представляется, и есть важнейшие наши задачи.

Формирование духовно-нравственных качеств личности — это основная магистральная *цель художественно-эстетического образования* в общеобразовательной школе. Новые установки отечественного образования возвращают значение воспитывающего обучения, духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Это имеет прямое отношение к преподавателям искусства, так как именно предметы искусства наиболее полно способны отвечать этим задачам, но только при условии высокопрофессионального и современного уровня преподавания.

Федеральный государственный стандарт начального общего образования устанавливает, что воспитание и социализация личности должны быть направлены на духовно-нравственное развитие на основе приобщения обучающихся к национальным российским ценностям. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России прямо говорится о необходимости опираться на отечественные традиции и сохранять преемственность по отношению к воспитательным идеалам предшествующих эпох в целях воспитания личности свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся. Воспитание учащегося должно быть направлено на осознание ценности человеческой жизни, на укрепление интереса и доверия к другим людям, на формирование способности к сотрудничеству, ответственности и гражданской солидарности, нравственного самосознания, приобщения к ценностям и традициям российской семьи и патриотизма.

Сегодня образование рассматривается как передача человеческого опыта в системе из четырёх компонентов: опыт

знаний, опыт умений, опыт творчества и опыт эмоционально-ценностных отношений. Именно каждое занятие, каждая тема курса «Изобразительное искусство» должны отвечать всем этим четырём параметрам человеческого опыта. В сумме это есть **личностные, метапредметные и предметные результаты обучения**.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе — это **основа общего художественного развития** ребёнка. В 1–4 классах закладывается фундамент — основы художественных представлений, на которые опирается художественное развитие ребёнка в основной школе.

Каждый учебный год в этой системе является незаменимой ступенью целостного художественного развития и призван обеспечивать поэтапное, **постепенное погружение ребёнка в осознание богатства и многообразия связей искусства с жизнью каждого человека и каждого народа**. Именно связи изобразительного искусства с жизнью (а не просто само искусство) *являются содержанием учебного предмета*.

Не бывает человеческого общества без искусства. С первых шагов нашим первобытным предкам потребовались все виды художественной деятельности, чтобы общаться между собой, понимать друг друга, иметь единую реакцию на явления жизни.

ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА — виды художественной деятельности, присущие любому обществу. Преподавателям искусства необходимо понимать специфику этих видов деятельности: почему именно они издревле возникли в человеческом обществе, какие незаменимые функции они выполняют. Вглядываясь в день сегодняшний, учитель должен осознать, что **потребность в этих видах деятельности** возникает в жизни детей, **как только они начинают общаться**, формироваться как субъекты общества, даже самого маленького человеческого коллектива. Именно на эти потребности мы опираемся, развиваем их, формируя художественную культуру ребёнка.

Программа и учебники для начальной школы вводят ребёнка в мир изобразительного искусства через осознание им собственной, ещё дошкольной игровой деятельности как именно деятельности художественной: **изобразительной, декоративной и конструктивной**.

Приобщение учащихся к сфере визуально-пространственных (пластических) искусств построено концентрически, всё расширяющимися кругами: от осознания, что детские игры заключают в себе основы художественной деятельности, к пониманию их связи со всем миром изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Целостность системы введения в художественную культуру обеспечивается выделением **системообразующей триады художественной деятельности — изобразительной, конструктивной и декоративной**. Они при-

сутствуют на всех этапах познания связей искусства с жизнью во всех развитых видах пластических искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), конструктивных (архитектура, дизайн) и декоративно-прикладных. Это как три сердца, и какое сердце бьётся сильнее — изобразительное, конструктивное или декоративное, к такому виду искусства и нужно отнести данное произведение.

Содержание каждого года, каждой четверти, темы было многократно проверено в разных видах городских и сельских образовательных учреждений. Учителю необходимо иметь в виду, что программа и созданные на основе её учебные комплекты не случайный набор более или менее интересных заданий. По теме любой четверти можно дать и гораздо большее количество заданий, но бесполезно и даже вредно для дела брать просто интересные, но не решающие проблему данной четверти, данного урока задания. **Темы уроков — это кирпичики, поэтапно строящие познание общей темы.** Задания по каждой теме урока должны оптимально решать именно данную учебную, творческую задачу. И уже на этой основе учитель может придумать и использовать интересные лично ему задания и формы их освоения.

Педагогу, администрации школы надо понимать, что учебники написаны для ребёнка. Он должен брать учебник домой, возвращаясь к рассмотрению в нём иллюстраций и чтению, желательно с родителями, бабушками и дедушками. Если это удаётся осуществить, семья становится незаменимой помощницей учителя, участником обучения.

Системные учебники по изобразительному искусству особенно важны для педагогов, привыкших видеть свой предмет как набор авторских заданий. Однако практикой многократно доказано, что подобное обучение ведёт к превращению учебного предмета в кружковые занятия, даёт лишь фрагментарные знания, фактически заменяя художественное развитие учащихся отдельными навыками. Появление системных учебников может и должно поднять не только уровень преподавания, но и **имидж предмета и учителя** в школе.

Необходимо иметь в виду, что всё множество материалов по темам (при всём желании авторов) не может войти в учебники. Например, идя от одной из основных идей программы — **«От родного порога — в мир общечеловеческой культуры»**, казалось бы, надо дать материалы по разным родным порогам. Ведь родной порог московского ребёнка не идентичен родному порогу архангельского, смоленского или ростовского ребёнка при всём единстве русской культуры. А если помнить, что Россия — страна многих наций, то станет ясно, что столько порогов в один учебник вместить и нереально! Это означает, что на учителей в разных регионах ложится задача: исходя из принципа, предложенного учебником, дополнить его местным материалом. Однако надо пом-

нить, что никакой местный материал не заменит, не должен заменять **«единого порога» общероссийской культуры**, осознания её места в общечеловеческой культуре. Здесь необходимо гармоничное сочетание: с одной стороны, привязать ребёнка чувствами, знанием к особенностям его родных мест, с другой стороны — не разломать у него целостного представления о культуре своей Родины и всего мира людей.

Учителю необходимо дать детям понимание, что на территории России исторически сложилась сложная, богатая и целостная культура, осваивая которую они обретают силу и радость понимания мира и себя в этом мире, получают созидательные творческие силы.

Именно поэтому освоение всех аспектов предметной грамоты подчинено духовному, ценностному, фактически сверхпредметного, содержанию искусства. В учебниках эта линия чётко выстроена, что даёт учителю и путеводную нить, и свободу вариативного поиска и педагогического творчества.

Уроки искусства затрагивают весь окружающий ребёнка мир. И ребёнок должен обретать на занятиях искусством средства его освоения, обретать самостоятельность, способность созидательно действовать и ответственно строить свои отношения с вечно меняющимся окружающим его миром. В учебном комплекте разработано много форм пробуждения творческой и познавательной, социальной активности ребёнка.

Необходимо уметь чередовать индивидуальные и коллективные формы работы на занятиях, учить ребёнка познанию себя и умению сотрудничать, понимать других и согласовывать свои действия. Совместная художественная деятельность приносит много радости: при умелом участии и сотрудничестве с детьми учителя она становится *педагогикой успеха*. Здесь решаются многие межпредметные задачи.

В пособии рассматриваются различные виды коллективной деятельности на уроках изобразительного искусства. Выбор формы совместной работы учащихся определяется характером и целями обучающей темы. Особенно выделяются итоговые обобщающие занятия в конце четверти. Организация выставок творческих работ, другие различные виды презентации детского творчества помогут учителю объединить вокруг себя как детей, так и родителей и педагогический коллектив школы.

Желаю учителям изобразительного искусства освоить учебники по изобразительному искусству, получить от них радость и передать эту радость своим ученикам!

Б. М. Неменский

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1–4 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2016.

1 класс

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015.

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015.

2 класс

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015.

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015.

3 класс

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015.

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015.

4 класс

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник: 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015.

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Современное содержание предмета «Изобразительное искусство» отвечает задачам формирования важнейших личностных качеств растущего человека, его творческих и культуростроительных способностей, качеств его духовного и нрав-

ственного здоровья, а также способствует самоопределению и умению деятельно жить в условиях современного общества.

Предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования входит в базовую часть обязательных дисциплин учебного плана для каждой школы.

Приоритетные **задачи художественного образования** в школе — духовно-нравственное развитие ребёнка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Уникальность и значимость «Изобразительного искусства» как школьной дисциплины определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции, необходимых в любой профессии.

Цель предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.

«Изобразительное искусство» как школьная дисциплина имеет **интегративный характер** и включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Основное время на занятиях занимает практическая художественно-творческая деятельность при опоре на восприятие, освоение художественного образа произведений искусства и интерпретацию собственного жизненного опыта и наблюдения окружающей реальности.

Предмет «Изобразительное искусство» прошёл очень большой путь развития в современной школе. Этот путь определяется задачами внедрения **современных инновационных методов** с учётом анализа зарубежных художественно-педагогических практик, на основе традиций российского художественного образования и современного понимания **требований к результатам обучения.**

Учебный комплект по изобразительному искусству для начальной школы строится на идеях и положениях Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Рабочая программа включает в себя все содержательные линии, все виды художественной деятельности и все дидактические единицы, из которых состоит Примерная про-

грамма по изобразительному искусству (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2011). Однако логика построения учебного материала в учебном комплекте, созданном под руководством Б. М. Неменского, носит авторский характер.

Системность организации образовательного материала в учебном комплекте является одним из важнейших принципов обучения и залогом его успешности.

Тематическая цельность и последовательность развития курса обеспечивает единство и взаимообусловленность овладения ребёнком художественно-практическими навыками изображения, развитие наблюдательности и восприятия как духовного освоения окружающей реальности и опыта освоения художественной культуры.

Одна из главных задач преподавания искусства — развитие у ребёнка **интереса к внутреннему миру человека**, умения соотносить свои переживания и ценностные отношения с переживаниями других людей, развитие **стремления понимать человека**, обретая тем самым новые чувства и новые смыслы.

Связи искусства с жизнью человека — *главный смысловой стержень* организации учебного материала. Изобразительное искусство рассматривается с точки зрения его роли в жизни человека, как средство познания духовных переживаний, как необходимая форма общения, как необходимая составляющая организации человеком среды своего бытования.

Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества учащегося.

Основные формы учебной деятельности:

- практическое художественное творчество;
- зрительское восприятие произведений искусства;
- наблюдение и эстетическое переживание окружающей реальности.

«Деятельность» принадлежит к ключевым понятиям методологии новых стандартов, которые были разработаны с позиций системно-деятельностного подхода или **деятельностной парадигмы образования**, разработанной в отечественной науке выдающимися учёными Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониним, П. Я. Гальпериним, В. В. Давыдовым. Личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером их деятельности. Поэтому столь важным для нас является **принцип единства восприятия и созидания**, познания и практической деятельности на занятиях по изобразительному искусству. Именно на этом строится *развивающее обучение*. Знание само по себе в значительной мере перестаёт быть целью образовательного процесса, а выполняет роль **средства организации деятельности ученика**.

Главное для учителя — **чёткая постановка целей** на каждом этапе обучения, выявление ясного для учащегося личностного смысла учебных действий и знаний. Стремление педагога увеличивать информационную составляющую урока за счёт снижения внимания к сути обучающего содержания, воплощённого в деятельностной форме, ведёт к потере поступательного развития учащихся.

Личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером их деятельности. Знание как способ действия, практический смысл знания, выдвижение критерия результативности обучения, ориентация на результат обучения — это важнейшие методологические характеристики и установка новых стандартов. Требования к результатам освоения образовательной программы являются частью Федерального государственного образовательного стандарта. Документ чётко устанавливает требования к результатам не только предметным, но и личностным и метапредметным, т. е. включающим освоение обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных действий, умение учиться.

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта учебники для 1—4 классов по изобразительному искусству направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Задача воспитания гражданственности и патриотизма на занятиях по изобразительному искусству имеет сквозной характер, присутствует не только в отдельных темах, но в самой структуре освоения материала, построенного по принципу **«От родного порога — в мир общечеловеческой культуры»**.

В рабочей программе к учебному комплексу указываются ожидаемые результаты обучения по каждой теме учебников для 1—4 классов. Каждая тема несёт в себе задачи, решение которых развивает личностные качества учащихся, даёт специальные предметные знания и способы действия, которые формируют предметные и общекультурные компетентности, а также умения искать и находить свои способы решения поставленных задач. Компетентностный подход — это тип образовательного результата, не сводимый к простой комбинации сведений и навыков и ориентированный на решение реальных задач.

Основным требованием к организации обучения в духе компетентностного подхода является поиск и освоение таких форм занятий, в которых акцент ставится на самостоятельную, ответственную и лично значимую учебную деятельность самих учащихся. На таких занятиях ставятся **открытые задачи**.

Задания по всем учебным темам имеют **принципиально не репродуктивный, а творческий характер**, т. е. это не действия по образцам и не действия по прописанным пошаговым рецептам.

Художественно-эстетическое развитие учащихся следует рассматривать:

- как важное условие социализации личности;
- как способ вхождения в мир человеческой культуры;
- как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности.

Ученик год за годом, от урока к уроку поднимается по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры, овладевая необходимыми навыками, умениями и знаниями. В структуре учебного материала выражается принцип опоры на личный опыт учащегося, который расширяется, обогащается за счёт освоения культуры.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает **создание развивающей среды, сотворчество учителя и ученика**, диалогичность, чёткость поставленных задач и вариативность их решения.

Рассмотрим основные содержательные линии каждого учебника.

Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь».

Дети:

- знакомятся с разными видами художественной деятельности в своей повседневной жизни;
- знакомятся с многообразием видов художественного творчества и работами художников;
- учатся с разных позиций — художника, архитектора, дизайнера, мастера прикладного искусства — наблюдать реальность, обучаясь при этом первичным основаниям образного языка;
- учатся изображать, украшать и конструировать, осваивая принципы художественной образности;
- осваивают выразительные свойства разных художественных материалов.

С 1 класса дети знакомятся с классическими произведениями русского и зарубежного изобразительного искусства, осваивают зрительские умения и культуру восприятия.

Темы, посвящённые красоте природы, умению её видеть и понимать, присутствуют в учебниках каждого года начальной школы. Сначала дети наблюдают красоту деталей природы (листья, капли, облака, фактуры и т. д.), а затем от эстетики детали переходят к более целостному образу природы. Каждый год образ природы существенно углубляется.

Дети встречаются со многими произведениями искусства, посвящёнными природе, и сами на основе специальных заданий учатся создавать пейзажные образы в различных художественных техниках (графические коллажи и аппликации, конст-

руирование природных форм из бумаги), учатся выражать настроение в пейзаже через изучение возможностей цвета.

Учебник для 2 класса «Изобразительное искусство. Искусство и ты».

Дети:

- знакомятся с основами образного языка изобразительного искусства;
- узнают о способах выражения в искусстве эмоциональных и нравственных переживаний, оценки явлений жизни;
- осваивают способы выражения в искусстве чувств человека, представлений о добре и зле;
- осваивают выразительные возможности различных художественных материалов;
- учатся использовать выразительные возможности языка изображения для выражения своего отношения к явлениям жизни.

Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас».

Дети:

- узнают о многообразии видов деятельности художника в нашей повседневной жизни и о назначении этой деятельности;
- знакомятся с работой художника по созданию предметно-пространственной среды в жилом доме, на улицах города, на празднике, в театре и в музее.

Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры.

Воспитанию патриотизма, гордости за свою Родину, интереса к истории и жизни своего народа и народов мира способствуют также темы, посвящённые образу городской среды. Постепенно, начиная с 1 класса, дети приобретают навыки анализа архитектурного образа, что формирует их интерес к восприятию облика родного города, своей городской или сельской улицы.

На занятиях дети выполняют роль художника в организации пространства жилого дома, на улицах города и села, в театре и цирке, в условиях народного праздника, а потом знакомятся с художественными музеями и основными жанрами изобразительного искусства.

Учебник для 4 класса «Изобразительное искусство. Каждый народ — художник».

Дети:

- получают знания о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека;

- приобщаются к истокам отечественной культуры, изучают конструкцию, декор и символику традиционной архитектуры;
- приобретают опыт эстетического переживания народных традиций, учатся понимать их содержание и связи с современной жизнью.

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается представление детей о мире, красоте человека.

Приобщаясь к истокам культуры своего народа и других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества.

В процессе художественного творчества дети обретаю знания о конструкции и украшении традиционных для разных народов жилищ, об особенностях понимания образа красоты природы в традициях разных народов. Учащиеся также познакомятся с символикой храмовой архитектуры, узнают о многообразии понимания красоты человека в разных культурах и о выражении её в народной одежде, украшениях, предметном мире, о разнообразном выражении красоты труда и радости праздника у разных народов.

Задача — научить ребёнка видеть ценность в удивительном многообразии мира и понимать целостность и обособенность каждой культуры, выстраданную её красоту и внутреннюю гармонию.

Заключительная тема начальной школы «Искусство объединяет народы» говорит о единстве общечеловеческих нравственных ценностей и об их выражении в произведениях искусства.

На развитие эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей, на обучение умению глубже и многограннее видеть и чувствовать жизнь свою и других людей направлены, например, такие темы, как «Мудрость старости», «Сопереживание».

В рабочей программе «Изобразительное искусство. 1—4 классы» предусматривается последовательное **развитие коллективных форм деятельности учащихся** под руководством учителя. В коллективных заданиях решаются задачи определения общей творческой поисковой цели, мотивации к творческому труду, распределения ролей при выполнении задания. Навыки сотрудничества, готовность к диалогу, уважение к иному мнению формируют **коммуникативные умения учащихся**. В учебниках определены этапы совместной, коллективной работы учащихся под руководством учителя, даны различные виды коллективных работ.

Практически в каждой четверти есть темы, которые дают возможности для организации **проектной деятельности учащихся**.

Творческие задания по каждой теме невыполнимы для детей без соблюдения **методической логики и последовательности этапов работы, заданной в объяснении к заданию.**

Умение придерживаться в своей работе поставленной цели, строить замысел и уметь его раскрывать, определять последовательность этапов работы, собирать необходимые сведения и добиваться результативного завершения работы, уметь её презентовать — это регулятивные умения, которые учащиеся начальной школы могут приобрести в условиях занятий по изобразительному искусству, особенно при возможности совмещения урочной и внеурочной деятельности.

Главным **основанием для оценки** работы учащегося является его умение решать в своей работе поставленную задачу. Поскольку каждое творческое задание может иметь почти неограниченное число вариантов решения, здесь могут быть обсуждения и дискуссии. Умения учащихся **обсуждать и оценивать работы друг друга** со смысловых позиций формируются с 1 класса.

Именно такой подход формирует **умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности**, конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.

Как и учебник по любой другой дисциплине, учебник по изобразительному искусству организует деятельность учителя в соблюдении логики и последовательности изучения материала. Учебник заставляет преодолевать склонность некоторых учителей изобразительного искусства осваивать только выборочные темы, не охватывая всего объёма материала. С другой стороны, учебник сильно облегчает работу учителя, давая опору в виде уже подготовленного, отобранного и апробированного материала. Все учебники этого комплекта дают учителю широкие возможности вариативного и творческого построения тематического плана, распределения времени по темам, а также вариативные возможности решения практических заданий разной сложности.

УЧЕБНИК — ДЕТИ — УЧИТЕЛЬ

Учебникам и рабочим тетрадям для учащихся начальной школы по курсу «Изобразительное искусство» отводится важное место в образовательном процессе. Они помогают приобщать младших школьников к миру искусства, становятся для них увлекательными, а порой любимыми книгами с ярким иллюстративным материалом, способствующими развитию у детей насмотренности, систематизации художественных знаний по предмету, формированию творческого опыта.

УЧЕБНИК «Изобразительное искусство» должен быть у каждого **ученика**, так же как у него есть учебники по другим предметам, с которыми он общается не только на уроке, но и дома.

Не менее важен учебник и для **учителя**. Он нацеливает его на целостное, системное освоение школьниками программного материала (а не на фрагментарное, выборочное) в соответствии с собственными интересами и предпочтениями. Учебники служат источником для домашнего чтения, совместных занятий и бесед детей и **родителей**.

Каждый учебник состоит из четырёх частей, соответствующих учебным четвертям года и структуре программы.

Текст учебников обращён к ребёнку. Написанный в доверительной форме, он легко воспринимается детьми, хотя является ёмким, собранным, дидактически построенным *обучающим материалом*. Учебный текст должен помочь понять и выявить главное в изучаемой теме. Отсутствие назидательного тона, живая образность языка побуждают прочесть каждую страницу, но учитель распределяет, на какие строчки следует обратить внимание во время классной работы, какая часть текста растворится в расширенных, углублённых разъяснениях педагога, а что может быть предназначено для самостоятельного прочтения.

Учебники широко иллюстрированы. **Зрительный ряд** является обучающим и предназначен для внимательного рассматривания в контексте изучаемой темы. **Каждый разворот учебника является смысловой единицей**.

Зрительный ряд содержит:

- репродукции произведений изобразительного искусства;
- фотографии произведений прикладного и народного искусства, произведений дизайна, памятников архитектуры;
- художественные фотографии явлений природы;
- методические рисунки;
- детские работы как примеры выполнения творческих заданий.

Вопросы и задания завершают каждую тему в учебнике. Они помогают активизировать понимание учебного материала и выделить основные моменты. Заданий предлагается часто больше, чем можно выполнить за один или два часа в неделю, но таким образом у учителя есть свобода выбора. Разумеется, учитель может также предлагать свои варианты заданий, у учеников при этом будет расширяться диапазон возможных решений темы.

Развитие навыков при работе по книгам учебного комплекта происходит благодаря методической выверенности изучаемого материала.

Термины, которые нужно запомнить, выделены в тексте и имеют разъяснения. Но запоминание названий не является главным в начальной школе. Здесь важно *понимание* необходимого минимума понятий и формирование зрительной памяти, которая опирается на яркость зрительных впечатлений и их личностно значимый для ребёнка смысл.

Каждый учебник заканчивается **методическими рекомендациями**, где разъясняются цели, задачи, приёмы и методы работы с детьми.

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ «Изобразительное искусство. Твоя мастерская» сопровождает учебник и соответствует его содержанию и структуре. В рабочих тетрадях в игровой и занимательной форме предложены задания для самостоятельного выполнения ребёнком. Эти задания закрепляют знания и навыки, полученные при изучении основных тем программы, но не повторяют заданий в учебниках. Задача тетради — развить фантазию и творческое воображение учащихся, расширить диапазон их работы с художественными материалами, выявить степень понимания изучаемого материала, создать вариативные и игровые ситуации для повторения материала в классе и дома.

Ученик может выполнять задание в тетради только после соответствующей установки учителя, которая ориентирует его на интересное художественное, а не формальное решение творческой задачи.

Учителю следует помнить, что работа в тетради не должна заменять собой работы на отдельных листах в индивидуальных и коллективных формах деятельности. В любом случае у детей должно сохраняться ощущение полноценного изобразительного, конструктивного и декоративного творчества.

Роль учителя является главной в процессе приобщения детей к искусству. Именно учитель создаёт на уроке эмоционально-образную атмосферу познания, ставит цели и организует живое общение детей с художественными произведениями так, чтобы искусство служило развитию духовного мира ребёнка. *Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита.* Только тогда, когда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью, эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребёнка, формируется его отношение к миру.

Выделим наиболее важные **функции**, которые выполняют учебники по искусству.

1. Воспитательно-развивающая функция учебника реализуется именно через целостность и последовательность тем всех лет обучения. От осознания привычной собственной игровой деятельности как деятельности художественной, адекватной деятельности художника-профессионала (три вида художественной деятельности), ребёнок переходит к пониманию значения художественной культуры для жизни каждого народа Земли. Темы учебников посвящены именно задаче формирования отношения к природе, к человеку и обществу, т. е. воспитанию ценностных жизненных критериев для ребёнка. Особое значение имеет важнейший нравственно-патриотический постулат: «Всё в жизни начинается от родного порога, от родного угла».

Методические принципы, реализованные в учебниках — *от жизни — через искусство — к жизни; единство восприятия и созидания*, — обеспечивают личностное освоение учебного материала. Значимую роль в учебниках играют коллективные задания, обеспечивающие диалогичность обучения, расширяющие формы общения по проблемам искусства не только между учителем и детьми, но и между учениками. Нельзя преуменьшать и роль домашних заданий на восприятие окружающей жизни, которые рекомендуется выполнять вместе с родителями. В этом случае содержание задания становится общим для детей и родителей.

Учебники нацелены на развитие у младших школьников зрительской культуры на основе личностного переживания, привлечения их собственного опыта (эмоционального, зрительного, речевого и т. д.) в процессе восприятия реального мира и произведений искусства. На этой основе происходит развитие чувств, эмоционально-ценностного отношения к миру, т. е. зоркости души. В конце каждой темы учебники предлагают практические задания, которые носят творческий характер, т. е. связаны с решением творческих и проблемных задач, направленных на создание детьми сильного художественного образа. Задания в учебниках исключают работу по образцам, которая ведёт к стереотипности мышления детей.

2. Информационная функция. Учебники с помощью текста и зрительного материала несут широкую информацию о трёх видах художественной деятельности, о работе трёх Мастеров — Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Учебники говорят о значении совместной деятельности Братьев-Мастеров в жизни людей (1 класс); о выразительных возможностях художественных материалов, о роли реальности и фантазии в создании предметов быта и искусства, о первичных основах образного языка изобразительных искусств (2 класс); о роли художника в различных сферах жизни человека: в создании среды жизни и предметного мира, в организации форм общения людей, в зрелищно-синтетических искусствах, в деятельности музеев изобразительного искусства (3 класс); о разнообразии, богатстве и самобытности художественных культур народов Земли и о единстве эмоционально-ценностных отношений разных народов к явлениям жизни (4 класс).

3. Систематизирующая функция. В учебниках для начальной школы предложена целостная система освоения содержания программы, выстроенная в соответствии с логикой развития тем года, четвертей, уроков, связанных между собой *единой линией художественного познания*. Учебники предлагают последовательное изучение методически выстроенного материала, обеспечивающего поступательное развитие школьников.

4. Функция закрепления и контроля. Художественно-творческие задания, предлагаемые в конце каждой темы учеб-

ника, являются практической формой закрепления учебного содержания. Система творческих заданий направлена на освоение младшими школьниками первичных композиционных навыков, навыков изображения цветом, линией, пятном, в объёме, навыков индивидуальной и коллективной форм деятельности. По каждой теме учащимся предлагается система вопросов, с одной стороны, активизирующая сутьевые моменты программного материала, а с другой — являющаяся своеобразным тестом, который выявляет уровень освоения основ предмета.

5. Функция стимулирования самостоятельности детского творчества. Богатый зрительный материал, сопровождающий текст учебника, который строится по принципу тождества и контраста, единства при многообразии, а также варианты детских работ, выполненных к одной теме, помогают найти школьникам *свой вариант решения творческой задачи* с привлечением в него своего собственного индивидуального видения.

6. Функция общения. Учебник помогает организовать живое общение между детьми и учителем по поводу рассматриваемых на уроке проблем, осмыслить богатый и разнообразный зрительный материал, представленный на его разворотах, подводит детей к самостоятельным суждениям. Учебник по искусству помогает строить духовный контакт ребёнка с окружающим его миром — миром взрослых и сверстников, миром природы.

7. Самообразовательная функция реализуется через самостоятельную образовательную деятельность, связанную с освоением текстового и зрительного материала, через поиск ответов на поставленные в учебнике вопросы, а также через поисковую деятельность учащихся (сбор репродукций, чтение дополнительной литературы по искусству, посещение музеев и выставок).

Учебник на уроке в значительной степени связан с деятельностью восприятия как основой любой творческой деятельности, направленной на формирование у детей способности любоваться, замечать красоту в малом, неприметном, обыденном, видеть общее и различное. **Развивать умение видеть** — сквозная задача учебника, и помогает её решить наполненность разворотов учебника зрительными образами. Каждый разворот учебника строится по принципу содержательной целостности, имеет свою *мини-драматургию*. Это проявляется в соответствии текста изображениям, в целостном композиционном пластическом решении разворотов, зрительные образы которых, дополняя друг друга, помогают выстраивать в сознании детей содержательные связи, обогащают их художественные представления, побуждают к размышлению, высказыванию своей точки зрения.

Следует обратить внимание ещё на одну особенность использования учебников на уроке изобразительного искусства.

Создавая на уроке особую атмосферу удивления, увлечённости, радости открытий, занимательного общения, учитель должен очень умело включать учебник в живой познавательный процесс, не разрушая драматургической целостности урока. Обращение к учебнику, в котором выстроена своя драматургия раскрытия темы, вовсе не означает её полного дублирования на уроке. В учебнике предлагается именно **принцип решения задачи**, а не догма. У учителя всегда остаётся право на художественно-педагогическое творчество, на создание своей модели организации урока, который бы обеспечивал успешное освоение детьми программного материала и высокую результативность в художественно-практической деятельности.

Учитель может выстраивать драматургию урока в иной логике, делая акцент на тех зрительных образах, которых может и не быть в учебнике. В этом случае зрительный материал учебника может стать дополнением, он расширит горизонты художественного познания.

Учитель должен стремиться выстраивать содержание уроков (в особенности в 3 и 4 классах) с учётом особенностей региона, края, делая акцент на своеобразии местных предметов быта и искусства. Так, например, знакомя третьеклассников с темой «Ажурные ограды», можно использовать в беседе местный материал — металлическое просечное кружево дымоходов, карнизов, наверший водосточных труб или деревянное резное кружево в украшении фронтонов деревенских изб, наверший наличников, ворот и колодцев и т. п. От местного материала можно перекинуть содержательный мостик к чугунному кружеву парапетов мостов, парковых оград Петербурга и Москвы, раздвигая тем самым содержательно-зрительные параметры изучаемой темы.

Учебники создают реальную возможность системного приобщения к художественной культуре, формируя при этом у учащихся нравственные позиции, которые поэтапно будут вести их к активной, творческой жизни, чем бы они ни занимались в дальнейшем.

Учебники и рабочие тетради под редакцией Б. М. Неменского входят в учебный комплект «Школа России» (для начальной школы).

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Программа является интегративным курсом, включающим в себя в синтезе изобразительное искусство и художественный труд, и оптимальный вариант её реализации происходит **за два учебных часа в неделю**.

Но при отсутствии возможностей программа может быть реализована **при одном учебном часе в неделю**. При этом

количество и последовательность учебных тем остаются такими же, без сокращений, но снижается уровень практических навыков и навыков художественного восприятия. Однако обучение по программе остаётся в целом результативным.

Урок изобразительного искусства из базового компонента может быть дополнен уроком из вариативной части учебного плана на основании решения администрации и Совета школы.

УРОК по предлагаемой программе состоит из:

- введения в тему занятия;
- восприятия произведений искусства по теме и обращений к соответствующим моментам окружающей реальности;
- объяснение учителем средств выразительности, необходимых для выполнения задания;
- созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме;
- обобщения и обсуждения итогов урока, а также необходимого времени на подготовку и уборку рабочего места и художественных материалов.

Реальные формы организации занятий создают для учителя широкий выбор возможностей проявления творческой инициативы. Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники.

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют:

- сотворчество учителя и ученика;
- диалогичность;
- чёткость поставленных задач и вариативность их решения;
- освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой активности.

Программа «Изобразительное искусство. 1—4 классы» предусматривает *чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой деятельности*.

Чаще всего коллективная работа — это подведение итогов какой-нибудь большой темы и возможность более полного и многогранного её раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. Коллективные формы работы могут быть разных видов: объединение в конце урока работ учеников, работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе, а общий положительный результат создаёт стимул для дальнейшего творчества и уверенности в своих силах.

Необходимо постоянно уделять внимание и время **обсуждению детских работ** с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая **организация выставок** даёт детям возможность в новых условиях заново увидеть и оценить свои результаты, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках художественные работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, а могут найти применение в оформлении школы и стать прекрасным её украшением.

В соответствии с идеями и требованиями стандарта особое внимание следует уделять развитию самостоятельной исследовательской деятельности детей, которая должна проявляться прежде всего в реализации разнообразных **исследовательских проектов** в течение всего учебного года. Темы проектов выбираются учителем вместе с учеником с учётом его интересов, склонностей и возрастных возможностей. Ученик также самостоятельно определяет, в какой форме или в каком материале, в какой технике он будет выполнять проект.

На занятиях происходит **художественное освоение¹ учениками различных художественных материалов**: гуаши и акварели, карандашей, мелков, угля, пастели, пластилина, глины, различных видов бумаги, ткани, природных материалов, а также различных художественных техник — аппликации и коллажа, монотипии, построений из бумаги, лепки и др.

От урока к уроку происходит **постоянная смена художественных материалов**, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы стимулирует у учеников интерес к предмету, к изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребёнка.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Изменения, которые происходят в обществе, определяют вызовы к сфере образования.

Современные дети, трудовая деятельность которых будет проходить в середине начавшегося века и далее, будут жить в мире, который нам трудно сегодня представить. Однако сегодня необходимо стремиться к влиянию на этот будущий мир: только нашей сегодняшней заботой можно обеспечить его человечность. **Человечность** — это результат развития культуры в обществе. Образно говоря, культура — это не «сундук с традициями», а живое, растущее дерево, т. е. позитивный, осмысленный и освоенный новыми поколениями результат социального опыта.

¹ Освоение в целях создания художественного образа.

Сегодня смысл образования понимается как развитие на основе использования социального опыта, составной частью которого является и собственный опыт учащихся, их способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности, т. е. задача состоит в том, чтобы научить детей самим постоянно, в течение всей жизни, формировать свои умения и знания в соответствии с потребностями изменяющегося мира.

Частичка «мета» переводится как «над», «за» пределами чего-то, как большее, чем сам предмет, то, что за предметом. Метазнание — это знание способов использования знаний, понимание смысла и назначения своих знаний и умений. В настоящее время формирование метаумений становится центральной задачей любого обучения. Как это касается учителя изобразительного искусства? Напрямую! Надо научиться ответственно понимать смысл и цель каждой учебной темы, что и позволит добиться именно метапредметных результатов обучения.

Учителю поможет созданная в соответствии с требованиями ФГОС новая по форме рабочая программа «Изобразительное искусство. 1—4 классы». В ней чётко определены цели и результаты обучения по каждой теме на основе принципа системности и деятельностного метода обучения.

Требования к метапредметным результатам обучения — это новый методологический подход в отечественном образовании. Но всё, что возникает и тем более утверждается как общее требование, образуется не на пустом месте, а подготовлено длительными педагогическими поисками. Преподавая курс «Изобразительное искусство», учителю не придётся ломать привычные методы: цели метапредметных технологий нам должны быть понятны, так как они всегда были основанием художественно-педагогической школы Б. М. Неменского. Ведь когда мы говорили: «Искусство как духовная культура», — по сути, мы предполагали именно формирование личностных и метапредметных качеств учеников через овладение основами художественной культуры в сфере пространственно-визуальных искусств. Однако современные условия по-новому раскрывают и конкретизируют требования к результатам обучения на уроках изобразительного искусства, а также во время внеурочной деятельности по формированию личностных качеств учащихся.

Преподавание изобразительного искусства **на основе метапредметных технологий** напрямую связано с работой **по формированию мировоззрения учащихся**. Метапредметный подход даёт нам новые возможности и предъявляет более строгие требования к формированию мировоззрения детей, к их самоопределению, к обретению самостоятельных устремлений в понимании мира вокруг, в обретении смысла жизни. Именно предмет «Изобразительное искусство» может

формировать у детей понимание необходимых связей в системе «человек — общество — природа».

Метапредметный подход утверждает, что смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у детей опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и нравственных проблем, которые и составляют содержание образования. На уроках искусства учитель имеет возможность создавать для этого такие педагогические условия, которые имеют особую значимость и которые не могут быть созданы на других уроках.

Учитель сегодня должен стать конструктором таких педагогических ситуаций, таких заданий, выполняя которые учащиеся могут создавать самостоятельные творческие работы. На занятиях изобразительным искусством именно так и происходит, если учитель, конечно, не пытается навязать ученикам готовый образец и не регламентирует пошаговое изготовление того или иного продукта. Тогда уже творчеством работу детей не назовёшь. Значит, дело в учителе, который боится работать по тем методам, которые предлагаются в наших учебниках, не доверяет исследовательским, поисковым возможностям учеников, и у них тогда получается изделие, а не произведение. Сделанное по образцу легче оценить, но оно не способствует подлинному развитию!

Художественное развитие предполагает в качестве результата на каждом этапе обучения развитие чувств, способности действовать, мышления, понимания, коммуникативных и рефлексивных способностей. Под руководством учителя, который обучает инструментарию, действию, ребёнок учится на основе своих переживаний, в опоре на свой жизненный опыт и свои индивидуальные качества искать и находить своё решение задачи по теме урока. И тем самым его индивидуальный опыт сращивается с опытом культуры, т.е. с позитивной историей формирования человечности в человеке.

Предмет «Изобразительное искусство» последовательно формирует умения наблюдать окружающую жизнь на основе эмпатических и эстетических переживаний, т.е. с позиций прекрасного и безобразного, высокого и низкого, трагического и комического в искусстве. Тем самым у ребёнка формируются ценностно-смысловые ориентации не на основе только заданных моральных правил, но как творческое поисковое понимание человеческих отношений, на основе личностных переживаний. Развивается позитивный интерес к жизни как эмоциональное основание для созидательного действия.

На уроке развиваются ассоциативные качества мышления ребёнка, которые являются действенным механизмом творческого мышления, умения образовывать неожиданные связи, быстро и ярко определять главное в явлении, способности целостного его видения.

Развиваются способности самостоятельно и активно действовать с различными материалами, понимать связи между характером материала и результатом.

Развивается способность действовать в не определённых правилами и образцами обстоятельствах, где необходима выдумка, неординарность решения. Немного существует учебных предметов, которые дают ребёнку такую свободу реального воплощения замысла в конкретных видимых и об-суждаемых результатах, где есть конструктивная игра и значи-мость итога творческих усилий ребёнка.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» формиру-ет способы ориентации растущего человека в истории куль-туры, в национальных и глобальных аспектах культуры, в способах культурной самоидентификации, что чрезвычай-но важно сегодня. Умение видеть и понимать человечески значимые смыслы в материальной культуре, создающей сре-ду жизни, а следовательно, воспитывающей многие опреде-ляющие поведение качества человека, — это необходимое условие личностной свободы современного человека. Это важнейшая сторона современного содержания предмета «Изобразительное искусство», которая имеет широкое мета-предметное значение.

Современное пространство визуальных текстов, которое создаётся непрерывно развивающейся информационной сре-дой, предъявляет к педагогам особые требования. Информа-ционные компьютерные технологии (ИКТ) должны стать фор-мой обучения детей, должны развивать визуальное мышление ребёнка, формировать его визуальную мыследеятельность.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД), которые проявляются в познавательной, регулятивной, ком-муникативной, практической творческой деятельности уча-щихся.

Познавательные действия — это умение строить худо-жественный образ, т. е. выделять главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с пози-ций задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор (т. е. выбор существенного для своих целей). Художе-ственное познание для ребёнка связано с особым навыком смыслового рассматривания явлений жизни и искусства, с обучением видеть.

Регулятивные действия — это умение учащихся опре-делять цель своей работы, в том числе учебной, выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и инстру-ментарий, осуществлять поэтапный контроль своих действий, уметь адекватно поставленной цели оценивать результат сво-ей деятельности.

Коммуникативные действия — это способность уче-ника к сотрудничеству, умение понимать намерения и инте-

ресы взаимодействующих с ним людей, умение понимать и вести свою роль в общей работе, соблюдать правила общения, умение отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих, умение уважать чужое мнение, принимать право иного быть иным, умение вести диалог, понимать и оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения и т. д. Важнейшей социальной функцией искусства являются его коммуникативные свойства: визуально-пространственные искусства являются организаторами среды общения людей, коммуникативная функция — главная в декоративной художественной деятельности. Поэтому развитием коммуникативных способностей учащихся нужно заниматься очень глубоко. На уроке должно быть и обсуждение результатов работы учащихся, и выставки, и разные формы организации коллективных работ, и оформление праздников и др.

В качестве метапредметных результатов обучения следует также назвать:

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов;
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы.

Личностные результаты обучения отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Внеурочная художественная деятельность — неотъемлемая часть образовательного процесса в школе согласно требованиям к структуре образования (см. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования). Какую роль должен играть в этом виде учебно-воспитательной работы учитель изобразительного искусства, какую помощь ему окажет в этой работе программа «Изобразительное искусство. 1—4 классы» и линия учебников?

Во-первых, учитель изобразительного искусства, а также учитель начальных классов, ведущий уроки искусства, должны понимать, что место этого предмета в образовательном процессе школы может быть сильно расширено. Для этого есть необходимые условия. Урок изобразительного искусства принадлежит обязательной базовой части учебного плана. Но в учебном плане есть вариативная часть, в которой может быть второй урок изобразительного искусства (он может быть по решению школы назван также и уроком художественного труда). Родители и дирекция школы поддержат это решение в том случае, если учитель талантливо и результативно проводит занятия по искусству. И программа, и учебники дают ему для этого большие возможности.

Во-вторых, почти все направления развития личности ребёнка, заявленные как цели внеурочной части учебной образовательной программы ФГОС, имеют прямое отношение к содержанию нашей дисциплины. Почти каждая тема, изучаемая на уроке, может с огромной пользой для учащихся стать основанием внеурочной формы сотрудничества педагогов и учеников. И не будет слишком высокопарно утверждать, что это важно для сохранения и развития культуры страны.

Для реализации в школе могут быть предложены следующие *виды внеурочной деятельности*:

- игровая;
- познавательная;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
- социально преобразующая добровольческая деятельность;
- художественное творчество;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.

Художественное творчество, конечно, важно выделить в отдельный вид деятельности. Однако и все остальные виды внеурочной деятельности могут и должны осуществляться в формах художественного творчества. Здесь может по-настоящему реализовываться интеграция видов искусства — театрализация, художественные представления, организация праздников и тематических познавательных событий и т. д.

Полученный на уроках изобразительного искусства школьником опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (причём не на декларативно-нормативном, а на смысловом уровне, т. е. через реальность практических художественных действий), направленный на организацию общения, жизненного пространства человека, эстетическое изучение природы и городского пространства, истории, краеведения и национальных особенностей, воплощающих духовные особенности народов в своеобразных формах их построек, одежды, материальной культуры, — всё это и многое другое, освоенное на уроке, может воплощаться в школьной жизни после уроков.

Занятия по темам курса «Изобразительное искусство», построенные на основе жизненных функций искусства, связей искусства с жизнью, дают детям значимые социальные представления, понимание социальной реальности. Воспитательный эффект этих занятий может быть многократно усилен и развит в разнообразных формах внеурочной деятельности.

Темы программы «Изобразительное искусство. 1—4 классы»

1 класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь

I четверть. Ты учишься изображать.

II четверть. Ты украшаешь.

III четверть. Ты строишь.

IV четверть. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.

2 класс. Искусство и ты

I четверть. Как и чем работает художник?

II четверть. Реальность и фантазия.

III четверть. О чём говорит искусство.

IV четверть. Как говорит искусство.

3 класс. Искусство вокруг нас

I четверть. Искусство в твоём доме.

II четверть. Искусство на улицах твоего города.

III четверть. Художник и зрелище.

IV четверть. Художник и музей.

4 класс. Каждый народ — художник

I четверть. Истоки родного искусства.

II четверть. Древние города нашей Земли.

III четверть. Каждый народ — художник.

IV четверть. Искусство объединяет народы.

1 класс

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ

Общие методические рекомендации

Программа 1 класса по изобразительному искусству — это системный интегративный курс, который предполагает начальное освоение всех основных видов пространственно-визуальных искусств: изобразительных, декоративных, а также архитектуры и дизайна. Они изучаются в контексте их конкретных связей с жизнью.

У каждого ребёнка и до школы присутствуют те формы его обычной, естественной жизни, которые по своей сущности являются **формами художественной деятельности**. Они являются обязательными способами становления личности ребёнка и его социализации.

Эти три вида художественной деятельности — изобразительная, декоративная и конструктивная, определяющие всё многообразие визуальных, пространственных искусств, положены в основу содержания программы 1 класса.

Для детей должно стать открытием, что многие их повседневные бытовые игры являются художественной деятельностью, т.е. очень похожи на работу художников. Но чтобы это стало понятнее, на помощь приходит игровая, образная форма приобщения к трём формам художественной деятельности в виде трёх сказочных Братьев-Мастеров **Изображения, Украшения и Постройки.**

Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра. С неё и начинается **познание связей искусства с жизнью.** Здесь учитель закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира пластических искусств.

Все дети кого-нибудь и что-нибудь украшают, при этом их действия связаны с самым подлинным и глубинным смыслом украшений, а именно с обозначением роли и намерений персонажа. Все дети также строят свой игровой мир, чтобы опробовать в нём самые разные жизненные и сказочные роли (строят из кубиков, песка и снега; строят домики в углу комнаты или под столом...), и все любят рисовать. Всё это на самом деле **зачатки совершенно необходимых и обязательных для любого человеческого общества форм художественной деятельности, высшие достижения которой являются искусством и охраняются, ценятся обществом как выражения его духовной культуры.**

Три Брата-Мастера участвуют во всём, с чем сталкиваются дети на уроках искусства: в любом виде художественной практической работы, в восприятии художественных произведений и явлений действительности. Они помогают понимать содержание, постигать художественные знания, приобретать умения и навыки в соответствии с их значением в жизни людей, помогают членить задачи, решать их поочерёдно.

Мастера предстают перед детьми не все сразу: они приходят по очереди, раскрывая своё назначение, обучая своему мастерству. А потом оказывается, что Братья-Мастера никогда не расстаются, всегда работают вместе, но представляют собой разные стороны работы художника. При этом в каждом конкретном случае главенствует один из Мастеров, определяя вид произведения и характер работы своих Братьев.

Соответственно делению учебного года на четверти содержание программы делится на четыре темы. Учебник для 1 класса также состоит из четырёх частей, представляющих собой системную последовательность тем и заданий. Учебник обращён к ребёнку, и предполагается, что все ученики пользуются им как в классе, так и дома. Учебник также можно рассматривать как своеобразное методическое пособие для учителя.

На **решение обучающих задач** направлено всё содержание учебника. Поскольку текст для первоклассников должен быть краток и прост, основное обучающее значение принадлежит зрительному ряду. **Зрительный ряд** в учебнике состо-

ит из методических и поясняющих рисунков, фотографий природы, большого количества примеров детских работ в соответствии с заданиями, а также ряда репродукций и фотографий произведений искусства.

Однако зрительный материал, предлагаемый для урока, значительно шире и предполагает вариативность. На уроке могут быть использованы репродукции, фотографии, видеоматериалы, компьютер (при возможности проектирования на большой экран). Но особенно эффективным демонстрационным средством являются слайды и их коллективное обсуждение. Большой и общий для всех экран воспринимается первоклассниками лучше, чем маленькие персональные экраны. Большое изображение легче удерживает внимание, дети могут подходить к экрану, видеть, как меняется восприятие вблизи и издалека, трогать изображение руками (например, какой широкий ствол дерева, как высоко тянутся ветки и т. п.), могут обводить руками контуры, рассматривать внутреннее многоцветье пятна. Дети при этом легче осваивают навыки изображения, их впечатления ярче.

На уроках также необходимо показывать удачные детские работы и обсуждать их с точки зрения выраженного в них содержания и найденных для этого художественных средств. Детские работы, представленные в учебнике, не являются выражением особой одарённости отдельных детей, а представляют собой удачные, но в то же время достаточно типичные по уровню работы для школ, где **предмет осваивается системно**. Эти работы ни в коем случае не представляют собой образцы для копирования, а лишь демонстрируют возможные решения и побуждают к собственным поискам.

Содержание учебника построено как **системное овладение ребёнком художественно-практическими навыками**, т. е. умениями рисовать, лепить, строить из бумаги. Практические умения и навыки понимаются как средства художественной выразительности, как язык творческого высказывания и приобщения к художественной культуре. Форма, пропорции, пространство, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг **общих закономерностей художественно-образных языков** изобразительных, декоративных и конструктивных искусств и начиная с 1 класса осваиваются последовательно на всём протяжении обучения.

Большинство заданий в 1 классе не сопровождается строгим указанием материала. Предлагаются варианты создания работы разными способами, например с помощью и красок, и графических материалов. Это не противоречит сути заданий, но даёт учителю возможность выбора (с учётом конкретных условий и собственных предпочтений). Однако обязательным условием обучения является **постоянная смена художественных материалов и техник**. В классах, где увели-

чено количество часов на предмет, следует выполнять задания в разных техниках. Это способствует развитию чувства материала, пониманию его как выразительного средства. Творчески активный педагог может дать задания в параллельных классах по-разному. В учебнике постоянно выдерживается **принцип вариативного ответа на задания** и поэтому даётся материал, несколько превышающий по объёму тот, который рассчитан на стандартное время на предмет.

Произведений искусства в учебнике для 1 класса немного, зато они даются отдельно и не смешиваются со вспомогательными рисунками, не теряют присущее им звучание. **Общение с картинами** может быть выделено как своего рода поход в музей, **как особое событие**.

В учебнике, как и в программе, предлагается обращаться к иллюстрациям детских книг. **Детская иллюстрация** — вид изобразительного искусства, который естественно и необходимо входит в жизнь ребёнка, но восприятию которого тоже нужно учить. В нашей стране в течение всего XX в. работали замечательные художники, да и общий уровень искусства был очень высок. Образные, поэтические изображения в книгах можно долго рассматривать, они пробуждают фантазию и позволяют ребёнку создавать в воображении богатую и сложную картину мира.

В каждой главе учебника есть идея, которая заключается в том, что Мастер учится у природы. Здесь важно понимать, что каждый из Мастеров может обратиться к одним и тем же явлениям, но увидит он их с разных точек зрения, с разными целями. Умение вглядываться, содержательно рассматривать мир — важная задача обучения. *Мы видим только то, что понимаем.* **Умение видеть** — одна из главных составляющих обучения ребёнка искусству, развития его личностных качеств и сквозная задача учебника. Братья-Мастера играют здесь важнейшую познавательную роль: **развитие мышления через развитие вариативности, избирательности зрения**.

Программа по изобразительному искусству для 1 класса основана на развитии художественного восприятия — умения вглядываться в природу. При этом ставятся задачи, связанные с развитием навыков художественного изображения и образного видения (этим видение на уроках искусства отличается от рассматривания природы на уроках природоведения). Дети учатся видеть в природе выразительные ритмы и различный характер линий, разглядывая, например, ветви деревьев, чтобы затем, используя впечатления, осваивать азы линейного рисунка. Учатся видеть выразительность пятна, силуэта, разнообразие и красоту природных фактур, природных узоров, разнообразие цвета и форм листьев для того, чтобы использовать это в практической работе.

Чтобы ребёнок смог создать **художественный образ**, ему надо в него *чувственно воплотиться*: изобразить его через

движения своего тела. Умение перевоплощаться — сутьевая характеристика художественной деятельности и **способ обучения** пониманию как природы, так и других людей. Глубоко серьёзное и игровое сливаются здесь воедино, поскольку *игровые формы присущи внутренней природе искусства*.

К важным условиям организации обучения на уроках следует отнести **взаимосвязи с другими видами искусства** и видами художественной деятельности: музыкой (для понимания характера образа и способов его выражения, для внутреннего проживания образа), игрой-драматизацией, придумыванием сказок, весёлых или грустных историй, сочинением или чтением стихов. Всё это создаёт разнообразие форм деятельности и полноту впечатлений на уроках изобразительного искусства, *способствуя снятию напряжения* из-за излишней для первоклассника формализации учебного процесса. Занятия искусством имеют *огромное компенсирующее воздействие*, но могут и терять его, если общение на уроке строго регламентировано, формально².

В задания, которые содержатся в учебнике, наравне с индивидуальными формами работы вводятся формы коллективной работы над общим панно. **Коллективное творчество** обучает ребят сотрудничеству, умению договариваться, лучше понимать собственные намерения, создаёт атмосферу совместного игрового действия. Но главное — это *переживание совместного творческого дела, радость от общего успеха, отсутствие безуспешных ребят — снятие комплекса «не умею» и заниженной самооценки*. Результаты коллективной работы — панно, коллажи разных форм и объёмные композиции — могут и должны служить украшению школы, быть радостью для родителей и гордостью детей.

Изучение материала каждой четверти завершается общающим, заключительным уроком, но при этом возникает и новый уровень понимания основной темы. Рекомендуются также выход за пределы урока — на прогулки и экскурсии. Например, в конце первой четверти можно посетить художественный музей. Здесь произойдёт знакомство с изобразительным искусством, ребёнок почувствует торжественно-сосредоточенную, приподнятую атмосферу музейных залов, поймёт особенности творчества художника и творческой, волнующей работы зрителя.

Первое полугодие заканчивается участием в создании нового праздника, когда нельзя обойтись без помощи Мастера Украшения, совместной работе с которым был посвящён учебный материал *второй четверти*.

Третью четверть, посвящённую конструктивной форме художественной деятельности, хорошо завершить экскурсией по

² На эту роль занятий искусством необходимо обращать особое внимание.

родному городу или селу, чтобы по-новому, на основании полученных знаний увидеть его постройки, почувствовать (конечно, в соответствии с возрастом) образ архитектурной среды, окружающей ребёнка и формирующей его представления о мире.

Завершение учебного материала года сочетается с выходами в весенне-летний лес. Это должны быть уроки эстетического наблюдения природы, уроки любования, как их принято теперь называть. На них ставятся конкретные учебные и развивающие задачи.

Уроки искусства — это уроки художественно-эстетического развития. Очень важно, чтобы учитель понимал, что само **обучение навыкам неразрывно связано с воспитанием поэтического видения мира**. И саморазвитие учителя в первую очередь должно быть направлено именно на эту задачу. Ни процесс восприятия, ни практическая работа с художественными материалами не есть некие действия по рецептам — всё это средства и способы развития художественно-образного, эмоционально-чувственного отношения к миру. Учитель не должен забывать, что на уроках изобразительного искусства он прежде всего поэт.

Задачи художественного развития учащихся в 1 классе:

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, способности удивляться и радоваться его красоте;

- формирование эстетического отношения к природе, явлениям растительного и животного мира (экологическое воспитание);

- формирование представлений о трёх видах художественной деятельности: изображении, украшении, постройке;

- развитие наблюдательности и творческого воображения;

- формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру, созданному человеком, их формам и украшениям;

- начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, предметов декоративного искусства и произведений дизайна;

- формирование навыков работы красками (гуашь, акварель), графическими материалами (фломастеры, мелки, карандаши), а также навыков создания аппликации, лепки из пластилина, объёмного моделирования из бумаги.

1 четверть. Ты учишься изображать

Темы уроков

«Изображения всюду вокруг нас».

«Мастер Изображения учит видеть».

«Изображать можно пятном».

«Изображать можно в объёме».

«Изображать можно линией».
«Разноцветные краски».
«Изображать можно и то, что невидимо (настроение)».
«Художники и зрители» (обобщение темы).

Художественная деятельность органически присуща всей жизнедеятельности ребёнка. Именно это положение лежит в основе программы по изобразительному искусству для 1 класса.

Потребность ребёнка рисовать, что-то изображать, а также рассматривать картинки — необходимый ему **способ художественного познания мира**. Ребёнок не столько создаёт некое произведение, сколько *проживает своё состояние* в процессе рисования. В это время учитель имеет уникальную возможность сопереживать вместе с ребёнком, на равных с ним создавать особую реальность на листе бумаги или в куске пластилина. Поэтому важно понимать, что воспитание на уроках изобразительного искусства неразрывно как с обучением восприятию, так и с практической работой детей.

Художественная деятельность предполагает особую **установку учителя на творческое сотрудничество**, на доверительность отношений. Сама атмосфера и цели художественных занятий с детьми создают свободные *игровые формы общения*, которые помогают развитию воображения и фантазии ребёнка.

Все дети имеют непосредственный опыт создания изображений, т. е. рисования и лепки. Это естественный и незаменимый никаким другим, например словесным, вид познания мира путём уподобления самым разным его персонажам, которые оживают в чувствах ребёнка и обогащают его личный опыт. Именно поэтому совершенно неверно, когда игровые попытки ребёнка что-либо рисовать сводятся взрослыми к созданию конкретных поделок и рисунков по образцам, когда ребёнок боится не справиться или нарушить заданное правило исполнения.

Для детей также естественно любить рассматривать картинки. Это чрезвычайно обогащает их представления о мире, делает их восприятие реальности вариативным, более подвижным и самостоятельным, воспитывает их чувства. Именно поэтому всегда уделялось столько внимания иллюстрациям детских книг. **Рассматривать — это тоже навык**, и ему надо обучать.

Первая четверть посвящена знакомству с Мастером Изображения, а значит, является во многом основополагающей при изучении художественного языка.

Первая часть учебника не является простой, в ней в свёрнутом виде присутствуют серьёзные основы художественного обучения. Но последовательно построенная в игровой форме, она обычно воспринимается легко. Особо надо обратить внимание, что изучение языка изображения начинается **не с линии, а с пятна**. Постоянно выдерживается принцип движения *от целого к частному*, к детали, а не наоборот.

Обращение к краскам специально несколько задержано, в том числе и потому, что это требует организационных навыков. В 1 классе *не ставится задача образования сложного цвета* и красочных смещений. Ребёнок этого возраста обычно просто рисует цветом, а понятие цветовой среды постигает в следующих классах. Однако дети очень хорошо ощущают декоративную красоту цвета.

Прекрасно, если в начале четверти занятия сопровождаются выходами на природу и живыми наблюдениями её с позиций Мастера Изображения. Прогулки в парк или лес нужны для развития *навыков восприятия* — эстетического любования и наблюдательности, а также сбора природных материалов. Дети собирают корни, ветки, сучки, шишки, камушки, ягоды, листья и т. д. в качестве природных материалов для художественного конструирования.

Задача учителя — научить первоклассников чувствовать особый выразительный характер природного материала, видеть богатство его форм, фактур, разнообразие красок, чтобы на основе этого создавать художественные образы. Это развивает у детей воображение и творчество, будит разнообразные ассоциации (на основе сказок, фильмов, переживаний и впечатлений собственной жизни). Рассматривание своих находок формирует у детей **умение анализировать форму**. Очень важно, организуя общение, сразу нацеливать ребёнка на выражение характера увиденного персонажа (не только кто, но и какой, т. е. весёлый, хитрый, испуганный, шаловливый и т. д.). А какой материал ещё может потребоваться, чтобы создать увиденный образ?

Рассматривание леса, природных материалов с позиций Мастера Изображения, нахождение «природных скульптур» в виде пней и коряг, красота природы даже в самых малых её проявлениях производят на детей большое впечатление. Если поездки в лес невозможны, то для опытного учителя искусства найдётся достаточно природных чудес и в окружающих школу дворах.

В конце первой четверти очень желательно посетить с классом художественный музей. Это должно быть радостное и значимое в жизни ребёнка событие. Если нет такой возможности, то «экскурсия» происходит в классе через репродукции и иллюстрации в учебнике. Важно, чтобы встреча с произведениями искусства произвела впечатление и дети поняли, что **быть зрителем — это тоже работа**, творческая и непростая. Жизнь искусства — это труд и *мастерство художника*, а также труд и *мастерство зрителя*.

Урок: «Изображения всюду вокруг нас»

Главная цель первого урока — это, конечно, знакомство, и оно должно быть радостным, светлым и в то же время обучающим. Занятия искусством предполагают взаимное до-

верие между учителем и детьми, и его надо добиваться, потому что, возможно, ни на каком другом уроке внутренний мир ребёнка не раскрывается настолько.

На этом уроке детям предлагают задуматься, как часто им встречаются различные изображения. Вводится термин **изображение**. Происходит первое знакомство с Мастером Изображения, который дальше будет помогать учиться рисовать, лепить и понимать, зачем и что изображают художники.

Беседу с учащимися можно вести примерно так: «Чему вы будете учиться **на уроках изобразительного искусства?** Ну конечно, рисовать! А всё, что мы рисуем, — это **изображение**. Мы можем изобразить всё, что нам захочется, всё, что нас окружает. А что ещё, кроме наших рисунков, можно назвать изображением?» Ребята вспоминают: памятники, иллюстрации в книгах, реклама, рисунки на упаковках, на обоях и тканях, на посуде и т. д. Помощь в подборе примеров окажет разворот в учебнике (с. 10—11). Оказывается, изображений вокруг нас удивительно много!

«А что любите рисовать вы, каждый из вас?» — обращается к классу учитель.

На первом занятии желательно оформить выставку детских работ, выполненных первоклассниками прежних лет. Разные по сюжету и материалу детские работы также предложены в учебнике (с. 8—9). Многие ребята впервые увидели, какое значение придаётся их рисункам, как много можно увидеть и понять в каждом из них. Надо внимательно рассмотреть их при совместной беседе, дать возможность порассуждать о том, что понравилось. Конечно, многие первоклассники ещё не умеют так рисовать, но для того они и пришли в школу, они все обязательно научатся! Учитель может обратить внимание на разнообразие тем, на заполненность листа в каждой работе, на яркость и смелость исполнения.

Таким образом, учитель формирует у детей первые представления о том, какими могут быть работы, учит понимать их содержание и развивает первичные навыки восприятия. Дети получают представления о желаемом результате, о наиболее общих критериях оценки.

Одни ребята любят рисовать, другие испытывают затруднения (чаще всего это связано с негативным вмешательством взрослых), но так или иначе какой-то опыт есть у всех и его надо активизировать. Кроме того, на первом занятии обычно стоят организационные задачи, поэтому пусть дети рисуют любыми знакомыми материалами, например фломастерами или цветными карандашами.

В учебнике предложено два задания, и по желанию их можно совместить: есть дети, которые хотят показать свои умения, есть уже имеющие некоторый опыт самостоятельной творческой работы, есть и те, кто растерялся. Неопытным, робким ребятам можно предложить нарисовать большое ве-

сёлое солнце («Уж это ты сможешь!»), а потом показать, что солнце у *всех* получилось *разное* и как это *хорошо*. Надо обратить внимание на размещение на листе: показать маленькое робкое солнышко в уголке и большое радостное на весь лист. Главное — обратить внимание, что солнышки получились разного цвета: солнце может быть и красным, и оранжевым, и жёлтым, и переливаться разными огненными цветами, как жар-птица. И замечательно, что у многих так по-разному нарисованы солнечные лучи.

Обсуждение детских работ с точки зрения *выраженного в них содержания*, а не «правильности исполнения» должно стать необходимой частью урока, способом доверительного общения.

Надо постепенно учить детей понимать, что рисунок — это некоторое высказывание, в котором сделана попытка выразить своё понимание, отношение к жизни. Эта тема будет основной во 2 классе.

Практическая работа

Первые задания имеют диагностическую направленность, они помогают выявить уровень и характер дошкольной подготовки учеников.

1. *Первый вариант.* Учитель предлагает учащимся нарисовать то, что им хочется, то, что они умеют или любят рисовать (как форма знакомства с классом).

2. *Второй вариант:* детям предлагается изобразить большое радостное солнце на весь лист бумаги.

В конце урока учитель может разместить все детские рисунки на классной доске или на специальном стенде, чтобы получился «весёлый хор из солнышек».

Материалы: бумага и любой материал, привычный для детей или удобный с организационной точки зрения для учителя.

Зрительный ряд: детские работы периода начальной школы, разные по сюжету, жанру, художественному материалу.

Задание на дом: подумать и найти, где встречаются самые разные изображения (дома, на улице, на празднике); рассмотреть вместе с родителями детские рисунки в учебнике; придумать и нарисовать новое, другое изображение весёлого солнца.

Урок: «Мастер Изображения учит видеть»

Цель урока — развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза, формирование поэтического видения мира. Необходимо воспитывать умение видеть и переживать красоту, чтобы ребёнок мог стать чувствующим и думающим человеком.

Смотреть ещё не значит уметь видеть. Оказывается, видеть тоже надо учиться: **видеть в обычном особенное**, уметь замечать интересное и необычайное, уметь удивляться. Вот

этому *умению видеть, которым обладают художники*, и будет учить Мастер Изображения. Это очень важное для каждого человека и очень непростое умение. От того, как мы видим, зависит и наше умение рисовать.

А рассматривать мир вокруг очень интересно! Хорошо, если есть возможность выйти с классом на прогулку, но и в кабинете можно рассматривать слайды и фотографии выразительных фрагментов природы (узоры осенних листьев под ногами; загадочные рисунки, которые можно увидеть в коре деревьев; ветки и коряги, похожие на зверей и сказочных существ).

Чтобы научиться видеть и рисовать, надо также **уметь сравнивать** предметы между собой и видеть их форму. У каждого предмета есть **форма**. Вот, например, листья. Они бывают почти круглые, удлинённые, похожие на треугольники (учебник, с. 16–17). Рассматриваем и сначала сравниваем листья по форме, а потом вглядываемся в их прожилки и делаем открытие: каждый лист похож на маленькое дерево со стволом, кроной и ветками! Оказывается, и деревья тоже бывают очень разные по своей форме.

Практическая работа: изобразить сказочный осенний лес, где все деревья похожи на разные по форме листья.

Материалы: задание может быть выполнено несколькими способами: рисунок цветными карандашами или фломастерами; обрывная аппликация из цветной бумаги; гуашевые отпечатки настоящих листьев на бумаге.

Задание можно выполнить коллективно методом аппликации, когда вместе работают несколько человек или весь класс. В таком случае каждый ребёнок делает два-три разных по форме дерева, а потом они наклеиваются на общий лист цветной бумаги, образуя лес. Чтобы общая работа получилась, *необходимо внимание педагога к ритму* расположения наклеек, при этом деревья могут перекрывать друг друга. Очень хорошо, если группа наиболее сильных учеников успеет дорисовать это панно, населив лес зверушками и птицами. Такая работа может получиться очень красивой, вызовет радость и гордость ребят и их родителей.

Задание на дом: собрать листья, разные по форме, и сравнить их между собой, объяснив, чем они отличаются.

Примечание. Может возникнуть вопрос: почему в задании детям предлагается изобразить сказочные, т. е. фантазийные, деревья, а не буквально нарисовать листья разной формы? Это не только игровой момент. Пытаясь нарисовать лист, точно похожий на натуру (по образцу), в подавляющем большинстве случаев ребёнок потерпит неудачу, так как поведёт работу, выхватывая и присоединяя друг к другу детали. Наша же задача состоит в том, чтобы учить ребёнка **видеть целостно, т. е. обобщённую форму**.

Урок: «Изображать можно пятном»

Продолжаем учиться сравнивать.

Все дети любят зверей и любят рисовать их, но часто не знают, как это делать. Вместе с Мастером Изображения рассмотрим разных животных на слайдах, фотографиях (учебник, с. 18–19). У всех зверей есть туловище, голова, четыре ноги. Но у лошади ноги высокие и тонкие, она быстро бегает, у собачки таксы — короткие, а у змеи совсем нет ног. Собачка такса длинная и низенькая, с длинным носиком, а слон очень большой и квадратный, как кубик или стол, и ноги, как тумбы. У медведя маленькие круглые ушки, и маленькие глазки, и почти совсем не видно шеи, и хвоста почти нет, а лапы с круглыми пятками, и весь он круглый и мягкий, а у высокого жирафа длинные ноги и шея. У всех зверей есть уши, усы, хвосты, лапы — только разные. И рисовать их детям будет легко, главное вспомнить, какие они бывают. **Сравнение учит видеть!**

Но вначале Мастер Изображения расскажет «Сказку про кляксу» (учебник, с. 20), которая вначале была просто пятном, а потом превратилась в зверушку.

Пятно — одно из главных средств изображения. Более того, пятно *лежит в основе любого изображения на плоскости*. (А линия лишь обводит иногда невидимое пятно или является средством создания пятна.) Выразительное пятно похоже на тень от предмета, в нём достаточно только проявить некоторые детали, и предмет «оживёт».

Здесь мы снова учим ребёнка *видеть образ в целом*, т. е. целостному обобщённому видению. Это является важнейшей задачей художественного развития, а также развития общих мыслительных способностей ребёнка.

В учебнике на с. 22–23 представлены иллюстрации к детским книгам — замечательные изображения разных животных, выполненные известными художниками. Это примеры того, как красочное пятно становится выразительным изображением.

Практическая работа: нарисовать произвольное одноцветное пятно на листе бумаги, затем увидеть, на кого оно похоже, какой зверь в нём как бы спрятался, и дорисовать ему лапы, уши, хвост, усы.

У многих ребят получится не реальный, а фантастический, сказочный зверь, и в этом нет ничего плохого. Хорошо, если можно что-то сказать по рисунку о характере этого сказочного существа, о том, какое оно.

Практическая работа по этой теме может иметь разные варианты исполнения.

Первый вариант: дети рисуют одноцветное пятно на листе бумаги, а потом не сами догадываются, кто прячется в нём, а меняются рисунками с соседом и завершают работу друг друга.

Второй вариант: учитель наклеивает на лист обрезок цветной бумаги произвольной формы и предлагает детям дорисовать его (учебник, с. 20) с помощью фломастера или цветных карандашей.

Материалы: одноцветная краска — гуашь или акварель, кисть (цвет не обязательно чёрный, звери могут быть разного цвета).

Задание создаёт условия для постепенного развития навыка работы краской и кистью (одна кисть, одна баночка краски).

Зрительный ряд: слайды или фотографии животных; изображения зверей в творчестве художников-графиков, иллюстраторов детской книги, работающих «от пятна», — Т. Мавриной, Е. Чарушина, Ю. Васнецова и др.

Дополнительный урок может быть посвящён изобразительной игре-сказке «Превращение кляксы» — о технике «кляксографии», а также игре в теневой театр (тени — это ожившие пятна, ставшие изображениями).

Задание на дом: присмотреться к любым пятнам (текстура деревянной поверхности мебели, узоры на поверхности мрамора и других камней, например, в метро), взглянуться в любые подтёки, осыпи на стене и попытаться увидеть в них то, что напоминает изображения.

Рассказать в классе о своих находках.

Урок: «Изображать можно в объёме»

Что такое объём? **Объём** занимает место в пространстве, его можно рассматривать с разных сторон. Вот камешек — это объём. Если на него с разных сторон посмотрит Мастер Изображения, он обязательно подумает, на кого он похож. Мастер Изображения очень любит играть в эту игру — «Что на что похоже?». Оказывается, что это важное художественное умение — находить поэтические сравнения (основа метафоры).

Ребята с удовольствием вспоминают, что им приходилось видеть пни и коряги, похожие на зверей и лесных чудищ; смотреть чудесные превращения облаков. У кого-то есть коллекция удивительных камней и т. д. Здесь мы развиваем и наблюдательность, и фантазию.

Мастер Изображения (учебник, с. 27) рассказывает сказку о том, как он однажды помог разноцветным камешкам превратиться в кого им хотелось.

Пока учитель зачитывает или рассказывает эту сказку, дети разминают пластилин, и у них получается пластилиновый комочек — камешек. На кого он похож у разных ребят? В пластилиновых комках можно увидеть кого угодно: разных зверей, рыб, птиц. Остаётся только долепить комочек, чтобы все увидели, кем он хочет стать.

Учитель (Мастер Изображения) показывает приёмы работы с пластилином: вытягивает шейку или хвост животного,

проминает впадины или делает надрезы стеком. Но обязательно *работа должна идти от целого куска*, а не путём соединения отдельных деталей. Дети должны учиться видеть образ в целом объёме, развивая и уточняя его форму.

Сказка про камешки является не случайным украшением урока, а обучающим приёмом правильного ведения работы.

В сказке камешкам надоело лежать и захотелось взлететь, как птицам, но ребятам часто кажется, что ожившие камешки — это, например, черепашки или зайчики. Они радуются и могут ещё долго играть в получившихся зверушек. Изменение изобразительного сюжета может быть использовано для дополнительных уроков.

Практическая работа: лепка на тему «В кого превратится комок пластилина?».

Материалы: пластилин, стеки, картонка, тряпочка.

Зрительный ряд: слайды природных объёмов выразительных форм (учебник, с. 24—25); произведения скульптуры, в которых осталась наглядной природная форма материала, например деревянные образы С. Конёнкова, С. Эрзи.

Задание на дом: посмотреть и подумать, какие ещё объёмные предметы (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке и т. д.) на что-нибудь или на кого-нибудь похожи.

Урок: «Изображать можно линией»

На предыдущих уроках были освоены понятия «пятно», «объём». На этом уроке надо выделить ещё два понятия: **линия** и **плоскость**. Когда мы рисуем, мы изображаем на плоскости.

Изобразить линией можно всё на свете. Ребёнку это понятно, ведь его самостоятельные рисунки чаще всего линейные. На этом уроке речь не идёт о выразительном характере линии, о том, что она бывает разной (тонкой и широкой, колючей и текучей), — это тема 2 класса. Здесь мы обращаем внимание на повествовательные свойства линии — рассказать линейным рисунком можно обо всём. Это и определяет характер задания: чёрным фломастером или карандашом рассказать о том, что ты хочешь. Сюжет работы должен быть прост. Большинство первоклассников ещё не боится изображать людей: рисунок для них в значительной мере знак, вернее, последовательное совмещение знаков. Пусть дети расскажут в своём рисунке о себе, о своей семье, о своих прогулках, о том, как проходит утро или вечер дома.

Как и предыдущие занятия, этот урок начинается с обращения к наблюдениям природы: дети должны увидеть, что в природе напоминает линии (учебник, с. 29).

На уроке детям опять можно предложить игру: пусть каждый сделает на листе бумаги, не отрывая руки, какой-нибудь линейный росчерк — путаницу из линий, а затем дори-

сует так, чтобы получилось какое-то изображение. Для дорисовки можно поменяться рисунками с соседом. Такие задания придают ребятам смелости для выполнения дальнейших рисунков, учат свободнее пользоваться линией.

Вариантом выполнения задания могут быть рисунки на стихи С. Маршака, А. Барто, Д. Хармса, на любые другие хорошие стихи с быстрым, весёлым и озорным развитием сюжета.

Практическая работа: создание рисунка на тему «Расскажи нам о себе» (или рисунок на сюжет стихотворения).

Материалы: карандаш или фломастер, бумага.

Зрительный ряд: линейные рисунки художников (особенно иллюстрации к детским книгам), фотографии линейных мотивов в природе, разнообразные детские линейные рисунки.

С темой изображения линией может быть связано также задание на объёмное изображение из бумажной полосы. Это задание можно дать на дополнительных уроках (после объяснений) или на дом для самостоятельной работы-игры. Детям раздаются бумажные полосы, показываются первичные навыки закручивания, складывания и предлагается сделать полосу похожей на какую-нибудь зверушку, птицу или рыбку (задание на овладение выразительными возможностями бумаги).

Задание на дом: найти в детских книгах линейные рисунки и рисунки, где основным средством изображения является пятно. Рассмотреть их и узнать фамилию художника.

Урок: «Разноцветные краски»

Это урок знакомства с гуашевыми красками.

Многие дети уже имели в дошкольный период опыт общения с гуашью, а некоторые — лишь с плохого качества акварелью. Теперь необходимо научить детей работать гуашью на уроке: правильно организовать своё рабочее место (с какой стороны стоят краски и банка с водой, сколько воды должно быть в банке, как открываются краски, куда положить крышки); объяснить, какие нужны кисти и где они должны лежать, как их промывать и набирать в них воду, а также набирать в них краску, как не испачкать краски и почему обязательно нужна тряпочка.

Все эти технические и организационные навыки нужно отработать, чтобы впоследствии подобные трудности не отвлекали внимание от основной темы урока. При этом необходимо, чтобы занятие с красками было эмоционально окрашено, было своего рода праздником. У любого взрослого профессионального художника новые краски всегда вызывают волнение, это в не меньшей степени свойственно и детям.

Каждая краска, её цвет нам что-то напоминает (как и запахи). Дети всегда с удовольствием включаются в такую беседу — она соответствует их жизненному опыту, и в то же

время в ней есть момент открытия. Вот жёлтая краска — это, конечно, солнышко, весенние одуванчики, осенние листья, она светится. А синяя краска напоминает ночное небо, глубокую тёмную воду — от неё веет тайной. Оранжевая краска — осень, жар-птица! Зелёная краска — травка, летняя зелень деревьев и т. д. У детей могут быть самые обычные и тут же — самые неожиданные ассоциации. Вывод заключается в том, что каждый цвет вызывает у нас какие-то ощущения, воспоминания, обязательно на что-то похож, и это в целом у разных людей совпадает. Каждый цвет имеет для нас своё поэтическое звучание.

Детям всегда хочется попробовать новые краски, познакомиться с ними. Задание на уроке — это, по сути, проба красок. Очень хорошо, если получатся красивые цветные коврики. Многим детям интуитивное эстетическое чувство позволит превратить эту пробу красок в красивый, ритмически завершённый лист. Хороший результат надо обязательно заметить и одобрить, показав всем. Пусть дети попробуют все краски, узнают, как они «звучат», пусть смешивают краски по своему желанию и в соответствии с имеющимся опытом. Однако специально вопрос о смешении красок на этом уроке не ставится.

В конце урока необходимо научить детей закрывать краски и приводить своё рабочее место в порядок.

Практическая работа: проба красок, приобретение навыков работы красками на уроке.

Первый вариант: создание красочного коврика (учебник, с. 32).

Второй вариант: каждой краской нарисовать то, что она напоминает. Эти цветные рисунки учитель может затем вырезать и, наклеив на большой лист, сделать из них общую работу (учебник, с. 33).

Материалы: гуашь, белая бумага, кисти.

Для дополнительного урока можно предложить детям изобразить гуашью радугу. Задача урока — закрепить навыки организации рабочего места и пользования красками.

Зрительный ряд: стихи для детей о радуге и иллюстрации к этим стихам.

Задание на дом: подумать, всё ли, что есть на свете, можно изобразить и что изобразить нельзя.

Урок: «Изображать можно и то, что невидимо (настроение)»

Мастер Изображения перечисляет в беседе с ребятами, что можно изобразить (предметы, явления, события, зверей, людей). Изобразить можно всё, что мы видим. «А можно ли нарисовать радость или грусть? — спрашивает учитель. — Кто придумает, как можно нарисовать радость и грусть? На что похожа радость? Она многоцветная, яркая, ведь тёмной и серой она быть не может. Радость похожа на множество брызг, переливов, на весёлую музыку, на весёлый танец красок!

А на плоскости листа как разместится радость? Маленькая радость в уголке — это уже не настоящая радость, это именно маленькая радость.

А какого цвета грусть? Она текучая, молчаливая...»

Если же ребёнок пойдёт по пути предметного изображения, т. е. нарисует кого-то, кто радуется или плачет, или нарисует что-то, что для него составляет радость (любимую зверушку, игрушку и т. д.), то это тоже творческий подход к заданию — ребёнок выразил своё душевное состояние. Работы детей важно обсудить: понятно ли другим, что на этом рисунке изображена радость (или грусть)? Суть этого урока в осознании самого факта, что изобразить можно не только предметный мир, но и *мир наших чувств* (как бы невидимый мир).

На этом занятии большое содержательное значение может иметь **музыка**, различные музыкальные образы, близкие изобразительному искусству. Задача в том, чтобы создать в изображении ритмический образ, передать состояние музыкальных пьес, контрастных по настроению.

Практическая работа: изобразить радость и грусть (естественно, на разных листах бумаги). Желательно, чтобы каждый ребёнок выполнил оба контрастных по настроению рисунка. Обсуждать рисунок надо не только с позиции «красиво—некрасиво», но и с учётом того, какое настроение получилось в рисунке, у кого радость самая «радостная» и почему.

Это задание может называться также «Рисуем музыку» с сохранением тех же задач.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные.

Задание на дом: подумать, вспомнить, обсудить с родителями, где и когда дети видели произведения художников (картины и скульптуру).

Урок: «Художники и зрители» (обобщение темы)

Это урок-обобщение.

К последней теме первой четверти желательно приурочить посещение художественного музея. Это должно быть событием в жизни детей. Многие из них в музее окажутся впервые. Большие картины на стенах — подлинники, и это совсем не то, что репродукции! Посещение музея также уместно и после окончания уроков, во время каникул.

На заключительном уроке нужно сделать выставку детских работ и провести беседу о том, что дети узнали за четверть. Вместе с ребятами рассматриваются лучшие работы, вспоминаются задания.

На уроке вводятся понятия **художник и зритель**. Чтобы стать художником, надо много учиться. Учиться надо и чтобы стать зрителем.

Урок надо организовать так, чтобы обращение ко взрослому станковому искусству произвело большое впечатление на

ребят. Они недавно пробовали краски, а теперь увидят, как звучат краски на картинах художников. На этом уроке дети впервые знакомятся с произведениями станкового искусства.

Вводятся понятия **картина, скульптура, произведение искусства**. Самые лучшие произведения искусства хранятся в музеях, и люди специально ходят в **музей** их смотреть.

Очень хорошо, если есть возможность показать на уроке слайды: большая светящаяся картина в затемнённом классе производит сильное эмоциональное впечатление и её легче совместно обсуждать.

При демонстрации слайдов картин фамилии художников надо обязательно называть, но от детей пока не нужно требовать их запоминания. Главное — сосредоточить внимание детей на восприятии произведений.

Надо иметь в виду, что дети часто не сразу понимают, что изображено на картине. Всякий раз необходимо обсуждать, что мы видим, но так, чтобы при этом не потерять, а выявить основное звучание образа, найти доступный способ вызвать интерес.

У детей этого возраста без специального развития почти отсутствует целостное восприятие: они рассматривают изображение так, как будто складывают его из кубиков. Эту особенность часто учитывают мастера детской иллюстрации, предполагая такое постепенное разглядывание. Картина, наоборот, обычно рассчитана на целостное впечатление «сразу», воздействие цельным образом всего строя, а потом может быть сколь угодно долгое её углубление и развитие образа в нашем восприятии. Такое восприятие представляет трудности для ребёнка, и его фантазия, прицепившись к фрагменту, иногда совершает неожиданные уходы от реального содержания картины. В то же время надо помнить, что без напряжённой работы фантазии восприятия искусства не существует.

Не надо показывать на уроке сразу много произведений, достаточно трёх-четырёх, но внимательно рассмотренных.

В учебнике (с. 36–37) предложены, в частности, «Подсолнухи» В. Ван Гога. Здесь хотелось показать, как «живёт» у художника краска, создавая такую многоцветную, разнообразную цветовую поверхность. Цветы на картине стали похожи на живые существа: они беспокойны, как будто о чём-то говорят между собой, кивают головами, они взволнованы.

Особое внимание нужно обратить на тексты под репродукциями. Они короткие, но в них *делается акцент на зрительные метафоры*, которые могут быть опорными в беседе с детьми. **Для учителя важно само понятие зрительной метафоры**; детям оно, конечно, не называется, но служит их обучению. Развитие навыков восприятия лишь начинается, и оно неразрывно связано с собственной художественно-практической работой ребёнка.

Практическая работа: беседа, формирующая первичные навыки восприятия произведений искусства; знакомство с картинами на сказочные сюжеты; формирование зрительских умений по восприятию и обсуждению содержания детских работ.

Зрительный ряд: М. Врубель. Царевна-Лебедь; Н. Рерих. Заморские гости; В. Васнецов. Иван Царевич на Сером Волке, Богатыри и др. Желательно посещение художественного музея.

II четверть. Ты украшаешь

Темы уроков

«Мир полон украшений»³.

«Цветы».

«Красоту нужно уметь замечать».

«Узоры на крыльях. Ритм пятен».

«Красивые рыбы. Монотипия».

«Украшения птиц. Объёмная аппликация».

«Узоры, которые создали люди».

«Как украшает себя человек».

«Мастер Украшения помогает сделать праздник» (обобщение темы).

Вторая четверть посвящена знакомству с Мастером Украшения, т. е. началам **декоративной художественной деятельности**. Но это не сужает разнообразия видов практической работы учащихся.

Эта четверть особенно насыщена нарядными, яркими заданиями, которые позволяют освоить многие **художественные материалы**. Любая художественная работа глубоко связана с выбором, пониманием характера и особых возможностей того или иного материала, с техникой его применения. В этой четверти дети продолжают развивать навыки работы гуашью, выполняют графические рисунки, учатся первичным приёмам работы с бумагой (бумажная пластика) и создают коллажи.

Очень большое значение для ребят имеет презентативность результатов их работы. Надо стремиться, чтобы то, что ребята делают на уроках искусства, имело свою завершенность и было красиво.

Во второй четверти наравне с индивидуальными формами работы большое значение приобретают **формы коллективной работы** над общим панно. Коллективное творчество обучает ребят сотрудничеству, умению договариваться, лучше понимать собственные решения, создаёт атмосферу совместного игрового действия. Но главное — это общая радость от удачной работы, отсутствие безуспешных ребят. Эти панно-коллажи разных форм и объёмные композиции могут стать замечательным украшением школы.

³ Темы могут включать несколько уроков-подтем.

В начале четверти дети знакомятся с Мастером Украшения. Мастер Изображения, с которым они познакомились в первой четверти, — это прежде всего мастер художественного познания, а Мастер Украшения имеет в жизни другое назначение, другую работу — это мастер общения. Он организует общение людей, помогает им открыто выявлять свои жизненные роли. Сегодня мы идём в поход, завтра — на работу, потом у нас праздник и т. д., и одежда наша, её украшения говорят окружающим о том, что мы будем делать и какое у нас настроение.

Главный тезис этой четверти: **люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя!**

Темы «Мир полон украшений» и «Красоту нужно уметь замечать» носят как бы сквозной характер и раскрываются в серии уроков и разнообразных практических работах. Но не менее важно здесь, как всегда, **обучение восприятию.**

Знакомство с каждым из Братьев-Мастеров обязательно включает два момента. *Первый момент:* изображение, украшение и постройка встречаются всюду вокруг нас, в мире предметов, сделанных человеком; роль этой художественной деятельности в мире людей и конкретно в жизни каждого ребёнка. *Второй момент:* Мастера Изображения, Украшения и Постройки учатся у природы и учат нас любоваться ею, видеть её красоту. Таким образом, Мастера по-своему раскрывают нам мир, наполняют жизнь радостью и пробуждают в нас творческие, созидательные силы.

По каждому из этих двух вопросов в учебнике есть соответствующий материал: короткий текст, зрительный ряд, предложено и проиллюстрировано задание. Однако если у учителя есть возможность расширить зрительные впечатления детей или он хочет предложить свой вариант прочтения задания, это очень хорошо. Слайды, видеофильмы, визуальные возможности компьютера усиливают воспитательную роль урока изобразительного искусства. Однако главную роль всё-таки играет учебник, с которым ребёнок общается непосредственно и длительное время.

В тексте данного пособия и в учебнике предлагается несколько больше учебных заданий, чем можно выполнить при одном учебном часе в неделю. Во-первых, это создаёт разнообразие, даёт больше свободы и творческой инициативы учителю. Во-вторых, учитываются возможности увеличения времени за счёт школьного компонента и второй половины дня.

Урок: «Мир полон украшений»

На первом уроке происходит **представление Мастера Украшения.**

Весь мир вокруг полон украшений (учебник, с. 44–45)! Учитель проводит беседу: «Что такое украшения? Кого и что мы украшаем? А зачем мы украшаем? Какими бывают

украшения? Какие украшения окружают нас дома, на улице? А какие украшения мы знаем из сказок?»

С украшениями человек встречается повсюду и гораздо чаще, чем иногда кажется людям, которые не задумываются об этом. По существу, каждый предмет, созданный человеком, как-то украшен, хотя бы покрашен в определённый цвет. Нет предметов, совсем не украшенных, только нужно уметь это видеть. Ребята задумываются о самых простых и наглядных украшениях (украшения для девочек и мальчиков, для мамы, бантик на кошке, красиво украшенная посуда и т. д.), об украшенном городе — его домах, транспорте и т. д.

Все украшения нам что-то рассказывают и что-то обязательно обозначают. Но об этом подробный разговор пойдёт позднее, в более старших классах. Главное сейчас — понять, что люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя.

Можно принести на урок разнообразно украшенные предметы быта и показать слайды, фотографии украшений, которые встречаются на улице, в театре, в парке — везде. С одной стороны, надо суметь показать детям украшения обычных и простых предметов, т. е. там, где раньше они не видели украшения. С другой стороны, вызвать восторг, разбудить воображение детей при встрече с необычными, ярко украшенными предметами (здесь можно вспомнить волшебные сказки и т. п.).

Практическая работа: участие в беседе.

Задание на дом: рассмотреть украшения у себя дома и на улице.

Урок: «Цветы»⁴

Дети в 1 классе бывают разочарованы, если на уроке изобразительного искусства у них не было практической работы. Поэтому урок «Цветы» может быть самостоятельным, а можно его сделать практической частью первой темы.

Рассматриваем цветы вместе с Мастером Украшения: они украшают все наши праздники, все события нашей жизни! Цветы можно назвать украшением Земли! Они такие бесконечно разные — и торжественные, и нежные, и весёлые. Иногда они кажутся грустными, а иногда таинственными. Одни цветы похожи на шары, а другие напоминают россыпи звёзд. Они так по-разному окрашены (учебник, с. 48)!

Практическая работа: придумай и нарисуй сказочный цветок.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

В практической работе продолжают развиваться навыки работы гуашью. Надо обращать внимание детей на разнообразные приёмы работы кистью, ведь лепестки бывают длин-

⁴ Этот урок может входить в первую или во вторую тему.

ные, стремительные или округлые; у цветов могут быть разные сердцевинки — с полосками, кружочками, блестящими светлыми капельками. Крупные лепестки — и движения кисти широкие, размашистые, а мелкие цветочки — и кисточка движется мелкими быстрыми мазками.

После занятия, когда работы высохнут, с согласия ребят их можно вырезать и сделать общую, коллективную корзину цветов (учебник, с. 49). От учителя зависит умение расположить цветы так, чтобы даже те, что, казалось, не получились, нашли своё достойное место.

Упрощённый вариант задания: учитель раздаёт детям крупно и произвольно вырезанные им цветы-заготовки из цветной бумаги (или дети сами их сначала вырезают), а потом они украшают цветы с помощью кистей и красок. В этом случае составить корзину цветов можно успеть на уроке.

Тема: «Красоту нужно уметь замечать»

Если на предыдущем уроке разговор шёл о предметном мире, о мире вещей человека и о том, как они украшены, то здесь разговор пойдёт о красоте в природе. Мастер Украшения ведёт детей в мир природы, где так многое вызывает восхищение.

Развитие наблюдательности, эстетически активного видения окружающего мира, чуткости к красоте природы является важнейшей задачей. Без развитой наблюдательности, без сформированных способностей к эстетическому переживанию природы невозможно обучение художественному творчеству, невозможно и умение эстетически воспринимать произведения искусства, т. е. полноценное вхождение в культуру.

В учебнике (с. 46—47) мы видим самые разные природные явления. Как их рассматривает Мастер Украшения? Учитель читает (или рассказывает) детям текст. В нём две мысли: умению видеть красоту надо учиться, это мастерство; красота бывает не только яркая, броская, но и тихая, строгая, нежная.

Дети рассматривают фотографии в учебнике. Конечно, хорошо, если учитель может показать и другие материалы, особенно слайды, и пусть ребята вспоминают свои собственные впечатления. Очень важно постоянно *обращаться к собственному жизненному опыту детей*, а изображения в учебнике служат для этого опорными моментами.

Название темы «Красоту нужно уметь замечать» можно перефразировать так: **«Мастер Украшения учится у природы»**. Чему же удивился наш Мастер, разглядывая, например, изящный узор на срезе фрукта киви или свёклы? Что привлекает его в этой чудо-лягушке? Что за красоту он видит в мятущемся узор зимних веток и т. п.?

Тема «Красоту нужно уметь замечать» фактически объединяет целый ряд практических заданий.

Урок: «Узоры на крыльях. Ритм пятен»

Задача урока — развитие наблюдательности, приобретение опыта эстетических впечатлений и новых навыков изобразительной деятельности.

Восхитительной и всегда благородной красоте порхающих по летним лугам бабочек, наверное, радовались уже все дети. Учитель не должен бояться потратить на уроке некоторое время на их рассказы об этом.

Затем дети вместе с Мастером Украшения рассматривают узоры нарядных платьев бабочек. Бабочки — царицы, бабочки — нежные изящные скромницы, таинственные бабочки... Сочетания цветов, распределение узора по крыльям создают сказочный образ бабочки.

Учитель обсуждает с детьми поэзию орнамента крыльев и одновременно учит пользоваться кистью и красками. Дети шести-семи лет способны к достаточно длительному разглядыванию, если им помогать видеть поэтически, т.е. видеть эмоционально-содержательный смысл явления. Не нужно забывать, что учитель вместе с детьми смотрит глазами Мастера Украшения.

Нельзя не обратить внимания и на форму бабочки. Подумаем, сколько у бабочки крыльев. Их не два, а четыре. Чтобы нарисовать бабочку, ребёнку пока легче не рассуждать отвлечённо о симметрии, а представить самого себя в роли бабочки. Передними крыльями тогда станут руки. Пусть ребёнок сделает жест, как будто взлетает, и тогда руки вскинутся вверх (а вовсе не в стороны!). Вот так же и крылья! (Иначе многие нарисуют унылые бантики-восьмёрки и расстроятся, что не получается бабочка.) А нижние крылья бабочки похожи на праздничную юбку.

Практическая работа: украшение крыльев бабочки.

Материалы могут быть разными: в учебнике (с. 52—53) представлены примеры и живописных, и графических детских работ — выбор за учителем.

Наиболее простой вариант задания: раздать уже вырезанные из цветной бумаги заготовки. Задача та же — украшение крыльев бабочки.

Нужно обратить внимание на ритм расположения узоров (каёмки, прожилки, ниточки с каплями-росинками, мелкие пятнышки и крупные пятна, похожие на глаза).

При наличии дополнительных уроков можно также рассмотреть разных жуков, шмелей, стрекоз и даже сделать коллективную работу, например «Праздник у Мухи-цокотухи».

Задание на дом: найти в книгах и журналах разных насекомых и рассмотреть их с помощью Мастера Украшения.

Урок: «Красивые рыбы. Монотипия»

Продолжается знакомство с выразительными возможностями фактуры, с неброской и неожиданной красотой в при-

роде. С позиций Мастера Украшения дети учатся видеть красоту разнообразных поверхностей: коры дерева, ряби на воде, спилов камней; можно показать им фотографии, например, кожи змеи или ящерицы, листьев растений, шероховатых и гладких раковин... Мир вокруг наполнен неброскими узорами разных поверхностей, и их надо уметь замечать.

Однако для практической работы ребятам лучше давать более наглядные и конкретные сюжеты — рассмотреть, например, красивых рыб с их достаточно простой формой тела, покрытого узорами чешуи.

Практическая работа: украсить рыбку узорами чешуи. Выполняется в технике монотипии — цветного или монотонного фактурного отпечатка, который дорисовывается графическими материалами (учебник, с. 55).

Лист бумаги складывается пополам. На одной его стороне ребёнок делает красивое, с его точки зрения, цветное пятно двумя-тремя красками и не очень густо. Затем обе половинки листа складываются, прижимаются рукой к столу. Получается отпечаток, который выглядит иначе, чем первичное пятно. Появились *неожиданные затёки фактуры*. Дети обычно удивляются и радуются, если получилось красиво. В этих пятнах можно увидеть всё что угодно, но легче всего — рыб. Этому способствуют их расплывчатость и переливы цвета.

Именно с этой, практической части урока лучше всего его начать. Рассмотрев неожиданные фактуры отпечатков, учитель переходит к разговору о красоте различных поверхностей и показу слайдов. Отпечатки пока подсыхают.

Новые впечатления позволяют детям продолжить работу. Им надо дорисовать свою рыбку: найти место глазу, жаберной щели, дорисовать плавники, хвост и покрыть рыбку узором чешуи. Здесь развиваются графические навыки, которые всегда неразрывны с пониманием красоты фактуры. Чешуйки похожи на волнистые полосы, на разной величины кружочки, на рябь воды и песка, на лёгкие воздушные пузырьки или покрывающие дно камешки и т. д.

Материал: одноцветный фломастер или гелевая ручка.

На дополнительном уроке на развитие графических навыков и чувства фактуры материала можно дать другое по типу задание. Детям предлагается нарисовать, как построить из разных камешков первую букву своего имени. Рисовать надо чёрным фломастером (гелевой ручкой) без помощи цвета. А условие такое: нет двух одинаковых камешков, все разные, т. е. у каждого из них свой графический рисунок.

Задание на дом: подумать, как и зачем украшает себя человек.

Урок: «Украшения птиц. Объёмная аппликация»

Всё в мире украшено, и неспроста. А если у птиц, например, не было бы украшений, лишь одинаковые серые пёрыш-

ки? Каким скучным стал бы мир! Птицы очень разные, непохожие друг на друга. Мастер Украшения помогает рассматривать птиц, обращая внимание не только на цветной орнамент окраски, но и на форму хохолоков, перья хвостов, оформление лапок. Наряд птицы показывает нам её характер. Какая она — весёлая, быстрая, важная?

Практическая работа: изображение нарядной птицы в технике объёмной аппликации (учебник, с. 56—57).

Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей.

Во время практической работы в технике объёмной аппликации дети узнают всё больше приёмов владения бумагой, но что ещё более важно — появляется свобода использования фактур, совмещения скрученных, наклеенных друг на друга, смятых деталей для создания образа птицы. Такая работа развивает декоративное чувство совмещения материалов.

Вариант или *дополнительное задание:* создание коллективной работы — панно-коллажа «Петух», «Жар-птица» или панно «Нарядные птицы». Причём здесь может быть использована не только белая и разноцветная бумага, но и кусочки тканей, фольга, нити, пуговицы.

Зрительный ряд: слайды и книги с изображениями различных птиц.

Музыкальный ряд: детские и народные песни с ярко выраженным игровым, декоративным моментом (звон колокольчика, имитация птичьего пения).

Задание на дом: подумать, какие ещё украшения встречаются в природе.

Урок: «Узоры, которые создали люди»

Начинается урок с беседы.

«Мы видели много красивых узоров в природе, — говорит учитель. — Видеть их нас научил Мастер Украшения. Человек вглядывается в природу, учится у неё, но создаёт свои прекрасные узоры — **орнаменты**. Люди создали множество орнаментов, и они очень разные».

Хотелось бы, чтобы дети удивились, какими красивыми бывают орнаменты (учебник, с. 58—61).

Надо внимательно рассмотреть орнаменты: из чего они состоят, как они устроены. Но повторяемость (раппорт) сегодня для нас не главное, главное — красота и разнообразие узоров, созданных людьми.

А для чего служат орнаменты, где мы с ними встречаемся? Желательно показать детям не только слайды, но и «живые» украшенные вещи. Обязательно надо обращаться к жизненному опыту детей, впечатлениям от красиво украшенных вещей, которые они уже видели.

Практическая работа: придумать орнамент (вначале каждый ребёнок должен понять, что он хочет им украсить, для чего).

При выполнении практического задания нужно помнить следующее.

Во-первых, орнаменты всегда имеют конкретное назначение — украшать какой-то предмет (например, посуду, ткани, ковёр, платок, ворота дома и т. д.).

Во-вторых, ребёнок выполняет задание, создавая образ орнамента, а не его детальную разработку. Нельзя сводить задание к повторению несложного мотива в полосе или круге. Налюбовавшись роскошными произведениями, ребёнок сам будет стремиться сделать нечто подобное, для него это метод усвоения впечатлений. Очень хорошо раздать детям круги, прямоугольники и квадраты из разной цветной бумаги, светлой и тёмной. Ребята рисуют сразу кистью, на весь лист, по впечатлениям. Урок суммирует полученные ими знания и навыки.

Материалы: листы цветной бумаги, кисти, гуашь.

Зрительный ряд: различные орнаменты.

Задание на дом: найти и рассмотреть орнаменты на предметах у себя дома.

Урок: «Как украшает себя человек»

Беседа ведётся от лица Мастера Украшения: «А как украшает человек самого себя? Какие украшения бывают у разных людей? Когда и зачем украшают себя люди?»

На этом уроке мы обращаемся к сказкам. Ведь сказочным героям, так же как и нам, нужны украшения. Можно вспомнить, как Фея собирает на бал Золушку: нарядная карета, бальное платье, туфельки. А Кот в сапогах украсил себя красными сапогами. Зачем? Чтобы выглядеть важной персоной, ведь это простые люди ходили босиком, в деревянных ботинках или в лаптях. У Красной Шапочки главное украшение — шапочка — помогает нам отличить её от других девочек.

Учитель показывает слайды с известными персонажами сказок, мультфильмов, и дети узнают их именно по характерным деталям костюмов, украшениям. Мастер Украшения помогает рассматривать их, ведь и в рисунках детей те же украшения — знаки — помогут определить, кто изображён.

Практическая работа: изображение известных персонажей сказок (Золушка, Кот в сапогах, Буратино, Мальвина, Красная Шапочка и др.). Узнать героя можно по его главному украшению. Украшения нужны для того, чтобы рассказать окружающим, кто ты такой.

Материалы: гуашь, кисти, цветная бумага.

Желательно предложить детям листы бумаги разных цветов, чтобы они сами определили, какой фон больше подходит для каждого из персонажей. С разработкой белого фона большинство детей не справится. Изображения делаются сразу кистью на всём формате листа.

Зрительный ряд: иллюстрации или фрагменты мультфильмов с персонажами известных сказок.

Литературный ряд: фрагменты сказок с описаниями внешнего вида героя и свойственных ему знаков — украшений.

Для дополнительного урока выбирается конкретная сказка, и Мастер Украшения помогает рассмотреть и нарисовать главных персонажей.

Задание на дом: в иллюстрациях детских книг найти и рассмотреть различные украшения сказочных персонажей.

Тема: «Мастер Украшения помогает сделать праздник»

В конце второй четверти наступает время подготовки к встрече Нового года. А без Мастера Украшения на празднике не обойтись — именно он помогает сделать всё необычным и весёлым, отличить день праздника от обычных дней.

Урок: «Готовимся к новомуднему карнавалу»

Здесь очень важно придумать для детей задание, доступное по исполнению и в то же время позволяющее проявить каждому творческое своеобразие.

Практическая работа: создание карнавальных головных уборов.

Надо помочь ребёнку ленту из цветной плотной бумаги (подходит бумага для ксерокса) скрепить степлером так, чтобы получился обруч вокруг его головы. Это основа головного убора. Дальше надо вспомнить украшения птиц, бабочек и другие удивительные украшения, которые мы встречали в природе, а также украшения сказочных героев.

Теперь с помощью разнообразной цветной бумаги, ножниц и клея можно создавать фантастические короны и маски. К ленте обруча можно подклеивать звёзды, хвосты, уши, самые разные подвески (учебник, с. 62—64). Здесь надо проявить максимум фантазии, используя самые простые средства — надрезы, закрученные полоски, гармошки из бумаги.

Дети овладевают умениями работы с бумагой, приёмами бумажной пластики, творческое и разнообразное применение которых развивает первичные навыки в дизайне, навыки образной организации пространства.

Вместо обруча столь же просто в качестве основы для головного убора можно сделать цилиндр, а затем украсить его. Превращать этот цилиндр в маску на уроке не следует, так как потребуются сделать прорезы для глаз, а это опасно в условиях классной работы с маленькими детьми. Опыт показывает: наиболее удобный, простой и эффектный способ создания карнавального головного убора — украшение обруча.

Урок: «Праздничные новогодние гирлянды и игрушки»

В продолжение темы «Мастер Украшения помогает сделать праздник» дети украшают класс и свой дом к Новому году.

Практическая работа: создание новогодних гирлянд и игрушек.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, катушка толстых ниток или липкая прозрачная лента (скотч), для учителя — степлер.

Чтобы сделать новогодние игрушки, надо раздать детям прямоугольные листочки цветной бумаги и склеить из них цилиндры-трубочки. А теперь к ним можно приклеивать бумажные завитки, уши, лапы, хвосты и хохолки, превращая цилиндры во что угодно. Задание по сути аналогично созданию карнавальной короны (учебник, с. 63—65).

Для гирлянд нужны квадраты и полоски из цветной бумаги. Два одинаковых квадрата кладут один на другой, складывают пополам и ещё раз пополам. Теперь делают произвольные фантазийные надрезы и вырезы, а потом расправляют. Две получившиеся звезды или снежинки надо сложить белой стороной внутрь и склеить, пропустив по середине нитку или скотч. Прозрачная тонкая клеящая лента очень упрощает работу и вполне заменяет в этом случае и клей, и нитку для нанизывания. Гирлянды, конечно, могут быть сделаны разными способами, например из бумажных колечек. Однако достоинства предложенного варианта — в возможности каждого ребёнка вырезать звезду по-своему, да это может быть и вовсе не звезда, а бабочка, рыбка, птица или гриб. Есть доступный, простой приём и возможность его бесконечного творческого применения.

Тема «Мастер Украшения помогает сделать праздник» завершает вторую четверть. Заключительный урок проводится в преддверии Нового года, поэтому он должен быть праздничным. В классе висят гирлянды, ёлочные украшения, выполненные учениками, и все удачные работы четверти; на головах у ребят короны. Присутствуют оба Мастера — Изображения и Украшения. Они даже могут поспорить при обсуждении детских работ, кто из них больше помог ребятам и чем именно.

Практическая работа: праздник для тех, кто умеет дружить, — создание коллективного панно «Новогодняя ёлка». Здесь центральной становится задача обучения совместной деятельности, распределение работы, согласованное стремление к общему результату.

Панно выполняется в технике коллажа, т. е. совмещения материалов. Так, ёлка может быть нарисована гуашью, а на неё подвешены сделанные детьми игрушки, при этом часть игрушек может быть нарисована. Если украшают настоящую ёлку или еловые ветви, надо сохранить участие Мастеров и обсудить их роли в работе.

Материалы: большой лист бумаги, цветная и разнофактурная бумага, фольга, серпантин, обрывки тканей, нити, клей, скотч, ножницы, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть.

Музыкальный ряд: фрагменты из балета П. Чайковского «Щелкунчик».

III четверть. Ты строишь

Темы уроков

«Постройки в нашей жизни».

«Дома бывают разными».

«Домики, которые построила природа».

«Дом снаружи и внутри».

«Строим город».

«Всё имеет своё строение».

«Строим вещи».

«Город, в котором мы живём» (обобщение темы).

Третья четверть посвящена конструированию. Видеть и понимать конструктивную основу всякого предмета — важнейшее качество мышления, и вырабатывается оно не сразу. Здесь учащиеся также встречаются с пространственными построениями, но при этом нет однообразия действий, дети выполняют разные по своему характеру задания, в которых можно узнать естественные для этого возраста игры.

Мастер Постройки — это мастер создания образа нашего предметного мира, мастер **архитектуры и дизайна**. Но это также мастер структурного построения любого произведения, мастер формы и взаимоотношений её частей. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать, это умение влияет на универсальные способности мышления.

Третья четверть также насыщена заданиями, очень разными по характеру и художественному материалу. Основное место среди них занимает постройка города из бумаги или коробочек. Это задание очень нравится детям, и необходимо позаботиться о том, чтобы они имели возможность поиграть в свой город. Игровой характер заданий не отвлекает, а, наоборот, позволяет усвоить новые знания.

В конце четверти желательна прогулка по своему городу, особенно хорошо, если есть возможность пройти вместе с детьми по историческому центру. Дети по-новому видят постройки, здания, которые перестают быть для них безмолвным окружением, удивляются их разнообразию, на своём уровне анализируют, подмечают множество деталей... Потом ребята с удовольствием проводят такие же экскурсии со своими родителями, с радостью открывая мир вокруг себя.

Урок: «Постройки в нашей жизни»

Знакомство с Мастером Постройки — это знакомство с основами конструктивной художественной деятельности.

Каждый ребёнок что-то строит — из кубиков, из песка, из снега... Это древнейшее качество человека — преобразовать, строить мир для своей жизни. Люди строят дома, сёла, города. Строят парки и сады. Но и вещи тоже нужно строить. Вот, например, автомобиль. Конечно, над ним работают, его постоянно совершенствуют инженеры, но как будет выглядеть машина, придумывает художник, он создаёт её форму. Давно-давно первые машины были похожи на самодвижущиеся кареты, потом их стали делать похожими на паровозы. А сегодня в форме автомобиля есть стремительность, лёгкость. И у каждой марки свои особенности формы — здесь без помощи Мастера Постройки просто не обойтись. Это касается всех вещей — и посуды, и мебели, и штор, например в доме (учебник, с. 68–69).

Однако главное назначение Мастера Постройки — придумывать, каким быть дому и как его можно построить.

Учитель проводит беседу, которую можно соединить с темой последующего урока. Однако если есть время, то можно дать *дополнительное практическое задание* на тему «Нарисуй дом для себя и своих друзей». («Замечательный дом! Какой только сможешь придумать. Сказочный дом, каких, может быть, не бывает!» — задача учителя состоит в том, чтобы мобилизовать детскую фантазию и активность восприятия.)

Материалы: цветные мелки.

Мастер Изображения поможет нарисовать дом, Мастер Украшения — украсить, а придумать, каким будет этот дом, поможет Мастер Постройки.

Урок: «Дома бывают разными»

Если неподготовленного ребёнка попросить нарисовать дом, то почти всегда он нарисует устоявшийся значок домика-кубика с трубой на крыше, хотя в жизни похожий дом ему вряд ли приходилось видеть. Поэтому очень важно поговорить с ребятами о том, какими разными бывают дома. Надо обратиться, как всегда, к их личному опыту, попросить рассказать про необычные, красивые дома, которые они знают.

Учитель с помощью Мастера Постройки рассматривает с ребятами слайды и фотографии не фантастических, а реальных архитектурных произведений (учебник, с. 70–71). *Многообразие архитектурных образов должно вызвать у детей удивление.* Это особенно важно для тех, кто живёт среди стандартной застройки. Дома высокие и низкие, неожиданных форм, с колоннами, башнями, лестницами, верандами и т. д. Мастер Постройки помогает осознать, что различные дома служат для разных целей: дома, в которых живут, в которых работают, школы, магазины, дворцы, башни, дома-театры и дома-храмы... Разные дома для разных дел.

Пусть дети постараются описать различные постройки. Надо обращать внимание на впечатление от дома в целом,

а потом обязательно просить детей назвать все его части, рассмотреть детали. Иначе многие растеряются при выполнении практической работы.

Из каких частей состоят дома? У каждого дома есть стены, крыша, фундамент, на котором он стоит, двери, окна... Какими они могут быть? (Учебник, с. 72.) И только когда у детей появились некоторые архитектурные впечатления, можно перейти к практической работе.

В учебнике (с. 74–75) даны изображения сказочных домиков известных художников-иллюстраторов. Домики надо рассмотреть, обсудить: почему они такие, кто в них живёт. Учитель задаёт вопросы о хозяине домика, о том, из каких частей и деталей домик состоит. Для разных жителей — разные домики. Например, в сказке «Винни Пух» зверушки живут внутри деревьев, есть цветочный город в книге о приключениях Незнайки, а вот дом, похожий на торт, и т. д. Обратиться к сказочным постройкам уместно и на этом уроке, и на двух последующих, но не три раза подряд (учитель выбирает наиболее удобный для себя вариант).

Практическая работа: придумать дом и построить его изображение с помощью печаток.

Печатки для этого задания очень подходят, потому что *рисунк дома можно как бы строить, складывая из кирпичиков-отпечатков*. Это даёт возможность ребёнку продумывать форму и соотношение всех деталей. К тому же эта техника позволяет сделать работу достаточно завершённой, добиться успеха.

В качестве печаток можно взять коробки от спичек или другие маленькие коробочки, прямоугольные ластик и всякие крышечки, колпачки (учебник, с. 73). Небольшое количество гуаши одного цвета надо положить на блюдце или крышечку и несильно развести. Листы бумаги детям лучше давать светлые, но не белые и не слишком маленькие.

Материалы: бумага, разведённая гуашь, коробочки и колпачки в качестве печаток.

Зрительный ряд: слайды очень разных и известных архитектурных построек.

Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазёрах.

Задание на дом: вспомнить, найти в книгах необычные, интересно построенные дома; найти и рассмотреть иллюстрации с изображениями сказочных домиков в детских книгах.

Урок: «Домики, которые построила природа»

Мастер Постройки, так же как и его Братья-Мастера, **учится у природы** (учебник, с. 76–77). Нора и дупло, гнездо птицы, ракушка, панцирь черепахи — всё это природные домики. Строят себе домики осы, пчёлы, а муравейник — не просто дом, а, можно сказать, целый город. Домик-шишка прячет зёрнышки, пока они не созреют, а потом створки раскрываются и... лети, зёрнышко, расти, новая ёлочка.

Мастер Постройки, куда ни посмотрит, во всём может увидеть домик. Вот, например, гриб. А если представить себе, что это домик? А может ли домиком стать яблоко или груша? Наверное, в груше будет два этажа: нижний — большой бочонок, верхний — поменьше. А если дом сделать из огурца, то придётся ему лежать на боку, в нём будет длинный коридор или много подъездов, а можно вдоль пристроить красивую галерею с колоннами и т. д.

Здесь тоже желательно обратиться к иллюстрациям к детским сказкам, например вспомнить сказку про Чиполлино.

Задача состоит не только в развитии способности фантазировать, но и в том, чтобы *развить у детей чувство формы*, умение анализировать, что само по себе требует активного воображения. Ведь понять, как устроен домик, значит выявить его конструкцию (внутреннее соотношение форм и их пропорций).

Практическая работа: лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов.

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечки.

К концу занятия учитель выстраивает из вылепленных домиков сказочный город.

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А. Милна «Винни Пух», Н. Носова «Незнайка в Цветочном городе», Дж. Родари «Чиполлино», А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» и др.

Музыкальный ряд: музыка к мультфильму или балету «Чиполлино».

Задание на дом: подумать, какие ещё домики можно увидеть в природе.

Урок: «Дом снаружи и внутри»

Дом смотрит на улицу, но живет внутри дома. Понятия «внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. По внешнему виду можно догадаться, как дом устроен внутри.

А что находится в доме? Как интересно заходить в дом — в новый, незнакомый — в гости, а в знакомый и любимый зайти ещё больше хочется. Дома внутри очень разные: дома для уютной домашней жизни и дома-дворцы с залами для балов, дома-театры и дома-музеи и многие другие дома, например школы, кафе, магазины и т. д.

Эта тема очень связана с предыдущей, и при недостатке времени целесообразно их объединять общей практической работой, но без потерь в понимании содержания. Дети с радостью будут не только придумывать дома из овощей, но и заселять любые предметы, например ботинок, чайник, утюг (учебник, с. 78—79, 81). Для практической работы больше всего подходит совмещение большого акварельного (или гуашевого, если краска взята жидко, прозрачно) пятна-силуэта с последующей графической дорисовкой тонким фломастером (гелевой ручкой) или мелками.

Практическая работа: нарисовать краской крупно, на весь лист первую букву своего имени и, представив себе, что это дом, заселить его маленькими буквенными человечками. Как бы они смогли там жить? Что будет крышей, где будет вход? Нарисовать для них двери, окна, лестницы, балконы, представить расположение комнат.

Материалы: мелки, цветные карандаши или фломастеры (лучше по акварельному фону).

Задание на дом: подумать (и нарисовать), как устроен внутри твой дом, квартира.

Совершенно неверно требовать от ребёнка «правильно» построенного плана и вообще взрослой логики. Дети-первоклассники изобразят свои дома «изнутри» как бы в плане сверху, а мебель — в виде сбоку. И соотношение комнат в пространстве будет соответствовать их восприятию. Это естественное и правильное мышление для учащихся 1 класса.

Урок: «Строим город»

Задача урока — конструирование игрового города. Мастер Постройки помогает придумать город (учебник, с. 66—67, 80—83).

Вначале строим домики из бумаги. Лучше всего применять ксероксную бумагу разных цветов, но можно и белую. Бумага для ксерокса обладает наиболее подходящей плотностью для любых занятий по конструированию: она даёт чёткие сгибы, хорошо держит форму, к тому же имеет двустороннюю окраску. С более толстой бумагой работать трудно, а более рыхлая не будет «стоять» — держать углы жёсткости. Однако цветная бумага из школьных наборов также пригодится. Из неё можно делать крыши, балконы, лесенки и другие детали. Можно также применять бумагу для упаковок и бумагу из цветных журналов. Для окошек подойдёт фольга.

Учитель раздаёт ученикам прямоугольные листы бумаги разной величины, но размером не больше страницы писчей бумаги (формат А4). Из них надо склеить трубочки-цилиндры (с помощью клея ПВА). Трубочки получатся разной высоты, что позволит сделать город более живым и красивым (плохо, когда все дома одинаковой высоты).

Теперь надо положить трубочки на парту и надавить ладонью так, чтобы цилиндр сложился и стал плоским. Затем нужно провести пальцами по сгибам, сложить ещё раз, накладывая сгиб на сгиб, опять придавить и расправить — получится четырёхгранный параллелепипед, основа для домика.

Двускатная крыша крепится разными способами: достаточно намазать клеем верхний край заготовки и, приложив сложенный пополам лист, поддержать немного. Но если края крыши приклеились к верхнему краю стены домика, то это тоже вполне подходит (учебник, с. 80).

Двери и окна (цветные, из разных материалов) приклеиваются без разрезания основы. Надо придумать их форму и расположение, украсить фломастером в соответствии с назначением постройки. Всё зависит от фантазии детей и учителя, который должен вовремя подсказать или напомнить школьникам о деталях. Можно приклеить к домику гараж, сделать второй этаж или уютное крылечко. Можно сделать длинный дом или башню.

Те, кто уже закончил свои домики, начинают под руководством учителя из сделанных домиков строить на столе город. Оказывается, чтобы построить из домиков город, тоже нужен Мастер Постройки. На этом уроке происходит игра в архитекторов. Вводится понятие **архитектор**.

Можно помочь ребятам проложить дорожки между домиками, сделать (из бумаги) зелень, т. е. оживить пространство.

Другой вариант задания: построить домики из разных упаковочных коробочек, приклеивая их друг к другу и наклеивая крыши, окна и двери. Но предпочтительнее вариант постройки из бумаги.

Практическая работа: постройка из бумаги игрушечного города.

Материалы: белая бумага, цветная бумага, клей ПВА, ножницы.

Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазерах.

Задание на дом: рассмотреть в детских книгах изображения разных городов.

Урок: «Всё имеет своё строение»

Не только дома, но и все предметы можно увидеть как постройку. Можно предложить детям новое понятие — **конструкция**. Несмотря на кажущуюся сложность, оно легко усваивается детьми, так как сами они играют в «Конструкторы». **Во всём, что можно увидеть, Мастер Постройки видит конструкцию.**

Детям предлагается набор простых форм: квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, круг. Их можно нарисовать на доске или наклеить на белую бумагу (учебник, с. 84), а можно заранее нарезать фигуры разных размеров из цветной бумаги и разложить по партам, прибавив к ним дополнительные листы, которые тоже можно будет резать.

Дети рассматривают эти формы, называют их, а потом думают, как из них сложить (построить) разных зверей, как будто это кубики или детали конструктора. Дети учатся видеть соотношения форм, выявлять конструкцию — это необходимая основа обучения рисунку, любому художественно-пространственному построению, визуальному мышлению.

Практическая работа: построение из простых форм образов разных зверей в технике аппликации.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

Один из вариантов задания: построение не зверей вообще, а собак разных пород. При этом их следует показать на слайдах или фотографиях.

Дополнительное задание: превратить обыкновенные коробки в забавных зверушек. (Коробочка — это тело зверушки, а где у неё будет мордочка? Вырезаем и отгибаем ушки и лапки. Глаза и усы можно подклеить, см. учебник, с. 85.)

Задание на дом: дети должны подумать, какие ещё предметы у них дома созданы с помощью Мастера Постройки, ведь он помогает создавать не только дома.

Урок: «Строим вещи»

Чтобы наши вещи были красивыми и удобными, создавать их помогает Мастер Постройки. Теперь он выступает в роли дизайнера. Задача урока — дать ученикам первичные представления *о конструктивном устройстве предметов нашего быта*, о содержательности образа каждого предмета, выраженного в его форме. Дети приобретают навыки пластического мышления, опыт работы с материалами.

Возвращаемся к теме, затронутой на первом уроке четверти, — Мастер Постройки придаёт форму нашим вещам, а Мастер Украшения в соответствии с этой формой помогает их украшать.

Учитель ведёт беседу: «Вот настольная лампа, ручки на партах, портфели — все они такие разные. Кому-то хочется, чтобы его предметы выглядели весёлыми, а кому-то — чтобы они были строгими, серьёзными. Эти предметы больше подходят для девочек, а эти — для мальчиков, а такой портфель подойдёт только для учителя».

На этом уроке мы предлагаем сделать из цветной бумаги сумки для мелких предметов (учебник, с. 86–87). Они, в частности, могут быть использованы в качестве подарков мамам на 8 Марта. Доступные по исполнению, эти сумки представляют реальный бытовой предмет, который можно использовать. Подобных конструктивных заданий можно придумать множество, и, конечно, учитель волен заменить сюжет практической работы, сохраняя, однако, смысловое содержание урока. Каждый учитель может проявить свои вкусовые пристрастия и выдумку, но главное — не забыть, что *сущность задания — в развитии конструктивных навыков*.

В учебнике предложено два варианта склеивания сумок. *Первый вариант* — это модификация уже известного детям вертикального параллелепипеда (совершенно нет необходимости запоминать это слово детям в 1 классе). Напоминаем, что он получается путём заглаживания четырёх граней у цилиндра из цветной бумаги. В данном случае удобнее, чтобы он был высоким. В его верхней части вырезаются ручки. Снизу отгибается будущее дно. Надо наискосок срезать угол, образо-

ванный гранью (см. учебник), а затем дно подогнуть внутрь и склеить. Осталось сделать аппликативное украшение сторон.

Второй вариант: один лист цветной бумаги сложить пополам, другой лист разрезать на две одинаковые части, сложить их вместе и сделать гармошку, а потом вклеить между основными створками сумки (учебник, с. 87). Теперь надо приклеить ручки и сделать аппликативное украшение, изобразив несложный сюжет: это могут быть цветы, радостное изображение природы, весёлая мордочка животного или просто украшения завитками и наклейками, которые свешиваются и выступают за край сумки.

Практическая работа: конструирование из бумаги сумок-пакетов или упаковок, подставок.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: бытовые предметы с ярким дизайном, в том числе сумки и упаковки.

Примечание. Учитель, увлечённый оригами, может посвящать этот и дополнительный уроки обучению конструированию игрушек в технике оригами. Но, к сожалению, такие занятия чаще всего представляют собой *пассивное повторение образа*, что необходимо творчески преодолевать.

Урок: «Город, в котором мы живём» (обобщение темы)

Заключительный урок — обобщение материала третьей четверти. Дети многому научились в этой четверти, и они способны совсем по-новому увидеть свой город или село. Этот урок — путешествие вместе с Мастером Постройки (реальная пешая прогулка или слайд-фильм).

Дети научились рассматривать дома и задумываться над их формой, сравнивать дома между собой и оценивать их достоинства, по внешнему виду понимать, что происходит внутри дома, для чего и как он устроен. Дети способны рассматривать панораму города и видеть его красоту, и потому надо постараться увидеть вместе с ними свой город по-новому. Например, живущие в Москве могут оказаться в неравных условиях: некоторые из них никогда не были в центре города, и он для них выглядит сказочным. Для других старая часть города — привычный мир, но они не привыкли его рассматривать, ведь большинство детей этого возраста ещё мало обращают внимания на здания и вид улицы. Учитель должен стремиться, чтобы это путешествие произвело впечатление на ребят. Запоминать конкретные памятники архитектуры не требуется. Однако желательно, чтобы дети вместе с Мастером Постройки рассмотрели свою улицу, район, общие панорамные виды города. Также желательно посмотреть известные виды Москвы или ближайшего крупного исторического центра. Но делать это надо не для запоминания конкретных фактов, а для общего впечатления, для создания у детей образа города в целом.

«Вместе с Мастером Постройки» означает способ видения, анализ формы домов в связи с их назначением, анализ формы крыш, окон, выявление важных деталей, например колонн, подъездов. Детям надо помочь объяснить, *чем именно им интересны эти постройки*, какое они оказывают на них воздействие. Важно отметить, как дома в городе соотносятся друг с другом: стоят рядом, но разные; составляют улицу. Деревья домам не мешают, они тоже часть города, так же как и все другие детали и малые архитектурные формы, наполняющие город.

Очень большой материал на уроке давать нельзя, лучше, наоборот, ограничиться пятью—семью выразительными примерами.

Для детей-немосквичей это занятие посвящено городу или селу, где они живут: нужно рассмотреть его и удивиться — ведь это так интересно! Для этих детей было бы правильно дать ещё один урок — о Москве-столице.

Нельзя не обратить внимания, что среди самых впечатляющих построек города — его храмы, строения особенно значимые и выделяющиеся. О том, как строились на Руси храмы, как они устроены, каковы храмы у разных народов, речь будет идти позднее (в 4 классе), но и здесь необходимо отметить и рассмотреть храмы как здания особого значения в судьбе каждого города.

Практическая работа: создание коллективного панно «Город, в котором мы живём» в технике коллажа (учебник, с. 88—89).

Материалы: цветная бумага светлых тонов, гуашь, кисти, ножницы, клей, большой лист плотной бумаги для коллективной работы.

Разумеется, от детей нельзя требовать точности и «взрослой» достоверности изображения. Они создают общий образ города, передают *своё впечатление*, и оно не может не быть фантазийным. Понимание города и интерес к нему у детей очень расширились, они многое заметят, и у многих видение города окажется даже гораздо более острым, чем у родителей.

Задание на дом: погулять во время каникул с родителями по своему городу или селу, размышляя о его красоте и особенностях построек.

IV четверть. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу

Темы уроков

«Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе».

«Праздник весны».

«Сказочная страна».

«Времена года».

«Здравствуй, лето! Урок любования» (обобщение темы).

Четвёртая глава является итоговой: происходит обобщение пройденного материала, и в то же время ребёнок поднимается на новый уровень знаний. Как понимать, что Братья-Мастера всегда работают вместе, не расстаются, но в каждой работе один из них занимает главенствующее место?

Всякая художественная работа **начинается с её конструктивной организации — построения**, будь то изображение на плоскости или орнамент декора. Одновременно всякая художественная работа включает в себя *моменты уподобления*, чувственного познания и эмоционального выражения, что определяет её художественный образ. Это и есть суть изобразительной деятельности. И всякое художественное произведение в разной степени включает в себя декоративные задачи.

Этот достаточно сложный для детей структурный анализ существует *в образно-игровой и очень доступной форме*, которая позволяет выделять этапы работы, определять художественные задачи и выбор изобразительных средств. Однако обсуждение участия Братьев-Мастеров не должно быть избыточным и механическим, ведь всякое разделение по-своему искусственно и нарочито, а в реальности всё существует слитно. Братья-Мастера — это инструмент, и большинство преподавателей и сами ребята обычно быстро учатся пользоваться им осмысленно.

Изображение, украшение, постройка составляют *разные стороны работы художника* и в том или ином соотношении присутствуют в любой его работе. Одна из этих сторон художественной деятельности для любого произведения является ведущей, подчиняющей две остальные. Их различие помогает нам правильно поэтапно организовать своё художественное творчество, то же относится и к анализу произведения при восприятии.

В этой четверти предлагается целый ряд коллективных работ. Это не значит, что нужно сделать их все. Учитель сам выбирает количество заданий, так как некоторые из них можно продолжать в течение нескольких уроков, например такие, как панно, изображающее мир выбранной сказки.

Закончить изучение материала года очень хорошо выходом в лес, на природу — это уроки любования! Здесь рассматривать, удивляться и восхищаться снова помогут разные позиции Братьев-Мастеров.

Урок: «Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе»

В этой заключительной для года четверти обобщающим является первый урок. Его цель — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны.

Учитель ведёт беседу: «Мастера постоянно трудятся вместе, но у каждого из них своя работа, своё назначение. В конкретной работе один из Мастеров всегда главный. Вот, например, наши рисунки — изображения, сделанные в первой четверти:

в чём здесь состояла работа Мастера Постройки, хоть мы ещё и не знали о нём? А теперь эти рисунки украшают наш класс. В работах второй четверти главным был Мастер Украшения. А как ему помогали Мастер Изображения и Мастер Постройки?»

В классе должны быть выставлены лучшие работы детей за весь пройденный год. Желательно, чтобы каждый ребёнок имел какую-то выставленную работу и мог показать её. Дети учатся рассказывать о своих произведениях и рисунках своих товарищей. Именно Мастера организуют последовательность их рассказа.

В учебнике (с. 90—93) представлены детские и взрослые произведения для обсуждения данной темы, заданы наводящие вопросы.

В некоторых случаях соотношение участия Мастеров сразу становится ясным, а в некоторых вызывает трудности. Учителю надо понимать, что **Мастер Постройки** (Мастер конструктивной деятельности) **в изобразительных работах организует композицию — построение** любого изобразительного произведения. Есть случаи, когда первокласснику трудно понять соотношение трёх форм деятельности, и мы их пока обойдём. Это задачи будущего.

Учитывая заданную тему урока, можно пролистать пройденный за три четверти материал учебника, останавливаясь на выбранных учителем моментах и задавая вопросы об участии каждого из Мастеров (один из них был главным, а два других, оказывается, всегда были рядом, но скрывались под шапкой-невидимкой). Конечно, дети, как и всегда в игре, должны ощущать разницу между сказкой и реальностью. Но *придуманные Мастера реально помогают определить задачи и этапы художественной деятельности.*

Практическая работа: беседа по теме, работа с учебником, обсуждение выставки детских работ, сделанных за год.

Урок: «Праздник весны»

Задания четвёртой четверти не обязательно полностью подчинять сюжету сказки. Так, в учебнике предложены доступные и яркие коллективные работы, посвящённые весенним событиям в природе.

Три Брата-Мастера помогут сделать птиц. Чтобы создать птицу, надо её построить, а потом украсить.

Практическая работа: конструирование нарядной птицы из цветной бумаги (учебник, с. 94—95).

Материалы: разноцветная бумага, ножницы, клей, нитки.

Ребро сложенного пополам листка цветной бумаги станет спинкой птицы. Вырежем два полуовала: маленький — голова, большой — туловище птицы. И сделаем это свободно — *пусть у разных птиц получатся разные пропорции.* Теперь осталось приклеить каждой птице клювик, глаза, крылья

и хвост — всё разное, проявляя при этом максимум выдумки и фантазии. Ребята закрепляют навыки объёмной работы с бумагой и при этом учатся творческому применению освоенных приёмов.

А если учитель принесёт в класс большую ветку (в это весеннее время в городе часто подрезают деревья) и все разноцветные птицы разместятся на ней, как будто только что прилетели с юга, получится очень красиво и радостно. И даже вся школа может обрадоваться этому замечательному украшению, сделанному первоклассниками, если найти для него удачное место в рекреациях здания.

Вариант *практической работы*: конструирование из цветной бумаги весенних жуков, стрекоз.

Весной просыпается природа, и её расцветающий мир наполняется жизнью. Всем детям интересно рассматривать удивительное разнообразие жучков, стрекоз и разных бабочек, которых можно увидеть, пригнувшись к траве на лугу, вглядевшись, кто бежит по веточкам кустов. В природе всё не случайно, всему своё место, и нельзя не поражаться удивительному виду жуков и стрекоз. А вот божья коровка!

В учебнике (с. 96—97) показана коллективная работа, где собраны в общей композиции работы учеников всего класса.

Урок: «Сказочная страна»

Три Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его.

Изображение мира сказки может стать основным заданием четверти и, разделённое на этапы, занять почти все уроки, а может быть сокращено до одного-двух занятий и предоставлено место другим предложенным в учебнике заданиям, а также заданиям, придуманным учителем, ярко раскрывающим тему совместной работы Мастеров и обобщающим учебный материал года.

Учитель выбирает любую известную сказку. Это хорошо, что в разных школах год от года будут выбирать *разные сказки*. Любая из них имеет *свой сказочный зримый мир* — свою поэтическую среду, где разворачиваются события. Содержание сказки «проживается» пластическим мышлением ребёнка.

Интересно выбрать сказку, которая была многократно зрительно и музыкально интерпретирована. Это позволит учителю показать богатый зрительный ряд, сопроводить занятия соответствующей музыкой. Но если дети выбирают сказку сами, то очень часто они выражают желание рисовать мир гномов. Им нравится придумывать свою собственную волшебную страну, где живут никому не известные до них персонажи в сказочных домиках. Всё это потребует много выдумки и от учителя, но ведь не случайно вы пришли работать с детьми! Всё получится замечательно, если вы отда-

дитесь этому делу с тем же ожиданием радости, что и ваши ученики. Это должна быть своего рода большая игра, пробуждающая воображение и поэтические переживания детей и требующая от них мобилизации приобретённых умений. И хорошо, если ребята научатся понимать, что поэзия, сказочность существуют не только в развитии сюжета, но и в зримом образе сказки.

Панно в 1 классе — это коллаж, т.е. аппликация, совмещающая различные по фактуре и цвету материалы. Работы детей этого возраста ещё не обладают собственно живописностью — первоклассники фактически *рисуют* краской. Поэтому легко совместимы рисунки гуашью, цветная бумага, ткань и фольга, объёмная аппликация с использованием, например, цветных фантиков от конфет, узорчатых салфеток. Для фона можно взять, скажем, две склеенные полосы подходящих обоев.

Выбранная группа с помощью учителя и Мастера Постройки (ведь он также мастер композиции!) организует на большом панно изображения, сделанные ребятами индивидуально, за своими партами. Эта же группа первоначально «строит» пейзаж, подправлять который можно, конечно, в течение всей работы. Домики могут быть составными, и все украшения, в том числе окна с изображениями в них, будут наклеиваться позднее. Чтобы персонажи получились нужного размера, надо раздать детям листки бумаги *заданной величины*. Когда краска подсохнет, дети вырезают и вклеивают персонажи в панно, сочетая игровые моменты с *выразительностью ритма размещения* — здесь необходимо участие педагога. Композиция не должна быть скучной.

В учебнике в четвёртой главе представлен целый ряд больших коллективных детских панно. Все они делаются поэтапно, не за одно занятие, и в их создании принимают участие все дети класса. Именно наши Братья-Мастера помогут учителю правильно распределить этапы и порядок совмещения индивидуальной и коллективной работы. Не забывайте, что три Брата-Мастера помогают постоянно, каждый следит за своей стороной дела.

Практическая работа: создание коллективного панно и индивидуальных изображений по сказке, выбранной учителем.

Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей, цветная бумага.

Зрительный ряд: иллюстрации известных художников к выбранной сказке, соответствующие мультфильмы, фильмы, балет, если такой существует. Внимание обращается на визуальную интерпретацию сказки, поэзию и выразительность её зрительного мира.

Музыкальный ряд: соответствующий выбранной сказке. Музыка поможет почувствовать атмосферу, настроение, ритми-

ческое состояние при выражении тех или иных событий сюжета: не только что происходит, но и как это происходит.

Урок: «Времена года»

Это занятие посвящено эстетическому восприятию природы. Лучше всего, если учитель с учениками совершит прогулку в лес, в парк или хотя бы во двор школы. Здесь можно увидеть так волнующие нас и особенно детей признаки наступающего лета. А как видят красоту проснувшейся природы наши Братья-Мастера? У каждого из них свой взгляд, свой интерес!

Этот урок может быть продолжен, а в некоторых случаях и заменён рассматриванием слайдов и фотографий в классе. Лучший вариант, если снимки были сделаны самим учителем как бы во время прогулки с учениками. «Как бы», потому что создание коллекции удачных фоторабот — дело не одного дня. Привлечение на уроки фототворчества учителя сегодня становится реальным и очень желательным.

Возрастные особенности восприятия детей таковы, что их внимание сосредоточивается в основном на деталях. Мышление в этом возрасте очень предметно, большие пространства кажутся ребёнку пустыми. Эта специфика мышления имеет свои достоинства, и её не надо ломать.

Вот цветок и совсем другой цветок и по окраске, и по форме. Вот шмель, бабочка... Рассматривание детьми насекомых, которых они изображали на уроке, происходит уже на новом уровне. Дети гораздо более точно и тонко воспринимают натуру, потому что форма различных существ в значительной степени систематизирована и эстетически окрашена: они уже сделали своих бабочек и жуков и теперь, рассматривая живых, совершают открытия. А как разнообразно устроены травинки, кора дерева (какой разной бывает её поверхность), ствол сильный и кряжистый (на кого он похож?), ствол стройный, и все разного цвета (стволы светлые и тёмные). На лесной дорожке шишки, камни, и они часто на кого-то похожи. А на кого похожи облака?

Всё *помогают рассматривать* Братья-Мастера: как построено (рассматриваем конструкцию), как украшено и на что похоже. Причём похоже метафорически, поэтически, т. е. в этом «похоже» заключено чувственное отношение ребёнка к предмету и соотнесение его с самим собой. Через сказочное одушевление растёт его чувство сопереживания окружающему миру, *чувство своей причастности*, а значит — человечность.

Перед учителем стоит задача обучения художественно-образному всматриванию в окружающий мир как способу эмоционально-нравственного развития личности. Духовный мир ребёнка, опыт его чувственных переживаний, его восхищение и негодование — в центре нашего обучающего внимания.

Практическая работа: наблюдение живой природы с точки зрения трёх Мастеров (через задачи трёх видов художественной деятельности).

Зрительный ряд: живая природа, слайды и фотографии с крупно и выразительно снятыми деталями весенней и летней природы (почки с распускающимися листьями, серёжки цветущих деревьев, травинки, цветы, насекомые, стволы деревьев, коряги и камни и др.).

Задание на дом: найти в детских книгах изображения лета.

Урок: «Здравствуй, лето! Урок любования» (обобщение темы)

На этом занятии дети обращаются к произведениям русского искусства, посвящённым теме лета, летнего пейзажа. Конечно, замечательно, если возможен выход в музей. Восприятие подлинных произведений несопоставимо с просмотром репродукций. И понять, что такое картина, можно, только стоя у подлинной картины.

Однако совсем уходить от работы с репродукциями тоже неверно. Во-первых, детей необходимо приобщать к классическим образам, созданным великими художниками. Во-вторых, репродуцируемое произведение позволяет рассматривать его в деталях и фрагментах (компьютер, большой экран дают такую возможность). Произведение можно исследовать, что для малышей иногда очень важно.

Приобщение с детства — **приращение — к художественной классике является важнейшей задачей формирования личности.** Классические, великие образы искусства создают единство национальных представлений, то духовно общее представление о самих себе и своей стране, которое составляет *реальные основы национальной культуры и часто не осознаётся, как воздух, которым мы дышим.* Потеря этой всеобщности ведёт к серьёзным кризисным явлениям культуры, которые отражаются на жизни каждого из нас. Педагоги должны постараться, чтобы эти великие картины не были затёрты в детском сознании, а переживались как открытия, какими они и были для людей своего времени, чтобы они были поняты, прочувствованы ребёнком как гордое утверждение красоты родной культуры.

Но это придёт к ребёнку постепенно и лишь при постоянстве усилий учителя. А пока очень важны искренние чувства учителя при восприятии картин совместно с детьми. В этом одна из причин свободы выбора учителем картин русских художников для урока. Это могут быть произведения И. Шишкина, И. Левитана, В. Поленова и т. д.

Именно в традициях этих великих художников созданы замечательные образы лета российскими художниками XX века. Например, звонкое, радостное буйство цветения июньских трав, щебет ранних птиц на картине А. Пластова «Сенокос» (учебник, с. 102—103).

Детям не следует показывать много картин, значительно важнее *подробнее* остановиться на каждой, постараться пережить с ребятами её настроение. Автора картины надо обязательно назвать и стараться повторять его имя в процессе беседы. Запомнить имя художника ребёнку желательно, но пока не обязательно. В процессе изучения материала начальной школы имена классиков станут привычными и будут освоены.

Практическая работа: восприятие и обсуждение произведений русских художников, посвящённых теме лета.

Если позволяет время или есть дополнительный урок, детям можно предложить сделать работу на тему «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от прогулки и от общения с картинами художников. Стремление выразить свои впечатления в изобразительной работе естественно для ребёнка — это его способ осознания своих переживаний.

Это задание может носить коллективный характер, но более правильно делать индивидуальные, личностные работы. Все дети только что были зрителями, а теперь они — художники. И пусть дети почувствуют себя настоящими художниками и учатся радоваться этому чувству.

Практическая работа: изображение по впечатлениям и представлению на тему «Здравствуй, лето!».

Материалы: гуашь, кисти, бумага. Размер листа, наиболее удобный для работы ребёнка гуашью на уроке, приблизительно равен формату А3, но он может иметь разную форму, приближаясь к квадрату или удлиняясь горизонтально, вертикально. Можно работать не только на белой, но и на цветной бумаге.

В конце четверти необходимо сделать выставку детских работ. Ребята с учителем прошли большой путь, и всем необходимо почувствовать это. Должно быть наглядным участие всех детей класса, а общий успех должен быть ощутим каждым. Искусство создаёт среду, организует общение, и возникает праздник.

2 класс

ИСКУССТВО И ТЫ

Общие методические рекомендации

Тема второго года обучения является развитием темы, важнейшей для реализации идеи всей системы обучения в начальной школе по программе «Изобразительное искусство». **Первый и второй годы обучения строят основы понимания связей искусства с жизнью.**

Весь год состоит из четырёх больших тем (это четверти) и подтем (это уроки внутри четвертей), которые выстроены в порядке логического раскрытия сути каждой из них.

Каждая тема построена на последовательном развитии осознания детьми связей искусства с жизнью, т. е. основывается на имеющемся у школьников жизненном опыте. Именно поэтому не допускается перестановка тем четвертей и уроков.

Художественно-творческое развитие в целом и развитие способностей детей к художественно-творческой деятельности строятся по нескольким направлениям: 1) эмоционально-образное постижение языка художественной выразительности разных видов изобразительного искусства; 2) формирование эстетического отношения к окружающему миру; 3) формирование художественно-творческой активности детей через освоение художественных знаний, умений и навыков в области искусства.

Второй год обучения развивает представления детей о связях трёх форм художественной деятельности с выражением отношения к жизни. По мере углубления этих знаний от года к году углубляется понимание связи этих форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека.

Задачи художественного развития учащихся во 2 классе

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве

Дети должны:

- проявлять интерес к окружающей жизни, испытывать любовь к красоте родной природы, чувство духовной близости с ней;

- понимать, что художник обязательно стремится выразить своё отношение к тому, что видит, к тому, что изображает, украшает или строит;

- учиться вглядываться в природу, видеть её красоту глазами Мастеров Изображения, Украшения и Постройки;

- учиться видеть в жизни и в искусстве, выражать в своём творчестве проявления добра и зла в отношении к природе и к людям;

- проявлять отзывчивость к выразительности цвета, формы и линий в природе;

- уметь видеть разнообразие и красоту красочных смесей, возможности цветовой палитры;

- ощущать эмоциональные связи между целями собственной деятельности и творчеством художников в области изображения, украшения и постройки;

- учиться быть чуткими и гуманными по отношению к человеку, животным, растениям;

- учиться понимать, что природа эмоционально воздействует на человека;

- учиться испытывать наслаждение от созерцания красоты цвета, ритмов в природе и в произведениях искусства;

— учиться испытывать чувство удивления и восхищения от сочетания в природных объектах и в произведениях искусства гармоничных и пропорциональных объёмов;

— учиться эстетически относиться к художественным произведениям, уважать личность художника, стремиться постичь язык искусства.

Формирование художественно-творческой активности

Дети должны:

— учиться понимать особенности трёх сфер художественной деятельности (изобразительной, конструктивной и декоративной);

— учиться понимать, как художники выражают чувства и настроения в своих произведениях;

— активно включаться в художественную деятельность по созданию художественного образа средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, проявляя инициативу, фантазию, воображение;

— включаться в творческую работу по освоению возможностей цвета, линии, формы, объёма, а также по освоению выразительности художественных материалов и возможностей художественных инструментов;

— испытывать потребность в творческой деятельности, в расширении собственного художественного опыта;

— стремиться экспериментировать с различными материалами по созданию художественных образов;

— стараться творчески воспринимать человека в искусстве и жизни, уметь сопоставлять его внутренний и внешний облик;

— иметь представление о выразительных возможностях цвета, линии, пятна, композиции, фактуры, движения, ритма и т. д.;

— проявлять творческую активность в коллективных формах работы;

— учиться выражать собственные представления о содержании искусства и воспринимать оценочные суждения сверстников;

— стремиться к художественно-творческой деятельности во внеурочное время.

Формирование художественных знаний, умений и навыков

Дети должны:

— знать о существовании трёх сфер художественной деятельности и их единстве, о том, что, изображая, украшая и строя, художник передаёт своё отношение к предмету или явлению;

— знать о роли фантазии в искусстве, о связи фантазии и реальности;

— иметь представления о многообразии природных форм, их рациональности и красоте;

— знать о том, что существуют основные и составные цвета;

- знать о том, как и для чего художник использует выразительность цвета, линии, пятна в своём творчестве;
- знать несколько имён художников и произведений из приведённых на страницах учебника;
- уметь делать осмысленный выбор материала и приёмов работы для передачи своего отношения к изображаемому;
- иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок;
- иметь навыки работы гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображением, а также навыки работы мелкими, другими графическими материалами;
- иметь навыки построения композиции на всём листе;
- уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги;
- учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания;
- развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций;
- совершенствовать умения владеть цветовой палитрой, живописной фактурой, свободно заполнять изображением весь лист;
- уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи;
- закреплять навыки работы кистью, пером, навыки осознанного использования выразительности материала для решения творческой задачи;
- учиться сочетать объёмы для создания выразительности образа;
- учиться эмоционально строить композицию с помощью ритма линий, объёмов, их движения;
- учиться творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, подчинять свои действия общим интересам, т.е. творчески сотрудничать).

I четверть. Как и чем работает художник?

Темы уроков

- «Три основных цвета — жёлтый, красный, синий».
- «Белая и чёрная краски».
- «Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности».
- «Выразительные возможности аппликации».
- «Выразительные возможности графических материалов».
- «Выразительность материалов для работы в объёме».
- «Выразительные возможности бумаги».
- «Неожиданные материалы» (обобщение темы).

Темы занятий первой четверти говорят о том, что учебный акцент ставится на развитие умений в работе с разнообразными художественными материалами. Педагог должен напом-

нить школьникам, как пользоваться материалами. Преподавать это детям нужно как радость от соприкосновения с материалом, радость любования красочными смесями, узорчатостью линейных штрихов, пластичностью объёмных материалов.

Тема трёх Братьев-Мастеров будет, постепенно развиваясь, сопутствовать познанию и в этой четверти: *какой материал наиболее удобен в работе для того или иного Мастера.*

Тема «Художник и зритель» также будет развиваться постепенно. В первой четверти дети в роли художников приобретают умения в обращении с доступными материалами, а в роли зрителей накапливают знания о гораздо более широком круге материалов, об их выразительных возможностях.

При внимательном отношении к детям педагог может заметить их предпочтения. Например, одни с большим увлечением относятся к практической работе на уроке, другие — к беседам. Уже в таком разделении склонностей детей сказывается их эмоционально-оценочное отношение. Формирование ценностных ориентаций на первых порах присутствует в уроках подспудно: предлагается возможность выбора (Что ты выбираешь? Что тебе нравится? Что ты оцениваешь как более интересное, важное, красивое?).

Оценочное отношение всегда эмоционально окрашено и всегда предполагает свободу выбора. Оно проявляется в выборе конкретного мотива для выполнения задания, когда школьники выступают в роли художников. Когда же дети — зрители, им тоже может быть предоставлена свобода для проявления оценочного отношения.

По мере накопления в первой четверти умений в обращении с доступными материалами и знаний о многообразии художественных материалов у детей постепенно формируется эмоционально-оценочное отношение к материалам. У школьников могут появляться любимые художественные материалы, однако увлекать их нужно возможностями разных материалов.

Урок: «Три основных цвета — жёлтый, красный, синий»

Первый урок изобразительного искусства у второклассников проходит в начале сентября, когда вокруг ещё много цветов. Желательно, чтобы в классе находились цветы ярко выраженных оттенков красного, жёлтого, оранжевого, синего, фиолетового цветов.

После беседы с детьми о красоте осенней природы, о многообразии её цветовой гаммы школьники узнают о существовании трёх основных, или главных, цветов. Возникает вопрос: «А почему они главные, почему художник не может обойтись без этих цветов?»

На эти и другие вопросы они находят ответы после демонстрации учителем приёмов смешения жёлтого, синего, красного цветов и волшебного их превращения в зелёный, оранжевый и фиолетовый.

Мастер Изображения предлагает начать работу в разной последовательности, например такой: сначала весь лист заполняется крупными пятнами основных цветов — красного, синего и жёлтого, а затем в некоторых местах они сверху перекрываются другим основным цветом. На жёлтом пятне в одной части композиции красным цветом можно изобразить гвоздику, которая получится оранжевого цвета; в другой части такое же жёлтое пятно, перекрытое синим, превратит его в зелёный и т. д. В учебнике для 2 класса рассматриваются возможности красочных смещений трёх основных цветов (с. 25). Однако подробно эту проблему пока решать не имеет смысла. Здесь лишь *начинается* углубление в проблемы цвета.

В процессе демонстрации смешения красок учащимся следует напомнить о правильном погружении кисти в баночку с краской, о заполнении цветом лишь ворсистой её части и о количественном сочетании воды и краски в цветовом замесе.

Следует сказать и о том, что краска должна ложиться на бумагу плавно, плотным слоем, а густота мазка должна приближаться к густоте хорошей сметаны (если же мазок по густоте будет похож на жидкий кефир, то данная техника не будет соответствовать гуашевой живописи).

Практическая работа: изображение поляны цветов как бы сверху тремя основными и тремя составными цветами (без предварительного рисунка), по памяти (весь лист заполняется крупными изображениями).

Материалы: гуашь (синяя, красная, жёлтая), крупные кисти, большие листы белой бумаги.

Зрительный ряд: живые цветы; слайды цветов, цветущего дуга; наглядные пособия, демонстрирующие смешение трёх основных цветов.

Задание на дом: понаблюдать красоту окружающего мира и постараться увидеть основные и составные цвета, а также их оттенки.

Урок: «Белая и чёрная краски»

Этот урок продолжает и развивает предыдущую тему. В начале урока педагог обращается к эмоциональному опыту детей в восприятии красоты природы. Разговор идёт о настроении в природе, о том, как оно изменяется в зависимости от того, светит ли солнце, идёт ли дождь или дует ветер, плывут ли по небу низкие, тяжёлые тучи или высокие, лёгкие облака.

Своими впечатлениями делятся не только дети, но и учитель, именно в этом случае может состояться интересный разговор-диалог, формирующий отношения «учитель — ученик» и «ученик — ученик».

Перед практической работой учащимся демонстрируют зрительный ряд: И. Айвазовский. Штиль, Девятый вал; И. Левитан. Весна. Большая вода; Н. Рерих. Небесный бой и т. д.

На этом уроке продолжается овладение детьми приёмами смешения цвета, работа цветовым пятном (дети должны правильно держать кисть и работать как всей её поверхностью, так и кончиком). Если на предыдущем занятии школьники познакомились с шестью цветами, то сегодня предстоит встреча ещё с двумя красками.

Волшебная сила этих красок в том, что, будучи бесцветными, они способны изменить характер любого цвета.

Наглядное пособие, демонстрирующее эмоциональные изменения основных и составных цветов в зависимости от насыщения их белой или чёрной краской, предполагает не механически ровно заколерованные поверхности, а переливы, наплывы, подтёки и другую игру хроматического цвета с белым и чёрным. **Это пособие может подготовить любой учитель самостоятельно.**

Перед практической работой учитель может на приколотом к доске листе продемонстрировать изменение цвета, не забывая напомнить о том, что чёрная краска — мощная и сильная, способная поглотить любой цвет, если её чрезмерно много взять на кисть. И напротив, белая краска лёгкая, нежная и слабенькая, к ней необходимо бережное отношение. Главное — помнить, что прикасающаяся к ней кисть должна быть чистой.

Класс делится на несколько групп. Перед каждой из них ставится своя задача — передать то или иное состояние природы (интересно и важно сравнить итоги!).

Обращаем внимание на то, что в цветовых сочетаниях локальные, открытые цвета присутствуют минимально. Движения руки не скованные, но свободные, размашистые. Один цвет свободно *вписывается* в другой, обогащая его. Получается «живая краска», а не мёртвая, как при покраске забора. Это важный навык.

Не нужно допускать работы по схеме: сначала закрасим небо, потом землю и т. д. Работаем от пятна, распространяя его эмоциональное цветовое звучание по всей плоскости листа.

Практическая работа: изображение природных стихий (гроза, буря, извержение вулкана, дождь, солнечный день и т. д.) без предварительного рисунка.

Материалы: гуашь (три основных цвета плюс чёрная и белая краски), крупная кисть, большие листы белой бумаги.

Зрительный ряд: слайды природы в ярких состояниях (гроза, буря, солнце, дождь и т. д.), а также произведения художников; практический показ смешения цветов.

Задание на дом: наблюдать природу; подумать, какой её хотелось бы изобразить и какими цветовыми сочетаниями.

Урок: «Пастель, цветные мелки, акварель, их выразительные возможности»

На двух предыдущих занятиях школьники познакомились с гуашью. Но можно работать и другими материалами, например красками: акварельными, масляными, темперой; мелками восковыми и пастелью.

Можно продемонстрировать детям тюбики с масляной краской, темперой, коробку с пастельными и восковыми мелками, простой школьный цветной мел. Параллельно с этим можно сделать несколько движений-мазков мягкой, бархатистой пастелью, переливы текучей, прозрачной акварелью, наглядно познакомить школьников с выразительными возможностями этих и других имеющихся материалов.

Учитель показывает, как кончиком пастели, воскового мелка или всей их поверхностью плашмя можно получить цветное пятно, а затем превратить его в живописное путём перекрывания другим цветом.

Желательно познакомить детей с вариантами построения композиции пейзажа, рассказав о принципе загораживания одним деревом другого, о законе «ближе — дальше», «больше — меньше». Кроме этого, возможно обсуждение с детьми вариантов изображения деревьев: когда сквозь листву просвечивают ветви и т. д.

Практическая работа: изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью.

Материалы: пастель (или мелки), бумага суровая, обёрточная тонированная.

Зрительный ряд: слайды осеннего леса и произведения художников на эту тему; живое наблюдение осенней природы.

Музыкальный ряд: П. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь (из цикла «Времена года»).

Литературный ряд: стихотворения А. Пушкина, С. Есенина, И. Бунина, Ф. Тютчева, А. Фета и др.

Задание на дом: рассмотреть иллюстрации в детских изданиях или художественных журналах, в которых можно найти рисунки, выполненные пастелью, акварелью, восковыми мелками.

Урок: «Выразительные возможности аппликации»

Этот урок проходит осенью, когда кругом много разноцветных листьев. Внимание детей необходимо направить на восприятие этой красоты, к которой трудно остаться равнодушным. Можно поговорить о настроении осенней природы в сопоставлении с настроением человека, найти общее в настроении осени и эмоциональном поведении детей.

Сначала можно обсудить, как падают листья: в плавном танце опускаются на землю; в вихре кружатся при порывах ветра; узорами золотого ковра равномерно лежат на земле; собираются группами и летают в одиночестве и т. д. Подобное обсуждение является ориентиром для содержания будущих композиций.

Класс делится на несколько групп, которые выполняют первое коллективное задание. Например, составляют коврики из лежащих на земле листьев.

Аппликацию можно выполнять из бумаги и ткани. Бумажная аппликация предполагает как вырезанные формы, так и оборванные — это так называемая рваная аппликация. Фон — суровая ткань, бумага.

Необходимо помнить, что в любой композиции должен быть выражен ритм цветовых пятен. Листья дружат и не дружат, кружатся, танцуют.

Заметим также, что форма листьев должна различаться, они могут быть разные по размеру. Одни участники творческой группы вырезают, например, листья одного цвета (путём сложения листа бумаги в несколько раз), другие — листья другого цвета и силуэта.

Возможен вариант, когда акцент делается на цветовом настроении композиции.

Практическая работа: создание в технике аппликации коврика на тему осенней земли с опавшими листьями (по памяти и впечатлению). Работа групповая.

Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей; в качестве основы — бумага или холст.

Зрительный ряд: живые листья; слайды осеннего леса, земли, асфальта с опавшими листьями.

Музыкальный ряд: вальсы Ф. Шопена; П. Чайковский. Сентябрь. Охота (из цикла «Времена года»).

Литературный ряд: стихотворения об осени Ф. Тютчева.

Задание на дом: найти репродукции работ художников на тему осени; рассказать, какие произведения понравились больше и почему.

Урок: «Выразительные возможности графических материалов»

На данном занятии дети впервые в этом году обращаются к графическому материалу. Следует повторить отличия живописи от графики, вспомнить о самых распространённых графических материалах. Для работы можно использовать даже палочку от мороженого (её срезают ножницами на конус с одной или двух сторон).

Педагог рассказывает о выразительных возможностях линии, точки, тёмного и белого пятен. Дети должны понять, что возможности графики в создании художественного образа велики. Чтобы понять язык графики и умело им пользоваться, необходимо освоить некоторые приёмы работы. Например, правильно нажимать на графические инструменты и материалы, резко или плавно отрывать руку от поверхности листа в конце проведённой линии и т. д.

Учитель вместе с Мастером Изображения показывает, как проводят линии разной выразительности, и даёт им образ-

ную характеристику (например, линии колючие, весёлые, нежные, злые, тихие и т. д.), а также демонстрирует приёмы получения тонового пятна.

Во избежание стереотипного изображения деревьев типа «морковки», «ровной доски» или «вазы в разрезе», из которой лишь по бокам вырастают веточки, следует напомнить детям о постепенном сужении ствола дерева к его вершине, которая переходит в несколько тонких веток.

Учитель может мелом на доске показать, что изображать ветки следует так, как они растут, т. е. от ствола в стороны, но не наоборот, ибо именно тогда толщина веток будет соответствовать реальности: у ствола — толще, к своему завершению — тоньше. На своём протяжении линии должны иметь разную толщину, наклон, протяжённость.

Беседу с классом можно построить при параллельном показе слайдов, фотографий и репродукций зимнего леса. Например, дети видят общий образ леса и какую-то деталь — образ отдельного дерева, пластику ветвей, запорошенные снегом сухие травы и т. д.

Практическая работа: изображение одним из графических материалов зимнего леса (деревья, ветка на фоне снега и т. д.) по впечатлению и по памяти.

Материалы: тушь (или чёрная гуашь, чернила), перо, палочка, тонкая кисть; уголь; бумага белая или слегка тонированная.

Зрительный ряд: слайды и фотографии зимнего леса, отдельных деревьев, кустов, веток и других выразительных объектов.

Музыкальный ряд: П. Чайковский. Декабрь. Святки (из цикла «Времена года»).

Литературный ряд: М. Пришвин. Рассказы о природе.

Задание на дом: понаблюдать за красотой деревьев, пластикой их стволов, ветвей. Найти дома фотографии с изображением зимнего леса или отдельных деревьев. Найти книги, иллюстрированные одноцветными линейными рисунками, и, если возможно, принести некоторые из них в класс для показа.

Урок: «Выразительность материалов для работы в объёме»

В качестве повторения учащимся можно задать вопрос: «Какими художественными материалами мы уже работали?»

До сегодняшнего дня дети работали на плоскости, т. е. на бумаге, которая ровно лежала на столе, парте, висела на доске. А сейчас вспомним художественные материалы, из которых нельзя создать ни живописную, ни графическую композицию, но которые можно держать в руках, разминать и рассматривать получающиеся изображения со всех сторон.

Конечно же, это пластилин и глина. Изображение, которое можно создать из этих материалов, будет объёмным. Мы

будем видеть его с разных сторон — спереди, сзади, сбоку. В процессе лепки придётся поворачивать изображение и рассматривать, что у нас получается.

Далее желательно продемонстрировать скульптуры животных, выполненные школьниками в прошлые годы, или фигурки животных, относящиеся к мелкой пластике. Тогда дети убедятся, что эти изображения не нарисованы, а находятся в пространстве (тогда и слово «пространство» им будет понятнее).

Педагог напоминает термины **скульптура** и **скульптор** и объясняет ещё раз их значения. Возникает вопрос: «Из каких же материалов создаются скульптуры?» Если есть возможность, учитель демонстрирует слайды или репродукции скульптур животных, выполненных из различных материалов. Обсуждается вопрос о выразительности каждого материала. Можно воспользоваться зрительным материалом учебника (с. 18, 19, 44, 45, 59, 61, 63).

Теперь с детьми обсуждают характерные особенности животных, пластику их тела, грациозность движений, красоту. Школьники рассказывают о том, что человек, любящий животных, не может быть злым. А если он ещё умеет восхищаться их красотой и выражать это в скульптурных формах, то такого человека называют художником-анималистом.

Дети вспоминают своих друзей-животных, рассказывают об их повадках, характере. Параллельно с этим вниманию детей можно предложить отрывки из рассказов о животных В. Бианки и М. Пришвина.

Объясняя практическое задание, педагог должен открыть детям секрет мастерства скульптора, заключающийся в том, что он всегда выполняет изображение из целого куска материала путём удаления всего лишнего, а при работе с мягкими материалами — глиной или пластилином — художник пользуется стеками и специальными приёмами (учебник, с. 46). Это приёмы вдавливания, заминания, вытягивания, зачищения. Все эти приёмы педагог демонстрирует детям, заостряя их внимание на том, что они, как и скульптор, будут лепить из одного куска, ничего к нему не прилепливая — ни голову, ни уши, ни лапки. Например, из целого куска вытягивают шею и формируют голову животного; заламывают пластилин с нижней стороны туловища, затем вытягивают образовавшиеся формы и создают объём ног и т. д.

Разминают пластилин постепенно: сначала маленькие кусочки, затем соединяют их в общую массу.

С целью экономии времени и сил учащихся перед началом урока пластилин можно нагреть на батарее.

Практическая работа: объёмное изображение животных по впечатлению и по памяти.

Материалы: пластилин или глина, стеки, дощечки, тряпочки.

Зрительный ряд: наглядный материал на сравнение изображений на плоскости и в объёме, выполненных на одну тему; слайды или фотографии животных реальных и выполненных скульптором из различных материалов; слайды или репродукции скульптур В. Ватагина; произведения мелкой пластики в оригинале; выразительные объёмы природы (камни, корни и т. д.).

Литературный ряд: В. Бианки. Рассказы о животных.

Музыкальный ряд: К. Сен-Санс. Карнавал животных.

Задание на дом: понаблюдать за животными, найти в окружающем мире объёмные изображения и рассказать, что понравилось, что нового для себя открыли.

Урок: «Выразительные возможности бумаги»

К конструированию из бумаги, к бумажной пластике учащиеся ещё не обращались в этом году. Сегодня Мастер Постройки поможет детям соорудить, построить игровую площадку для вылепленных животных. Школьникам предстоит сконструировать качели, загородки, мостики, горки. Они будут строить, значит, речь должна идти о строительных материалах... Но сегодня они будут работать с бумагой. Почему? Прежде чем строители строят красивый дом, здание цирка, театра или детскую игровую площадку, работают архитекторы. Это они сначала придумывают форму здания, разрабатывают её конструкцию, красивое оформление.

В самом начале работы архитекторы создают макеты — это постройки маленьких, как бы игрушечных домиков. На макеты смотрят строители и понимают, как будет выглядеть сооружение, которое им предстоит возводить из настоящих материалов.

Макеты строят из бумаги, картона с помощью клея. Бумагу режут, сгибают, скручивают. Педагог демонстрирует сгибание полоски бумаги (получает лесенку-гармошку), скручивание бумаги (получает цилиндрические формы и завитки), надрезание бумаги по типу «лапши» (получает образ дерева, фонтана), надсечение окружности до центра (получает форму конуса), разрезание бумаги округлой формы по спирали и т. д. (учебник, с. 48—49).

Поскольку второклассники обладают небольшим опытом работы в технике бумажной пластики, нужно максимально помочь им. Учитель заготавливает для каждого ученика несколько кусочков бумаги определённого размера — модули. Например, полосы 100×10 мм, 150×20 мм, 150×10 мм, прямоугольники 100×40 мм, 80×40 мм, квадраты 80×80 мм, 120×120 мм и т. д.

Задание можно выполнять по группам (3—4 человека) или коллективно всем классом. Если работа осуществляется в группе, педагог может предложить детям распределить роли таким образом, чтобы один работал с полосками (надре-

зая их, закручивая, завивая), другой занимался с прямоугольниками, а третий объединял элементы в общую форму.

По мере изготовления объектов игровой площадки их собирают в общую композицию. Если работа выполняется по группам, в конце урока после обсуждения выполненного задания макеты могут быть объединены.

Практическая работа: освоение работы со сгибанием, разрезанием, склеиванием бумаги; перевод плоского листа в разнообразные объёмные формы — цилиндр, конус, лесенки-гармошки; сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно).

Материалы: бумага, тонкий картон, ножницы, клей, тряпочка.

Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макеты прошлых лет, выполненные учащимися; наглядные пособия по конструированию из бумаги.

Задание на дом: подумать, посмотреть, какие материалы используются для строительства в родном городе (посёлке, селе).

Урок: «Неожиданные материалы» (обобщение темы)

На этом заключительном занятии подводятся итоги занятиям, полученным детьми в первой четверти. Перед началом урока класс можно оформить лучшими детскими работами по каждой теме. В зависимости от времени, которым располагает учитель, от наличия кабинета и других причин, способствующих организации активного общения на уроке, занятие можно строить на диалогах, исключая изобразительную деятельность, либо после обобщения и повторения пройденного предложить детям практическую работу.

Перед школьниками на партах чёрная бумага, серпантин и конфетти. Назовём эти материалы неожиданными и спросим у детей, что можно сделать из них. Обобщая полученные ответы, учитель приходит к важному выводу, что в руках художника любой материал может стать средством художественной выразительности. Главное — понять, какими выразительными особенностями обладают неожиданные материалы. Их можно объединить, и вместе на чёрном фоне они создадут радостный образ праздничного ночного города с иллюминацией и с множеством разноцветных огней салюта.

Учитель показывает, как можно передать праздничное освещение в городе с помощью цветных лент серпантина и круглых огоньков конфетти. Рисовать при этом он будет также неожиданным материалом — клеем. Взяв в руку тюбик клея или пузырёк ПВА и приставив его вертикально к тёмному листу фона, учитель слегка надавливает на него, проводя линии, обозначающие контуры домов.

Затем к началу полосы клея он прикладывает кончик ленты серпантина, прижимает её пальцем, затем раскатывает

её до нужной длины или высоты будущего здания и, вновь прижимая пальцем ленту в точке окончания контура здания, отрывает серпантин. Таким образом получают яркие светящиеся силуэты домов. Внутри зданий по вертикали или горизонтали также проводятся клеевые линии и изображаются освещённые окна. Иллюминацию на зданиях можно выполнить из кружочков конфетти, располагая их в разнообразных комбинациях.

Салют выполняется ещё легче. Создаём на плоскости фона клеевое пятно, на которое затем насыпаем конфетти, прижимаем тряпочкой или бумажкой это место. Оставшиеся неприклеенными кружочки сдуваем.

Это задание дети могут выполнять как индивидуально, так и в парах. В последнем случае роли распределяются по желанию: сначала один работает с серпантином, другой — с конфетти, потом дети меняются ролями. Возможен ещё вариант: один школьник рисует клеем, другой вслед за ним наклеивает полосы или кружочки.

Если неожиданными материалами на уроке станут засушенные цветы и листья, методический ход занятия может быть следующим. Перед началом практической работы дети вспоминают прекрасные летние и осенние дни, когда природа восхищала своей пышностью, красотой цвета и разнообразием форм.

Практическая работа: изображение ночного праздничного города с помощью неожиданных материалов (серпантина, конфетти на фоне тёмной бумаги) или создание композиции из сухих цветов, трав на фоне цветной или белой бумаги (образ, а не пособие по ботанике).

Материалы: клей, ножницы, тёмная бумага; серпантин, конфетти; сухие травы, цветы, песок, крупа и т. д.

Зрительный ряд: слайды, фотографии украшенного ночного города; художественные композиции на плоскости (аппликация) из сухих растений.

Задание на дом: понаблюдать в окружающей жизни, какими ещё материалами, кроме уже известных, могут работать художники.

***II четверть.* Реальность и фантазия**

Темы уроков

«Изображение и реальность».

«Изображение и фантазия».

«Украшение и реальность».

«Украшение и фантазия».

«Постройка и реальность».

«Постройка и фантазия».

«Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе» (обобщение темы).

Учебный акцент в этой четверти передвигается с формирования художественных умений на *формирование художественных представлений*. В первой четверти, когда акцент делался на освоение материалов, в заданиях были предусмотрены все три вида деятельности (изображение, украшение, постройка). Теперь, во второй четверти, добиваясь прочного усвоения и осмысления этих видов деятельности, можно обратиться к конкретным детским работам, выполненным на уроках первой четверти, предложив сгруппировать их в *три раздела*: изображение, украшение, постройка. Такое задание можно дать (по желанию педагога) или на вводном, или же на завершающем уроке второй четверти, чтобы увидеть, что вызывает у детей затруднения.

Деятельность изображения, украшения и постройки всегда идёт от природы и реальности к творческому осмыслению, переработке на основе фантазии. Во второй четверти школьники получают представления о природных истоках творчества художника и о значении в этом процессе фантазии и воображения. Педагог, учитывая имеющиеся у детей знания и опыт художественно-творческой деятельности, продолжает целенаправленную работу по развитию их духовной и эмоциональной сферы через обращение к природе.

На уроках второй четверти закрепляются умения в области живописи, графики, конструирования. При этом допускается соединение двух-трёх художественных материалов в одном задании. Это даёт возможность вновь сравнивать особенности образного звучания материалов.

Одной из ведущих целей развития умений школьников и их художественного творчества будет связь с анализом прошлых и настоящих работ с точки зрения **трёх сфер художественной деятельности**.

Урок: «Изображение и реальность»

Сегодня дети будут вести разговор о **Мастере Изображения**. На уроке Мастер учит внимательно вглядываться в реальный мир.

Что же может изобразить Мастер Изображения, о чём рассказать? О человеке, потому что человек — одна из главных тем в искусстве. Художники рассказывают нам, зрителям, о труде людей, об их интересах, увлечениях и т. д.

«Как вы думаете, — спрашивает учитель, — Мастер Изображения может рассказать о красоте родной природы, о животных, населяющих её, о том, что другом человека может быть не только человек, но и животное, например домашнее или лесной зверёк — белочка, лиса, ёжик?»

Мастер Изображения учит нас внимательно вглядываться в животных и видеть их красоту: изгиб тела, стройность лап, шеи, пластику переходов одной части тела в другую и т. д. **Умение наблюдать** животных, любовь к ним и желание

изобразить их делают процесс рисования очень увлекательным. «А вы, — спрашивает учитель, — помните, как называют художника, который изображает именно животных?»

Главное — вспомнить особенности выбранного для изображения животного.

Вспомним о таких особенностях, как пропорциональные соотношения тела, ног и головы животных. Например, у жирафа длинные шея и ноги, но небольшое тело; у поросёнка или кабана, наоборот, крупное тело и маленькие ножки (показать фотографию или иллюстрацию) и т. д.». На этом уроке речь идёт именно о реальном звере.

Практическая работа предполагает передачу животного с характерными чертами. Перед работой учитель напоминает детям о том, что начинать изображение следует не с маленькой детали (копыта, глаза, уха и т. п.), а с общего абриса, с большой массы, так, как это делал учитель во время показа.

Практическая работа: изображение зверей, увиденных в зоопарке, или знакомых домашних животных.

Материал: гуашь (1—2 краски), цветная бумага для фона, кисти.

Зрительный ряд: произведения искусства, фотографии с изображениями животных, людей, природы.

Задание на дом: понаблюдать за поведением домашних животных, постараться увидеть пластику их тела во время движения; найти в книгах рисунки животных.

Урок: «Изображение и фантазия»

Сегодня Мастер Изображения расскажет о том, что художники изображают не только реальную действительность, но и то, чего нет в реальной жизни, свои фантазии. Однако о чём бы художники ни фантазировали, они отталкиваются от жизни, которая их окружает.

Попробуем сначала изобразить словами, например, сказочную птицу. Она может быть с золотыми крыльями, в сияющем венце, уметь петь и говорить или, наоборот, быть едва заметной. Она может быть сильная и мудрая, нежная и добрая, весёлая и тихая.

Объектом изображения могут быть не только птицы. Фантастические существа могут объединять в себе элементы людей, зверей, насекомых, деревьев, трав, цветов. Например, у фантастического зверя может быть голова тигра, вместо шерсти цветы и травы, тело может напоминать туловище рыбы (человек-конь, птица-тигр и т. д.).

Практическая работа: изображение сказочных, несуществующих животных и птиц (соединение воедино элементов разных животных и даже растений).

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги (желательно тонированной).

Зрительный ряд: слайды, фотографии, репродукции реальных и фантастических зверей и птиц в русской деревянной и каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве.

Музыкальный ряд: фантастические образы в музыкальных произведениях (М. Глинка. Фрагменты из оперы «Руслан и Людмила»; музыка А. Шнитке, Э. Денисова).

Задание на дом: придумать историю об изображённом фантастическом образе.

Урок: «Украшение и реальность»

Сегодня на урок пришёл Мастер Украшения. Оглянувшись вокруг себя в классе, учитель спрашивает: «К чему здесь прикасалась рука Мастера Украшения? Действительно, многие вещи он успел украсить — это занавески, платья девочек, вазы, обложки книг и т. д.

В этом году мы уже встречались с Мастером Украшения. Помните коврик из осенних листьев? Разве не Мастер Украшения помог нам? Рассмотрим слайды живой природы. Вот необыкновенной красоты ветки, на которых расположились звонкие капельки дождя, а вот заснеженные лесные травинки, превращённые инеем в хрустальные палочки. Как украсили снег и мороз ветки берёзы — её сережки превратились в ожерелье!

Роса на траве и цветах разве не украшение природы? Она звенит, словно колокольчики. Как уютно она расположилась на паутинках и раскачивается как в гамаке, а около неё приютился маленький листочек!»

Практическое задание может быть выполнено на листах и крупного, и небольшого формата. Главное, чтобы в рисунке была передана пластика природных форм с теми деталями, которые хочет запечатлеть ребёнок. Содержанием композиции может стать как паутинка, изображённая на весь лист, так и часть паутинки или паутинка, расположенная между деревьями, растянутая между ветками.

Практическая работа: изображение паутинок с росой и веточками или снежинок и других прообразов украшений при помощи графических элементов (линий, точек, кружочков и т. д.) индивидуально, по памяти.

Материалы: уголь, мел; тушь или гуашь (одного цвета), тонкая кисть, палочка, бумага (белая, чёрная, цветная).

Зрительный ряд: ветки деревьев (липы, берёзы); слайды объектов природы (паутинки, капли росы, капли дождя на веточках, снежинки, иней, пена и т. д.).

Задание на дом: посмотреть, какие природные мотивы и как использовали художники в кружевах, тканях, украшениях.

Урок: «Украшение и фантазия»

Эта тема является продолжением предыдущей. Она посвящена созданию украшения из кружева. Сам Мастер Украше-

ния или учитель от его имени продолжает разговор с детьми о том, что, учась у природы, художники сначала изучают её, зарисовывая с натуры понравившиеся формы (стараясь как можно правильнее передать их конструкцию, цветовые сочетания и т. д.), а потом, если это необходимо, перерабатывают природные формы, немного изменяют, обобщают их. Например, Мастер Украшения, чтобы украсить природной формой (цветком, травкой, листьями, ягодами и т. д.) какой-то предмет, может изменить её: сделать крупнее или мельче, шире или уже, скруглить или, наоборот, заострить и т. д.

Такими изменёнными формами и цветом художники украшают предметы быта (расписывают ткани, посуду и т. д.). Другими словами, Мастер Украшения переносит красоту природы в жизнь человека. Вспомним мамины украшения. Не правда ли, в них можно увидеть гроздь ягод, букетики лесных орехов, форму семян клёна и т. д.!

Учитель предлагает пофантазировать: «Как можно использовать в украшении такую природную форму, как паутинка? Конечно же, паутинку легко представить в кружеве вместе с маленькими цветочками, снежинками, сеточками и круглыми капельками росы. В городе Оренбурге развито искусство вязания пуховых платков, которые так тонки и легки, что называются паутинкой».

Учитель заранее подготавливает различные силуэты кокошников или воротничков, которые детям предстоит украсить. Если идёт работа над украшением кокошника, то следует напомнить о том, что кокошник — это старинный женский головной убор, дополняющий русский народный костюм. Женщины преобращались в таком наряде. Их походка становилась неторопливой, плавной. А. Пушкин о таких красавицах писал: «А сама-то величава, выступает будто пава...»

Силуэты кокошников желательно вырезать разнообразной формы, особенно в верхней части, — заострённые, скруглённые и т. д. (То же относится и к воротничкам — их концы могут быть острыми, волнистыми, ровными и т. д.)

В процессе выполнения задания педагог напоминает, что украшениями кокошников могут стать не только кружева, но и жемчужины, которые можно изобразить в виде повторяющихся точек, кружочков, а также ритмично расположенные листья, цветы, снежинки, сеточки и т. п.

В кружевах есть главная линия — это лента-вилюшка. Она более широкая по сравнению с другими. От этой ленты в разные стороны расходятся более тонкие переплетения, которые закручиваются и группируются в цветы, звёздочки, лепестки.

Кружева похожи на русскую народную песню, которая плавно льётся, переливаясь многоголосием, звучит то громче, то тише. Похоже, что лента-вилюшка, как мелодия солиста хора, звучит сильнее других; остальные голоса вторят этой мелодии, повторяя её более тонкими полосами-нитями,

где-то замолкающими, переплетающимися, собирающимися в звёздочки, цветы и т. д.

Детям раздают заданные формы, на которых они сначала обозначают пластику движения ленты-вилюшки (например, кистью), а затем пером или палочкой начинают переплетать её, ритмично располагая отдельные элементы. Желательно, чтобы в создании композиции использовались линии разной толщины.

Мальчикам можно предложить, например, выложить лентой рисунок для праздничного мужского кафтана или воротника мушкетёра (форма также задана, т. е. раздаётся).

Практическая работа: украшение заданной формы (кошник, воротничок, накидка, шаль и т. д.).

Материалы: перо, палочка; тушь или гуашь чёрная, белая, коричневая, тонкая кисть; фломастер, гелевая ручка, цветная бумага.

Музыкальный ряд: воспроизведение ритмических сочетаний, повторяющегося ритма (на металлофоне).

Задание на дом: вспомнить, что Мастер Постройки может сделать для человека и чему он учится у природы.

Урок: «Постройка и реальность»

Дети обращаются к третьему виду художественного освоения действительности — конструктивному, который в игровой форме уже в 1 классе представлял Мастер Постройки.

В начале беседы педагог предлагает детям вспомнить, что в окружающем мире сделано Мастером Постройки. Понимая, что Мастер Постройки, как и его братья, учится у природы, приходим к выводу, что сама природа является Мастером Постройки.

Рассмотрим (или вспомним) **природные конструкции** (домики) — соты пчёл (их многоэтажный дом); различной формы ракушки, которые так затейливо закрутила природа: домик улитки, который она всегда носит на себе; подсолнух с многочисленными перегородками для семейства семечек, да и сами семечки со створками; головку мака, похожую на погремушку; стручки гороха (своеобразную колыбельку для молодых зёрнышек); хлопковые коробочки, в которых хранится белоснежный материал для будущих ниток, и т. д.

Действительно, природа сама, без участия человека, создаёт свои конструкции, а человеку приходится лишь учиться и бесконечно изучать её.

Практическое задание выполняется индивидуально, а затем из сконструированных форм составляется композиция — макет подводного мира.

Макет может быть собран из работ учащихся одного ряда или всего класса.

В первом случае подводный мир можно организовать в коробке, лежащей на боку и открытой стороной обращённой к зрителям.

Однако совсем не обязательно загромождать композицию обилием элементов. Достаточно сделать фрагментарные виды планов, например отдельно дно с улитками и черепахами или второй уровень, где на ниточках располагаются рыбы и медузы.

В другом случае через классную комнату можно протянуть по диагонали леску и подвесить к ней морские формы, которые станут на время оригинальным украшением и создадут возможности для множества игровых ситуаций.

Детям раздаются листы белой плотной бумаги прямоугольной, треугольной формы, а также полоски, которые они закручивают, надрезают, складывают, склеивают, добываясь изображения в объёме рыб, медуз, водорослей и т. п. (учебник, с. 78—81).

Практическая работа: конструирование из бумаги подводного мира.

Материалы: бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды различных природных построек, например: соты пчёл, куриное яйцо, стручки гороха, коробочка хлопка, ракушки морские и речные, улитка с домиком, черепаха и т. д.

Задание на дом: постараться увидеть в окружающем мире объёмные конструкции и найти в них природные аналоги.

Урок: «Постройка и фантазия»

Продолжается разговор о великом учителе — Природе, о том, что, взяв за основу природную форму, можно переработать её, дополнить, уточнить и создать конструкцию, необходимую для жизни, в которой могут присутствовать элементы фантазии. Нечто подобное дети уже делали (вспомним сказочную птицу или фантастического зверя), но тогда они работали на плоскости.

«Как вы думаете, — спрашивает учитель, — что можно сконструировать на основе цветка? Воздушные карусели? Беседку? Павильон? Светильник? Или, объединив множество лепестков на одном цилиндрическом стержне, соорудить взлётную площадку для стрекоз или эльфов?»

В общей форме здания, его декоре можно увидеть природную форму. Испанскому архитектору А. Гауди формы зданий, их декор подсказала природа. Действительно, образы его фантастических сооружений похожи на горы, сосульки, сказочные цветы, подводные рифы и т. д.

Давайте подумаем, как можно сконструировать форму, фантазируя на основе знакомой природной формы. Например, создадим соту пчелы складыванием полоски два раза (три части и ещё раз три части) или скатаем бумагу трубочкой как стебелёк одуванчика; склеим кулёчек и обовьём его спиралькой — похоже на ракушку.

Если над постройкой работают несколько групп детей, они объединяют свои сооружения в единую композицию и организуют пространство между домиками с помощью горок, дорожек, наземных или воздушных перекрытий. В процессе творческой деятельности дети придумывают историю своих построек, их жителей и т. д.

Практическая работа: создание макетов фантастических зданий, конструкций; создание фантастического города. Работа индивидуальная или групповая по воображению.

Материалы: плотная бумага, ножницы, клей.

Задание на дом: вспомнить всё, о чём говорили, что делали в течение четверти.

Урок: «Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе» (обобщение темы)

Этот урок строится аналогично обобщающему занятию первой четверти. Он предполагает оформление помещения детскими работами, выполненными в этой четверти, беседу о главной идее четверти и выполнение небольшого творческого задания, объединяющего в себе три вида художественной деятельности.

Главная мысль обобщающего урока — Братья-Мастера всегда работают вместе. На конкретном примере учащимся демонстрируется это триединство. Например, возьмём чашку, рассмотрим её. Определим, что работа Мастера Постройки нашла воплощение в форме чашки, работа Мастера Украшения — в её декоративной росписи. Мастер Изображения помогал своим умением и рисовать различные формы чашек, и зарисовывать форму цветов, листьев.

Теперь детям придётся обобщить свои умения работать в трёх сферах художественной деятельности, например, так: изображаем карандашом форму бабочки, передаём пластику и рельеф её крыльев (на сложенной вдвое бумаге); конструируем ножницами (вырезаем) силуэт; украшаем крылья декоративными элементами росписи.

Практическая работа: конструирование ёлочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения (взаимодействие трёх видов художественной деятельности).

Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, маленькие кисти.

Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды, методические таблицы, пособия по бумажной пластике, цветоведению и т. п.

Задание на дом: подумать, зачем люди изображают, украшают и строят.

III четверть. О чём говорит искусство

Темы уроков

«Изображение природы в различных состояниях».

«Изображение характера животных».

«Изображение характера человека: женский образ».

«Изображение характера человека: мужской образ».

«Образ человека в скульптуре».

«Человек и его украшения».

«О чём говорят украшения».

«В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, своё отношение к миру» (обобщение темы).

На втором году обучения **это центральная, важная для всей концепции программы четверть.** Здесь профессиональные средства острее всего становятся средствами решения метапредметных задач. Педагог доводит до сознания детей основной смысл существования искусства, который заключается в том, что, изображая, украшая или строя, художник всегда передаёт свои чувства, отношения. Другими словами, он характеризует изображаемый образ с точки зрения своего понимания добра или зла, радости или грусти. В связи с этим педагог должен дать детям ключ к пониманию того, как почувствовать отношение художника, как понять то, о чём он хочет рассказать зрителям.

Таким образом, от занятия к занятию, как в процессе собственного творчества, так и в процессе восприятия, учащиеся убеждаются, что художник изображает, строит и украшает для того, чтобы *выразить* при этом *свои мысли и чувства*.

Особенностью этой четверти является постоянное открытие детьми в художественных произведениях (изобразительной, конструктивной и декоративной групп искусств) **эмоциональной выразительности**, т. е. отношения к тому, что сделано.

Задача педагога изобразительного искусства в том, чтобы развить у детей **способность сопереживать** чужому горю, радоваться успеху другого человека, т. е. пробудить отзывчивость и чуткость души. Учитывая возрастные особенности детей, имеет смысл в заданиях определять контрастные пары чувств (доброе — злое, нежное — грубое, спокойное — резкое и т. д.).

Предлагать задания подобного содержания имеет смысл не всему классу вообще, а разным группам детей, определяя конкретную задачу, что может стать фактором разностороннего раскрытия творческого потенциала детей.

Во втором полугодии акцент переносится на воспитательные задачи. Формирование ценностных ориентаций в третьей четверти выдвигается на первое место при изучении всех тем.

Урок: «Изображение природы в различных состояниях»

Начинается урок с обмена впечатлениями о различных настроениях человека. Как отражается настроение на его внешности, поведении? А может ли настроение природы соответствовать настроению человека? Например, у тебя радость, и в природе всё кажется солнечным, тёплым, разноцветным!

Затем переходим к обмену впечатлениями о различных состояниях природы и о своих чувствах, испытанных в разное время. Какие чувства испытывает человек, когда мягко светит солнце, или светит луна, или дует резкий ветер, идёт снег, метёт пурга и т.д.? А может ли человек выразить своё отношение к природе в творчестве — в музыке, танце, стихотворении, живописном произведении? Педагог демонстрирует слайды или репродукции контрастных состояний природы. Параллельно с демонстрацией слайдов или после её окончания внимание детей обращают на музыкальные произведения. Образно почувствовать настроение моря в сравнении с настроением человека помогают «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. Вспомним, о каких состояниях моря там говорится. Напоминаем детям, что цвет может быть весёлым, нежным, хмурым и даже страшным. Если море тихое или бурное, то и мазки кистью должны быть соответственно нежные или резкие, отрывистые.

Хорошо, если учитель напомним школьникам о том, что образ моря создаётся цветовым богатством. Настроение становится наиболее понятным, когда мы работаем не открытой, локальной краской, а богатым, сложным цветовым пятном. Тогда и солнце будет отражаться в воде, и пена шторма заиграет в волнах, и небо блеснёт отдельными мазками на поверхности воды.

Вниманию детей предлагаются музыкальные фрагменты с разным настроением. В процессе прослушивания можно дирижировать мелодию. Педагог фиксирует плавные движения рук детей, а может быть, и головы, и корпуса, соответствующие мелодии (ритму). Что напоминают движения? Может быть, покачивание волн? Волн, танцующих вальс! Запомним это движение — «вальс». А можно ли таким вальсирующим мазком рассказать о настроении моря?

Практическая работа: изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое; море бурное, тревожное). Работа индивидуальная.

Материалы: гуашь, кисти, большие листы бумаги.

Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие разные состояния моря; картины К. Моне, В. Ван Гога, И. Айвазовского, М. Чюрлениса, И. Билибина и др. (изображения состояний моря).

Музыкальный ряд: Н. Римский-Корсаков. Окиян море синее (вступление к опере «Садко»), Шехеразада; М. Чюрленис. Начало симфонической поэмы «Море».

Задание на дом: вспомнить или найти стихотворение, в котором описан пейзаж в определённом состоянии (бурный, тихий, спокойный, грустный). Посмотреть в иллюстрациях к детским книгам, в альбомах по искусству, как изображены разные состояния природы.

Урок: «Изображение характера животных»

Всё живое имеет свой образ, характер, настроение. Говоря об этом, мы не можем не вспомнить о животных, которые, как и люди, чувствуют боль и обиду, понимают добро и ласку. На уроке можно рассказать множество трогательных историй из жизни животных. После этого вниманию детей предлагаются фрагменты диафильма «Маугли» или иллюстрации В. Серова к басням И. Крылова, а также изображения животных (И. Ефимов. Лань; А. Белашов. Куница с веткой винограда и др.). Обсуждается, как художник раскрывает образы сказки, какие использует приёмы для передачи характера зверей (ракурсы, пластику движения тела, красоту форм, пропорций и т. д.).

Практическая работа может строиться аналогично тому, как строилась первая тема во второй четверти. Методическими приёмами являются устная зарисовка-характеристика зверей и вхождение в образ изображаемого животного — **уподобление ему движениями собственного тела**. Например, у весёлой игривой обезьянки лапы в движении, а длинный хвост помогает ей висеть и прыгать. Силуэт величественной чёрной пантеры похож на скульптуру, особенно когда она сидит: её длинная шея плавно переходит в тело, и вся она словно высечена из камня. Когда же она идёт, шерсть переливается от движения сильных мышц. Маленькие медвежата — пушистые комочки с острыми мордочками — немного неуклюжи, но умеют быстро и смешно кувыркаться.

Обогатить представления детей об эмоциональных состояниях животных помогает литературный и музыкальный ряд.

Работают дети от большого пятна, выполненного одним или двумя цветами гуаши. Например, изобразив тело слона, затем дорисовывают голову с большими ушами, хобот и ноги. Или свободным движением набирают пятно чёрной и коричневой гуаши, пока оно не высохло, и обратной стороной кисти процарапывают длинные иголки, аккуратно дорисовывая мордочку, хвост с лапами — так можно изобразить дикобраза или ёжика.

Практическая работа: изображение животных весёлых, стремительных, угрожающих и т. д.

Материалы: гуашь (2—3 цвета или 1 цвет), кисти, бумага.

Зрительный ряд: скульптурные работы анималиста В. Ваггина, его иллюстрации к «Маугли» и другим книгам о животных; графические рисунки животных В. Серова, И. Ефимова, Т. Мавриной.

Музыкальный ряд: К. Сен-Санс. Карнавал животных.

Задание на дом: понаблюдать за поведением домашних животных, полюбоваться пластикой их тела и движений. Найти в книгах изображения животных и подумать, какой характер зверя и какое его настроение изобразил художник. Желательно в выходной день сходить с родными в зоопарк.

Урок: «Изображение характера человека: женский образ»

Дети поняли, что художник в своих произведениях раскрывает представления о мире, о красоте, передаёт свои чувства и **отношение к тому, что изображает**. А мы, зрители, стремимся понять, что чувствует художник, какой характер создаёт.

Художники (а дети тоже начинающие художники) умеют видеть красоту не только открытую, т. е. ту, которая видна всем, но и красоту, которая на первый взгляд незаметна. Вспомним разные лица людей. Всегда ли человек с красивыми чертами лица добр и справедлив? Встречались ли детям люди некрасивые внешне, но с добрым сердцем, с красивой и щедрой душой? Что важнее: яркая, красивая внешность или внутренняя красота человека? Школьники обсуждают данный вопрос, обмениваются своими представлениями. Резюмируя высказывания детей, педагог или сами дети обобщают: человек красив прежде всего своим внутренним миром, своей добротой, делами, отношением к людям, природе. Мы не случайно говорим — «духовная красота». А какие есть средства в искусстве, чтобы выразить эту красоту?

Школьники смотрят фрагменты мультфильма (или диафильма) «Сказка о царе Салтане», вспоминая отрывки о том, как баба Бабариха решила сделать зло. Обсуждаем, как мог бы изобразить художник этот образ. В контрасте с этим персонажем рассматриваем образ младшей девицы — будущей матери Гвидона. Параллельно дети рассматривают картину «Царевна-Лебедь» М. Врубеля.

Творческое задание дети выполняют по группам: одни создают образ нежный и добрый, другие — злой и коварный, третьи — весёлый и приветливый. Необходимо следить за тем, чтобы дети работали над разными образами. Это необходимо для развития вариативного мышления.

Практическая работа: изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха). Итог — сравнение созданных образов.

Материалы: гуашь, пастель; бумага тонированная, цветная или белая.

Зрительный ряд: образы добрых и злых сказочных героев в живописи и книжных иллюстрациях.

Литературный ряд: А. Пушкин. Сказка о царе Салтане...; отрывок из русской народной сказки «Морозко», из сказки Ш. Перро «Золушка».

Задание на дом: понаблюдать в окружающей жизни за людьми, соотнести их внешность и характер.

Урок: «Изображение характера человека: мужской образ»

На уроке идёт разговор о добре и зле, о прекрасном и безобразном. Человек не может оставаться равнодушным к таким качествам, как душевная щедрость, мужество или, напротив, жадность, бессердечность, зависть. Учащиеся вместе с учителем размышляют о таких мужских качествах, как отвага, смелость, решительность, честность, доброта, выносливость, ум и т. д. О достойных качествах человека говорит искусство. Дети рассматривают художественные произведения, обращая внимание на цветовое решение мужских сказочных образов. Раскрыть художнику тот или иной мужской образ, создать определённый характер помогает цвет, сочетание красок (тёмно-серых и охристых, фиолетово-изумрудных или же ярких, солнечных — охристо-золотистых, светло-серых, розово-лиловых и т. д.).

Расположив лист бумаги вертикально, дети крупно изображают овал лица, на котором затем располагают части лица. Овал можно изобразить сразу цветовым пятном, его форма зависит от образа изображаемого героя, волосы, детали одежды также набираются сразу цветом. Части лица прорисовываются более тонкой кистью.

Одним из дополнительных методических приёмов может быть следующий: перед практическим заданием дети вспоминают особенности мимики человека — расположение частей лица при испуге, улыбке, растерянности и т. д. Вспоминают о пропорциях лица (середина овала лица по горизонтали — это уровень глаз; половина нижней части лица — это уровень носа и т. д.). Важно не подменить грамотой образности!

В завершённой работе должен быть проработан и фон, цветовое решение которого уточняет задуманный образ. Задание выполняется по рядам: один ряд трудится над созданием доброго и мужественного образа, другой — над образом злым, коварным и жестоким, третий — над образом хитрым, лживым и т. д. Детям этого возраста не нужно ставить задачи эмоционально нечёткие, сложные (лучше предлагать сказочных персонажей).

Практическая работа: изображение доброго и злого сказочного мужского образа.

Материалы: гуашь, кисти, тонированная или грубая оберточная бумага, обратная сторона обоев.

Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билибина и др.

Музыкальный ряд: Н. Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане. Фрагменты.

Литературный ряд: А. Пушкин. Сказка о царе Салтане... (отрывки); отрывки из русских былин.

Задание на дом: найти в книгах и альбомах по искусству мужские образы и подумать над их характером.

Урок: «Образ человека в скульптуре»

Человек, который произвёл на художника впечатление своим характером, поступком, своим отношением к жизни, может вдохновить его на создание художественного произведения, в котором будет передано то, что отличает этого человека от других. Если образ создаёт скульптор, то образ рождается в объёме с помощью таких средств, как силуэт, пропорции, пластика движения фигуры, её жест и т.д. Образ, который создал скульптор, можно рассмотреть, обойдя скульптуру с разных сторон или отойдя от неё на какое-то расстояние.

Далее разговор идёт о контрастных образах (например, стройная, летящая фигура (а значит, и силуэт) Царевны Лебеди и толстая неповоротливая фигура (силуэт) бабы Баба-рихи или изящный юный образ Алёнушки и корявая, угловатая, сгорбленная фигура Бабы-яги). Да и фактура скульптуры, её поверхность также помогут придать выразительность образу (у Бабы-яги неровная, рыхлая фактура, а у Алёнушки нежная, гладкая).

Перед практической работой учитель ещё раз демонстрирует школьникам, как из цельного куска пластилина можно вылепить изображение. На помощь приходят уже известные приёмы вытягивания, заципления, вдавливания и т.д. Главная идея показа заключается в том, что педагог на глазах у детей превращает один образ в другой путём изменения пропорциональных отношений, силуэта, динамики.

Учащиеся лепят небольшое изображение из одного-двух брикетов пластилина, близких по цвету. После того как набрана общая масса будущей фигуры, она укрепляется на дощечке для дальнейшей работы, заключающейся в обозрении скульптуры со всех сторон методом поворота подставки. Портрет любого сказочного героя можно сделать, используя как основу небольшую баночку, флакон и другие формы, облепляя их пластилином, глиной.

Практическая работа: создание в объёме контрастных сказочных персонажей, например: Царевна Лебедь и баба Баба-риха, Алёнушка и Баба-яга, богатырь и Кощей Бессмертный.

Материалы: пластилин, стеки, баночки, дощечки (подсобный материал для основы).

Зрительный ряд: слайды скульптурных произведений С. Конёнкова, А. Голубкиной, М. Врубеля (керамика), а также средневековой европейской скульптуры; иллюстрации к сказкам.

Задание на дом: найти в книгах, журналах, альбомах по искусству скульптуры с ярко выраженной характеристикой образа.

Урок: «Человек и его украшения»

В древности потребность человека в украшении была сильнее, чем в одежде. Не все знают, почему украшения

появились на теле человека до одежды. В древности люди также украшали предметы, которые сопровождали их в дальних походах, в быту (сёдла, ларцы, шлемы, ножны, рукоятки оружия и т. д.).

Декор, украшения показывают намерения, цели человека. Например, свадебное длинное платье, украшенное кружевами, цветами или жемчугом, мы не наденем в будничный день. Или в новогоднем, украшенном декоративными элементами платье не станем убирать квартиру и не пойдём на работу. Украшения различаются в зависимости от того, для кого они предназначены. Надо рассказать о декоративной символике цвета, о значении в украшениях образов зверей, хищных птиц, солнца, звёзд и т. д.

Перед практической работой девочкам раздаются заготовки предметов женского туалета и одежды — расчёски, зеркальца, кокошники, оплечья.

Мальчикам предлагаются заготовки (формы, вырезанные из бумаги или картона) воинских доспехов, колчанов для стрел, щитов различных форм, мечей с красивыми формами рукояток, шлемов и т. п.

Работа осуществляется гуашью, кистями разной величины: крупные кисти для цветовых переходов общего фона, тонкие — для изображения основных линий украшения и других элементов. Для работы могут быть использованы иные материалы, например цветная бумага. Украшения в этом случае делаются по методу аппликации (вырезанные элементы могут иметь растительные, геометрические формы, а также неопределённые, аморфные формы). Вырезать элементы украшения следует, сложив лист бумаги в несколько слоёв.

Практическая работа: украшение кокошников и оружия для добрых и злых сказочных героев.

Материалы: гуашь, тонкие кисти; заданные формы — сумочки, зеркала, гребешки, воротнички, оплечья, кокошники, щиты, мечи, шлемы (на выбор).

Зрительный ряд: слайды кружев, женских костюмов, фрагментов деревянной резьбы, старинного русского оружия и т. д.

Задание на дом: обратить внимание на то, как украшают себя люди в праздники, в будни, в дни грусти.

Урок: «О чём говорят украшения»

Украшение характеризует своего хозяина, раскрывает его представления о красоте и даже может выражать его характер и намерения.

Далее вводится игровой момент для воображения ситуации.

Например, такой: ранним утром мы выходим на высокий берег реки и у самого горизонта в лучах восходящего солн-

ца видим плывущие с двух сторон корабли. На первый взгляд они кажутся одинаковыми, но по мере приближения кораблей мы замечаем их различия.

В парусах одних кораблей преобладают тёмные цвета с изображением тяжёлых, колючих форм. Корабли другого флота, наоборот, отличаются мягким, плавным орнаментом (учебник, с. 112—113). Паруса играют в лучах солнца тёплыми розовыми, оранжево-жёлтыми цветами, и на фоне голубого неба эти корабли выглядят нарядными и приветливыми. Увидев такое необычное зрелище, мы догадались, что один флот — угрожающий, а значит, намерения его хозяев злые. Именно поэтому он имеет пугающие, ошестинившиеся формы и краски. Наверное, это разбойники едут нападать, пугать, грабить.

Но другой флот по характеру украшений кораблей, цвету парусов совсем иной. Может быть, это флот царя Салтана или добрых купцов, намерения которых — дарить людям веселье и добро, радость, подарки, угощения. Они едут на праздник.

Словом, один флот едет делать зло, другой — добро, праздник. И догадались мы об этом по украшению кораблей и парусов.

Для практической работы класс делится на две группы — разбойников и купцов. Перед практической работой оба флота на панно белые, неразличимые, идут навстречу друг другу. Это злой волшебник стёр все краски, а мы должны их вернуть, чтобы всем стало ясно, где какой флот. Все дети получают эти одинаковые заготовки, напоминающие общее очертание корабля и паруса. Наступает очень важный в методическом плане момент. Перед украшением силуэта корабля цветом детям предлагается поднять вверх кораблики так, чтобы два флота плыли навстречу друг другу. Другими словами, у одной группы школьников нос кораблей обращён вправо, у других — влево. Затем, начинается работа по украшению кораблей в цвете в технике аппликации или росписи. Поднять корабли необходимо для определения правильной стороны при последующем оформлении корабля (они плывут навстречу друг другу) (учебник, с. 114—115).

К доске прикрепляется общий фон (обратная сторона обоев). Можно условно изобразить море, волны. Эту работу выполняют два-три ученика (по желанию).

По мере выполнения задания школьники выходят к панно и с помощью булавок или клея прикрепляют свой корабль к фону на соответствующую сторону. Учитель помогает строить выразительный, живой ритм корабликов. Он главный художник.

Форма парусов кораблей одинаковая, но декором (украшением) можно передавать человеческие замыслы, желания.

Это занятие расширяет представление о том, что **художник может разговаривать со зрителем только цветом, линией, орнаментом.**

Рассматривая контрастные формы — круг и треугольник, овал и ромб, — школьники понимают, какие из них более плавные и спокойные, а в каких чувствуется резкое и колющее движение. В качестве декоративных элементов могут быть взяты изображения солнца, луны, звёзд, добрых и злых реальных и фантастических животных, просто яркие пятна. Кораблики могут заходить друг за друга.

В заключение урока весь класс радуется удивительному зрелищу — это *две контрастные группы кораблей*, два контрастных настроения хозяев. Эту разницу в намерениях купцов и разбойников художники смогли передать с помощью украшений.

В конце урока происходит чудо! *Бывшие совершенно одинаковыми корабли и паруса* (у всех были одинаковые заготовки из белой бумаги) *вдруг преобразились в два контрастных флота, две группы людей, у которых разные намерения.* И это мы сделали только с помощью **украшений** (учебник, с. 116—117).

Практическая работа: украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого). Панно коллективно-индивидуальное, выполняется в технике аппликации.

Материалы: гуашь, кисти тонкие и толстые, клей, булавки; цветная и белая бумага, ножницы; для общего фона панно — два—четыре листа ватмана, склеенных в длину, или обои.

Зрительный ряд: Н. Рерих. Заморские гости; иллюстрации И. Билибина; произведения народного искусства.

Задание на дом: рассмотреть дома различного рода украшения и подумать, что они выражают.

Урок: «В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, своё отношение к миру» (обобщение темы)

На этом уроке все Мастера работают вместе, создавая мир сказочных героев, но ведущим сегодня является Мастер Постройки — он сооружает здания, а Мастер Украшения помогает украшать их. Мастер Изображения изображает элементы среды: деревья, травы, цветы, небо и т. д.

Оказывается, не только в живописи, графике, скульптуре и украшениях художник выражает свои чувства, настроение, своё отношение, но и в конструкции здания, его силуэте.

Художественный образ здания архитектор связывает прежде всего с тем, для кого оно будет построено и что внутри его будет происходить, т. е. с его назначением. Вот, например, храм Василия Блаженного (Покровский собор) в Москве. Не правда ли, он напоминает сказочный терем?

Далее учащиеся рассматривают соборы Московского Кремля, другие храмы («храмы-девицы», «храмы-богатыри»), деревянные северные дома, островерхие дома в Кижих и т. д. Все эти сооружения, построенные руками человека, создавались с определённым назначением.

Дети должны увидеть, что конструкция здания также несёт образ, который может быть нежным и радостным, мужественным и гордым, торжественным и таинственным или страшным.

Далее беседа строится так, чтобы подвести детей к практической работе. Детям предлагается подумать, какой бы они построили дом для Царевны Лебеди. Наверное, высокий, лёгкий, светлый терем с вытянутыми окнами, в котором царевне будет радостно и уютно. Для Бабы-яги построили бы корявую избушку, неуклюжую, покосившуюся, тесную, с неровными стенами, низким потолком и маленькими окошками. Для воина — крепкую постройку, уверенно стоящую на земле, невысокую, с толстыми стенами, но просторную, торжественную, с чётким силуэтом.

Итак, второклассники принимаются за создание построек и того мира, в котором будет находиться эта постройка. Они продумывают среду, окружающую здание (поле, река или дремучий лес, высокий холм или овраг с поваленными деревьями).

Если работа выполняется в технике аппликации, то каждый элемент фона дети вырезают и наклеивают на плоскость, прежде чем приклеят основное здание. Конструкцию постройки можно сделать в объёме, полуобъёме и цвете, а затем также приклеить на вертикальный фон.

Возможный вариант создания постройки с использованием дополнительных материалов приведён в учебнике (с. 120—121): пустые банки, коробки разных форм облепляют пластилином, сверху на банки прикрепляют скатные крыши из картона, на которых могут, например, располагаться луковки куполов, сделанные из теннисных шариков, покрытых пластилином.

Обобщение темы четверти может быть в форме общего праздника, когда организуется выставка в классе или даже в зале, куда приглашаются родители, учителя.

Обобщающее занятие может строиться как урок-беседа, на котором нужно организовать игру в художников и зрителей (дополнительный урок или внеурочное время). Детям предлагаются роли экскурсоводов по выставке собственного творчества и комментаторов при показе слайдов художественных произведений, относящихся к трём видам художественной деятельности.

Урок-беседа может строиться как обращение к каждому виду художественной деятельности отдельно либо по теме каждого урока с вычленением ведущей идеи.

Драматургия этого занятия может быть следующей.

Первый вариант: «Игра в экскурсоводов». Педагог или дети выбирают экскурсоводов по трём видам деятельности. Дети с помощью кукол-Мастеров рассказывают о каждом виде деятельности с параллельным обращением к творческим заданиям и, если есть возможность, к слайдам. В конце урока оценивается лучший экскурсовод и выбираются лучшие творческие работы.

Второй вариант: «Игра-соревнование». Школьники разбиваются на три-четыре команды. На специально подготовленных карточках написаны вопросы, соответствующие содержанию каждого урока четверти (года, если эта игра завершает весь год) либо каждому виду деятельности. Кроме этого, в карточках должны быть термины, значение которых школьники могут объяснить.

Выбираются группы судей (учитель — главный).

Представитель каждой команды тянет жребий. Игра начинается.

Практическая работа: создание нескольких панно или объёмных композиций, передающих мир сказочных героев — добрых и злых (Царевны Лебеди, Бабы-яги, богатырей). Работа групповая.

Материалы: для панно — цветная и белая бумага, ножницы, клей; для объёмной композиции — бумага, пластилин, банки, картон, ножницы.

Зрительный ряд: старинная русская архитектура (жилые дома-срубы, боевые башни, крепостные стены, русские храмы, в частности храм Василия Блаженного), готические соборы, современные здания (например, архитектура Гауди и т. д.).

Задание на дом: воспроизвести в памяти это занятие и подумать, с каким Мастером было интереснее работать.

IV четверть. Как говорит искусство

Темы уроков

«Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного».

«Тихие и звонкие цвета».

«Что такое ритм линий».

«Характер линий».

«Ритм пятен».

«Пропорции выражают характер».

«Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности».

Обобщающий урок года.

В четвёртой четверти закрепляются знания детей об истоках образности языка пластических искусств:

— природа является источником языка художественной выразительности;

— существуют три сферы художественной деятельности, в которых по-разному используются средства и материалы художественной выразительности;

— в произведениях искусства все средства выражают чувства и мысли художников, их отношение к миру и представления о нём.

Основной задачей этой четверти является прочное усвоение и осознание детьми **основных выразительных средств** искусства; каким образом, с помощью каких художественных средств художник добивается того, чтобы нам стало понятно, что и зачем он изображает, украшает, строит.

Последняя четверть года логично связана с предыдущей. Здесь идёт разговор об эмоциональной выразительности цвета — тёплого и холодного, глухого и звонкого. В области графики происходит знакомство с выразительным характером линий, их ритмом, ритмом объёмов, выразительностью пропорций и т. д.

Если в предыдущих четвертях дети усвоили, что искусство служит для выражения чувств и отношения человека к миру, то в четвёртой четверти внимание будет обращено на то, как говорит искусство, т. е. как, какими средствами *художник выражает чувства и настроения*.

Школьники закрепляют понимание средств художественной выразительности всех видов изобразительного искусства.

Четвёртая четверть связана также и с первой, поскольку развивает представления детей об образно-выразительных возможностях различных художественных материалов. Необходимо отметить, что на уроках учителю следует не только показывать зрительный ряд, но и самому активно демонстрировать приёмы художественной работы, приёмы создания образной выразительности в живописи и графике.

Работая в этой четверти над созданием художественного образа, дети всегда должны задавать себе вопросы: «Что я хочу выразить? Какими средствами я могу это выразить?» — и уметь находить на них ответы как в устной форме, так и в практической деятельности. Другими словами, речь идёт об осознанном использовании детьми языка художественной выразительности при создании художественного образа.

Надо сказать, что в 1 классе этот процесс строился интуитивно. Во 2 классе внимание к средствам художественной выразительности искусства должно быть постоянным при решении любой творческой задачи, при выполнении любого задания, поскольку использование выразительности языка искусства становится всё более осознанным.

Урок: «Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного»

На занятии развиваются представления детей о тёплых и холодных цветах, подчёркивается значение их в создании художественного образа, обогащается опыт создания цве-

тового пятна путём насыщения цвета тёплым или холодным.

Для лучшего осмысления выразительности тёплых и холодных цветов детям можно рассказать сказку, например, о том, что живут на свете две девочки-подружки — девочка Снегурочка и девочка Весна. Каждый год они встречаются, когда на смену холодной зиме приходит нежная и тёплая весна. На память людям о своей дружбе девочки составляют разноцветный ковёр. Среди множества красок, которыми работают девочки, у каждой из них есть своя самая любимая, самая волшебная.

У Весны — жёлтая, тёплый солнечный луч, а у Снегурочки — синяя или голубая льдинка (учебник, с. 124—127). С помощью этих красок они могут каждый цвет превратить либо в холодный, заморозить его, либо в тёплый, согреть.

Девочка Снегурочка опускает в каждый цвет маленькую синюю льдинку, и цвет замораживается, приобретает холодный оттенок. А девочка Весна согревает краски тёплым жёлтым лучом, превращая их в тёплые. Тёплые цвета всегда сравнивают с солнцем и называют солнечными, а холодные — со льдом и называют холодными.

У девочек-подружек есть ещё один секрет: расположенные рядом тёплые и холодные цвета помогают друг другу звучать громче, ярче, сочнее. Но существует между ними и спор. Подружки никак не могут решить, как же назвать зелёный цвет — тёплым или холодным, ведь он состоит из тёплого — жёлтого и холодного — синего цветов. Если в зелёном окажется больше синей льдинки Снегурочки, он станет холоднее, но если Весна постарается и в синий опустит большой жёлтый луч — зелёный цвет станет теплее. Всё познаётся в сравнении!

На уроке демонстрируются слайды оригинальных природных объектов (осенняя пылающая листва на фоне холодного голубого неба, горящий костёр с языками жёлто-оранжевого пламени и т. д.). Можно предложить рассмотреть художественные произведения, выполненные в холодной гамме (М. Врубель. Шестикрылый Серафим, Сирень; пейзажи Р. Кента), преимущественно в тёплом колорите (А. Архипов. В гостях, Девушка с кувшином, Крестьянка в зелёном фартуке; живопись А. Малявина), а также живопись А. Лентулова, представляющую в основном контраст тёплого и холодного цветов.

Перед практическим заданием — изображением пера жар-птицы — детям предлагается вспомнить сказку «Конёк-горбунок» и представить перо птицы, которое осталось в руках Ивана, когда она вырвалась (рабочая тетрадь, с. 35). Школьники представляют пылающее перо, сияющее оттенками жёлто-оранжевого и красно-оранжевого цветов.

Яркость и сочность тёплых цветов волшебного пера усилятся, если расположить его на фоне холодного неба, т. е.

в окружении цветов фиолетовых, синих, голубых. Холодные цвета также обретут ещё большую выразительность от того, что будут находиться около тёплых. Холодное небо с оттенками разнообразных синих, голубых и фиолетовых цветов словно зажигает тёплое пятно, превращая его в светящийся источник, вибрирующий от такого сильного цветового контраста. Дети должны увидеть красоту такого контраста, его выразительность. Далее педагог демонстрирует этот контраст краской на бумаге, приколотой к доске.

В процессе составления цветового контраста педагог комментирует свои действия. В этом случае у школьников работают зрительные и слуховые анализаторы, что способствует лучшему усвоению материала и обуславливает большую осознанность последующих действий. Кистью, мазками холодных цветов, педагог «обходит» тёплое пятно, продолжая всё больше и больше усиливать фон многоцветьем холодных оттенков.

Другой вариант задания — изображение пылающего в ночи костра на фоне тёмного холодного неба — может быть осуществлён после интересного и романтического разговора со школьниками о красоте ночного неба и пылающего тёплыми цветами костра. Для того чтобы не было одинаковых рисунков, учитель предлагает детям поделиться впечатлениями о том, когда они сидели у костра, какого размера он был, где его разжигали — на поляне или на небольшой опушке леса, на берегу реки или в овраге и т. д.

Можно предложить ещё одно задание: изображение коврика из холодных и тёплых цветов, который ткут девочки-подружки Снегурочка и Весна.

При выполнении любого задания на данную тему главное — научить детей получать как можно больше тёплых и холодных цветов путём насыщения цвета жёлтой или синей краской, достигать контраста, когда тёплые цвета находятся в окружении холодных, и наоборот. Работа выполняется без палитры, краски смешиваются сразу в работе.

Практическая работа: изображение (как бы сверху) угасающего костра или изображение пера жар-птицы.

Материалы: гуашь (без чёрной и белой красок), крупные кисти, большие листы бумаги.

Зрительный ряд: слайды угасающего костра, методические пособия по цветоведению.

Музыкальный ряд: фрагменты из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Задание на дом: подумать, где ещё в природе встречается борьба тёплых и холодных цветов, какая цветовая гамма преобладает в каждом времени года, в каком времени года больше выражен контраст тёплых и холодных цветов.

Урок: «Тихие и звонкие цвета»

Продолжается разговор о возможностях цвета в создании настроения. Дети уже знают о существовании чистых, открытых, звонких цветов, о том, что любой цвет можно превратить в тёплый и холодный. При этом изменившийся колорит картины будет «говорить» о разном, создавать противоположное настроение.

Теперь подумаем, как выразить цветом такие состояния, как печаль, грусть, тревога, нежность. Очевидно, необходимо цвет изменять таким образом, чтобы он звучал то тихо, глухо, то мрачно, тяжело, то мягко и неторопливо.

Для иллюстрации этих состояний можно провести параллель с музыкой и использовать следующие музыкальные фрагменты: «Первый концерт для фортепиано с оркестром» (начало) П. Чайковского — образ торжественный, праздничный, величественный; сюита «Пер Гюнт» Э. Грига — образ нежный, светлый, романтический; «Патетическая соната» (начало) Л. ван Бетховена — образ тревожный, тяжёлый, скорбный.

Для изменения цвета необходимы чёрные, серые, белые краски. Они есть у каждого, но нужно познакомиться с ними поближе, узнать их возможности. Если смешать белую и чёрную краски друг с другом в разных количествах, получится шкала красивых серых оттенков. Причём если в замесе больше чёрной, то серое пятно будет более тёмным, мрачным, тяжёлым, а если в замесе больше белой, то пятно высветлится, сделается более лёгким, нежным.

Если педагог располагает дополнительным временем, то целесообразно провести отдельный урок на развитие светочувствительности детей при восприятии серых оттенков, т. е. ахроматического ряда. Можно, например, создать образ мотыльков, летающих у света, голубей, слонов, котят и т. д. Главное — предоставить детям возможность самостоятельно почувствовать и осознать степень изменения серого тона и его градацию в зависимости от количества в замесе чёрной и белой красок.

Школьникам необходимо продемонстрировать технику получения серой шкалы с последующим насыщением всех цветов серой краской. Например, перед практической работой на доске большое цветное пятно (сначала красное, затем синее и потом жёлтое, зелёное и оранжевое) с разных сторон смешивается с белым, серым и чёрным. Дети видят, как меняется эмоциональное звучание цвета, при этом желательно, чтобы они охарактеризовали образ-настроение нового цвета. Например, при смешении с чёрным настроение цвета становится тяжёлым, угрюмым, тревожным; при смешении с серым — грустным, тихим (словно наполняется туманом); при смешении с белым — ласковым, нежным, утранным (учебник, с. 28–35).

На уроке демонстрируются слайды весенней земли в неярком серо-коричневом, серо-розовом колорите. Если слайды продемонстрировать не в фокусе, то исчезнет предметность изображения и останутся лишь цвет и тон. При показе весенней земли и природы в целом нужно подчеркнуть её дымчатость, тонкость и нежность цветовых переходов.

Практическая работа — изображение весенней земли — выполняется по принципу подмалёвка, главное, чтобы в общем цветовом фоне была не закраска, а колористическое богатство — «живое» смешение красок, не доведённое до колера (одинаковых цветов, которые продаются в банках и используются для покраски стен, полов и т. д.). На большом листе дети смешивают гуашь всех предполагаемых цветов, изображая освобождающуюся из-под снега тёплую себистую весеннюю землю.

Школьникам следует сообщить, что изображение весенней земли будет продолжено через несколько занятий, когда по этой земле «потекут» ручьи.

Практическая работа: изображение весенней земли индивидуально, по памяти и впечатлению. Главное — добиться колористического богатства внутри цветовой гаммы.

Материалы: гуашь, кисти; большие листы бумаги.

Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана; произведения мастеров пейзажа (В. Борисов-Мусатов, С. Герасимов); методические пособия по цветоведению.

Музыкальный ряд: Э. Григ. Утро, Весна (фрагменты из сюиты «Пер Гюнт»).

Литературный ряд: рассказы М. Пришвина; стихотворения С. Есенина о весне.

Задание на дом: понаблюдать, как просыпается природа весной; найти репродукции художественных произведений, в которых преобладают нежные, мрачные и другие цвета.

Урок: «Что такое ритм линий»

Как много в природе повторяющихся элементов: это стволы деревьев, цветы на яблонях и вишнях, ягоды на ветках и колоски в поле! Такое повторение элементов одного объекта называется **ритмом** (учебник, с. 136—137).

Ритм в природе можно увидеть в любое время года. Сегодня весна, и мы поговорим о весенних ритмах, например ритмах, которые образуют ручьи.

Представим, что мы отрываемся от земли, летим и рассматриваем весенние ручьи... Какого они цвета? Какой ширины ручьи и в каких направлениях они текут? Их движение разное: одни бегут стремительно с возвышенности, бурлят, образуя пену; другие движутся медленно, не торопясь, как бы сонно, иногда засыпая на месте, превращаясь в лужицы.

На своём пути ручьи преодолевают, обтекают преграды — камни, коряги, пеньки. Именно поэтому прямолинейный ри-

сунок ручьёв мы видим редко, чаще их линии изгибаются, петляют. Иногда несколько ручьёв сливаются, будто знакомятся друг с другом, и дальше продолжают своё путешествие уже вместе, превращаясь в более широкую разноцветную ленту.

Как ещё можно охарактеризовать движение ручья? Игривое, тихое, неторопливое, радостное, весёлое, танцующее! Ещё есть шаловливые, только что родившиеся ручьи, их мы изобразим тонкими, петляющими линиями, они словно дразнят нас и приглашают поиграть.

Беличественное, неторопливое течение передадим широкой, слегка извивающейся лентой, так как ручью на своём пути приходится всё-таки огибать преграды. Для изображения такого ручья мелок расположим плашмя и постараемся провести линию-ленту.

Не правда ли, ручьи своими ритмами-повторами чем-то похожи на ветки? Их так много! От широкого ручья то в одну, то в другую сторону отходят маленькие ручейки, и все они то сливаются, то расходятся. Похоже, что их ритм, чередование создаёт музыку весенней земли!

Детям раздаются работы предыдущего урока. На фоне весенней земли школьники цветными восковыми мелками или пастелью изображают ритмы ручьёв. Каждый ребёнок в ходе практической работы фантазирует, ищет ритм движения ручьёв, их цветовую гамму. Для более успешного выполнения творческого задания и создания настроения во время работы может звучать музыка А. Аренского и Э. Грига.

Практическая работа: изображение весенних ручьёв на фоне земли (по подмалёвку, выполненному на предыдущем уроке).

Материал: пастель или школьные цветные мелки; восковые мелки (на выбор).

Зрительный ряд: по выбору учителя.

Музыкальный ряд: А. А р е н с к и й. Лесной ручей, Прелюдия; Э. Г р и г. Весной.

Литературный ряд: М. П р и ш в и н. Лесной ручей.

Задание на дом: подумать, где ещё в природе встречаются линейные ритмы (вспаханные борозды полей, тропинки в полях, строй деревьев вдоль дороги, висящие сосульки, косые линии дождя и т. д.).

Урок: «Характер линий»

Дети уже знают, что цветом можно выразить настроение. А можно ли выразить настроение с помощью линии? Можно ли линией передать чувство, характер?

Обращаем внимание детей на зрительный ряд (учебник, с. 138—139) и сравниваем контрастные образы веток, например ветку плакучей берёзы и дуба. У берёзы ветки певучие, нежные, струящиеся, немного вздрагивающие в своём движении, а у дуба — мощные, загадочные, похожие на лапы дра-

кона... Весной зелень листвы не закрывает ветки. Их так интересно рассматривать! Их стоит принести в класс.

У второклассников есть представления о разных графических материалах и некоторый опыт работы ими, теперь они должны осознать, как любым из этих материалов можно создать художественный образ.

Перед работой детям следует ещё раз напомнить о том, что при выполнении творческого задания нельзя забывать о выразительных возможностях разных материалов.

При выполнении задания возможно сочетание нескольких инструментов и материалов, например кисти и пера или угля и сангины.

Практическая работа: изображение ветки с определённым характером и настроением. Работа индивидуальная по впечатлению. Для вдохновения можно полюбоваться пластикой живых веток.

Материалы: гуашь, тонкие кисти; палочка или уголь, сангина; большие листы бумаги.

Зрительный ряд: крупные большие весенние ветки (берёза, дуб, сосна), слайды с изображением веток.

Литературный ряд: японские трёхстишия-хокку.

Задание на дом: полюбоваться пробуждающейся весенней природой, найти в ней выразительные линии.

Урок: «Ритм пятен»

Урок начинается с беседы: «Мы знакомы уже со многими средствами художественной выразительности изобразительного искусства, т.е. с тем, как искусство может рассказать зрителям о добре и зле, о чувствах, настроениях. Это значит, что и мы сами в силах передать языком цвета или линии, объёмом или украшением то, что нам нравится, а что вызывает опасение, то, к чему мы относимся с нежностью, а что воспринимаем с тревогой. Однако есть ещё одно средство, которое также может рассказать нам о многом. Это ритм и движение пятна».

Ритм пятна — это повторение, чередование пятен. В музыке ритм — это чередование звуков, в поэзии ритм — это чередование ударных слогов, а в изобразительном искусстве ритм — это чередование форм, объёмов, отдельных элементов. Вспомните, какие вы наблюдали ритмы в природе».

На металлофоне, барабане, музыкальных погремушках можно продемонстрировать различные ритмы. Однако ритмические композиции следует ограничить, например, так:

- ритм с ярко выраженным построением элементов;
- ритм с выраженным построением элементов, но с неожиданной паузой.

Нужно показать также отсутствие ритма, т.е. отсутствие чётко выраженного построения элементов.

После прослушивания каждого ритма детям задаются вопросы, например: «Какое настроение вы почувствовали в первом ритме?», «Что о нём можно сказать?».

Возможные ответы детей: в первом примере ритм равномерный, представляет стройность, порядок; во втором примере ритмический рисунок также упорядоченный, но вдруг появляется пауза, которая вносит напряжение. Далее ритм нарушается, будто что-то случилось. Затем ритм вновь восстанавливается и продолжает звучать, как и прежде (или по-другому). В третьем примере ритм отсутствует вовсе, создаётся впечатление беспокойства, неустроенности.

Сообразно с проанализированными ритмами педагог демонстрирует движение птиц (после прослушивания ритмических композиций или параллельно с их разбором) (учебник, с. 134—135).

В первом случае птицы летят ровно, цепочкой, на одинаковом расстоянии друг от друга. Движение их равномерно, упорядоченно.

Во втором случае из цепочки птиц одна «выпадает», строй нарушается. В ритме движения произошла пауза. Что происходит в ритме полёта? На мгновение он стал беспокойным, так как часть птиц на участке прорыва должна увеличить скорость, чтобы догнать собратьев. Следовательно, данный ритм можно охарактеризовать как беспокойный.

В третьей композиции птицы хаотично разлетаются в разные стороны от центра, расположенного в нижней части плоскости. Они испугались хищника или, наоборот, с шумом с разных сторон наперегонки слетаются к корму. Что происходит с ритмом? Он отсутствует, создаётся хаос.

Движение пятен как средство выразительности может быть активно использовано на данном уроке. Например, силуэт одной птицы расположен ближе к левому краю планшета, силуэт другой — к правому. Обе птицы летят слева направо. Какой из них легче лететь? Конечно, той, которая ещё в левом краю планшета, так как она пока не долетела до края, а другая уже встретилась с преградой — краем листа справа.

Другой пример. Одна птица расположена у самой верхней части листа, другая — у самой нижней, ближе к земле. Какая птица летит тяжелее? Почему? Тяжелее летит та, которая внизу, у нижнего края листа. Кажется, что ей тяжело и она не может оторваться от земли.

Для практической работы детям раздают цветные листы бумаги, символизирующие весеннее небо. Форму птиц, их силуэты дети обрывают без использования ножниц. Класс разбивается на несколько групп. Каждая группа в работе передаёт свой ритм, например:

- птицы летят легко;
- птицы летят тяжело;

- птицы разлетаются в тревоге от опасности;
- птицы летят торжественно и равномерно.

Вопрос ритма пятна был затронут в первой четверти, на уроке, где дети делали аппликации осеннего коврика (учебник, с. 52). Аналогично с этим заданием ритм птицы может быть представлен в образе птиц, танцующих круговой танец, летящих клином, расположенных по диагонали и т. д.

Следует напомнить, что птицы должны лететь, а не планировать, как самолётики. С этой целью расположение крыльев должно быть разное (вверх, вниз), что также усиливает выявление ритмического рисунка.

В конце урока работы обсуждаются. Параллельно с восприятием наиболее удачных работ для убедительности и в качестве повторения можно ещё раз продемонстрировать соответствующие ритмы.

Практическая работа: ритмическое расположение летящих птиц. Работа индивидуальная или коллективная.

Материалы: цветная бумага, клей.

Зрительный ряд: методические наглядные пособия; А. Рылов. В голубом просторе; Н. Рерих. Зловещие; В. Борисов-Мусатов. Осенняя песня; К. Юон. Купола и ласточки.

Музыкальный ряд: музыка с ярко выраженными ритмами (например, Э. Григ. Птичка).

Задание на дом: обратить внимание на ритмы в окружающей действительности; подготовиться к рассказу об этом на уроке.

Урок: «Пропорции выражают характер»

Понимание детьми средств художественной выразительности всё больше и больше расширяется. И вот сегодня они знакомятся ещё с одним из средств — пропорциями в изображении.

Пропорции — это отношение между величинами.

От пропорциональных отношений зависит образ предмета. Например, уж имеет длинное и тонкое тело. Это позволяет ему быстро передвигаться, скользить и создаёт образ юркий, стремительный, ящерица похожа на стрелу.

А вот неуклюжий, неповоротливый бегемот. Совсем иные пропорции тела! Его тело кажется слишком велико для ног-столбиков, его громадная пасть словно перевешивает всю массу тела, тянет его вниз. Эти пропорции грубые, и совсем другой образ.

Вспомним павлина: пропорции его головы и хвоста придают элегантность и величие образу этой птицы. И дело не только в красоте перьев хвоста, а именно в контрасте маленькой головы на тонкой шее и раскрытого веером хвоста.

Практическая работа заключается в создании образов «быстрый — лёгкий», «неповоротливый — тяжёлый», «юркий — стремительный» и т. д. Для этого дети (если они работают в объёме с белой бумагой) скручивают из длинных (или коротких) полос ноги и, прикрепляя их к картонке, сверху приклеивают к ним тело животного или птицы из мятой бумаги. Шеи, клювы, крылья, хвосты и т. п. выполняются также из мятой (или ровной) бумаги.

Другой вариант: комок мятой бумаги в некоторых местах обклеивается полосками с целью обобщения формы туловища, и к нему приклеиваются ноги, шея и т. п.

Ещё вариант: лепка из пластилина фигур с разными пропорциями (тяжеловес-чемпион и юная гимнастка и т. д.). Главным здесь является соблюдение разных пропорциональных отношений частей тела (лёгкое — тяжёлое, большое — маленькое), что в целом должно привести к выразительности образов.

Работа с пластилином также предполагает осмысление пропорций при подборе объёмных масс.

Практическая работа: конструирование или лепка людей, животных с разным характером пропорций (например, длинные ноги и маленькое тело, массивное тело и короткие низкие ножки и т. д.).

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, клей, пластилин, стеки, картонка.

Зрительный ряд: слайды животных, птиц (реальных, сказочных, игрушечных), иллюстрации.

Задание на дом: найти дома предметы, в которых был бы выражен контрастный объём форм.

Урок: «Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности»

Это очередная коллективная работа, в которой будут отражены усилия каждого ребёнка. Аналогично заданию, посвящённому украшению двух разных флотов, на доске растягивается широкий лист бумаги. Каждый школьник выполняет свою работу, а в конце занятия komponуется коллективное панно.

Урок начинается с любования лучшими работами по темам четверти, с более внимательного рассматривания работ на темы «Ритм пятен» и «Характер линий». Это важно, потому что сегодня предстоит как бы объединить вышеназванные задания в единое панно, на котором будут различные образы веток, а может быть, и целые деревья на фоне озарённого солнцем неба, летящие птицы.

Перед детьми встаёт интересная творческая задача — передать силуэтами птиц, ритмом полёта их щебет и весенний шум, общее звенящее настроение.

Дети делятся впечатлениями от работ одноклассников, затем обсуждают красоту просыпающейся весенней природы,

которую они наблюдают теперь уже как художники, стремящиеся постичь и понять её тайны, многоцветье, богатство форм и ритмов, неповторимость колорита.

После изложения содержания задания педагог помогает распределить объём работы между группами детей следующим образом.

I группа (самые смелые художники) — два—четыре человека. Им предстоит изобразить небо. Дети будут рисовать большими кистями размашистыми, широкими движениями, заполняя цветом максимальную часть плоскости панно.

II группа (большая часть детей класса) выполняет работу из цветной бумаги, вырезает летящих птиц. Педагогу следует сориентировать ребят на выполнение силуэтов разных размеров (птицы на дальнем, среднем и ближнем планах). Для этого следует заготовить бумагу трёх-четырёх форматов. Дорисовывают изображения фломастером.

III группа учащихся работает над изображением веток и деревьев прямо на панно или вырезает их для дальнейшего размещения на нём.

После того как дети, входящие в I группу, прорисовали небо, им предлагается изобразить живописные облака красивой формы, которые затем можно вырезать и приклеить на панно.

Силуэты птиц вклеиваются в панно так: сначала птицы либо большие (на переднем плане), либо самые маленькие (на дальнем плане), а затем остальные (на среднем плане). Учитель должен напомнить о возможности загораживания одной птицы другой, а также о том, что птицы могут располагаться на деревьях.

Но сперва на панно приклеиваются деревья. Окончательное оформление панно заключается в дорисовывании отдельных веток, перекрывающих в некоторых частях композиции птиц, большие деревья и т. д.

Вполне возможно, что урок займёт время перемены, тогда с любования созданной работой и прослушивания музыки нужно начать следующий, итоговый урок.

Практическая работа: создание коллективной работы «Весна. Шум птиц» (панно).

Материалы: большие склеенные листы или обои, гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему «Весна», слайды с изображением общего весеннего пробуждения природы (учебник, с. 140—141).

Задание на дом: посмотреть в книгах и альбомах по искусству, какими средствами художник передаёт весеннее настроение.

Урок: обобщающий урок года

На данном уроке возможно завершение панно «Весна. Шум птиц». Урок может быть дополнен игрой «Учителя».

Педагог начинает разговор с названия общей темы года — «Искусство и ты». Детям предлагается объяснить, как они понимают название темы года. Затем учитель только называет ведущие идеи каждой четверти, а дети раскрывают их содержание на примерах собственных работ. Роль учителя заключается в выстраивании логических связей четвертей, уроков и осознании их итоговой сути.

Может быть предложена ещё одна игра — «Если бы...». Беседа строится на вопросах типа «Что было бы, если бы человек не умел любоваться природой и не умел бы учиться у неё? если бы художник имел только живописные или графические материалы? если бы жил на свете только один Мастер? если бы существовали только тёплые или только холодные цвета? если бы все здания были одинаковыми? И т. д.».

При проведении любой игры необходимо обращать внимание детей на коллективные формы деятельности. Сами школьники должны оценить её результаты, определить значение и возможности для развития дружеских, творческих отношений, для взаимопонимания и взаимопомощи. Дети должны вспомнить, какая коллективная или групповая работа понравилась больше.

В заключение урока педагог благодарит детей за хорошие работы, успехи, которых они достигли, за доброту, понимание, активность. Выражая уверенность в том, что дети не забудут, о чём говорили в течение всего года, учитель прощается со школьниками до следующего учебного года.

Задание на дом: вспомнить как можно больше уроков 2 класса, подумать, какой урок больше всего понравился, и рассказать о нём родным.

3 класс

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС

Общие методические рекомендации

В 3 классе постепенно расширяется круг представлений детей о месте искусства в окружающей жизни. Опираясь на знания, полученные в 1 и 2 классах, школьники знакомятся с предметами материальной культуры, *окружающими их в повседневной жизни*, и осознают, что вся эта среда не существует вне связей с искусством.

Тема этого года целенаправленно реализует один из основных принципов программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», т. е. от приобщения к культуре своей малой родины (это и культура, например, Вологодчины, Новгородчины, Московии, и родной дом со всем его наполнением, и родное село или город с культурным наследием предшествующих поколений и т. п.) — к общечеловеческой

культуре. **В этом году следует остановиться именно на «родном пороге».**

Шаг за шагом ребёнок открывает для себя всё богатство и разнообразие проявлений искусств в жизни, осознаёт огромную роль художника и его помощников Братьев-Мастеров Изображения, Украшения и Постройки в создании предметного окружения, особой среды в доме, на улице, в театре, музее и *закрепляет это в собственной художественно-творческой деятельности*. Дети подводятся к осознанию того, что окружающие нас предметы не просто утилитарны, но прочно связаны с нашим отношением к миру.

Учителю нужно иметь в виду, что тема этого года закладывает **фундамент формирования патриотических чувств ребёнка** через приобщение к местным формам родной культуры, а также через отношение к труду художника, преобразующего окружающую жизнь, приносящего в неё красоту. Имея в виду, что учебник не может приобщить ребёнка ко всем «родным порогам», учитель должен проявить инициативу: на основе принципов, предложенных в разных главах учебника, вводить местный материал. Это огромное поле для наблюдения и творчества.

Содержательный материал, с которым ребёнок знакомится на уроке, должен **осваиваться неспешно**, на основе эмоционального проживания, ибо это единственный способ передачи опыта, знаний, творчества, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, адекватный искусству и самой природе ребёнка.

На каждом уроке необходимо создавать условия для полноценной работы детей как по линии восприятия (формирование художественных знаний, оценочного отношения), так и по линии продуктивно-созидательной деятельности (формирование практических умений, развитие фантазии, воображения, способности делать самостоятельные шаги в творчестве).

По-прежнему необходимо выполнять требование **постоянного накопления навыков владения разными материалами** (при их сменяемости) и элементарных умений. В программе и учебнике эти проблемы чётко обозначены, их просто нужно суметь отследить.

Каждая тема может изучаться в течение одного или двух часов. Каждая четверть может иметь значительно больше тем (в зависимости от интересов и возможностей школы). Главное, чтобы все дополнительные темы учитель брал с учётом проблемы конкретной четверти — первой, которая посвящена художественному осознанию предметов, находящихся у нас дома (а их огромное число), второй, посвящённой объектам, которые мы можем встретить на улице, и т. д.

Программа и учебник в любом классе дают возможность учителю проявить своё творчество, но при этом мудро развивать, расширять возможности программы, не создавать

случайных, не связанных с темой года и четверти даже интересных заданий. Программа позволяет познавать связи искусства с жизнью целостно, едиными по охвату круга тем блоками. Учителю, который осознал это, всегда будет легко расширить (имея дополнительные часы) круг тем и заданий, сохраняя их суть. При полной реализации своего педагогического мастерства учителю необходимо иметь в виду структурную целостность программы, следовать ей, а также выполнять задачи учебного года, четверти, каждого урока.

Задачи художественного развития учащихся в 3 классе

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве:

- развивать понимание неразрывной связи своей жизни, предметного окружения с деятельностью пластических (пространственных) искусств;
- развивать понимание роли каждого из Братьев-Мастеров в создании любого предмета быта и произведения искусства в окружающей человека жизни;
- развивать умение видеть и ценить труд художников, создающих неповторимый облик родного города на протяжении веков;
- развивать интерес к восприятию памятников архитектуры и произведений изобразительного искусства;
- развивать эмоциональную сферу ребёнка средствами комплексного воздействия разных видов искусств: изобразительного искусства, музыки, литературы.

Формирование художественно-творческой активности:

- уметь видеть творческий вклад художников в создание различных предметов для дома, для придания своего облика городу, улице, театру;
- творчески участвовать в создании эскизов предметов, окружающих детей дома (игрушек, книжек, посуды и др.), на улицах города, в театре;
- активно участвовать в беседах на уроке, в индивидуальном-коллективных формах творчества;
- активно участвовать в организации выставок в классе и школе.

Формирование художественных знаний, умений, навыков:

- учиться понимать, что в создании разных предметов для дома, школы, театра, города важную роль играют качество и красота материала, разнообразие и красота форм, узоров, конструкций;
- знать, что в создании любой вещи, объекта окружающей нас среды, произведений искусства принимают участие Мастера Изображения, Украшения и Постройки;
- знать основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, исторический и бытовой жанры;

— знать, что лучшие произведения искусства хранятся в музеях изобразительного искусства, художественных галереях, музеях декоративно-прикладного искусства и музеях под открытым небом (познакомиться с некоторыми из них); знать основные музеи нашей страны;

— иметь представление о творчестве художников-иллюстраторов детских книг (И. Билибин, Ю. Васнецов и др.), об известных народных художественных промыслах России (Хохлома, Гжель, промыслы народной игрушки, промыслы своего региона);

— запомнить ряд имён мастеров, с работами которых встречались на уроках (И. Левитан, А. Саврасов, И. Репин, В. Серов, В. Ватагин);

— владеть элементарными навыками работы гуашью, цветными мелками, а также работы с пластилином или глиной, бумагой, необходимыми для осуществления творческих замыслов;

— владеть элементарными приёмами изображения глубины пространства (наблюдательной перспективой) с элементами загораживания, передачи величины предметов (дальше — меньше, ближе — больше);

— учиться передавать движение, пропорции фигуры человека и животных;

— владеть простейшими навыками объёмного конструирования из бумаги при создании проектов оград, фонарей, зданий, витрин, транспорта, выразительных масок и кукол для школьного театра.

I четверть. Искусство в твоём доме

Темы уроков

«Твои игрушки».

«Посуда у тебя дома».

«Обои и шторы у тебя дома».

«Мамин платок».

«Твои книжки».

«Открытки».

«Труд художника для твоего дома» (обобщение темы).

Главная задача этой четверти — помочь ребёнку понять, что всё в его доме так или иначе связано с работой искусства, **открыть красоту предметов в реальной повседневной жизни**, пробудить интерес к предметному наполнению дома: игрушкам, посуде, нарядным платкам, детским книжкам и т. д. Необходимо учить ребёнка видеть в окружающих его предметах, с которыми он сталкивается постоянно, работу каждого из Братьев-Мастеров, знакомство с деятельностью которых осуществляется в увлекательной игровой форме. Так, Мастера могут предстать в облике весёлых кукол, каж-

дая из которых наделена индивидуальными характеристиками. Они приходят к ребёнку в гости и выясняют, кто из них что сделал (кто создавал объёмную форму предмета; кто её украшал; кто изобразил на самом предмете, например, цветы, птиц, бабочек; почему одни предметы украшены наряднее, а другие имеют скромный вид, сдержанные цвета). Участие Братьев-Мастеров в создании *каждой вещи, находящейся дома, должно стать цепью открытий для ребёнка*, который постепенно осваивает сложный мир связей искусства с жизнью.

Для создания эмоциональной атмосферы на уроке учитель использует музыку, художественное слово, подлинные вещи, дополняющие необходимый зрительный ряд.

Полученные представления закрепляются в созидательной деятельности ребёнка, связанной с созданием художественного образа. В творческих заданиях этой четверти от урока к уроку идёт освоение ребёнком композиции, изображения, пластической, конструктивной формы, разнообразных материалов и техник.

Урок: «Твои игрушки» (создание формы)

Эта тема открывает цикл занятий первого тематического блока «Искусство в твоём доме».

Игрушки — это самое дорогое, что есть у детей. Они предметы игры и одновременно предметы искусства, и это открытие для ребёнка. В создании игрушек самое непосредственное участие принимал художник (он придумывал форму, подбирал материал, наиболее соответствующий образной форме игрушек, украшал их).

Самое главное — это образная сторона игрушек, которая должна быть в центре внимания учащихся. Используя учебник, нужно показать детям, что *забавной игрушкой может стать любой предмет* (коробка, орех, упаковка, флакон, моток ниток и т. п.), если проявить при этом творческую фантазию и воображение (учебник, с. 13).

Знакомству детей с игрушкой должны помочь три Мастера, с которыми они уже встречались в 1 и 2 классах.

Учитель предлагает поближе познакомиться с работой Мастеров в создании заводских и народных игрушек, представляющих различные художественные промыслы (учебник, с. 12). Желательно, чтобы на уроке присутствовали игрушки, дающие детям представления о многообразии форм, материалов, декора, фактуры.

Дети на уроке должны осознать участие каждого из Мастеров в создании образов игрушек: на первом этапе в работу активно включается Мастер Изображения (он помогает сделать игрушки похожими на человека, животных, птиц и т. п., участвует в разработке эскизов), на следующем этапе — Мастер Постройки (конструирует, строит объёмную

форму), а затем — Мастер Украшения (обогащает форму рядной росписью, декоративными элементами).

На первом занятии, посвящённом игрушке, основное внимание переносится на образно-пластическую форму, а на следующем — на то, как художники украшают и расписывают игрушки, следуя традиции (народный игрушечный промысел) или воплощая свой собственный творческий замысел (заводская игрушка).

Дети знакомятся (на слайдах или в подлиннике) с образцами дымковских, филимоновских, богородских и других игрушек, созданных из разных материалов.

Практическая работа: учитель предлагает учащимся побывать в роли Мастера Постройки — придумать форму будущей игрушки в виде бабы, конька, фантастической птицы, зверушки и т. п.

Дети работают с одноцветным куском пластилина, глины, ведя работу по принципу «от общего к частному», от больших форм к мелким деталям.

Перед началом практической работы целесообразно показать детям приёмы лепки обобщённой формы игрушки из глины, а также использовать зрительный материал учебника (с. 17).

В процессе работы над образами игрушек дети могут пользоваться стеками и другими подсобными предметами. Необходимо подчеркнуть, что материалом для создания игрушек может быть не только пластилин, но и солома, заготовки из дерева, ткани, меха, бумага, картонные коробки и др. В этом случае урок приобретает более фантазийный характер. Образ игрушки зависит от материала, выбранного ребёнком, и её реального прообраза (зверушки, сказочного персонажа). Если учитель выбрал этот путь, то на следующем уроке будет развитие, продолжение начатой работы.

В конце урока дети вместе с учителем покрывают тела лепных игрушек водоэмульсионной краской (перед нанесением краски поверхности выполненных игрушек покрывают слоем муки), таким образом подготавливая их к дальнейшей росписи.

Задание на дом: внимательно посмотреть в книгах, журналах, как украшены игрушки народных промыслов, и выполнить творческое задание в рабочей тетради (с. 4—5).

Урок: «Твои игрушки» (украшение)

На этом занятии дети сами становятся мастерами украшения — они расписывают и украшают свои игрушки.

Перед началом практической работы желательно показать детям элементы народного орнамента, из которых складывается композиция росписи: круги, клетки, полосы, точки в дымковской росписи; радужные полосы в три цвета, растительные элементы, символы воды и солнца в филимоновской росписи (учебник, с. 15).

Практическая работа: создать цветное решение игрушки, используя праздничное сочетание её белого поля с яркими цветными пятнами и нарядными элементами росписи.

В конце урока — просмотр детских работ, в ходе которого ребята сами определяют лучших мастеров игрушки среди одноклассников.

Задание на дом: украсить орнаментом рисунки игрушек в рабочей тетради (с. 6), а также рассмотреть дома образцы посуды — повседневной и праздничной — с точки зрения формы и украшения, поискать в книгах материал о промыслах, связанных с изготовлением посуды.

Урок: «Посуда у тебя дома»

Главная задача урока — помочь детям осознать, что без участия наших Мастеров не создаётся ни один предмет, в том числе и посуда. Конструкция, форма, украшение посуды зависят от её назначения (для кого она, для какого случая предназначена) и от материала.

Ребятам предлагается внимательно рассмотреть посуду и выбрать из представленной в классе коллекции те предметы, которые могут украсить праздничный стол. Такое задание даёт возможность разговора с детьми **о посуде на каждый день и праздничной**, в ходе которого внимание акцентируется на **связи формы и декора посуды с её назначением** (учебник, с. 18–19).

Необходимо также обратить внимание учащихся на зависимость формы и декора посуды от материала, из которого она сделана (стекло, дерево, керамика, металл) (учебник, с. 20–23).

В ходе беседы следует особое внимание уделить эмоциональной стороне создания формы в единстве с росписью. Представленные в учебнике в сравнении образцы хохломской и гжельской посуды (с. 22–23) демонстрируют *контрастность эмоционального звучания*: горящая жар-птица Хохлома вызывает у детей образные ассоциации с огнём, золотой осенью; лёгкая, благозвучная сине-белая Гжель — с красотой зимой, синью рек и небом с облаками.

Очень важно на этом развороте учебника (с. 22–23) *не оставить без внимания горизонтальные пояса внизу страницы с рисунками*, дающими наглядные представления об участии Братьев-Мастеров Постройки, Изображения и Украшения в создании образов хохломской и гжельской посуды. Не менее важен разговор с детьми о том, как природный мотив преобразуется в творчестве художника в соответствующую конструкцию, декоративные детали, узор, сохраняющие самые характерные черты реального прообраза (учебник, с. 24).

Практическая работа: выполнить задание (по выбору учителя) в нескольких вариантах:

— вылепить форму посуды (чашку, кувшин) из пластилинового жгута (решив, для праздника или для будней будет эта посуда);

— вылепить посудную форму из цельного куска глины или пластилина (также определив её назначение);

— изобразить праздничный или повседневный сервиз красками на цветной бумаге, стремясь к согласованности форм предметов и украшений на них. Темой может быть «Сервиз моей семьи», «Посуда для чая бабушке, маме, папе, сестре» и т. д.

Вариативность заданий должна побуждать детей к поиску выразительных решений образа посуды. У учителя есть возможность (при условии дополнительных часов) дать второе и третье задания на эту тему.

Задание на дом: придумать форму вазы для цветов и украсить её нарядной росписью, используя природные мотивы (рабочая тетрадь, с. 8–9).

Выяснить в общении с бабушкой и мамой, какие платки они особенно любят и почему. Принести на следующий урок настоящие платки для праздничной экспозиции.

Урок: «Обои и шторы у тебя дома»

Основное внимание на этом уроке следует обратить на эмоциональную среду дома, создаваемую обоями: их цветом, рисунком, ритмом, величиной изображений.

Рассматривая образцы обоев, принесённые на урок, и размышляя сообща, учащиеся стремятся ответить на следующие вопросы: «Какие из них строже, а какие веселее, для какой комнаты или помещения они могут быть использованы?», «Подойдут ли для делового кабинета яркие обои с пёстрым рисунком, а для затенённой комнаты — тёмные, приглушённые по цвету?», «О чём должен в первую очередь думать художник?», «Чем отличается рисунок на обоях от рисунка на платке?».

Практическая работа: создание орнамента для обоев.

Перед выполнением практической работы можно предложить детям широкий выбор техник: получение изображения с помощью картофельных клише резной формы, натуральных листьев (оттиск), а также трафарета. Знакомство с разными техниками происходит через непосредственный их показ учителем, а также с помощью учебника (с. 28–29).

Для выполнения линейного (ленточного) орнамента учащиеся предварительно проводят с помощью карандаша и линейки ряд вертикальных линий, а для выполнения сетчатого орнамента делают не очень мелкую сетку, которая поможет ритмически выстраивать изображения на поле обоев.

На обороте своего листа дети указывают, для какого помещения они создавали обои.

Задание на дом: внимательно рассмотреть обои в доме с точки зрения работы Мастеров, посмотреть в рабочей тетра-

ди, из чего ещё можно сделать штампики и трафареты (с. 14–15), и попытаться сделать с их помощью узоры на цветной бумаге.

Урок: «Мамин платок»

Основная задача — научить учащихся видеть, что *декор платка связан с его назначением*, т. е. с тем, для кого он, для будней или для праздника. Создавать эмоциональную атмосферу на уроке помогает импровизированная выставка женских платков разного эмоционального звучания, разворачивающаяся на фоне яркой инструментальной народной музыки.

Рассматривая платки, узоры, которыми они украшены, дети размышляют, кому какой платок больше всего подойдёт (маме, бабушке, юной девушке) и почему, выявляют разнообразные композиционные варианты построения узора на цветном поле платка (украшение каймы, угла, центра и четырёх углов, свободная роспись и т. д.), обращают внимание на цветовое решение (учебник, с. 30–33).

В ходе беседы ребята определяют, каково участие Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в создании народных платков, кто из Мастеров ведущих.

С целью осознания учащимися закономерностей построения композиции росписи платка учитель использует приём перевода орнаментальной композиции в схему при помощи линий и геометрических фигур и предлагает детям самим проделать эту работу на примере разных по композиции платков.

Практическая работа: создание эскиза росписи платка.

Заготовки треугольной и квадратной формы для будущих платков учитель может заранее вырезать из цветной бумаги.

Цвет заготовки и краски дети выбирают в соответствии с замыслом: платок для мамы, бабушки, девчушки-озорницы, для праздника или печального события. Выбор не только композиции, но и эмоционального звучания цвета в росписи платка — задача, решаемая на уроке.

Вначале рисунок дети выполняют светлой краской, а затем, подключив свою фантазию, заполняют его изображениями цветов, листьев, трав, веточек и т. п. в соответствующей гамме.

Задание на дом: ответить на вопросы в конце темы, сформулированные в учебнике (с. 32), перевести вопросы № 2 и 3 в плоскость выполнения практического задания в рабочей тетради (с. 10), передать разное эмоциональное звучание декоративной росписи платка (красота раннего утра, сказочность наступающего вечера).

К следующему уроку дети должны принести свои любимые книжки.

Урок: «Твои книжки»

На занятии по этой теме главная задача — сформировать у детей представление о книге как величайшей драгоценности, как о произведении искусства, о многообразии форм и видов книги (книги-раскладушки, гармошки, малютки, игрушки, книги — домашний театр и др.), а также об активной роли художника в их создании.

Учитель обращает внимание детей на форму книг, на оформление обложки, на иллюстрации, выполненные разными художниками, которые стремились вообразимое сделать зримым, интересным для людей, а также на единый характер иллюстраций в каждом издании.

Дети знакомятся на уроке с книгами, в которых иллюстрации, совершенно разные по манере исполнения, выполнены художниками Т. Мавриной, В. Конашевичем, И. Билибиным, Ю. Васнецовым, Е. Чарушиным. Совсем не обязательно показывать детям иллюстрации всех вышеперечисленных художников книги. Учитель может использовать тот зрительный материал, которым он располагает (не принимая во внимание пошлые, типа мультяшек, варианты оформления книг).

В процессе восприятия детьми книжной иллюстрации очень важен сравнительный анализ, дающий представления о средствах художественной выразительности, используемых художниками (линия, цветовое пятно или цвет и линия одновременно), о различном видении одного и того же образа разными художниками-иллюстраторами.

Разговор с детьми о деятельности трёх Мастеров следует «замкнуть» на иллюстрациях в учебнике, дающих наглядное представление об участии каждого из них в создании книги (с. 38).

Практическая работа: выбрать сказку и сделать по ней свою книжку традиционной формы или необычной, фигурной, с прорезными деталями.

Перед началом практической работы учитель даёт детям необходимые установки:

- подумать и решить, какой формы будет книга, какой герой или персонаж будет изображён на обложке и иллюстрации;
- решить, как из сложенного листа сделать книжку, что следует выделить размером, цветом, линией, силуэтом.

Задание выполняется на белом или цветном фоне по принципу «от целого к частному», от большой формы к тщательному прорисовыванию деталей.

Задание на дом: ещё раз внимательно рассмотреть свои любимые книжки, ответить на вопросы (учебник, с. 39). Самому придумать и сделать книжку-игрушку (рабочая тетрадь, с. 16—17).

Урок: «Открытки»

Дети из своего жизненного опыта хорошо знают, зачем люди дарят друг другу открытки. На этом занятии очень

важно расширить их представления *об открытке как о предмете искусства*, разновидности тиражной графики, которая может прийти к каждому в дом.

Дети знакомятся с разнообразием художественных решений открытки (открытки-секреты, открытки-сюрпризы, открытки-приглашения, открытки-подарки). Желательно для показа выбирать открытки, выполненные с хорошим вкусом (а не пошлые, слащавые, которые ныне часто встречаются в продаже).

В процессе беседы учитель обращает внимание учащихся на особенности формы открыток: одни как бы повторяют очертание рисунка (открытки в форме ёлочки, цветка, домика и т. п.), другие решены традиционно, в форме прямоугольника или квадрата.

Перед началом практической работы необходимо показать детям примеры обобщённого изображения предметов, растительных и животных мотивов (бабочки, жучки, рыбки).

Практическая работа: сделать самому поздравительную открытку-образ.

Это задание можно предложить детям выполнить в разных техниках: тушью и пером, акварельными красками по рисунку, созданному восковыми мелками, или в технике аппликации с использованием сухих трав и цветов.

Детям предоставляется возможность выбора понравившейся техники и материала.

Учитель демонстрирует приёмы работы в предложенных техниках, обращая внимание на выразительность линий (сочетание тончайших и широких линий), обогащение изображения фактурой (точки, пятнышки, штрихи).

В конце занятия следует устроить просмотр детских работ с обсуждением того, кто из Мастеров больше всего потрудился над художественным оформлением открытки, у кого получилась самая оригинальная открытка.

Задание на дом: подумать, о каких вещах, связанных с деятельностью Братьев-Мастеров в нашем доме, мы не успели поговорить на уроке.

Урок: «Труд художника для твоего дома» (обобщение темы)

Это занятие подводит итоги накопленным в первой четверти знаниям и представлениям детей. Каждый учитель может выстроить итоговый урок драматургически по-своему, включив в него занимательные игры-угадайки, экскурсию по выставке детских работ, выполненных за это время.

Главное, чтобы дети осознали *причастность художника к созданию всего предметного мира, окружающего человека в его доме*.

Вопрос, **что было бы, если бы ни к одной вещи не прикасалась рука художника**, должен быть главным на этом за-

нятии. Это урок — размышление о месте и роли художников в содружестве с Мастерами в организации жизни, в создании ближайшего предметного окружения ребёнка.

Необходимо подвести детей к пониманию того, что без работы Мастеров Изображения, Украшения и Постройки *не было бы ни одного предмета*.

Для этого достаточно задать детям вопрос: что было бы у нас дома, если бы ни к чему не прикасались руки наших Братьев-Мастеров (т. е. без искусства)? Без них не просто всё было бы серым, безликим. Без работы архитектора, дизайнера (совместно со строителями) не было бы **ни одежды, ни посуды, ни мебели, ни самого дома**.

II четверть. Искусство на улицах твоего города

Темы уроков

«Памятники архитектуры».

«Парки, скверы, бульвары».

«Ажурные ограды».

«Волшебные фонари».

«Витрины».

«Удивительный транспорт».

«Труд художника на улицах твоего города (села)» (обобщение темы).

Тема второй четверти расширяет представление учащихся о месте искусства в окружающей их жизни, о роли художника в создании среды обитания человека.

Идея «от родного порога» в этой четверти является наиболее актуальной в формировании у детей чувства малой родины.

Учителю нужно иметь в виду, что предложенную на занятиях этой четверти **тематику необходимо творчески адаптировать к местным условиям**. Так, например, при изучении темы «Ажурные ограды» учитель сельской школы может объектом восприятия выбрать ажурное узорочье деревянных наличников, просечной или кованый декор в навершиях печных и водосточных труб, на гребне фронтона, крыши, которые можно увидеть во многих сёлах.

При изучении темы этой четверти желательно вывести детей на улицу, в парк, сквер для изучения с позиций Братьев-Мастеров предметно-пространственного окружения человека.

Урок: «Памятники архитектуры»

Первая тема второй четверти посвящена знакомству с **памятниками архитектуры родных мест** (города, села, посёлка).

Главная задача урока — сформировать у детей представление об архитектурных памятниках (храм, старинный дом,

изба) как хранителях памяти о своём времени, о тех, кто строил и украшал города и сёла. Без памятников архитектуры город, село не могли бы иметь *своё неповторимое лицо*.

Встреча с архитектурными памятниками своей малой родины должна стать событием для детей, связанным с фундаментом **формирования патриотических чувств**, сопровождаться чтением стихов, прослушиванием музыкальных фрагментов.

В процессе беседы необходимо познакомить детей с величайшими творениями архитекторов, строителей, украшающих русские города (учебник, с. 46—47). Учебник, естественно, не смог вместить материал о памятниках всех городов и сёл России. Именно учитель может раскрыть детям смысл и красоту местных памятников культуры.

В процессе восприятия архитектурных памятников следует акцентировать внимание детей на неповторимости облика зданий, разнообразии архитектурных форм и их ритмических построений, нарядном декоре. Дети учатся видеть в каждом памятнике работу Мастеров Постройки, Изображения, Украшения. На примере выдающегося памятника архитектуры — храма Василия Блаженного в Москве (учебник, с. 47) — может идти живой разговор с детьми о том, какую лепту внёс в это сооружение Мастер Постройки (участвовал в создании необычной, сложной конструкции и формы собора, сгруппировав восемь сказочных построек вокруг центральной, горделиво возвышающейся над остальными), какую — Мастер Изображения (придал храму сходство со сказочным цветком), а какую — Мастер Украшения (нарядно украсил купола-луковицы, наружные и внутренние стены причудливым растительным узором, наполнил постройку праздничным звучанием цвета).

В процессе восприятия архитектурных памятников следует использовать метод образных ассоциаций, метод сравнения, помогающий детям острее увидеть своеобразие облика зданий, например благородную праздничность Дома Пашкова, украшенного бельведером и строгими рядами колонн, величавую торжественность здания Московского университета, вызывающего образные ассоциации с птицей, расправившей крылья и готовой устремиться ввысь (учебник, с. 48—49).

На уроке или в процессе его подготовки обязательно следует совершить с детьми реальную или воображаемую экскурсию-прогулку по родному городу, селу (это отвечает принципу «От родного порога — в мир общечеловеческой культуры» и воспитательным задачам урока), используя в качестве зрительного материала местные достопримечательности или их изображения: это может быть старая крестьянская изба с резным декором, деревянная церковь, купеческий деревянный или каменный дом, архитектурный комплекс.

В ходе раскрытия темы сегодня особенно актуальным становится разговор о варварском отношении к памятникам старины, об их защите и сохранении.

Перед выполнением практической работы целесообразно вспомнить с детьми основные элементы, из которых можно строить здания, и разные варианты их конструктивного построения (учебник, с. 51), т. е. вспомнить соответствующую тему 1 класса и расширить её.

Практическая работа: под впечатлением от увиденного изобразить памятники архитектуры на белой или тонированной бумаге восковыми мелками или гуашью. Выполненные индивидуально рисунки затем вклеиваются в общее панно «Городская улица».

Можно предложить детям выполнить задание в рабочей тетради (с. 18–19) с сохранением уже заданного цветового звучания.

Выполняя задание, следует обращать внимание на общую композицию того места, где «строится» здание, на соотношение большой формы и деталей в изображении зданий, на умение показать ближний и дальний планы.

Задание на дом: ещё раз присмотреться к памятникам архитектуры в родном городе, селе и рассказать об их внешнем облике, о своих впечатлениях. Попытаться закончить рисунок в рабочей тетради (с. 18–19).

Урок: «Парки, скверы, бульвары»

На этом занятии внимание детей нужно направить на восприятие зелёных уголков в городской среде (парки, скверы, бульвары), дать понимание того, что они спроектированы, организованы архитекторами и художниками и имеют разное эмоциональное звучание.

На уроке дети должны разобраться, в чём отличие парка, сквера, бульвара от уголка живой природы, что привносит художник в их устройство (спроектированные дорожки, клумбы, газоны разной конфигурации, искусно подрезанные деревья и кусты — своего рода зелёные изваяния, причудливые фонтаны, ажурные ограды, каменная и бронзовая парковая скульптура) (учебник, с. 52–53).

В ходе беседы необходимо показать слайды старинных дворцовых парков-садов (Кусково, Петергоф, Летний сад и т. п.), работы русских художников А. Бенуа, К. Сомова, В. Борисова-Мусатова, а также изображения современных скверов, бульваров, мемориалов. Показ зрительного материала сопровождается прослушиванием литературных и музыкальных произведений (фрагментов).

В процессе восприятия зрительного материала необходимо обращать внимание на общий характер парка (сквера, бульвара), его эмоциональное звучание. Например, детский парк или парк отдыха с аттракционами, игровыми площадками,

качелями, каруселями, извилистыми дорожками будет совсем не похож на парк воинской славы с его строгой, торжественной аллеей, ведущей к мемориалу.

Как и на предыдущих занятиях, на этом уроке дети должны осознать работу Мастера Постройки, Мастера Изображения и Мастера Украшения в создании культурной природной среды.

Практическая работа: изобразить разные по характеру парки (для сказочных героев, весёлый детский парк аттракционов, аллею воинской славы). Перед началом работы необходимо ещё раз обратить внимание на элементы парка (учебник, с. 53).

Работа может выполняться индивидуально и группами на белой или тонированной бумаге, гуашью или в технике аппликации.

В ходе выполнения работы решаются задачи передачи пространственных планов: ближе — ниже, больше; дальше — выше, меньше.

Можно получить интересный результат, если объединить практические задания к этому и следующим двум урокам этой четверти в композицию на тему «Парк», вклеив в неё ажурные ограды и фонари.

Задание на дом: посмотреть, чем ещё украшают художники улицы городов и сёл, а также выполнить задание в рабочей тетради (с. 21).

Урок: «Ажурные ограды»

На этом уроке главной задачей является приобщение детей к красоте ажурно-сетчатых конструкций оград и решёток скверов, парков, перил мостов (чугунное литьё,ковка); деревянного узорочья изб, ворот и т. д.

В самом начале беседы следует обратить внимание детей на роль природных аналогов (паутина, крылышки бабочек, стрекоз, жучков, ажурно-сетчатые конструкции листа дерева и др.) в создании инженерных конструкций с тончайшими ажурными сцеплениями металлических элементов (учебник, с. 56—57).

Затем дети знакомятся с яркими образцами ажурных оград, которые должны побуждать их к поиску ответов на вопросы, в чём их особенная красота, что напоминают они собой, какой у них характер, какие названия им можно дать.

Круг воспринимаемых образов на этом уроке можно значительно расширить, включив сюда образцы натуральных кружев, изображения металлических и деревянных «кружев» в декоре деревенских изб, ворот, дымников (учебник, с. 58). Метод сравнительного анализа помогает выявить общность и различие между ними.

Практическая работа: сделать проекты ажурных оград.

Ажурную ограду можно выполнить разными способами: методом прорезания из сложенного гармошкой листа бумаги,

как показано в учебнике (с. 59), или составить из колец и завитков (серпантин), приклеив их к цветному фону. Для вырезания ажурного узорочья можно использовать цветную или чёрную бумагу, которая внесёт контрастное звучание в общую композицию (изображение парка). Можно предложить детям начать выполнять на уроке задание в рабочей тетради (с. 20) на построение орнаментальной композиции ограды на основе строгих вертикалей (это задание дети могут продолжить и завершить дома), а затем переключить их на выполнение задания в технике вырезания из сложенного листа.

Задание на дом: поискать в журналах, книгах образцы ажурных оград и оценить их художественные достоинства.

Урок: «Волшебные фонари»

Цель этого занятия — обратить внимание детей на образное решение уличных и парковых фонарей, осознать их важную роль в создании неповторимого облика города.

Учитель демонстрирует на слайдах и репродукциях разнообразные конструкции, вариантов декоративно-образных решений фонарей — старинных и современных (учебник, с. 60—61).

Очень важно, чтобы дети в процессе восприятия внешнего облика фонарей могли давать им образно-метафорические характеристики, обращая внимание на общую форму и мелкие детали (фонарь — цветок, колокольчик, самовар, принцесса, спортсмен и т. п.).

В процессе просмотра зрительного материала⁵ дети размышляют о том, как помогают Братья-Мастера друг другу, создавая неповторимый облик уличных и парковых фонарей.

Практическая работа: сделать проекты фонарей.

Педагог знакомит учащихся с разными способами выполнения учебно-творческого задания на тему «Фонарь». Например, можно вырезать фонарь причудливой симметричной формы из сложенного пополам листа цветной бумаги, а сверху приклеить окна-светильники, вырезанные из тёплой по цвету бумаги. Можно предложить детям выполнить рисунок фонаря тушью и палочкой или сконструировать фонарь из бумаги (учебник, с. 62—63).

Перед началом практической работы классу даются следующие установки-пояснения: вначале должна быть решена большая форма (ножка, сам светильник), а затем мелкие детали (элементы украшения, дополнения); фонари не должны быть похожи один на другой, в соответствии с замыслом каждый должен иметь своё образное лицо, характер, т. е. должно быть понятно, для какого места он сделан.

Сконструированные на уроке объёмные фонарики можно развесить в классе, а выполненные в технике аппликации —

⁵ В Москве есть музей фонарей. В других городах тоже имеет смысл посетить подобные музеи.

вклеить в рисунки с изображением парков, найдя им соответствующее место.

Задание на дом: обратить внимание на форму фонарей в своём городе или селе и поделиться впечатлениями об их облике, оценить их художественные достоинства. Выполнить в рабочей тетради (с. 22) рисунок фонаря мелкими, гуашью или тушью и палочкой, стремясь к выразительности его формы.

Урок: «Витрины»

Основной задачей этого урока является формирование у учащихся представлений о возможностях художественного оформления витрины, отвечающего назначению магазина и вместе с тем являющегося рекламой и праздничным украшением магазина и улицы.

Учитель показывает примеры оформления витрин магазинов разного профиля («Детский мир», «Обувь», «Ткани», «Рыба» и др.), обращая внимание детей на их яркость, праздничность, привлекательность и одновременно на общее композиционное решение, цветовой строй, ритмическое расположение предметов в пространстве, на то, как выделено главное в них цветом, величиной, фактурой.

Очень важно заострить внимание на вариативности образных решений витрин магазина, например «Детский мир» (учебник, с. 64–65), которые помогут идти именно **по пути создания образа витрины, а не перечисления предметов**. На этом зрительном материале можно построить разговор с детьми об участии каждого из Братьев-Мастеров в оформлении той или иной витрины.

Практическая работа: выполнить свой вариант оформления витрины.

Перед практической работой следует ознакомить детей с простыми и одновременно оригинальными способами выполнения декоративно-обобщённой композиции оформления витрины. Например, вырезав из цветной бумаги отдельные фигуры (обувь, костюмы), можно их дополнить прорезными изображениями (которые чаще всего становятся отходами), т. е. включить в композицию и «позитив», и «негатив» изображения (учебник, с. 66). Дети, выполняя таким образом работу, учатся бережно, экономно использовать бумагу, кроме того, работа идёт значительно быстрее.

На примере декоративного решения витрин, выполненных в разных техниках (учебник, с. 66–67), необходимо ознакомить детей с главным принципом построения композиции (композиционный центр — большое декоративное пятно, организующее, выстраивающее вокруг себя более мелкие, разноразмерные фигуры, формы в определённом ритме).

Учитель может предложить группе детей выполнить макет витрины в объёме. Для этой цели может быть использо-

вана коробка от обуви, к стенке которой крепится «задник», решённый способом аппликации. Создать ощущение пространства в композиции витрины помогут объёмные формы предметов, размещённые на разных уровнях на нижней поверхности коробки (учебник, с. 67).

Задание на дом: внимательно рассмотреть витрины магазинов в родном посёлке, городе, подумать, интересно или нет интересно они оформлены и почему. Выполнить оформление витрины любимого магазина в рабочей тетради, используя полученные на уроке знания, умения и включая в работу фантазию и воображение (тетрадь, с. 23).

Урок: «Удивительный транспорт»

На этом занятии внимание детей переключается на разнообразие форм и образное решение транспорта: наземного, воздушного, водного.

В начале урока педагог знакомит детей с интересными видами транспорта, использовавшимися в старину (карета, дилижанс, паровоз, аэростат, парусный корабль, военные наземные машины, воздушные, водные суда). Нужно определить характер транспорта (воинственный, злой, страшный и мирный, добрый).

Зрительный ряд, представленный в учебнике (с. 68), можно расширить, включив яркие примеры, побуждающие детей к поиску оригинальных решений в практической работе.

На этом уроке продолжается разговор о совместном участии Мастера Изображения, Мастера Постройки и Мастера Украшения в создании образа машины (учебник, с. 69).

Далее педагог обращает внимание детей на использование в конструировании транспорта бионических форм (стрекоза — вертолёт; птица — самолёт; жук — автомобиль; рыба — подводная лодка, корабль), на роль фантазии в создании разнообразных по назначению и форме современных образцов машин, диковинного транспорта будущего (учебник, с. 70). Очень важно, чтобы дети могли неторопливо, внимательно рассмотреть на фризových рисунках эту удивительную трансформацию природных форм в необычные конструкции машин. Это поможет более свободно фантазировать в процессе выполнения творческих заданий.

Говоря о сегодняшних экологических проблемах, связанных с загрязнением среды обитания человека, в том числе и транспортом, необходимо подчеркнуть, что существует экологически чистый транспорт (автомобиль, работающий на электричестве или от солнечных батарей, парусник, велосипед и др.). Детям предлагается придумать формы этих видов транспорта.

Практическая работа: создать проекты машин.

Проект любого вида транспорта можно выполнить в разных материалах. Возможен вариант изготовления проекта

машины из коробок и бумаги. Для этого детям необходимо показать сконструированные из бумаги объёмные модели машин, а также рисунок (учебник, с. 71), на котором представлены разные варианты конструктивных форм машин на основе коробочки.

Изготовленные детьми машины можно красиво расставить на широкой полосе «дороги» перед коллективным панно «Улица города».

Это задание можно выполнить в технике аппликации, используя цветную бумагу и журнальные репродукции. Перед выполнением рисунка цветными мелками или карандашами необходимо показать готовые рисунки детей (учебник, с. 71), обращая внимание на особенности пластической формы, её обогащение интересными деталями.

Учителю необходимо проследить, чтобы в ходе выполнения работы школьники *не шли по пути копирования, бездушного воспроизведения любого вида транспорта*, а стремились создать его художественный образ (машина семейная, хозяйственная или военная, добрая, хищная, злая в зависимости от того, для чего её создали; кто её хозяин, каким он хочет себя показать). Надо раскрыть **образ машины**, который должна выражать её *форма*.

Задание на дом: выполнить в рабочей тетради два рисунка необычных, фантастических машин (с. 24–25), а также присмотреться к формам машин на улицах города и к изображённым в книжках машинам.

Урок: «Труд художника на улицах твоего города (села)» (обобщение темы)

Этот урок обобщает представление детей о деятельности художника и его помощников Братьев-Мастеров на улицах города, но одновременно выявляет любознательность, интерес детей к рассматриваемым на уроках темам, к окружающему миру.

К этому уроку все детские работы оформляются в единое коллективное панно, над которым ребята работали всю четверть (один из вариантов совместной работы представлен в учебнике на с. 72–73) и которое может быть предметом увлекательного диалога.

Формы проведения обобщающего урока могут быть различные: игра в экскурсоводов, проведение викторины, конкурс знатоков. Можно на уроке провести игру «Встреча землян с инопланетянами. Диалог о работе художника на улицах города».

На этом уроке вопрос «Что было бы, если бы Братья-Мастера не работали в твоём городе, селе?» является, как и в первой четверти, одним из главных. При благоприятных условиях этот урок может проходить как увлекательная экскурсия по городу, селу, охватывающая тематику всей четверти.

Задание на дом: предложить учащимся сходить во время каникул в театр, цирк или на новогоднее представление, посмотреть театральные постановки, по телевидению. Внимательно рассмотреть украшение сцены, арены, интерьера, где проходит праздник, костюмы выступающих. Прочитать на каникулах сказку (её предлагает учитель), которая станет основой предстоящей инсценировки и создания театральных костюмов, реквизита. Выполнить в рабочей тетради рисунок улицы волшебного города, включая в него детали оформления, рассматривавшиеся на уроках этой четверти (тетрадь, с. 26–27).

III четверть. Художник и зрелище

Темы уроков

- «Художник в цирке».
- «Художник в театре».
- «Театр кукол».
- «Маска».
- «Афиша и плакат».
- «Праздник в городе».
- «Школьный карнавал» (обобщение темы).

Третья глава учебника с названием «Художник и зрелище», отражает идеи, содержание третьей четверти учебного года и посвящена знакомству с творчеством художника, участвующего в создании зрелищ. Зрелища всюду вокруг нас. Сегодня до каждого они доходят через экран телевизора. Видов зрелищ много.

Специфика тематики этой главы заключается в том, что в создании зрелища, помимо художника, чья роль здесь едва ли не первостепенна, участвуют также литератор (драматург), режиссёр-постановщик, актёры, композитор, музыканты и др.

Задача педагога заключается в том, чтобы впервые познакомить ребёнка со слагаемыми синтетического искусства⁶, помочь выразить в творчестве свои впечатления от искусства зрелищ и даже принять участие в создании того или иного зрелища в классе, школе. Тематика этой четверти предполагает особые возможности расширения её во внеклассных формах занятий, доведения работы до реального игрового действия (постановок).

Говоря об образовательных задачах, следует отметить, что тематика этой четверти также активно способствует формированию нравственно-эстетической отзывчивости, очень ценного качества как в ребёнке, так и во взрослом человеке.

⁶ В средней школе теме синтетических искусств (театр, кино, телевидение) будет посвящён целый учебный год.

В зрелищах (народных площадных зрелищах, театре, кино, телевидении и в цирке) всегда достаточно ярко отражается конфликт добра и зла, прекрасного и безобразного (в отличие от реальной жизни, где он порой как бы размыт). И соответственно реакция ребёнка, его отзывчивость бывают резче и определённые. Этому способствует также такой компонент зрелища, как воображение аудитории, когда каждый зритель соучаствует в создании спектакля, доигрывая и додумывая его в своём воображении.

Следующая задача, о которой не должен забывать учитель изобразительного искусства, — это формирование художественно-творческой активности личности. Собственно формирование привычки к творчеству — одна из основных задач программы «Изобразительное искусство. 1–4 классы». Все задания учебника проникнуты этой идеей, в особенности задания, связанные с совместной деятельностью детей, например работа над кукольным спектаклем, когда, помимо формирования художественных знаний, умений и навыков, овладения новой терминологией (декорации, кулисы, задний и передний планы, афиша и пр.), происходит живой процесс коллективной работы. Взаимодействие, взаимозависимость и взаимная поддержка на основе общего дела многое могут дать для формирования личности каждого ребёнка.

Оглядываясь на окружающий человека мир искусства и, в частности, на искусство создания зрелища, педагог вместе с детьми прослеживает, очерчивает роль художника в этом процессе, причём художника в трёх его ипостасях: Мастера Постройки (архитектора, дизайнера), Мастера Украшения (декоратора, оформителя) и Мастера Изображения. Мастер Изображения выступает в искусстве зрелища *в объединительной роли* — он создаёт картину зрелища в целом, объединяя искусство слова, движения, музыки в целостный образ, т. е. «изображение» остаётся, но «краски», «палитра» уже другого порядка («красками» как бы становятся все элементы сценического действия: задник, занавес, предметы на сцене и даже актёр).

Зрелищные искусства близки ребёнку. **Игра** как средство познания занимает большое место в его жизни. Игра является также основой зрелища. Актёрская и детская игра имеет очень много общего, недаром наставники актёров призывают их уподобиться детям. Поэтому, исследуя вместе с детьми роль изобразительного искусства в создании зрелищ, логично и полезно обратиться к игре, которая может и должна помочь школьникам овладеть знаниями о театральном и вообще зрелищном искусстве. Для ребёнка очень значим *этап использования (освоения, применения) готового изделия*, когда, например, кукла оживает в его руках, а карнавальная маска вынуждает менять походку, голос, манеру говорить и т. д. Другими словами, процесс общения с собственным изделием

у школьника не заканчивается на его изготовлении, так как затем наступает второй, наиболее важный для него момент — игра.

Именно игра, которая ждёт ребёнка в конце работы, побуждает его к действию. Возможность в будущем *играть* вызывает у ребёнка неподдельный интерес к творчеству.

Тема «Художник и зрелище» даёт и учителю, и ученику возможность наиболее полно и плодотворно осуществить весь процесс — от изготовления художественного произведения до творческого общения, игры с ним.

Необходимо подчеркнуть, что в этой четверти, может быть, учителю предоставляется больше возможностей самому строить *последовательность* освоения тем, чем в предыдущих четвертях. Например: тема «Маска» может быть первой, а затем может идти тема «Художник в театре» или «Театр кукол». Эти темы, как и предыдущие, *могут быть объединены в едином сквозном, длящемся почти всю четверть действии*. Можно всё внимание сконцентрировать на подготовке кукольного спектакля, а можно — на «Театре на столе». Также и завершающие четверть уроки учитель может строить по двум предлагаемым путям, но может искать и свой, третий. Важно лишь то, чтобы тема четверти была проиграна как можно более разносторонне, прошла через увлечённость детей *и оставила в сознании радость открытия нового интересного мира*.

Занятия в этой четверти могут тесно сливаться с внеклассной работой, с созданием кукольного или драматического спектакля, просто школьного праздника с маскарадом, где всё будет сделано руками детей: афиша, куклы, костюмы, маски. Обобщающий урок четверти может стать уроком-представлением, спектаклем с присутствием зрителей. Здесь открываются огромные творческие возможности для детей и педагога. Учителю только необходимо рассчитать свои силы, возможности учеников. Накапливаемый педагогом опыт и авторитет помогут с каждым годом работать по этой теме всё интереснее.

Урок: «Художник в цирке»

Основная задача урока — расширение представлений детей о круге синтетических зрелищных искусств и о роли в них трёх Братьев-Мастеров.

Цирк — одно из любимейших детских зрелищ. Когда ребёнок смотрит цирковое представление, он восхищается ловкостью гимнастов, фокусников и жонглёров, захвачен трюками клоунады, тем фейерверком веселья, который они создают, и вряд ли при этом он задумывается о роли художника в цирке. На уроке, мысленно просматривая свои цирковые впечатления, ребёнок, руководимый учителем, предложившим ему некий зрительный ряд (состоящий из фотографий,

слайдов, а возможно, и видеофрагментов), усваивает те элементы оформления, которые создаются художником, — занавес, костюмы, реквизит, ковёр, закрывающий центр арены. Вспоминаются спецэффекты освещения: мигающие круги света, выхватывающие из темноты летящих воздушных акробатов, и т. д. Особое впечатление в памяти детей оставляют животные на арене. Художником придуманы костюмы для обезьян, попоны для лошадей, цветные тумбы для слонов и др. Цирк — это прежде всего развлекательное, весёлое зрелище, поэтому всё оформление и освещение должно способствовать эффектному, выразительному преподнесению как отдельных номеров, так и программы в целом, они должны создавать целостный яркий образ всего представления.

Уподобление или игра в художника цирка выносятся за рамки урока — во внеклассную работу или в домашнее задание. В работе же, которая будет выполняться на уроке, должно быть выражено впечатление от цирка, от праздничной и чудесной атмосферы циркового представления. Причём рисунок может изображать какой-нибудь отдельный номер программы либо персонажа представления: клоуна, дрессировщика, фокусника и т. п.

Учитель может обратить внимание учеников на «участие» в композиции овала или дуги цирковой арены, верёвочных лестниц, теней от множества цветных прожекторов, т. е. на большое количество «мелочей», которые выразительно и эффектно помогут создать в рисунке магическую среду цирка.

Практическая работа: изображение циркового зрелища, отдельного номера или персонажа в процессе выступления. Задание может выполняться в различных техниках по выбору учителя: гуашь, пастель, восковые мелки, аппликация по тонированной бумаге, бумажная пластика, смешанная техника и др.

При выполнении детьми задания (а также при демонстрации зрительного ряда учителем) необходимо сконцентрировать внимание на пропорциях и передаче динамики человеческой фигуры, а также пластики животных.

В видео- и аудиоряд могут быть включены (в зависимости от технической оснащённости кабинета) фрагменты видеозаписей клоунады (например, выступления Ю. Никулина, О. Попова и т. д.), различных цирковых номеров, фотографии или видеозаписи представлений.

Урок: «Художник в театре»

Основная задача урока — расширение представления ребёнка о связях деятельности художника с театром, актёрской игрой. В Древней Греции театром был сам актёр. Актёры надевали маски, начинали произносить текст пьесы, и это уже было театром.

Сегодня театр другой. Мы уже не представляем себе театра без удобного зрительного зала, цветных декораций на сцене, ярких костюмов, соответствующих представляемой эпохе, современного музыкального и шумового сопровождения, эффектного освещения и т. д. И среди всего этого важное место занимает художественно-декоративное оформление постановки.

Необходимо объяснить ученикам, что такое *художественно-декоративное оформление спектакля*, для чего оно нужно и из каких элементов состоит. Затем учитель переходит к тому, что художественно-декоративным оформлением спектакля в театре занимается художник-постановщик. Детям прежде всего нужно раскрыть, какими выразительными средствами располагает художник в театре, чем он может пользоваться при работе над спектаклем.

Задача театрального художника — создать зрительный образ постановки, придумать такое оформление, которое не только помогало бы зрителю понять замысел драматурга, эмоционально почувствовать истинное содержание происходящих событий, но и создавало бы на сцене такую атмосферу, при которой актёрам легче было бы играть и доносить до зрителя авторскую и режиссёрскую мысль.

Образовательные задачи, стоящие перед учителем при проведении данного урока, предполагают *знакомство с производственной структурой театра*. Дети должны знать, что в театре существует не только актёрский коллектив — труппа, но и множество **цехов**, в которых работают специалисты различных профессий. Именно с ними театральному художнику и приходится иметь дело.

Педагог должен донести до учеников мысль о том, что, придумав художественный образ будущего спектакля, художник делает **макет** — маленькую копию того, как будет выглядеть та или иная сцена в спектакле. Затем он готовит цветные эскизы и точные чертежи всего того, что должно находиться на сценической площадке: всевозможные конструкции, задники и кулисы, разнообразные предметы быта, мебель, костюмы и причёски персонажей и т. д. После этого эскизы и чертежи попадают в руки специалистов разных оформительских служб театра.

При правильном ведении разговора ученики сами назовут, какие специалисты участвуют в создании художественно-декоративного оформления спектакля. Учителю надо лишь объяснить, в каких цехах театра они работают, и уметь правильно их назвать.

Столярный цех. Здесь по готовым эскизам и чертежам делают всевозможные деревянные конструкции для сцены: возвышения, лестницы, загородки, пандусы, балюстрады, каркасы домов, стены, заборы, стволы деревьев и пр.

Костюмерно-пошивочный цех. Здесь работают художники-костюмеры. В соответствии с эскизами художника-постановщика они шьют костюмы и отдельные детали декораций для будущего спектакля.

Малярно-художественный цех. В соответствии с заданием художника-постановщика здесь занимаются росписью (раскрашиванием) задников, кулис, а также тонируют все предметы на сцене цветом, утверждённым художником.

Мебельный цех. Задача его сотрудников — обеспечить будущий спектакль мебелью, соответствующей замыслу художника.

Реквизиторский цех в соответствии с заданием художника обеспечивает будущую постановку предметами быта.

Бутафорский цех предназначен для того, чтобы изготавливать для сцены всевозможные «подделки» — всё то, что невозможно использовать в натуральном виде: мечи, кинжалы, рыцарские доспехи, яства и т. д. Специалистов этого цеха называют художниками-бутафорами.

Гримёрный цех. Здесь работают художники-гримёры. По заданию художника-постановщика они выполняют индивидуальный грим (а при необходимости и парики) для каждого героя будущего спектакля.

Осветительный цех. В его задачу входит обеспечение каждой сцены будущего спектакля в соответствии с замыслом художника необходимыми световыми эффектами: свет прожектора, отсвет костра, пламя пожара, восход или заход солнца, свет луны, разрыв гранаты, звёздное небо и др. Кроме того, в задачу цеха входит общее освещение сцены и актёров на ней. Этим всем занимаются художники-осветители.

Педагог должен объяснить ученикам, что вся работа в цехах идёт под непосредственным контролем художника-постановщика параллельно с репетициями. Перед выпуском спектакля на сцене устанавливаются готовые декорации, и художник-постановщик имеет возможность сверить свой первоначальный замысел, осуществлённый в макете и эскизах, с реально получившейся декорацией. Только приведя в единое целое все детали и компоненты художественного оформления спектакля, художник-постановщик даёт добро на его выпуск.

Таким образом, лейтмотивом рассказа учителя на этом уроке должна быть мысль о том, что художник в театре работает не в одиночку. Его творчество не заканчивается эскизами, макетом, и в своей деятельности он связан со множеством специалистов разных профессий. Этот урок может служить преамбулой для практической работы.

Практическая работа: создание «Театра на столе» (учебник, с. 84)⁷.

⁷ Практическую работу можно осуществить и на примере кукольного театра.

В течение урока дети делают настольный макет театра, фигурки действующих лиц на тему знакомой сказки или басни, **осваивают театральные профессии.**

Сначала ребята должны стать *режиссёрами* и выбрать под руководством учителя ту сказку или басню, по которой будут ставить спектакль. Это может быть «Машенька и медведь» Л. Толстого или «Стрекоза и Муравей» И. Крылова и т. д. Затем учащиеся превратятся в *художников-постановщиков* и станут придумывать свой будущий макет. Следующий этап — работа цехов: *художники-декораторы* рисуют задники и делают декорации, *художники-мебельщики* с помощью бумаги, ножниц и клея изготавливают необходимую обстановку, *художники-костюмеры* лепят из пластилина или вырезают из картона фигурки героев, *художники-бутафоры* и *реквизиторы* клеят предметы, необходимые для данного спектакля. После того как макет готов, ученики наконец-то могут разыграть в нём свой спектакль!

Такова принципиальная схема проведения урока. Однако в ходе его у учителя могут возникнуть немалые сложности. Поэтому предлагаем несколько полезных советов:

1. Чтобы максимально использовать учебное время, предложите ребятам в конце предыдущего урока **задание на дом:** «Объявляется конкурс на лучший эскиз к небольшой известной сказке или басне. По лучшему эскизу на следующем уроке мы будем делать театральный макет с маленькими куклами-героями и играть кукольный спектакль!» Большинство учеников от такого задания не откажутся, и в начале урока «Театр на столе» учитель будет располагать эскизами-иллюстрациями, из которых можно выбрать несколько лучших.

2. Работа над макетом может быть индивидуальной, но *целесообразнее создать творческие группы (постановочные бригады) по изготовлению макета.* Это могут быть два ученика, сидящие за одним столом, или четыре—шесть учеников, сидящих за соседними столами. Каждая группа будет делать свой макет (от идеи до представления), распределив усилия, разделив обязанности. Это и будет наглядной иллюстрацией темы урока — работа над театральным макетом *по цехам.*

3. *Групповая работа над макетом может сэкономить время и на репетиционном периоде.* Ведь в процессе работы над декорациями и куклами-героями ребята сами захотят говорить их голосами, водить (двигать) куклы в соответствии с характерами героев (а также с особенностями рельефа местности на сцене), разыгрывать целые сценки из будущего спектакля.

Задача учителя в том, чтобы, просмотрев эти стихийно отработанные сцены, отобрать лучших исполнителей, сделать замечания и подсказать правильные решения.

4. Просмотр готовых макетов надо организовать так, чтобы школьники смогли увидеть все работы.

5. Если в результате работы на уроке получилось несколько интересных макетов и спектаклей, то желательно, чтобы учитель нашёл время для организации их общественного просмотра. Это можно сделать после уроков на родительском собрании для мам, пап, бабушек и дедушек.

Домашнее задание: подумать, почитать в учебнике, в журналах и книгах о работе художника в театре, сходить с родителями в театр (в драматический и кукольный).

Урок: «Театр кукол»

Тему «Художник в театре» можно проиграть по выбору учителя и на другой практической работе. Она в чём-то легче, но в чём-то и труднее, чем «Театр на столе». Теперь дети будут изготавливать не макетные мини-куклы, а настоящие игровые куклы и другие аксессуары кукольного спектакля. Основной задачей здесь является углубление представления о роли художника в зрелищных искусствах. В этом задании можно объединить почти все темы четверти.

Методически выстраивая урок, учитель должен помнить, что куклы наиболее близкие детям создания. С кукол начинается осознание окружающего мира через игру, поэтому кукольный театр любят дети всего мира.

Первые куклы появились буквально на заре человечества. Вначале они предположительно имели ритуальный характер, да и в наши дни у некоторых народов они используются в различных обрядах. Кстати, можно вспомнить наши славянские куклы-обереги. Исстари куклы делались также для детских игр. Непосредственно же кукольный театр начинается проследившись с эпохи Средневековья. Долгое время это был в основном театр одного актёра, но с несколькими персонажами. Реквизит представлений помещался в корзине за спиной либо катился в тележке: разборная ширма из рам, обтянутых тканью, да короб с куклами. Кукуловод выступал на ярмарках, народных гуляньях, в трактирах, а также в частных домах. У нас в стране кукольный театр начинали скоморохи-петрушечники. Центральным персонажем их представлений был Петрушка. Он был долгие годы настолько популярен, что это имя стало нарицательным, вошло в поговорки («Петрушку корчить» и др.). По традиции Петрушка был длиннонос и носил колпачок с кисточкой, смешил почтеннейшую публику своими шутками и прибаутками, был злободневен и задорен. Аналогичные популярные герои существовали в разных странах (Панч, Полишинель и т. д.).

Актёры-куклы по своей конструкции бывают разные. Хорошо бы продемонстрировать слайды или фотографии, изображающие разные типы кукол (учебник, с. 88—93).

Есть куклы *перчаточные*, которые надеваются на руку; они жестикулируют за счёт движения пальцев кукловодов. Куклы *простевые*, т. е. куклы на палочках, бывают достаточно крупного размера, и ими управляют два-три человека. Палочками двигаются руки и голова куклы.

Также при помощи палочек в некоторых случаях управляют куклами в *теновом театре кукол*. Это плоские фигурки, тёмные или ярко окрашенные, с подвижно соединёнными частями тела. Их держат перед экраном из светлой материи, освеща сзади фонарём, и тени этих фигурок двигаются на экране.

Бывают куклы на ниточках или верёвочках, за которые сверху дёргает кукловод. Верёвочки заставляют их ходить, жестикулировать и даже танцевать. Это куклы-*марионетки*. В последнее время появились огромные *надувные куклы*, движущиеся от постоянного воздушного потока. Их используют в основном в уличных представлениях или телевизионных шоу.

Практическая работа: изготовление кукол и создание спектакля.

Практическая часть урока зависит от выбора учителя — подчинить ли всю работу теме «Художник и зрелище», созданию кукольного театра или не объединять работу детей в общей постановке. В любом случае для работы за основу берётся какая-нибудь сказка, вместе с классом анализируются персонажи, их поведение в разных ситуациях. Следует ещё раз обратить внимание на зрительный ряд в учебнике, на фотографии кукол, на их характерные особенности.

Куклы распределяются между ребятами, причём несколько человек могут работать над одним и тем же персонажем, создавая разные его варианты. Дети делают предварительный эскиз, вырабатывают общий характер кукольного ансамбля спектакля. Ведь куклы должны обладать неким стилистическим единством!

Эскиз выполняется в любой технике (гуашь, акварель, аппликация, смешанная техника). Следует обратить внимание детей на композиционное расположение персонажа на листе бумаги, на его цветовую характеристику, а также на то выражение лица (или морды, если это животное), которое говорит о характере персонажа.

Затем делается голова куклы. Проще всего в условиях урока вылепить её из пластилина, затем склеить шею персонажа — трубочку из плотной бумаги (обмотав её вокруг указательного пальца), куда затем вставляется указательный палец, который и приводит в движении голову. Пластилин может быть цветным или однотонным, но выкрашенным водноэмульсионной краской и расписанным гуашью. Сами черты лица можно чуть преувеличить или приукрасить для большей выразительности (особенно глаза).

Большой и средний пальцы кукловода, если надеть перчатку, становятся руками куклы. Остаётся приделать к ним ладошки куклы (тоже на трубочках) и накинуть костюм, который шьётся или клеится по предварительному эскизу, и перчаточная кукла готова. Дома всегда отыщется материал, пригодный для изготовления куклы: лоскутки тканей, пуговички, бусы, кусочки поролона, блестящая плёнка, полиэтилен, фольга, нитки или верёвки для кукольной причёски и т. п. — всё может пойти в дело.

Для спектакля необходимо сделать коллективными усилиями задник сцены или хотя бы занавес и ширму (из любой ткани или картона). Вся работа носит коллективный характер. Класс делится на цеха, а затем все объединяются в общем действе.

Задание на дом: сделать эскиз афиши или занавеса к спектаклю.

Урок: «Маска»

Основная задача урока — введение ребёнка в мир связи пластических искусств с искусствами синтетическими. И тема «Маска» здесь не случайна.

Маска, как и кукла, — один из любимых детских атрибутов игры. Она делает ребёнка неузнаваемым даже для самого себя, помогает перевоплотиться в кого-то или во что-то. В основном в нашей повседневной жизни дети играют с маской во время новогодних праздников на ёлках. Именно через маску ребёнок получает первое представление о зрелищных искусствах, о театре, о лицедействе.

Человечество пользовалось масками с незапамятных времён: пещерные люди раскрашивали лица и делали на них маски, чтобы охота была удачной. Существовали и продолжают существовать ритуальные маски для общения с потусторонними силами, например африканские ритуальные маски, невероятные по пластическим приёмам изображения, или маски наших северных шаманов — порой ужасные, но живописные.

Интересно и полезно продемонстрировать детям галерею масок разных народов, особенно маски праздничные, карнавальные, например маски восточных народов (китайские, японские, тайландские), маски и полумаски для венецианских карнавалов, бразильские маски и т. п. и, конечно же, костюмы и маски ряженых на Рождество или Масленицу.

В театральных представлениях изначально актёры действовали в масках. Например, в Древней Греции спектакли устраивались в больших амфитеатрах и маски служили как для обозначения определённого персонажа, так и для визуального его укрупнения, поэтому делались больше натуральной величины лица. Маски изображали определённый человеческий типаж (молодое или старое лицо), социально-

иерархическую принадлежность, а также доминирующее мимическое выражение лица персонажа (улыбка, печать страдания, строгость, а порой свирепость).

Следует обратить внимание детей на особенности передачи в маске мимики, различных эмоциональных состояний персонажа (сощуренные глаза и приподнятые уголки рта при улыбке, смехе; наоборот, опущенные уголки глаз и рта, приподнятые брови, сморщенный лоб выражают уныние и плач и т. д.).

Мало-помалу маска в театральном представлении была вытеснена гримом, который, как и маска, должен был изменить лицо актёра и придать ему черты изображаемого персонажа. Можно продемонстрировать фотографии актёров и сцен из спектаклей, а также образцы грима в традиционных восточных театрах (например, китайская опера, японский театр кабуки).

Маски в разных странах традиционно делались из глины, серебра и даже золота, их выдалбливали из дерева, к ним добавлялись различные украшения, в том числе и драгоценные камни. Очень часто маски расписывались как традиционными, так и самыми невероятными, фантастическими орнаментами.

Практическая работа: сделать маску себе.

Практическая работа на уроке начинается с выбора, какую маску дети будут делать. Этот выбор должен сделать прежде всего сам преподаватель: какая технология изготовления ему ближе и целесообразнее для использования на уроке; будет ли это серия масок для инсценировки сказки или басни и какой именно; будет ли это подготовкой к празднику, карнавалу с ряжеными, или, может быть, это будет вернисаж масок разных эпох и народов, который украсит стены класса.

Способов изготовления маски самими детьми существует достаточно много: от элементарной полумаски из плотной бумаги, которая прикроет лоб и глаза, до масок из папье-маше и т. д. Напомним вкратце некоторые из них.

Например, очки и нос. Можно использовать принесённые из дома старые очки или обвести их (нарисовать) на листе картона, вырезать по контуру (не вырезая стёкол), затем вырезать из старого журнала чьи-либо глаза и наклеить их на стёкла старых очков либо на картонные очки, предварительно в обоих вариантах прорезав отверстия для обозрения по размеру зрачков. Глаза можно также нарисовать самому, притом самые фантастические. Что касается носа, то его вместе с усами можно сделать простой геометрической формы (полуцилиндр, полуконус или полупирамида) и подклеить к очкам. Из того же картона или из плотной бумаги (полукартона) делают с последующей подкраской физиономии сказочных персонажей — людей и зверей.

Следует помнить, что декоративную маску можно вылепить из пластилина с последующей грунтовкой водоэмульсионной краской и росписью гуашью.

При изготовлении маски можно и нужно использовать самые неожиданные и порой бросовые материалы: мочало, паклю, волосяные или верёвочные старые швабры, мех, перья, верёвки, а также бусинки, пуговицы, ленты и блёстки, листья и кору деревьев, полиэтиленовые бутылки, коробки из-под яиц и т. д.

Крепить маску к лицу можно подклеенными верёвочками, резинками, но не следует забывать, что её можно также лишь придерживать за палочку, прикреплённую снизу, закрывая лицо.

Урок: «Афиша и плакат»

Основная задача урока — помочь детям сделать первые шаги в искусстве рекламы, в осознании её функции в жизни. Знакомство начинается с афиши зрелища: театрального спектакля, циркового представления или собственного спектакля.

Для начала следует вспомнить вместе с детьми, каким образом они узнают о том или ином спектакле или представлении, поговорить о месте рекламы в жизни города, о тех местах, где она может быть расположена.

В старину любая реклама, в том числе и театральная, осуществлялась зазывалами. Учитель рассказывает о том, как специальные люди-зазывалы ходили по городам и весям и собирали зрителей на представление. Перед входом в театральное помещение для привлечения публики на специальных подмостках разыгрывались мини-спектакли и короткие сценки, предвещающие действие.

Афиша является как бы частью спектакля, вынесенной на улицу. Задача всего образного строя афиши — подготовить зрителя к спектаклю, дать общее о нём представление, возможно, просто заинтриговать.

Следует обратить внимание учащихся на то, что театральная афиша — это зрительная увертюра к спектаклю. Текст афиши рассказывает о спектакле и исполнителях, а изобразительная её часть символизирует основной смысл спектакля, и по стилю она связана с декорацией и костюмами. Именно поэтому чаще всего театральную афишу, её эскиз делает художник-постановщик. Его работа над афишей-плакатом относится, таким образом, к двум видам искусства: к театру и к графике.

Особое внимание учителю следует уделить **взаимосвязи текста и изображения**. Помимо композиции их расположения, отдельно следует поговорить о **шрифте**, пожалуй, это первая возможность познакомить детей с искусством шрифта. Шрифт участвует в создании плаката в той же мере, что и изображение, а порой удачно подобранный шрифт может

самостоятельно создавать определённый художественный образ (без помощи иллюстрации). Шрифт в плакате не просто носитель информации, он обладает определённым характером начертания, у него своя «архитектура» (горизонталы и вертикали, внутренние просветы и пр.).

На уроке следует продемонстрировать разные *гарнитуры* шрифтов. Шрифт может быть толстым, приземистым и основательным, а может быть тонким, ажурным и даже легкомысленным. Он бывает прямым и наклонным (курсив), строгим, рубленным, но бывает и украшенным «завитушками», засечками и пр. Буквы могут стоять строго или «плясать», а иногда даже «лететь». Словом, разные начертания шрифтов, да и отдельно взятые буквы вызывают разные образные ассоциации, поэтому характер шрифта должен соответствовать жанру спектакля (трагедия, драма, комедия).

Следует обратить внимание учеников на то, что основная задача плаката — заинтересовать аудиторию предстоящим зрелищем, поэтому изобразительный **язык плаката** должен отличаться от языка иллюстрации подчёркнутой броскостью. Изображение должно иметь обобщённый, условный характер. Внимание также нужно уделить компоновке изображения и шрифта по отношению к формату бумаги. В работах детей это большое место: изображение (да и шрифт) либо втиснуто в формат, либо срезано его рамками. Изображение и текст должны составлять единое, оригинальное по форме пятно, *издали привлекающее внимание*. Образцы плакатов можно найти в учебнике (с. 98–101), а также в театральных журналах и т. д.

Практическая работа: составление эскиза афиши к своему кукольному представлению (или увиденному в театре, цирке). Фактически это должна быть работа одного из цехов кукольного спектакля.

Размер эскиза афиши — по усмотрению учителя. Желательно, чтобы он составлял альбомный лист или четверть ватманского листа белой или цветной бумаги. Техника может быть различная — гуашь или аппликация. Шрифт плаката можно сделать, вырезав буквы из старых журналов или рекламных проспектов. Техника может быть и смешанная: наклеенную фотографию можно доработать гуашью, масляной или восковой пастелью.

Урок: «Праздник в городе»

Иллюстрации в тексте учебника (с. 102–103) заключают в себе информацию об атрибутах городского праздника. Учителю следует начать с обсуждения тех мелочей, которые создают и поддерживают праздничную атмосферу. Нужно проследить работу Мастеров Изображения, Постройки, Украшения на улицах города и определить, кто из них главный в процессе создания праздника в городе.

Праздники — это особенные дни, когда «приодеваются», сообразуясь с традициями, и люди, и городские кварталы.

Ощущение праздника достигается у детей только личным участием в его подготовке и проведении, например когда украшают ёлку или красят пасхальные яйца, участвуют в масленичных гуляньях, плетут венки на праздник Ивана Купалы, готовят подарки маме к празднику 8 Марта и т. п. Работа над «Праздником в городе» будет продуктивнее, если у ребят возникнет желание сделать проект праздничного украшения родного дома, родной улицы.

Практическая работа. Работа может идти по двум направлениям. Первое направление — передача в рисунке тех впечатлений от городского праздника, которые были получены детьми и живут в их памяти. Это могут быть и праздничные шествия, и народные гулянья с аттракционами, клоунадой, со спортивными состязаниями и выступлениями ансамблей, актёров на открытых площадках, танцами, карнавальными хороводами. Это может быть вечерняя панорама праздника с иллюминацией и фейерверками, с большим праздничным салютом, с цветами, воздушными шариками и огромными красочными шарами, лентами, гирляндами, транспарантами, флагами, растяжками с поздравлениями и т. п. Словом, это попытка передать атмосферу праздничного зрелища через панораму квартала или небольшого фрагмента города.

Второе направление — это изложение своего варианта (эскиз) праздничного оформления города, округа, микрорайона, двора или, наконец, здания школы. Можно предложить детям придумать новый праздник, например «День цветов», «День радуги», «Праздник велосипеда», «День конфет» или какой-нибудь вовсе фантастический праздник (скажем, «День инопланетянина») и сочинить его оформление. Направление, по которому будет работать класс, определяет учитель.

Непросто подобрать *зрительный ряд* по этой теме. Придётся посмотреть журналы и фотоальбомы, выбрав фрагменты спортивных праздников, народных гуляний, музыкальных и молодёжных фестивалей и т. д. Можно использовать эскизы оформления революционных праздников, выполненные В. Татлиным и Н. Евреиновым в 20-е гг. XX в. Представление о размахе народных гуляний в старину можно получить из картины В. Сурикова «Взятие снежного городка», из работ Б. Кустодиева, А. Рябушкина и др.

Работа может быть выполнена в любой приемлемой технике: акварель, гуашь, пастель, аппликация, смешанная техника. В зависимости от задуманного масштаба работа может вестись индивидуально или коллективно.

Задание на дом: выполнить задание в рабочей тетради (с. 36–37).

Урок: «Школьный карнавал» (обобщение темы)

«Как устроить весёлый праздник в школе?» — с этого непростого вопроса начинается в учебнике заключительная часть общей темы «Художник и зрелище». Для учителя, работающего в школе не первый год, совершенно очевидно, что планировать и готовить этот праздник нужно с самого начала учебной четверти.

Велика роль художника-педагога в этом синтетическом процессе, объединяющем изобразительное искусство, музыку, слово и пластическое движение. Педагог не только сам рисует, но и направляет работу детей на создание атмосферы праздника при изготовлении декораций и костюмов персонажей, карнавальных масок и т. д.

У школьного праздника широкая «география» — это школьные классы, рекреации, лестницы, переходы — везде могут быть «следы» школьного праздника. Это бумажные гирлянды, нарисованные и вырезанные цветы, цветы-оригами, маски, небольшие плакаты (с логотипом и эмблемой праздника). Эти «следы» становятся всё отчётливее по мере приближения к месту, где будет происходить основная часть действия.

В третьей четверти поводом для общешкольного праздника могут быть, например, 8 Марта и Масленица. Первый праздник по своей тематике располагает к балам, и происходит он, скорее всего, будет в школьном актовом зале. Второй праздник лучше всего провести в школьном дворе, ведь здесь будут танцы, игры, сказочное представление с всеобщим карнавалом, сожжением чучела Масленицы и раздачей блинов.

Элементы «фона» для проведения праздника Масленицы удобно выполнить на упаковочном картоне (из-под мебели, холодильника и др.) гуашью, смешанной с водоэмульсионными белилами, или гуашью, в которую добавлен клей ПВА (чтобы краска была влагоустойчивой). Эффектно будут выглядеть работы, выполненные в смешанной технике, когда к живописному изображению добавляется аппликация из бумаги и прочих фактурных материалов (мочало, поролон, настриженные верёвки и т. д.). Эти изображения можно просто воткнуть в снег или укрепить на заборе, на деревьях и т. п.

В праздничных изображениях можно применить технику городецкой росписи, графические приёмы русского народного лубка. Темы лубков, а также образцы для подражания нетрудно отыскать в литературе по народным праздникам и художественным промыслам. Натолкнуть на интересное творческое решение при изготовлении декораций и карнавальных аксессуаров могут картины Б. Кустодиева, И. Билибина, А. Рябушкина, М. Шагала и др. Идеи для масок ряженных можно почерпнуть также в соответствующей литературе об особенностях традиционного народного искусства и в раз-

личных живописных работах, однако главное — это творческое воображение, фантазия самих ребят. Часть масок увеличенного размера может быть использована на фоновых декорациях, а маски, укреплённые на тонких длинных палочках и украшенные разноцветными лентами, с изображением весёлого солнечного лица Масленицы держат в руках участники праздника.

В празднике могут быть использованы (и заранее на него ориентированы) почти все работы детей, выполненные в этой четверти: кукольный спектакль с персонажами и декорациями, афиши и плакаты, тематические рисунки. Один из главных элементов праздника — выставка детских работ. Без неё настоящего праздника не получится!

IV четверть. Художник и музей

Темы уроков

- «Музей в жизни города».
- «Картина — особый мир».
- «Картина-пейзаж».
- «Картина-портрет».
- «Картина-натюрморт».
- «Картины исторические и бытовые».
- «Скульптура в музее и на улице».
- «Художественная выставка» (обобщение темы).

Эта четверть завершает тему года «Искусство вокруг нас». Задача — привить детям интерес к музеям, к шедеврам изобразительного искусства, хранящимся в художественных музеях крупных городов России, к памятникам культуры родного края. Наряду с этим дети получают первичные знания о роли картины, о жанрах живописи, скульптуры в музее и на улице. Все предыдущие четверти концентрировали внимание на декоративно-прикладных видах искусства, архитектуре и дизайне. В этой четверти впервые внимание ребёнка чётко переводится на собственно изобразительное искусство, на раскрытие специфики его видов и жанров. В практической деятельности продолжается развитие чувства композиции, цвета, пропорций, навыков передачи формы и пространства, а также эмоционального состояния.

На каждом уроке дети (с помощью слайдов и репродукций, дисков, Интернета) становятся участниками воображаемых экскурсий по музеям — Третьяковской галерее, Эрмитажу, Русскому музею, в ходе которых знакомятся с прекрасными интерьерами, картинами, скульптурами.

В этой четверти учитель может использовать возможности не только урока, но и внеклассных форм приобщения детей к искусству. **Очень важно для освоения темы четверти посещение музеев, выставок, мастерских художников, даю-**

щее уникальную возможность встречи с подлинниками, которые не может заменить никакая репродукция или слайд.

Урок: «Музей в жизни города»

Цель этого урока — сформировать у детей широкие представления о музее как значимом, особом месте в культуре любой страны, средоточии разнообразных предметов — памятников культуры, лучших произведений искусства прошлого и настоящего. В ходе знакомства с разновидностями музеев (художественный музей, краеведческий музей, архитектурный музей под открытым небом, музей игрушек, посуды, археологических находок, транспорта и др.), их интерьерами дети вместе с учителем размышляют о том, для чего нужны людям самые разные музеи, что было бы, если бы их не было, могут ли музеи существовать без художника, какова его роль в музее. Дети думают, как помогают художнику в создании экспозиции музея Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки, можно ли коллекцию семейных фотографий считать домашним музеем, что ещё можно отнести к домашнему музею (коллекции открыток, марок, машинок и т. д.) (учебник, с. 108—109). Напомнив детям о работе художника в доме, на улице, в театре, учитель акцентирует внимание на картине как главном экспонате художественного музея (учебник, с. 106), особом мире, созданном кистью художника («окно в мир»), подчёркивая для этого значение её обрамления — рамы. Желательно, чтобы на этом уроке дети увидели настоящую раму, которую можно будет приставить к картине-репродукции, наглядно продемонстрировав, как она выделяет изображение из окружения, концентрируя на нём внимание, направляя взгляд в глубину пространства картины (учебник, с. 111).

Далее учитель предлагает детям совершить увлекательную экскурсию по Москве, Санкт-Петербургу и познакомиться с крупнейшими художественными музеями России, хранителями самых великих произведений русского и мирового искусства — Третьяковской галереей и её основателем П. Третьяковым, Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Эрмитажем, Русским музеем, а также с самыми известными музеями мира. Попутно даётся краткая, доступная детям информация о музеях (учебник, с. 112—113). **Необходимо, чтобы названия основных музеев нашей страны ребёнок запомнил.** Эта задача решается легко, если названия музеев сопровождают все занятия четверти. Если в городе (селе) есть свой музей, на него надо обратить особое внимание.

Беседуя с учащимися о музеях, учитель стремится создать ощущение присутствия, предлагая детям роль экскурсантов. Ощущение присутствия помогает создать активная форма беседы: «Давайте поближе подойдём к этому сказочному зданию — Третьяковской галерее или поднимемся по парадной

лестнице Зимнего дворца — Эрмитажа, пройдёмся по залам музея, заглянем в Малахитовый зал».

Обобщая заранее порученные детям выступления, учитель выделяет в беседе следующие моменты. Интерьеры музея — это уникальные памятники культуры, именно поэтому всё самое ценное, созданное великими талантами, достойно размещения в великолепных интерьерах дворцов и иных уникальных сооружений.

Задание на дом: посетить вместе с родителями местный художественный музей, поискать в книгах, Интернете материал, посвящённый музеям, произведениям искусства, хранящимся в них, и поделиться своими впечатлениями.

Тема: «Картина — особый мир»

Эта тема в учебнике выделена специально. Дети впервые должны задуматься об отличии картины от иллюстрации в книге, подумать, почему картина отделяется от окружающего пространства рамой, какую роль играет рама в восприятии картины.

Станковое искусство⁸ — особый вид изобразительного искусства, возникший во времена Возрождения. Жанры станкового искусства к нашему времени чётко сложились, и в этой четверти ребёнок постепенно знакомится с ними: начинает понимать их специфику и сам работать в пределах этих жанров.

Роль художника-станковиста — познание жизни и выражение отношения к ней средствами живописи, графики и скульптуры. Лучшие из этих произведений хранятся в музеях. Музеи искусства собирают эти шедевры и через общение со зрителем создают условия передачи новым поколениям культуры предыдущих веков, строят преемственность мироотношения. Для существования нации, государства функция музеев незаменима. В 6 и 7 классах эта проблема станет центральной в художественном обучении.

Урок: «Картина-пейзаж»

На этом уроке внимание детей переключается на картины-пейзажи, на передачу в них разных эмоциональных состояний природы.

В процессе восприятия произведений, созданных яркими мастерами пейзажной живописи (И. Левитан, А. Саврасов, А. Куинджи, А. Рылов, В. Бакшеев, К. Коро и др.), необходимо, чтобы сюжетная линия в картине раскрывалась одновременно с эмоционально-выразительной (не только *что* изображено, но и *как*). Дети должны почувствовать в картинах-пейзажах торжественность и величие, тишину и покой, радо-

⁸ В словосочетании *станковое искусство* ударение делается на букву «о», а не на «а», так как произведение искусства создаётся не на стане, а на станке (мольберте).

стное пробуждение природы, беспокойство, выраженные языком ритма и цвета (учебник, с. 114—119).

Учителю необходимо постоянно подчёркивать, что главной задачей художника-пейзажиста является не просто воспроизведение природы как таковой, а передача её состояния, настроения и своего отношения к красоте реального мира (вспоминаем третью четверть 2 класса).

Метод сопоставления, используемый в процессе восприятия картин-пейзажей, например К. Коро и В. Бакшеева (в учебнике они не случайно противопоставлены), а также метод непосредственного присутствия поможет детям острее почувствовать через цвет, характер изображения в одном случае мощную динамику грозной стихии, а в другом — нежность и чистоту весеннего пробуждения природы (учебник, с. 116—117). Дети могут увидеть, что каждому из этих контрастных состояний соответствуют *своя цветовая гамма, свои ритмы и формы*.

Пусть школьники также увидят, каким разным может быть один и тот же художник в стремлении выразить своё отношение к красоте родной природы (учебник, с. 115).

Большое значение для раскрытия образа природы в картинах-пейзажах имеет использование средств эмоционально-образного воздействия — литературного слова и музыки. Так, например, картину К. Коро «Порыв ветра» может прекрасно проиллюстрировать музыкальный фрагмент из симфонии № 4 (IV часть) П. Чайковского. Эта музыка передаёт ощущение тревоги, драматизма за счёт мощного звучания различных групп оркестра. Образу К. Коро эмоционально созвучны поэтические строки Г. Иванова:

Тяжёлые дубы, и камни, и вода,
Старинных мастеров суровые виденья,
Вы мной владеете. Дарите мне всегда
Всё те же смутные, глухие наслажденья.
Я словно в сумерки из дома выхожу,
И ветер, злобствуя, срывает плащ дорожный,
И пена бьёт в лицо... Но зорко я гляжу
На море, на закат багровый и тревожный.

Для усиления зрительных впечатлений при восприятии картины В. Бакшеева «Голубая весна», в которой пробуждающиеся от зимнего сна берёзы воспринимаются как струны, можно использовать полные метафоры поэтические строки В. Семернина:

Берёзовая роща — это арфа...
На ней играет набежавший ветер
Простую незатейливую песню.

Перед выполнением практической работы следует рассмотреть внимательно рисунки детей (учебник, с. 118—119),

обращая внимание на богатство оттенков цвета, передающих разные эмоциональные состояния природы.

Практическая работа: придумать и изобразить два эмоционально разных пейзажа: один — радостный, праздничный, другой — грустный, таинственный или драматичный, тревожный.

Детям следует напомнить о тёплых и холодных, звонких и глухих (тихих) цветах, передающих то или иное настроение. С этой целью на доске можно вывесить цветовые таблицы, выполненные в свободной живописной манере.

В ходе выполнения практической работы внимание обращается на влияние на настроение соотношения в картине земли и неба (много или мало неба), изображения ближних и дальних планов (ниже — ближе, больше; выше — дальше, меньше) при передаче пространства.

Задание на дом: поискать примеры пейзажной живописи, подумать, какие произведения более всего и почему нравятся, какое настроение выражено в картинах и какими средствами.

Нарисовать в рабочей тетради (с. 38, 39) два разных по настроению весенних пейзажа, принимая во внимание заданный фон-настроение.

Урок: «Картина-портрет»

Основной задачей урока является формирование у учащихся представлений о жанре портрета, о возможности разных путей рассказа о человеке через его портрет.

Демонстрируя портретные изображения на страницах учебника и на слайдах, необходимо побуждать детей размышлять о героях картины (кто они и какие, где живут, каков предполагаемый характер их занятий), обращая в процессе восприятия внимание на предметы, детали, костюм, позу, которые могут многое рассказать о портретируемом. В учебнике не случайно противопоставлены два портрета: один психологический, другой скорее парадный. Образ портретируемого раскрывается через одежду, окружающий предметный мир.

Далее можно предложить прямо на уроке попытаться сочинить небольшие устные рассказы-размышления о героях портретной живописи, например В. Серова и С. Боттичелли (учебник, с. 122, 123).

В диалоге с детьми учитель объясняет, что не всякое изображение человека можно считать портретом. Портрет — изображение именно **конкретного человека**, который когда-либо жил или живёт в настоящее время, изображение его индивидуального облика. При демонстрации различных портретов очень важно, чтобы наряду с целостным изображением присутствовали фрагменты (глаза, руки), дающие возможность понять образ портретируемого.

Практическая работа: изобразить портрет интересного для тебя человека.

Перед началом практической работы следует показать детям портретные образы, созданные их сверстниками (учебник, с. 124—125), которые помогут им определиться с собственным замыслом (портрет мамы, папы, бабушки, дедушки — участника войны, сестрёнки, братишки, любимой учительницы).

Учитель выполняет на доске педагогический рисунок головы человека, поясняя расположение деталей лица (глаз, носа, рта), подчёркивая, что глаза могут быть большие или в виде щёлочек, выразительные и хитрые (так же и губы, нос), что фон в портрете должен быть эмоциональным, созвучным характеру изображаемого человека. В конце урока необходимо устроить просмотр работ с обсуждением.

Задание на дом: поискать портретные изображения и посмотреть, как художники выразили в них своё отношение к изображаемому человеку.

В рабочей тетради нарисовать два портрета (с. 40—41). При выполнении задания необходимо учитывать уже заданный цветовой фон. Можно использовать для работы цветные мелки, акварель, гуашь, смешанную технику.

Урок: «Картина-натюрморт»

В самом начале беседы учитель с помощью системы наводящих вопросов закрепляет представление детей о картине, раме, в которую она «одета». Далее идёт активный разговор о том, что изображают художники на своих полотнах и что они могут выразить. Дети сами могут рассказать о том, что изображение человека называется портретом, изображение природы — пейзажем, а изображение предметов — натюрмортом, что это особые жанры изобразительного (станкового) искусства.

Учитель записывает на доске термин «натюрморт», поясняет его смысл (*франц.* «неживая природа», *нем.* «тихая жизнь»), а затем просит детей внимательно рассмотреть картины-натюрморты и ответить, так ли мертвы предметы, изображённые на них. Очень важно, чтобы дети увидели и почувствовали в картинах-натюрмортах стремление художника передать жизнь предметов (например, цветы, плоды написаны как живые, они словно источают аромат, свет) и их связь с жизнью людей, разные эмоциональные состояния человека (радость, нежность, одиночество, мрачность). Учитель с этой целью использует зрительный ряд разного эмоционального звучания (учебник, с. 126—129).

В процессе беседы необходимо донести до сознания детей мысль о том, что картина-натюрморт может много рассказать о хозяине изображённых вещей (он как бы незримо присутствует в картине), о времени, в котором он живёт, его интересах, настроении.

Каждая **картина-натюрморт — это своеобразный рассказ о человеке**. Он может получиться более интересным, полным и содержательным, если обращать внимание одновременно на то, что изображено, как и почему именно это изображено. Натюрморты могут рассказать об авторах, их отношении к миру, их интересах. Учитель может приводить для сравнения произведения русских и европейских авторов.

Учитель предлагает детям составить рассказ по одному из натюрмортов (учебник, с. 126, 127), обращая внимание на то, почему автором отобраны именно эти предметы для выражения данного содержания, а также на цветовое решение картины, передающее её настроение, расположение предметов в пространстве, отдельные детали, имеющие важный смысл (например, рушник, деревянная утица, скрипка или покосившийся зелёный абажур ночника, тускло освещающего комнату; расположенные на столике большого предметы, которые могут многое рассказать о мыслях, состоянии, самочувствии человека и т. д.).

Практическая работа: нарисовать по представлению натюрморты разного эмоционального звучания (радостный, нежный, грустный и т. д.).

Для успешного выполнения практической работы учитель использует натуральные предметы разнообразной формы (вазы, часы, фрукты, овощи и т. д.), а также дидактические пособия по цвету, заранее подготовленные к уроку (звонкие, глухие, выбеленные цвета), которые помогут ребёнку в решении образно-выразительных задач, связанных с передачей настроения. Нужно напомнить, что с этим дети уже знакомились в учебниках для 1 и 2 классов.

Следует также напомнить третьеклассникам, чтобы они стремились выделить величиной, цветом главный предмет в своём натюрморте, организуя вокруг него другие, второстепенные предметы. Однако не надо ставить главный предмет в центре работы, иначе в ней «гаснет движение».

Задание на дом: попытаться найти в журналах, книгах по искусству, в Интернете картины-натюрморты и рассказать о наиболее понравившихся в том ключе, в каком они рассматривались на уроке (постепенно нужно развивать умение детей аргументировать своё отношение).

Урок: «Картины исторические и бытовые»⁹

Задача урока — знакомство детей с произведениями исторического и бытового жанров, а также создание на этой основе изобразительного рассказа на темы русских былин, средневековых событий или обычной человеческой жизни с её будничными занятиями.

⁹ Здесь происходит лишь первичное знакомство с этими жанрами. Основное раскрытие сущности этих жанров соответственно возрастным возможностям состоится в 7 классе.

Учитель должен помочь детям разобраться в том, что отображает историческая картина, а что — картина бытового жанра, и осознать всю значительность каждого мгновения человеческой жизни, запечатлённого художником.

Раскрывая эту тему, педагог может использовать в качестве примеров картин исторического жанра следующие произведения: П. Корин. Александр Невский (средняя часть триптиха); Н. Рерих. Илья Муромец, Славяне на Днепре; В. Васнецов. Витязь на распутье. Они не только доступны восприятию детей, но и могут побуждать их к размышлениям, творческой деятельности.

При восприятии, например, исторической картины П. Учелло «Битва при Сан-Романо» необходимо обращать внимание детей не только на участников военных событий, как бы сгрудившихся вместе и образующих плотную стену, но и на отдельные детали картины, как, например, подчёркнуто строгие вертикали боевых копий с развевающимися знамёнами, как бы свидетельствующие о многочисленности войска (учебник, с. 130). При выполнении рисунка на историческую тему учащиеся могут воспользоваться данным приёмом, который поможет сделать работу более выразительной.

В качестве примеров бытовой живописи учителю желательно использовать произведения с запечатлёнными в них живыми сценами из жизни людей, прежде всего близкие ребёнку (К. Сомов. Зима. Каток; братья Ткачёвы. Детвора. На родной земле; Ю. Кугач. В субботу; Д. Жилинский. Спортсмены и др.). Они помогут детям сориентироваться в выборе интересного сюжета, в передаче взаимодействий между персонажами, происходящих в конкретной среде.

Практическая работа: создать композицию на тему исторических событий или будничной человеческой жизни.

Необходимо ещё раз обратить внимание детей на композицию, цветовое решение картин и предложить им выбрать для изобразительного рассказа интересные моменты из повседневной жизни (например, «Завтрак», «На уроке», «Игры во дворе» и т. п.) или знакомый по фильмам, детским книгам исторический сюжет.

Задание на дом: подготовить для заключительного урока четверти и года материал по теме «Художник и музей».

Выполнить сюжетный рисунок в рабочей тетради (с. 46–47).

Урок: «Скульптура в музее и на улице»

Цель этого урока — сформировать у детей обобщённые представления о скульптуре как о произведении искусства; о том, что скульптура бывает разной и может жить в открытом пространстве городских улиц и парков¹⁰ или в залах дворцов и музеев.

¹⁰ Город тоже своеобразный музей. Таковы туристические центры во всём мире.

Для показа детям необходимо подобрать наиболее яркие, выразительные произведения скульптуры (примеры скульптурных памятников, парковой скульптуры, камерной пластики), выполненные в разных материалах (в камне, дереве), отлитые в металле.

В диалоге с детьми о скульптурах-памятниках следует перекинуть «мостик» в первую четверть и спросить, что означает слово «памятник», какие скульптуры в связи с этим можно назвать памятниками. Дети сами придут к мысли о том, что памятники хранят память о великих людях, знаменательных событиях. Возведённые на пьедестал, они смотрят особенно торжественно и величественно (учебник, с. 132).

На этом уроке дети должны открыть для себя и осознать разное назначение скульптуры: в одном случае она увековечивает (на века) память; в другом (как, например, парковая скульптура) — выполняет больше декоративную роль, т. е. украшает (учебник, с. 132). Скульптура, выставленная в музеях, больше тяготеет к доверительному общению со зрителем (учебник, с. 134—135), как станковая картина.

В процессе демонстрации произведений скульптуры учитель может включить в зрительный ряд произведения живописи, графики с той целью, чтобы дети могли самостоятельно найти отличия между ними и осознали, что скульптурный объём может существовать только в реальном пространстве. Само пространство даёт возможность рассматривать скульптуру (объём) с разных точек зрения (в фас, сбоку, сзади), которые открывают нам всякий раз всё новые грани пластического образа.

Главное, чтобы в процессе восприятия произведений скульптуры не потерялась их образная сторона, раскрывающаяся через пластику формы, движение, характер материала, его фактуру. Важно также не забыть об участии трёх Братьев-Мастеров в совместной с художником-скульптором работе.

Практическая работа: детям предлагается побывать в роли скульптора и вылепить из глины или пластилина фигуру человека или животного в движении.

Перед началом работы можно показать скульптурные изображения животных анималиста В. Ватагина, обращая внимание на выразительную пластику формы, её целостность.

Работу следует начинать с большой формы, сразу же выявляя характер, движение, а затем переходить к детальной проработке фигуры. (Отдельные детали, такие, как волосы, грива, можно выполнить, используя, например, выжималку для чеснока.)

Задание на дом: найти примеры произведений скульптуры, передающих движение и выполненных в разных материалах.

Урок: «Художественная выставка» (обобщение темы)

Каждый педагог сможет найти свою модель обобщающего урока четверти и года, создав на нём атмосферу праздника и творчества. Желательно, чтобы к этому занятию была подготовлена итоговая выставка по всем четвертям года «Искусство вокруг нас», на которой учащиеся в присутствии учителей и родителей могут выступить в роли экскурсоводов, демонстрируя свои знания по данной проблематике. Вопрос «Что было бы, если бы не было художника и его помощников Братьев-Мастеров?» является самым главным на этом уроке. Этот вопрос заставляет задуматься о том огромном, важном для людей труде искусства, которым окружён всю жизнь каждый человек, живущий на Земле.

4 класс

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК

Общие методические рекомендации

В 4 классе основной задачей приобщения детей к искусству является формирование представлений о многообразии художественного творчества в разных странах, у разных народов. Однако особое значение придаётся изучению искусства своей Родины. От искусства в своём доме, в родном городе или селе (3 класс) ребёнок переходит к целостному рассмотрению особенностей искусства своего народа, а затем искусства других народов мира.

Чтобы добиться целостности образа и определённой системности сопоставлений, художественная культура каждого народа представлена по определённому плану: особенности природы и соответствующее ей жилище; природные материалы, определяющие бытовой уклад; образы древних городов, основные традиции построения здания храма как выражение космогонических представлений; понимание красоты человека, его образ в искусстве; традиционный труд и народные праздники как выражение особого характера каждого народа.

Важно отметить, что каждая художественная культура представляется не как цепь исторически выстроенных событий, а как пространственно-временной **поэтически целостный мир культуры**, в котором выражено главное в мироотношении народа.

Художественная культура присутствует во всём, что создаёт человек, потому что во всех созданных предметах отражены представления людей о том, как должен и может быть устроен мир, о том, как они его видят и понимают, что хорошо и красиво, а что плохо и опасно. Представления людей о том, как устроен мир и каким он должен быть, рождались не по прихоти кого-либо, а из опыта жизни поколений в оп-

ределённых условиях, заданных природой, а затем и превращениями истории. Разнообразие культур составляет важнейшую черту красоты мира. Формирование этих представлений — цель программы.

Отбор представляемых культур достаточно условен: задача в том, чтобы показать разнообразие, принципиальную непохожесть национальных художественных традиций. Важным было представить народы, живущие в принципиально разных природных условиях (в среднерусских широтах, в горах, степях, пустынях, на морских побережьях), что во многом сформировало своеобразие и неповторимость их искусства. Выбор культур также зависел от устойчивости этнических традиций этих культур в современном мире, их влияния на иные культуры. Учитывался также опыт преподавания программы «Изобразительное искусство».

Однако на практике учитель может избрать искусство любого народа, основываясь на предложенных принципах изучения. В регионах одновременного проживания многих национальностей желательно раскрыть особенности их художественных традиций. Достаточно богат опыт использования этих возможностей на Северном Кавказе, в Республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Саха (Якутия) и др. Это способствует взаимопониманию детей, развитию чувства гордости за свой народ и интереса друг к другу.

Несомненно, материал года потенциально превышает плановое учебное время. И поэтому учитель поставлен в ситуацию выбора.

Учитель может акцентировать внимание на изучении одних культур и лишь коснуться других, присутствующих в зрительном ряде учебника и рабочей тетради. Вариативность воплощения тем позволяет учителю увеличивать количество занятий в соответствии с учебными планами школы.

Определённую трудность для учителя иногда составляет широта искусствоведческих знаний, востребованных программой. Материал учебника содержит в себе минимум необходимых знаний и является помощником учителю. От учителя требуется внимательное чтение текста, выделение основных мыслей. Каждый разворот учебника включает в себя в содержательном единстве текст и зрительный материал (репродукции, методические рисунки и примеры детских работ).

Текст учебника носит не просто культурологический характер, он призван создать *зрительный образ каждой культуры*. Необходимо показать, насколько целостен и неповторим мир образов культуры каждого народа, раскрыть, что его оригинальность не искусственно придумана, а прочно связана с природой и опытом жизни народа, его пониманием мира. Создать целостные представления о той или иной культуре учителю также поможет обращение к художественному слову и музыке.

Программа построена на принципе полного единства восприятия и практической деятельности внутри каждой изучаемой темы. **Практические задания в течение года имеют чёткую логику развития навыков.** Систематически развиваются навыки композиционного мышления — это важнейшая задача педагога. Развитие живописных навыков, навыков рисунка, конструирования просматривается в процессе усложнения через весь учебный год. При изучении разного характера природы ребёнок овладевает навыками изображения пространства. При изучении построек через весь учебник проходит тема освоения пропорций, ведь понимание роли пропорций и ритма в художественном образе является одной из важнейших задач обучения. В течение года постоянно ставятся задачи развития конструктивного, проектно-пространственного мышления.

Быстроено также обучение изображению человека: акцент делается на целостном представлении о своеобразии образа человека данного народа. В каждой культуре существуют свои традиции изображения человека, нет и не может быть единой схемы. Конечно, существуют общие закономерности пропорций, движений фигуры, но представления о красоте, облике, манере держаться очень разные.

Конкретная практическая задача изображения фигуры **не должна рассматриваться как отдельный механический навык в отрыве от художественно-творческих задач.** Овладевая художественными материалами и средствами их выразительности, умением видеть пропорции, видеть и обобщать форму предмета, её конструктивную основу, развивая чувство ритма, ребёнок тем самым обучается и изображению человека. Однако в заданной последовательности тем уроков заложены и более конкретные навыки: так, общая форма человека в русском костюме (особенно в женском) в целом статична и сводима к форме колокола (или конуса). Здесь развивается умение пропорционально соотносить фигуру и голову, а также длину рук (ибо дети часто рисуют их короткими, до талии). Длинные рукава древнерусских одежд и взмахи белокрылых женских рукавов помогут ощутить длину рук по отношению к фигуре.

Очень хорошо попытаться сделать с детьми персонажей из бумаги (рабочая тетрадь, с. 9, 19). Эта увлекательная конструктивная работа поможет и более смелому изображению на плоскости. Детям станут понятны конструкция и пропорции частей относительно друг друга.

Этот навык приобретает другое звучание во время «путешествий» — знакомства с художественными культурами других народов. Всякий раз, когда ребёнок встречается с изображением фигуры человека, в тексте учебника присутствуют подсказки, которые направляют развитие этого навыка. Например, традиции изображения японки в кимоно (учебник,

с. 84): успех будет гораздо быстрее достигнут, если ребёнок будет идти от художественного образа и зрительной метафоры, а не пытаться нарисовать что-либо по заданной схеме. Учителю надо проявить внимание к тексту соответствующих заданий.

Особое место изображению человека отводится при изучении культуры Древней Греции. Ключевыми являются слова о том, что древние греки увидели фигуру человека как прекрасное архитектурное произведение. Именно здесь надо поговорить о конструкции фигуры человека, соотношении её частей и их движений.

На новый уровень изображение человека выходит в четвёртой четверти, когда ребёнок встречается с новыми образными задачами при изображении человека.

При оценке деятельности школьника должны учитываться его творческая активность, личная заинтересованность, продуктивность, выражающиеся в его собственных творческих работах и участии в коллективных работах, а также в устных ответах во время бесед по изучаемым темам. Наиболее яркие, образные работы необходимо демонстрировать классу, обсуждая с позиций их выразительности.

Если в учебнике в практических заданиях преобладает изобразительная деятельность, то в тетради больше заданий на развитие конструктивного мышления ребёнка. При этом в тетради не даются упражнения, рассчитанные на работу строго по образцу, а предлагаются те приёмы и способы, которые позволяют учащимся решать поставленные задачи в процессе творческой обучающей игры. Все задания по бумагопластике строятся по принципу конструктора из деталей, в основном сводимых к цилиндру (трубочке) и конусу. Из них дети могут строить макеты зданий, городов, причём эти постройки являются формой изучения реальных художественных культур.

Задачи художественного развития учащихся в 4 классе:

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на явления окружающей жизни — на прекрасное и безобразное, воспитание эстетических чувств;

- развитие эстетического отношения к родной природе и традициям народной культуры (патриотическое воспитание);

- формирование представлений о многообразии национальных художественных культур, их особенностях и красоте, об общих гуманистических основах искусства разных народов;

- привитие детям уважительного отношения к другим людям, понимания многовариантного человеческого бытия в отличных друг от друга культурных сферах, воспитание радости от понимания чувств и мотивов поведения других

людей на основе сочувствия, сопереживания, взаимного уважения; воспитание способности к диалоговому взаимодействию;

— развитие ребёнка как субъекта отношений с людьми и миром, поддержка и развитие его индивидуальности, развитие у детей активного интереса к жизни, наблюдательности и фантазии;

— формирование навыков учебного сотрудничества, навыков творческого и делового сотрудничества со сверстниками в процессе художественно-практической созидательной деятельности;

— воспитание интереса к искусству и культуры восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, формирование представлений об их роли в жизни людей;

— приобретение знаний об истоках русского крестьянского народного искусства, представлений об архитектурном образе исторических русских городов, о жилых и храмовых постройках;

— приобретение знаний о богатстве и разнообразии искусства и архитектуры европейских и азиатских народов;

— развитие аналитических способностей глаза, пространственного мышления, способности структурировать целостную форму и видеть соотношение её частей (пропорций);

— формирование опыта творческой художественной деятельности, умения работать с различными художественными материалами в процессе освоения народных истоков культуры;

— углубление навыков изображения человека, пространства, предметного мира, архитектурных объектов, а также развитие декоративных и конструктивных умений, композиционного мышления.

I четверть. Истоки родного искусства

Темы уроков

«Пейзаж родной земли».

«Деревня — деревянный мир».

«Красота человека».

«Народные праздники» (обобщение темы).

Роль этой четверти в формировании представлений ребёнка о мире чрезвычайно значима. **Знакомство с истоками родного искусства** — это знакомство с душой своей Родины. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается наше представление о мире, о красоте человека, складывавшееся веками.

У всех народов мира крестьянская культура древнейшая. В ней заложен вековой опыт построения жизни, культурные традиции. Веками складывались семейный и общественный уклады, трудовые и бытовые навыки. А вместе с ними фор-

мировалось духовное богатство народа, представления о добре и красоте.

В этой четверти закладываются основы понимания истоков традиций русской культуры (от родного порога).

Содержание этой четверти даёт педагогу возможность вариативного использования предоставляемых программой и учебником возможностей. Необходимо не механическое, а вдумчивое прочтение содержания каждого разворота учебника — как текста, так и иллюстраций. В учебнике материала дано специально больше, чем может быть освоено при одном уроке в неделю. Практическая работа может включать весь материал или только часть материала, предоставляемого учебником, но последовательность и полный набор изучаемых тем должны быть сохранены.

Практическая работа может проводиться как цепь индивидуальных заданий или как создание большого коллективного панно, дополняемого от урока к уроку. Коллективное панно может совмещать живописный фон и плоскую (или объёмную) аппликацию. Если в течение четверти преобладают индивидуальные работы детей, то коллективное панно выполняется только в качестве итогового задания на последнем уроке.

Урок: «Пейзаж родной земли»

Занятие посвящено образу родной природы и роли искусства в понимании её красоты.

Основные задачи: вызвать восхищение красотой родной природы, научить понимать историческое значение картин русских пейзажистов в раскрытии её поэтического своеобразия.

На этом уроке Мастер Изображения — главный помощник учителя. Художники оказывают большое влияние на понимание красоты природы, её особенностей. Так, И. Шишкин создал величественный образ российской природы, раскрыл её как прекрасную обетованную землю, и образы художника стали во многом символами красоты нашей страны. В пейзажах И. Левитана тонко и глубоко выражена особая одухотворённость и душевность российской природы, поэтическая изменчивость её состояний, создающих разное настроение.

Красота нашей природы также проявляется в контрастной смене времён года, когда в окружающем нас мире совершаются удивительные превращения.

На первом занятии после летних каникул нужно приложить силы, чтобы как можно энергичнее восстановить у детей уровень навыков художественного изображения. Для того чтобы напомнить ребятам, как композиционно заполняется весь лист, придать им смелости живописного смещения красок и уйти от унылого и стандартного рисования (зелёное дерево на полоске земли), имеет смысл провести сравнение среднерусского пейзажа с горным и степным. После лет-

них поездок у детей могут быть новые впечатления, на которые можно опереться, усилив их показом слайдов природы, работ, например, Н. Рериха, П. Кузнецова. В горном пейзаже следует обратить внимание, как горы, перекрывая друг друга, поднимаются ввысь до верхнего края картины. А в степном пейзаже, наоборот, многоцветное огромное небо опускается до низкого горизонта, дали растворяются в цветном воздухе. Можно вспомнить также морские пейзажи. Всё это поможет детям яснее ощутить своеобразие родной природы, удивиться ей, очень важно преодолевать стёртость, привычность восприятия.

Хорошо, если на уроке прозвучат народные песни и стихотворения А. Пушкина, С. Есенина и других поэтов (по выбору учителя). Это поможет создать целостный образ природы родного края. Однако надо помнить, что, если впечатлений получится слишком много, детям будет трудно выбрать конкретный сюжет для изображения.

Практическая работа: при наличии дополнительного времени учитель первое занятие посвящает изображению разной природы, распределяя задания, например, по рядам. Дети рисуют горный, степной и морской пейзажи. Образ среднерусского пейзажа учащиеся создают на втором уроке, что даёт возможность гораздо больше внимания уделить восприятию произведений русской живописи. Два задания можно объединить на одном уроке, распределив между детьми по рядам все названные виды пейзажей, а в конце урока сравнить получившиеся работы. Или, обсудив разнообразие природного мира, можно сосредоточиться сразу на изображении среднерусской природы.

Работа индивидуальная, крупными кистями и гуашью с целью активизации живописных умений.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Зрительный ряд: репродукции работ И. Левитана, И. Шишкина, А. Саврасова; горные и степные пейзажи Н. Рериха, П. Кузнецова, а также другие произведения русских пейзажистов XIX—XX вв. по усмотрению учителя.

Задание на дом: найти выразительные изображения горной, морской, степной и среднерусской природы; обсудить с родителями своеобразие и красоту российской природы.

Уроки: «Деревня — деревянный мир»

Содержание этих уроков можно выразить через следующие опорные моменты: традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы; природные материалы и роль дерева; постройка, украшение и изображение при создании избы; традиционный образ постройки деревянного храма; красота русского деревянного зодчества.

Глубокая связь с природой — одна из главных особенностей русского народного зодчества. Иногда церковь, изба, хозяйственные постройки как бы сливаются с природным ок-

ружением, словно повторяют очертания ближних деревьев или холмов (например, часовня стоит совсем рядом с молодым ельником, да так, что её стройный шатёр издали и не отличишь от ёлки). Бывает наоборот, когда постройка резко контрастирует с природой, подчиняя себе окружающее пространство, ставя яркий, звонкий акцент.

В памятниках деревянной архитектуры, в предметах старинного крестьянского быта поражает красота особой высокой простоты, которая и есть проявление вековой народной мудрости. Мастера не ставили задачу кого-то поразить, ошеломить чем-то необычным, но в то же время невозможно не удивляться выдумке народных мастеров, создававших этот деревянный мир.

Все три Брата-Мастера помогают людям жить в гармонии с природой. Земля не только даёт нам красоту природы, она сохраняет глубокие следы событий людской жизни. Земля нашими предками отвоёвывалась у лесов и превращалась в пашни. Холмы как бы выглажены, обихожены руками людей. Когда-то вся Русь была деревянной — от Белого до Чёрного моря, от Карпат до Амура. Деревни строились вдоль рек, на холмах, и это своеобразный деревянный мир. Избы часто были из нескольких срубов с нарядным крыльцом, с наличниками на окнах, ворота крепкие, украшенные, а ещё сараи, рёгги, бани, ветряные и водяные мельницы, журавли колодцев. Избы строились из обтёсанных, некрашенных брёвен, которые в пасмурный день смотрелись как серебряные, а на солнце — словно тёплый светящийся мёд.

Основные традиции построения избы были общие, ведь они определялись прежде всего самим материалом — деревом. И здесь очень важно понять слитность конструктивного назначения всякой детали и одновременно красоты. Самые большие, массивные, с размахом избы ставили на Севере. Здесь более всего сохранились традиции народного деревянного зодчества. В деревнях средней полосы России хозяйские постройки — конюшни, хлев, сараи — обычно стояли вокруг открытого двора, а на Севере всё это часто было собрано под одной крышей. Получался большой, богатырский дом — хоромы. Но и на Севере есть несколько типов крестьянских изб. А по стране что ни край — свой тип деревни.

Однако человек может и уродовать природу. Сегодня этому немало примеров: пригороды, например, засорены разношёрстными постройками на огородных участках. Дома стилистически не связаны ни друг с другом, ни с окружающей природой. Это оттого, что, строя, люди, к несчастью, забывают позвать на помощь трёх Братьев-Мастеров!

Необходимо уделить внимание на уроке церковному деревянному зодчеству. В учебнике (с. 28) мы видим фотографию Лазаревской церкви — самого древнего из сохранившихся до наших дней памятников деревянного зодчества.

Имеет смысл обратить внимание на развитие образа и конструкции русской деревянной церкви от избы, обозначенной главкой-луковкой (*церковь-крестьянка*), через церковь с возрастающей кровлей, поставленной на восьмерик и превратившейся в высокий шатёр с той же луковкой наверху (*церковь-царевна*), до здания, развившегося до образа мощного *праздничного хора*, с обилием кокошников — церкви в Кижях (учебник, с. 27—31). Такого нет в иных землях!

Уроки, посвящённые деревне, могут быть построены по-разному: это может быть создание общего панно, коллективная работа над которым продолжается несколько занятий (учебник, с. 32—33), или постройка пространственного макета деревни из бумаги (рабочая тетрадь, с. 4—7). Занятия могут идти также с включением индивидуально выполняемых графических или живописных работ (учебник, с. 26). Кроме того, учитель может творчески совмещать все эти варианты (например, коллаж из различных материалов или полубоёмная аппликация, когда у изб, вклеенных в панно, из бумажных «брёвнышек» строится только фасад).

Очень важно донести до ребят, что конструкция избы, её украшения — это **порядок, найденный трудом многих поколений**. В этом порядке в удивительном единстве функциональных и духовных смыслов воплощены космогонические представления людей, т. е. поэтические представления о порядке и устройстве мира в целом, о добре и зле, о высоком и низком. Главное — донести до ребёнка красоту и мудрость наших культурных традиций.

Учитель может расширить свои представления, обратившись к таким книгам, как «Земля родная» Д. Лихачёва, «Лад» В. Белова. На уроках можно зачитать небольшие выразительные отрывки из произведений И. Тургенева, И. Бунина, а также стихотворения С. Есенина, А. Блока.

Практическая работа: создание панно и живописных работ. Обратить внимание на цветовое единство архитектурных построек и природы. При любом варианте выполнения заданий у детей развиваются в первую очередь конструктивные навыки и навыки образного восприятия архитектурных построек. Учителю необходимо следить за ритмом и композицией в коллективных работах.

Материалы: согласно характеру выбранной практической работы (учебник, с. 26; 32—33; рабочая тетрадь, с. 4—7).

Зрительный ряд: фотографии из книг или слайды деревянных ансамблей этнографических музеев; деревянная архитектура Русского Севера, ансамбль в Кижях; произведения художников XIX—XX вв., раскрывающие образ русской деревни: картины И. Левитана, В. Серова, К. Коровина, В. Стожарова, В. Сидорова и др.

Задание на дом: найти изображения («портреты») деревянных построек в книгах, альбомах, журналах, в репродук-

циях произведений искусства. Рассмотреть их и обсудить с родителями, а затем в классе.

Вариант: самостоятельная работа по заданиям, содержащимся в рабочей тетради (с. 4–7), — постройка избы из бумаги или создание живописного образа избы.

Уроки: «Красота человека»

У каждого народа складывается своё представление о женской и мужской красоте. Это связано с традициями жизни, труда в определённых природных и исторических условиях.

Образ мужчины неотделим от его труда. В нём соединены представления о единстве могучей силы и доброты — это *добрый молодец*. Красота мужчины всегда виделась в силе труженика, мужестве и благородстве защитника Родины.

Понятие *русская красавица* отражает сложившиеся веками представления об умении держать себя и одеваться, о чертах лица, а главное — о способности тонко чувствовать природу и глубоко переживать горе и радость. Мягкость и духовная сила, нежность и величавость понимаются как суть красоты русской женщины.

Образ русского человека воспет и во многом сохранён для нас в произведениях художников.

Целостный образ не следует подменять изучением только народного костюма (подробнее об этом в средней школе), но народный костюм обязательно выражает понимание красоты человека. В праздничном женском костюме выражены желание людей мечтать, надежда на прекрасную жизнь, желание оберечь, сохранить счастье. Именно поэтому украшению женщины всегда придавалось так много внимания: красота — это оберег.

Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья, которая ходит по земле, плывёт по воде и может свободно летать в доступном только для мечты человека небе. В устном народном поэтическом творчестве женщину называли «лебёдушка», «пава», «лебедь белая». Зрительно это выразилось в статности, плавности движений, в текучих линиях одежды, в образе рукавов-крыльев (роль Мастера Постройки), в праздничном разноцветье одежд, их узорочье (роль Мастера Украшения). В то же время женский костюм (как и изба, а ведь платье тоже своего рода дом) концентрирует в себе народные космогонические представления о связи земли и неба.

Рассматривать народный костюм надо поэтапно, с позиций каждого из Братьев-Мастеров. Похожая на колокол конструкция с короной головного убора помогает детям преодолеть видение по частям, почувствовать основные пропорции цельной фигуры, что укрепляет их навыки изображения человека.

Тема труда и его образ в народной культуре — естественное развитие представлений о красоте человека. Здесь надо сделать акцент на радости и красоте труда, его определяющем значении в формировании народного образа. Основа зрительного ряда — произведения художников. Желательно подобрать для урока художественный материал с учётом местных традиций.

Практическая работа: изображение женских и мужских русских народных образов — индивидуальная работа или создание общего панно (с последующим вклеиванием в него отдельных фрагментов). Фигуры в детских работах должны быть в движении и не напоминать выставку одежд. Если позволяет время, один урок можно посвятить портрету русской красавицы. В нашей традиции всегда придавалось большое значение женскому лицу (что свойственно не каждой национальной культуре), и русские художники, обращаясь к народному образу, часто создавали портреты (роль Мастера Изображения). В женщине всегда высоко ценилась не только нежность, но и мудрость — вспомним, например, Василису Премудрую (учебник, с. 34, 36; рабочая тетрадь, с. 8—11).

Вариант: изображение сцен труда и крестьянской жизни — индивидуальные композиции гуашью или коллективное панно (например, если перед этим дети занимались постройкой деревни из бумаги).

В рабочей тетради предложен ещё один вариант практического решения темы: конструирование женских и мужских народных образов из бумаги (рабочая тетрадь, с. 8—9).

При дополнительных возможностях и желании можно изготовить куклы по типу народных тряпичных или лепных фигур (учебник, с. 39).

Материал: согласно выбранной практической работе.

Зрительный ряд: работы художников И. Билибина, И. Аргунова, А. Венецианова, М. Врубеля, В. Сурикова, В. Васнецова, В. Тропинина, Ф. Малявина, А. Сороки, З. Серебряковой. Сцены крестьянского труда в картинах: А. Венецианов. На пашне. Весна; Б. Кустодиев. Сенокос; А. Пластов. Сенокос. Русский народный костюм в книгах, на слайдах, во фрагментах из видеофильмов.

Литературный ряд: фрагменты из былин, русских сказок, отрывки из поэм Н. Некрасова.

Вариант: самостоятельное выполнение заданий в рабочей тетради (с. 8—11).

Задание на дом: найти в книгах, Интернете образы, раскрывающие красоту людей разных народов России.

Урок: «Народные праздники» (обобщение темы)

Традиционные земледельческие праздники — это образ радостной, счастливой жизни в представлениях, сложившихся у народа. Культурные традиции народа раскрываются на

празднике особенно ярко. Праздник — это проявление жизненной силы народа, неукротимости его духа, это форма коллективного народного творчества.

Праздник имеет свою художественно-образную символику, которая помогает выразить особенность именно этого праздника, определяет его непохожесть, своеобразие по отношению к другим. Традиционные сельскохозяйственные праздники впоследствии были перенесены в новые городские условия. Древняя образность забывалась в атмосфере многолюдной толпы города, стирались из памяти древние мотивы и верования: ведь в городе одновременно собираются люди самых разных местностей и сословий. Обрядовая основа праздника меняется, развивается во времени, но при этом сохраняет в себе и нечто от глубокой старины.

Таким образом, праздник соединяет в себе многие слои жизни, и это даёт ему долговечность. Древние праздники пережили многие века, они, меняя обличье, живут и сегодня со своим народом. К таким праздникам относится ярмарка. Она обязательно сопровождается народным гуляньем, совместными песнями, плясками, угощениями, объединяющими людей в едином переживании. До сих пор на ярмарках и гуляньях возводятся увеселительные городки.

На этом уроке, фактически являющемся итоговым, обобщаются полученные за четверть знания на основе нового материала. В результате у ребёнка складывается обобщённый и нарядный образ русской культуры. В этом помогают картины Б. Кустодиева, Ф. Малявина, К. Юона. Мастера Изображения, Постройки и Украшения помогают детям в создании итоговой работы.

Практическая работа: если раньше преобладали формы индивидуальной работы, то теперь рекомендуется сделать большое коллективное панно. Если коллективное панно «Русская деревня» завершено, то дети делают индивидуальные или групповые (по 2—3 человека) живописные работы: «Сельский праздник», «Ярмарка». В этих работах выражаются умения и знания, полученные за четверть.

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, гуашь, кисти; возможны мелки для индивидуальных работ.

Зрительный ряд: Б. Кустодиев. Масленица, Ярмарка; К. Юон. Весна в Загорске; Ф. Малявин. Вихрь; импровизированная витрина с коллекцией произведений народного декоративного искусства.

Музыкальный ряд: Р. Шедрин. Озорные частушки; народные шуточные песни; Н. Римский-Корсаков. Снегурочка (фрагменты). Музыка на этом уроке очень уместна, она помогает создать настроение, побуждает ребят быть более смелыми в своих замыслах, создаёт дополнительный круг ассоциаций в воображении детей.

Задание на дом: вспомнить всё, что показывали и о чём говорили в течение четверти.

На последнем уроке может быть организована выставка работ, сделанных за четверть. Её обсуждение, демонстрация формируют у детей чувство успеха, помогают обобщить полученные знания и укрепляют эмоциональный интерес к истокам своей культуры.

Рекомендована экскурсия в этнографический, краеведческий музей, музей декоративно-прикладного и народного искусства.

II четверть. Древние города нашей земли

Темы уроков

«Родной угол».

«Древние соборы».

«Древний город и его жители».

«Города Русской земли».

«Древнерусские воины-защитники».

«Узорочье теремов».

«Пир в теремных палатах» (обобщение темы).

Древнерусский город — неотъемлемая составляющая мира народной художественной культуры. Становление, изменение архитектурного образа наших городов (которое очень интересно) необходимо изучать. Русь состояла прежде всего из городов-крепостей. Русские города своеобразны, при всех общих чертах средневекового мира они сильно отличаются как от западных, так и от среднеазиатских городов. Эти города светлые — белокаменные, с весёлым перезвоном церковных колоколов, с нарядными теремами. В отличие от западноевропейских ровесников, похожих на заколдованные замки, наши города-крепости не имели такого угрожающего, непреступно сурового вида. На Руси города состояли из просторных усадеб, т. е. было не свойственно так тесно прижимать дома друг к другу, чтобы получалась одна сплошная стена улицы, как в европейских городах. В облике наших городов-крепостей всегда было много радостного, а для нашего современного восприятия — сказочного.

И сегодня это чувствуется там, где сохранились старинные городские центры, например в облике Московского Кремля, в облике сохранившихся архитектурных ансамблей монастырей. В работе на уроках помогут фотоальбомы и видеофильмы. Традиционный образ города присутствует почти в каждой русской сказке, есть много замечательных иллюстраций в детских книгах, а также мультфильмов (например, мультфильмы И. Иванова-Вано или Л. Мильчина). И конечно, важнейший наглядный материал — это работы А. Васнецова, В. Васнецова и И. Билибина. В период изучения мате-

риала четверти желательно провести соответствующую экскурсию.

Следует обратить внимание, что и текст, и зрительный ряд учебника «Изобразительное искусство. Каждый народ — художник» направлены на изучение учащимися художественного образа **обобщённого, но реального исторического города**. Иногда учителя делают ошибку, опираясь на некоторые «пряничные», условно-игровые, стилизованные изображения. В то же время сказочность восприятия отнюдь не мешает изучать и понимать серьёзные реалии художественной культуры.

Образ деревни менялся очень медленно, сохраняя свои главные глубинные черты, потому что в сельских постройках, их украшениях, в понимании красоты более всего выражены отношения человека с природой. А в образе города нашла отражение не только связь с природой, но и реальные исторические события: здания в своём облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Город всё время меняется, достраивается, здесь рядом живут строения разных времён, как люди разных поколений. И именно это делает город живым воплощением истории.

Каждый город особенный, у каждого своё неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет свою особую судьбу, и она обязательно находит выражение в его постройках. Задача учителя — показать красоту и мудрость общей традиции в организации городской среды и в то же время раскрыть яркие особенности архитектуры конкретных российских городов. В этом поможет текст учебника.

В период изучения материала двух первых четвертей учебного года дети фактически получают представления об истории русской средневековой архитектуры и бытовой культуры (заканчивая XVII в.). Обучение происходит без указания дат, *на уровне художественного образа*, развивается понимание конструктивных основ и символических традиций декора. Такое изучение строится в соответствии с возрастными особенностями детей.

Изображение, Украшение и Постройка остаются важнейшими рабочими понятиями: разделение по видам деятельности помогает нам выявлять назначение тех или иных художественных форм, определять конструкцию от декора, определять смысловое значение явлений художественного творчества, а также этапы практической работы. Виды практической художественной деятельности детей на уроках также состоят из изображения, постройки и украшения.

Учебник для 4 класса обращён к ребёнку и читается достаточно легко, но в то же время он оказывает и методическую помощь учителю. Это выражается в отборе необходимого материала, его структурной организации, в расстановке смысловых акцентов, в соотношении теоретических знаний

и образных представлений, в чёткой ориентации на практическую художественную деятельность ребёнка на уроке изобразительного искусства. Не обязательно, чтобы детьми прочитывался весь текст в учебнике сразу: часть учебного материала будет присутствовать в рассказе учителя, сопровождаемом дополнительным зрительным рядом, отдельные выбранные учителем моменты дети прочитают на уроке, а часть текста могут прочитать дома для закрепления или расширения освоенного в классе. Учитель самостоятельно делит текст изучаемой темы на части в зависимости от определения времени на практическую работу.

В учебнике заданий даётся больше, чем рабочих недель в четверти. Учитель решает, какие темы будут рассматриваться более подробно, какие в качестве дополнительных, но последовательность тем методически задана. Желательно изучить все темы без поспешности, стараясь *проиграть, прожить с детьми каждую тему*. Есть некоторая разница в названии подразделов в учебнике и тем уроков в программе, но реальное содержание полностью совпадает. Названия тем в программе обращены к учителю, подчёркивают главные смысловые единицы изучения и их последовательность. Названия в учебнике обращены к детям, носят более образный характер, более соответствуют жанру учебной книги по искусству. К творческой воле педагога относится деление материала четверти по урокам, это зависит также от трудоёмкости выбранного характера задания.

Изучаемый материал включает в себе существенное **развитие художественно-практических навыков**. Во второй четверти акцент делается на развитие чувства пропорций — соотношение частей при формировании образа. Развивается конструктивное и композиционное мышление, расширяются возможности восприятия и вариативность представлений об окружающем мире. На протяжении четверти необходимо предлагать детям различные художественные материалы и техники: постройку из бумаги или лепку, графическое или живописное изображение. Также необходимо чередование коллективной и индивидуальной деятельности.

Уроки: «Родной угол»

Средневековую Русь соседние североευропейские страны называли «Гардарикой» — страной городов. Уроки посвящены образу древнего русского города и рассказу о том, как он складывался: как для удобства обороны обычно выбирали место для строительства крепости на мысу — на стрелке слияния реки и притока — и рождался «родной угол» (его очертания в плане действительно напоминают треугольник). Вначале город был деревянный, а стены — городня — состояли из срубов, заполненных камнями и землёй, а позднее научились возводить мощные каменные укрепления. В учеб-

нике (с. 46) показаны план и устройство такого города: треугольник крепостных стен с башнями, деревянные жилые постройки и деревянные церкви с луковками на высокой шейке. В центре на широкой площади высится каменный белый храм со шлемовидным куполом.

Детям важно понимать, какие *потребности в жизни человека определяли характер построек*. Надо научить их понимать, что люди строили, т.е. создавали свой мир в определённых условиях, заданных природой. Не менее важно научить детей восприятию архитектурного образа, развивать их чувства, воображение, а также учить пониманию того, благодаря каким образным средствам рождаются у нас эти чувства и переживания.

В содержание уроков включены понятия **горизонталь** и **вертикаль**, необходимые для характеристики построек, значение которых дети иногда не знают. В тексте учебника подчеркнуты именно *образные смыслы* этих понятий. Надо обратить внимание детей на эмоциональное значение вертикалей и горизонталей в организации пространства. Это даст возможность глубже понимать красоту наших древних городов, выразительность архитектурного образа.

Выделено также понятие **пропорции**. Его образный, выразительный смысл становится особенно ясным при изучении конструкции крепостных башен. Башни состоят как бы из простых геометрических тел. Элементарно меняя их соотношение, можно создать разные по своему образу и жизненному назначению башни — высокие и стройные, с которых далеко видно, или богатырские, неприступные. Для этого учитель может предложить методически необходимое упражнение, выполнение которого поможет понять, *как изменение внутренних пропорций совершенно меняет образ*. Такое упражнение дети могут выполнить на листах бумаги и затем сравнить, обсудить результаты. Это упражнение может также продемонстрировать на классной доске учитель.

Практическая работа: при работе над образом древнерусского города начинать надо с объёмных построений (по желанию учителя можно предложить детям вылепить город из пластилина). В учебнике (с. 52) задание предполагает выполнение макета древнерусского города способом совмещения различных материалов. На фотографии мы видим, как дети расставляют избы из серой оберточной бумаги. Применение её в макете города совершенно корректно, так как в старину жилые постройки в городе являлись деревянными срубами.

Практическую работу на первом уроке по теме лучше ограничить постройкой стен и башен города. Тогда второй урок будет посвящён созданию городского собора.

Башни можно выполнить из декорированных верёвкой и пластилином пластмассовых бутылок из-под воды. Основное

здание — это бумажный куб, посередине которого стоит, исполняя роль купола, та же пластмассовая бутылка-упаковка; рельеф на стенах можно выполнить из пластилина и покрыть белой краской. Каждую постройку дети могут делать совместно (по два—четыре ученика). Материалы при этом используются самые разные, например коробки. Каждая постройка делается на парте, а затем включается в общую композицию города. Весь город можно разместить на нескольких составленных вместе столах в классе. Этот игровой макет города может выполняться двумя параллельными классами в течение двух-трёх занятий. Дети будут рады успеть ещё и населить город жителями из пластилина или бумаги.

Задание доставляет ребятам много радости, они с увлечением работают, играют и очень гордятся результатом. Создание города запоминается — это активная, деятельностная форма познания. Такая работа требует от учителя много выдумки, смелых решений и организационных умений.

Более строгое решение задания — создание постройки из белой бумаги — стоит учителю меньшего напряжения, потому что более технологично и отвечает обучающим задачам конструирования (рабочая тетрадь, с. 12—13). Однако этот второй вариант решения задания по отношению к первому будет менее событийным, не таким ярким в восприятии ребят, поскольку в нём снижен игровой, фантазийный момент.

Тема древнего города очень богата с точки зрения содержания и развития у детей практических навыков. Хорошо, если работа детей проходит в разных видах деятельности с использованием различных художественных материалов.

Таким образом, практической работой на третьем уроке может быть как завершение игрового макета отдельными жилыми постройками, так и индивидуальное изображение образа города в графике или живописи.

Материалы: бумага, ножницы (резак), клей ПВА или пластилин и подручные материалы для постройки.

Задание на дом: найти и рассмотреть в книгах, альбомах, журналах, в Интернете изображения древних городов.

Урок: «Древние соборы»

На этом уроке происходит знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма.

Соборы — святыни города, место богослужения. Главные соборы воплощали красоту, могущество, силу государства и являлись архитектурным и смысловым центром города. В главном соборе благословляли на княжение, обычно хранили казну, принимали зарубежных послов. При соборе создавались библиотеки, работали переписчики, велось летописание. Собор — главное общественное здание древнего города. В нём с наибольшей силой и выразительностью отра-

жались представления людей о мире, о прекрасном и возвышенном. Необходимо почувствовать это вместе с детьми в образном звучании здания храма.

«Красота же эта открывается только тому, кто умеет видеть», — написано в древней книге. С древнейших времён во многих ещё византийских и древнерусских описаниях храмов сплетается воедино образное и символическое понимание архитектуры. Образное восприятие строится прежде всего на зрительных ассоциациях, эмоциональном воздействии, чувственном переживании. А знаково-символическое толкование развивается на основе толкования библейских текстов. Важно также отметить, что всякий символ может иметь ряд значений в зависимости от контекста, в котором он употреблён, а также и от личностных свойств созерцателя.

Храм является для людей центром единения духовного и материального миров. И все его части имеют символический смысл. Храм подобен огромному миру — Вселенной. Его высокий парящий купол изнутри здания висит как небеса, а снаружи он подобен богатырскому шлему. Подкупольные окна дают свет всем присутствующим в храме, а в крепких стенах запечатлён образ всей Земли.

Белокаменная архитектура древнерусских соборов производит впечатление могучей силы и устойчивого, уверенного спокойствия (чего никак не скажешь о традиционном для западной культуры готическом храме). В древности на Руси стремились к величественной простоте и ясности форм.

Мощные каменные стены образуют тяжёлое прямоугольное здание собора, поставленное на белокаменный фундамент. С восточной стороны оно имеет три (обычно три) алтарных выступа, которые завершают собой три нефа — три (иногда пять) сводчатых продольных прохода. Но между ними не стены, а мощные столбы, причём, чем обширнее храм, тем больше столбов. Но главные столбы — в центре собора, где своды пересекаются под прямым углом. На них, поддерживаемый парусами (треугольными переходами между арками сводов), лежит барабан купола. Конструктивно он необходим для освещения помещения (в отличие от луковки — главки на тонкой шейке, которая, особенно в деревянном зодчестве, служила знаком церкви). Внутри собора получается центрическое крестообразное пространство, увенчанное куполом, — это крестовокупольный храм.

Снаружи стены разделяют вертикальные выступы — лопатки (пилястры), выявляя при этом внутреннюю структуру здания. И кровля ложится прямо по сводам в соответствии с конструкцией, завершая стены полукружиями закомар.

Архитектурную основу здания, таким образом, составляют: *арки* (две опоры с каменной дугой между ними), *своды* (получаются, если много арок поставить вплотную друг за другом) и *стены*. Если арку повертеть вокруг своей оси, по-

лучится *купол*. Вместе они составляют конструктивную основу каменных сооружений Древней Руси.

Этот текст о строении здания храма, расширенный по отношению к учебнику, адресован учителю. У детей необходимо воспитывать интерес и уважение к истории своей культуры, художественным памятникам, для этого им нужны в первую очередь **образные и целостные представления**. Очень помогают пониманию архитектурного образа простые зрительные метафоры, яркие и эмоциональные. Так, дети замечают, что традиционный трёхнефный храм со шлемовидным куполом похож на русского богатыря, упирающегося в землю. Этот образ очень помогает и при изображении храма. Но, конечно, надо понимать, что здание не изображает богатыря, а лишь похоже на него в ощущениях зрителя. От здания веет спокойной могучей силой, обращённой ко всем жителям города. И осуществляется это именно через конструкцию, а потом и через декор.

Любой памятник архитектуры представляет собой то или иное сочетание простых геометрических тел. Сооружения при всём их разнообразии имеют в своей основе объёмы правильной геометрической формы. Поэтому на первое место для выразительной организации пространства выходят **соотношение пропорций и ритм объёмов**. Именно в этом состоит суть работы нашего Мастера Постройки. Вместе с ним работает Мастер Украшения. Мощь белых стен и золотая глава — главное в образе здания собора. Декор собора создан скупыми, лаконичными средствами. Узор под куполом или на стенах не мельчится, умело рассчитан на различимость издали, прост и подчёркивает общее впечатление серьёзности и доброй силы монументального сооружения.

Практическая работа: постройка здания собора и продолжение работы над коллективным макетом древнерусского города.

Вариант: изображение храма на плоскости. Если в качестве задания выбрано живописное изображение, то надо постараться не только увидеть с детьми выразительность конструкции храма, но и обратиться к личным впечатлениям детей, сделать акцент на восприятие здания в городской среде, его образном звучании при различной погоде и в разное время года.

На последующих уроках работа над макетом постройки может быть продолжена. Дети создают более сложные конструкции теремов: в сущности, это те же цилиндры и конусы, превращённые в многогранники, т. е. конструктивная основа та же, что у сторожевых башен, но гораздо большая роль будет у Мастера Украшения (рабочая тетрадь, с. 14–15).

Зрительный ряд: репродукции картин А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; видеофильмы: «Соборы Московско-

го Кремля», «Соборы Новгорода», «Древняя архитектура Владимира и Суздаля».

Задание на дом: собрать материалы об историческом центре и архитектурных памятниках своего города (или области, района).

Урок: «Древний город и его жители»

Организация внутреннего пространства города. Три основные структурные части города: *укрепление* — стены с башнями; *торг* — рыночная площадь, место народных собраний и гуляний; *посад* — торгово-ремесленные поселения (учебник, с. 52–53).

Задача этого урока — создать целостный образ старинного города и завершить работу над макетом. Ребята очень радуются, если им удаётся ещё и «населить» свой город.

Практическая работа: завершение постройки древнего города.

Однако если постройка уже завершена, целесообразно сделать графический рисунок древнего города. Это будет как бы подробный план города или его карта с изображением основных построек: стен с башнями, главного собора, жилых домов.

Материалы: материалы для макета или чёрный фломастер, гелевая ручка, карандаш, бумага для рисунка.

Задание на дом: найти в книгах, журналах, альбомах фотографии или художественные изображения архитектурных памятников различных городов. Найти материалы об историческом центре родного города.

Уроки: «Города Русской земли»

Архитектура — это искусство возводить дома, прокладывать улицы, строить сёла и города. Это искусство неизобразительное, но создают его художники. Что может изобразить дом? Каким ему быть, зависит от условий жизни людей, от задач, которые он будет выполнять: будет жильём, офисом и т. д. Но при этом дом отображает мир духовных ценностей людей, представления об удобстве жизни, представления о красоте.

Архитектура объединяет поколения. Её называют каменной летописью: памятники становятся свидетелями событий и многое рассказывают о жизни людей. Старый городской центр необходим для современного горожанина в качестве хранителя исторического времени, которое он материализует. Каждое произведение архитектуры становится реальным участником истории своего народа.

Если на предыдущих уроках речь шла об обобщённом образе, то теперь речь пойдёт о конкретных исторических городах. Тема может быть раскрыта за один урок, но, если есть возможность (в соответствии с поурочным планом), лучше

посвятить этой теме больше времени. Например, целый урок может быть посвящён Московскому Кремлю. Необходимо выделить специальное время местному историческому центру — родному для детей. Города, о которых говорится в учебнике, тоже должны прозвучать, их выбор не случаен.

Новгород Великий — ровесник русской истории, важнейший центр русской культуры, символ вольности и духовной красоты русского искусства. Близок и контрастен ему богатый Псков. Великокняжеский Владимир с изысканной торжественностью, нарядностью его соборов, с другим, чем в Новгороде, характером работы Мастера Украшения. Учителю надо внимательно вчитаться в текст учебника, выделить опорные моменты для сравнения, внимательно рассмотреть зрительный ряд и обсудить впечатления с детьми. При этом нужно подчеркнуть *общее* в строительстве городов, общий по конструкции тип храмов и *особенное* в пропорциях и украшениях, что зависит от особенностей истории каждого города и деятельности его жителей.

Следует обратить внимание детей, что в старину на Руси не ставили скульптурных памятников: в честь знаменательных событий возводили храмы. Например, Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве построен в честь воинской победы (взятие Казани); каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском — в честь рождения сына-наследника — будущего царя Ивана Грозного. Постарайтесь напрячь воображение детей, пусть они выразят свои впечатления от этих и других доступных для них произведений зодчества.

Практическая работа: если на предыдущих уроках дети занимались постройкой, то теперь они выполняют живописную или графическую работу, которая отражает образные впечатления от конкретного древнерусского города (например, от Московского Кремля, исторического центра родного города). Работа по воображению на основе рассказа и показа зрительного ряда на уроке или на основе экскурсии. Если темы следующей четверти будут объединены между собой сказкой о путешествии Садко, то на данном уроке можно проиллюстрировать мотив отплытия Садко из Новгорода.

Материалы: мелки, монотипия или гуашь, кисти, бумага.

Зрительный ряд: фотографии, слайды или видеофильмы, посвящённые Кремлю и соборам Москвы, путешествиям по историческим городам.

Вариант: беседа-путешествие. Знакомство с исторической архитектурой Москвы, Владимира, Новгорода и других городов по выбору учителя.

Урок: «Древнерусские воины-защитники»

Этот урок посвящён древнерусским воинам-защитникам, изображению княжеской дружины, образу былинных богаты-

рей, рассмотрению древнего воинского костюма и оружия (рабочая тетрадь, с. 16–17). Город начинался как крепость, охраняемая воинами. Именно в городах жили князья со своими дружинами.

На занятии следует обратиться к картине «Богатыри» В. Васнецова, триптиху «Александр Невский» П. Корина, иллюстрациям к русским былинам. Приведённые в учебнике старинные новгородские иконы дают достоверный материал для изучения одежды и вооружения князей и воинов того времени. Изображения старинного оружия и доспехов древнерусского воина можно рассмотреть в рабочей тетради (с. 16–17).

Некоторые дети, особенно мальчики, с интересом изображают боевые действия со сложным внутренним сюжетом, воинов в движении, проявляя здесь значительно больше умения, чем на уроках по другим темам. В таком случае учителю необходимо отметить заслуженный успех.

Русским ратникам нужны были лёгкие доспехи (не похожие на тяжёлые доспехи рыцарей), так как им приходилось в основном вести быстрый и маневренный бой со степными легковооружёнными всадниками. Самым распространённым на Руси доспехом была кольчуга. Это длинная рубаха, сплетённая из металлических колец, т. е. кольчатая. Иногда поверх кольчуги надевали пластинчатый доспех из больших блестящих металлических пластин. Он серебрился на солнце, как рыба чешуя. Доспехи были очень дорогими и, защищая воина, украшали его. Их создание было большим искусством, в котором неразрывно сливались польза и красота. Голову воина защищал шлем. Их было несколько видов. У трёх богатырей на картине В. Васнецова «Богатыри» шлемы разные. Шлем мог быть украшен специально процарапанным рисунком, в который забивалась золотая проволока.

Для защиты воины имели миндалевидные щиты. Позднее стали также пользоваться и более круглыми щитами. Щит всегда украшали знаками-оберегами и знаками устрашения — символами непобедимости его хозяина.

Оружием были меч, копьё. Меч был для воина священным и считался символом княжеской власти. Древнейшим оружием был и боевой топор, или секира. Большое значение в ратном деле имел лук со стрелами. Оружие изготовлялось мастерами с величайшей тщательностью, его украшали и хранили в специальных футлярах.

Воинская доблесть высоко ценилась и воспевалась во всех видах искусства.

Практическая работа: изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Это могут быть индивидуальные живописные работы или традиционный вариант коллективного панно: каждый ученик изображает одного воина на листе бумаги заданной величины, а потом все вырезанные по силуэ-

ту рисунки наклеиваются на общий фон, где уже изображены выбранной группой художников стены и башни неприступного, но нарядного старинного русского города.

Материалы: гуашь, бумага, мелки, ножницы, клей.

Зрительный ряд: В. Васнецов. Богатыри; П. Корин. Александр Невский; И. Билибин. Иллюстрации к сказкам; иллюстрации разных авторов к поэме «Слово о полку Игореве», к былинам и русским народным сказкам.

Литературный ряд: отрывки из былин о русских богатырях.

Задание на дом: найти в книгах изображения нарядных древнерусских теремов, а также княжеского или царского пира.

Урок: «Узорочье теремов»

Со временем города менялись. Они росли, становились многолюдными, богатели, постепенно их значение как оборонных крепостей всё более снижалось, но возрастало значение как торговых и ремесленных центров. Здесь жили владетельные князья со своими приближёнными и служилыми людьми, высшее духовенство, бояре, владевшие землями. Богатство всегда стремится утвердить себя с помощью украшений. Однако подлинная красота возникает изнутри, выражает внутреннюю сущность предмета — это заключённая в любом предмете, создаваемом людьми, *красота отношения к миру*.

Строили теперь всё чаще из камня и кирпича, спасаясь от пожаров, которые были большим бедствием для городов. А камень и кирпич — это иные приёмы постройки, ведь материал диктует другие формы и конструкции. Облик строений в городах стал сильно меняться. Изменились города и по цвету. Теперь преобладающими стали белокаменные резные украшения на фоне красных кирпичных стен. А позднее и терема-дворцы, и церковные здания стали ещё более многоцветными, их стали украшать яркими обливными изразцами (вид декоративно-прикладного искусства, распространившийся на Русь).

Люди пытались сохранить родную им сказочную радость привычного деревянного зодчества. Разукрашенные жилые терема не уступали в нарядности церковным зданиям. А на многих улицах вместо деревянных появились похожие на терема церкви с главками на тонких шейках, с небольшими шатрами, поставленными на крышу (как у их деревянных предшественниц), с резными, но каменными наличниками. Самыми роскошными, конечно, старались сделать царские покои и теремной дворец.

Здесь следует обратить внимание на внутреннее пространство построек: в жилых теремных каменных зданиях — уже знакомые нам столбы с арками, сводчатые потолки и сказочная красочность расписных интерьеров. Нужно обратить

внимание на изменение смысловой основы орнамента: украшения теряют (забывают) свой заклинательный смысл и служат выражению роскоши и богатства. Богатые люди соревнуются в украшениях. Но в этих всё покрывающих травяных узорах есть и другой сокровенный смысл — любовь к деревенской жизни, отражение и сохранение природной красоты и сельских вкусов.

Имеет смысл сравнить древнерусский каменный собор (учебник, с. 61, 65) суровых, ясных и величественных форм с узорчатой, богатой разукрашенностью более поздних церквей, построенных купцами на своих улицах (с. 71).

Практическая работа: изображение интерьера палаты, который послужит фоном для работы на следующем уроке.

Материалы: склеенные обои или листы бумаги для панно, гуашь, кисти (бумага тонированная или цветная).

Зрительный ряд: слайд-фильм «Древние палаты Московского Кремля»; В. Васнецов. Палаты царя Берендея; репродукции работ И. Билибина, А. Рябушкина.

Урок: «Пир в теремных палатах»

Обобщение материала четверти: выявление роли постройки, украшения и изображения в организации жизни древнерусского города. Завершается четверть изображением праздника в интерьере царских или княжеских палат. Дети делают изображения участников пира (образы бояр, музыкантов-гусляров, царских стрельцов, прислужников), обращая внимание на соответствие их облика архитектуре (например, травяные узоры в интерьере палат и на длиннополых боярских одеждах). Затем вырезаются и вклеиваются в панно предметы быта — посуда, угощения на праздничных столах.

В учебнике (с. 76) дан пример коллективного панно «Пир», выполненного целым классом. Все персонажи и детали, включая посуду, вклеены в исполненный на предыдущем уроке интерьер. На с. 77 — пример индивидуальной работы на ту же тему. Вдохновить детей на такую работу могут иллюстрации к русским сказкам, которые часто завершает «пир на весь мир».

В рабочей тетради (с. 18—19) показано, как можно достаточно просто сконструировать куклу в боярских одеждах из обычной цветной бумаги. Это тоже один из вариантов задания. К тому же его можно связать с предстоящими новогодними праздниками.

На с. 77 учебника даны вопросы, обобщающие пройденный материал. Они предполагают не только знания, но понимание, размышления и должны быть использованы для проведения беседы в классе.

Практическая работа: выполнение коллективного аппликативного панно «Княжеский пир» или индивидуальные изображения пира.

Материалы: гуашь, кисти, клей, ножницы.

Зрительный ряд: слайды Московского Кремля и палат; В. Васнецов. Царевна-Лягушка; А. Рябушкин. Едут!, Русские женщины XVII столетия; К. Коровин. Театральные эскизы; иллюстрации к сказкам разных авторов, фрагменты мультфильмов и художественных фильмов.

Литературный ряд: А. Пушкин. Руслан и Людмила.

Музыкальный ряд: фрагменты произведений М. Глинки, Н. Римского-Корсакова.

Во второй четверти желательно провести экскурсию по историческому центру родного города или посетить историко-культурный архитектурный комплекс.

III четверть. Каждый народ — художник **Темы уроков**

«Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии».

«Народы гор и степей».

«Города в пустыне».

«Искусство Индии» (вариант предыдущей темы).

«Древняя Эллада».

«Европейские города Средневековья».

«Многообразие художественных культур в мире» (обобщение темы).

В этой четверти материал для изучения самый большой по объёму и очень разнообразный. Но, как правило, он с радостью воспринимается детьми. «Поле творческой свободы» для учителя здесь расширяется: потребуется выбор и на его основе самостоятельное поурочное планирование. Материал четверти и в учебнике, и в программе подан вариативно, а выбор обусловлен особенностями конкретной школы и класса, этнокультурной ситуацией региона, приоритетами самого учителя.

Цель художественного воспитания и обучения в этой четверти — формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли, народов России.

Культура всегда выражает глубинные отношения народа с жизнью природы, той среды, в которой складывается его история.

Эти отношения не неподвижны, они развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом основа своеобразия культуры каждого народа. **Разнообразие культур — богатство культуры человечества.**

Цельность каждой культуры — также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Ребёнок сегодня окружён многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства информации.

Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру надо доносить как внутренне оправданную «целостную художественную личность».

На занятиях **не стоит задача последовательно рассказывать историю искусства** того или иного народа. Здесь должна господствовать **правда художественного образа**. Представления о художественной культуре нужно давать как своего рода сказки, но не сюжетные, а видимые. Это **целостные поэтические образы пространственно-предметного мира культуры**, в котором выразилась душа народа, его сущностные представления о прекрасном и возвышенном.

Исторический обзор искусства не соответствует возрастным особенностям детей. Стремление учителя к исторической конкретности, внесение в учебный материал названий эпох, дат, терминов **является педагогической ошибкой на данном этапе обучения**. Детям этого возраста свойственна чуткость к *образному пониманию мира*. Цель — раскрыть поэзию каждого мира.

Приобщаясь к истокам культуры своего и других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему восприятию богатств культуры.

Многообразие представлений о культурах разных народов раскрывается системно: в процессе сравнения природы, архитектуры, внешней и внутренней красоты человека, отражённой в родной культуре, с тем, как это показано в культуре других народов. Задача — научить ребёнка **видеть многообразие красоты**, радоваться ей.

Почему в учебнике знакомство-путешествие начинается с Японии? Это очень непохожая на нас и в то же время ярко прочитываемая в своей поэтической логике целостная художественная культура. Оправдывающий приём найден: вместе с солнышком вокруг нашей страны. Но тогда почему, например, не Китай? В Японию культура пришла из Китая, но была очень переработана, доведена до лаконичной ясности и в этом виде повлияла на развитие в XX в. искусства Европы. Культура Китая — это гораздо более «трудно обозримое море» для единого, целостного восприятия. К тому же художественной культуре Китая уделяется много внимания в следующем, 5 классе в контексте изучения декоративного искусства. И такое распределение материала не случайно.

В течение четверти невозможно рассмотреть культуру многих народов. Для более глубокого проникновения надо выбрать не менее трёх культур, чтобы успеть *интересно прожить их образ с детьми*. И при этом можно лишь затронуть, коснуться контрастного своеобразия народов других природных зон, посвятить сопоставлению их одно или два занятия. Можно предложить детям рассмотреть одну из культур дома по учебнику, а затем, обсудив самое глав-

ное, посвятить основное время на уроке культуре другого народа. Особенно важно самостоятельное планирование и расширение учителем тем (за счёт отказа от других) в районах многонационального проживания. Здесь выбор за учителем.

В программе и в учебнике четверть начинается со Страны восходящего солнца и продолжается по кругу как путешествие вокруг нашей большой страны в разных природных условиях. Учитель может придумать любой другой методически-игровой путь, помогающий увидеть целостно образ культуры, например путешествие сказочного героя (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргonautы и т. д.). Однако игра не должна подменять суть!

Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик, и это очень интересно, радостно.

Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им, становимся духовно богаче.

Братья-Мастера помогают детям рассматривать особый характер построек и костюмов, их украшений, особенности изобразительной культуры каждого народа. Для понимания исторически сложившегося лица культуры того или иного народа большое значение имеет осознание отношений человека и природы. Эти отношения выражаются в духовной сущности национальной культуры, проявляясь в искусстве, в особой манере понимать и отражать явления жизни.

Отношения с природой и природные материалы определили характер построек и предметов традиционного быта, вид одежды, характер труда и, следовательно, весь уклад жизни.

Методическая основа: **каждая культура просматривается по четырём параметрам:** природа и представления о её красоте, выраженные в искусстве; характер традиционных архитектурных построек (жилище и храм); образ человека в этой среде и характерные праздники.

Учителю поможет текст учебника и сопровождающий его зрительный ряд. Текст надо разбивать на смысловые фрагменты, выделяя для себя опорные положения. Рассматривание изображений вместе с детьми требует времени и творческого напряжения. В конце каждой темы даны вопросы, необходимые для обобщения и закрепления материала.

Уроки: «Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии»

Содержанием первых трёх уроков являются особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии.

Художественная культура Японии целостна, экзотична и в то же время очень вписана в современный мир. Особое вни-

мание следует обратить на понимание японцами красоты природы, присущее им с глубокой древности умение видеть бесценную красоту каждого маленького момента жизни, красоту деталей. Существуют традиции любования, молитвенного созерцания природной красоты. Отсюда и особый характер построения японских садов.

Лёгкие сквозные конструкции построек с передвижными ширмами уменьшают опасность землетрясений и отвечают потребности быть в постоянном контакте с природой. Изящная конструкция здания храма — пагоды — напоминает дерево (сравнить с конструкцией русского каменного храма-богатыря). Совершенно иной образ женской красоты — изящные ломкие линии, изобразительный орнамент росписи кимоно (у нас — лебедь, пава, там — бабочка, цветок, ручеёк). Для образа японской культуры характерны графичность, хрупкость и ритмическая асимметрия — «как будто подул ветер». В японском искусстве линии текучие и ломкие, изгибающиеся как горный ручеек.

Наиболее характерны японские «Праздник цветения сакуры», «Праздник хризантем», «Праздник любования клёнами». Праздник — синтетический образ культуры. Изображая праздник, дети объединяют в работе характерный вид японского пейзажа, традиционные постройки и персонажей в национальных костюмах. Здесь неуместна пастозная гуашевая живопись, привычная детям при изображении российской природы и связанная с нашими традициями картины. Всё прозрачно!

Тему предлагается распределить на три урока. Вначале выполняются индивидуальные работы, а на заключительном занятии — коллективное панно. Можно также постепенно делать коллективное панно в течение всего изучения темы. Задания можно давать очень вариативно: например, кроме изображения на плоскости, дети делают бумажную куклу в кимоно. Некоторые учителя удачно используют для полувъёмной аппликации бумажные салфетки самого разнообразного рисунка. Детям предлагается задрапировать салфетку так, как будто это образ японской женщины (в движении), а затем подклеить головку с черными волосами (должна быть не выставка кимоно, а жизнь!). Можно построить полувъёмное изображение сада. И конечно, одно из занятий может быть посвящено икебанае — японскому искусству составления букетов.

Важно понимать, что не глубокое изучение искусства Японии является основной задачей, а *создание образа своеобразной, красивой и цельной внутри себя культуры*. Образ другой культуры помогает глубже осознать и своё культурное достояние, развивает наблюдательность и воображение, обостряет активный познавательный интерес, учит сравнивать, формирует вкус.

Практическая работа

Задание 1: изображение природы через детали, характерные для японских художников: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне тумана и дальних гор и т. д.

Материалы: листы мягкой (можно обёрточной) бумаги, обрезанные как свиток, акварель (или жидко взятая гуашь), тушь, мягкая кисть.

Задание 2: изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, причёски, а также пластичного, волнообразного движения фигуры. Изображение на плоскости или объёмная либо полуобъёмная постройка из бумаги, ткани.

Материалы: по выбору учителя.

Задание 3: создание коллективного панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном — изображением природы и построек.

Материалы: большие (вертикально взятые) листы бумаги или обои для коллективной работы, гуашь или акварель, пастель, карандаши, ножницы, клей.

Зрительный ряд: свитки, ширмы, гравюры Утамаро, Хокусай (женские образы, пейзажи); фотографии и фрагменты видеофильмов.

Литературный ряд: японская поэзия.

Урок: «Народы гор и степей»

Большое значение в формировании представлений о разнообразии культур имеет обращение к народам, чьи особенности сформировались в степных и горных районах. И это особенно важно в сегодняшней России, где так сложно соединились судьбы людей лесов, гор, степей. Нужно обратить внимание детей на прекрасное разнообразие природы и способность человека с древних времён жить в самых разных природных условиях, определяющих характер труда, материалы, которыми люди пользуются, а отсюда тип жилища и предметов быта, особенности одежды в единстве с представлениями о красоте человека. Темы орнаментов тоже внушены народу-художнику природой родного края, как и представление о красоте мира в целом. Везде складывалась своя система навыков жизни, люди создавали свою среду, своё одухотворённое пространство. И нужно иметь способность удивляться изобретательности человека в построении своего мира.

В учебнике даны достаточные по объёму текст и иллюстрации (с. 92—99). Учитель, готовясь к уроку, может опираться на свои возможности и знания, но главное — стремиться к созданию цельного и поэтичного образа пространственно-

предметной культуры, создающей видимую картину мира. Следует придерживаться следующего плана.

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как особое строение — переносное жилище. Конструкция и украшение юрты. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь и посуда из кожи. Орнаментальность, свойственная культуре, природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром степной земли и традициями почитания животного мира, источника благополучия кочевника.

Поселения в горах. Крепостной характер поселений. Роль природного материала для построения традиционных жилищ: глина и камень. Горные сакли, похожие на выступы скал. Растущие вверх, одна над другой вдоль склона горы каменные постройки с плоскими крышами. Особенности в понимании красоты человека, его костюм и мотивы орнаментов.

Эти уроки очень важны для развития поэтического видения и создания картины многообразия мира. Здесь много удивительного для ребят, а умение удивляться — важнейший источник творческого развития. Постоянное поступление к детям отрывочной и избыточной информации отучает удивляться, притупляет интерес к новым явлениям окружающего мира. Именно уроки искусства способствуют **целостному видению и чувственному переживанию** ребёнка не только в роли зрителя, но и в роли художника.

Практическая работа: изображение жизни людей в степи и в горах, передача красоты пустых пространств и величия горного пейзажа. Развитие живописных навыков.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Зрительный ряд: П. Кузнецов. Степь, Мираж в степи; С. Чуйков. Прикосновение к вечности; М. Сарьян. Армения, Старый Ереван и другие живописные произведения художников (по выбору учителя); книги по истории культуры.

Урок: «Города в пустыне»

Изучая эту тему, дети знакомятся с городами в пустыне, которые от внешнего мира защищали крепостные стены. Таким образом рождалось внешнее сходство со станом кочевников. Внутри города располагались мощные портално-купольные постройки с толстыми стенами. Главные строительные материалы — обожжённый кирпич, глина. Все помещения обычно строились вокруг внутреннего прямоугольного двора. Сходны по своим планам мечети (храмы) и медресе (духовные школы). В центре главного фасада всего сооружения со стороны улицы торжественно украшенный вход — огромный портал, похожий на гигантскую букву «П», со стрельчатой аркой. По сторонам — стройные высокие башни-минареты (с их верхней площадки созывают верующих на молитву). Широко распространены были в архитектуре купольные сооружения — мавзолеи.

Тяжесть стен не видна за облицовкой лазурными узорчатыми изразцами. Узорчатые, ковровые орнаменты, их сплошная вязь сложно переплетаются и дополняются похожими на орнаменты надписями. Надписи часто выглядят как украшения. Особенностью художественной культуры Средней Азии является ограничение на изображения людей. В убранстве помещений важную роль играют ковры, занавеси и различных форм кувшины, чаши и другая посуда из металла с чеканкой или керамика.

Торговая площадь, шумный, пёстрый восточный базар — самое многолюдное место в городе. Площадь окружают лавки ремесленников. Они создают серебряные и медные сосуды, чаши, кувшины, ткани, яркие ковры, украшенное оружие. Рядом россыпи ярких спелых фруктов.

Практическая работа: создание образа древнего среднеазиатского города в технике аппликации (на цветной бумаге) или макета основных архитектурных построек азиатского города.

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей.

Литературный ряд: сказки народов Средней Азии.

Урок: «Искусство Индии» (вариант предыдущей темы)

Материалы обо всех приведённых выше культурах есть в учебнике, где даётся текст, обращённый к ребёнку, подробно описаны задания и приведён минимально достаточный зрительный ряд. Материал о культуре и искусстве Индии не вошёл в учебник, так как является вариантом темы «Города в пустыне» (выбор за учителем). Невозможно показать детям все культуры, но надо дать *примеры контрастно разных культур*. Можно подчеркнуть графичность художественного языка Японии, конструктивность в заданиях по древнегреческой культуре, орнаментальность в искусстве Среднего Востока, скульптурность в искусстве Индии. Искусство Индии интересно ещё и потому, что задание по теме ориентировано на лепку из пластилина (или глины).

Далее приводится текст, обращённый к ребёнку, который можно использовать на уроке (полужирным шрифтом выделены опорные положения для учителя):

«Далеко на юге, за высокими горами, самыми высокими на Земле, находится Индия — очень древняя страна.

Там всегда тепло.

Реки, спускаясь с гор, грохочут водопадами в ущельях, а потом, ветвясь протоками, текут в океан. Самая большая река — великий Ганг.

В Индии очень богатая растительность, и большую её территорию покрывают джунгли — заросли почти непроходимых вечнозелёных тропических лесов. Там великое множество разнообразных растений, увитых лианами деревьев, дурманящих сладостных запахов, пышных ярких цветов и зреющих плодов. Несметное количество насекомых и птиц, змей

и ящериц снуют в этих чащах, где живут обезьяны и пантеры, прекрасные стремительные олени и клыкастые кабаны, дикие горбатые быки, волки и шакалы... Царствуют благородные семейства слонов и наводят ужас грозные тигры.

Эта щедрая природа поражает своей необузданной силой. Она одаривает людей своими плодами и грозит постоянными опасностями.

Люди там особенно сильно чувствуют себя частью природы, своё родство всему живому и своё мастерство, искусство считают выражением природных созидательных сил.

Ликующая радость бытия присуща искусству Индии. Сочные крепкие формы, звонкие яркие краски! Здесь не встретишь полутонов, тонких и туманных градаций цвета, трепетных переходов. Здесь всё насыщено, полнокровно, охвачено движением.

Из растений джунглей делают прекрасные красители, и смуглые черноволосые женщины надевают красные, жёлтые, зелёные широкие юбки и разноцветные **сари** — длинные лёгкие покрывала, название которых не случайно созвучно слову «шаль».

Но самое главное в индийской женской одежде — украшения. Их подсказывает роскошь природы. И, как всегда у древних народов, украшения имеют значения оберегов от тайных дурных сил и злых лесных демонов. Украшений очень много. Серьги не только в ушах, но часто и на крыле носа, чтобы не вдохнуть невзначай недоброе. Ожерелье — это символ вечности, нескончаемого круговорота жизни. Браслеты надевают не только на запястья, но и выше локтя, где может заканчиваться короткий рукав, и внизу ног, где кончаются лёгкие шаровары. К браслетам на ногах подвешивают колокольчики, и во время танца они звенят, поют, а иногда плачут или вдруг замолчат, будто спросят о чём-то.

Помнишь, какое большое значение в искусстве Японии имеет тема простора? А здесь просторы не привлекают так много внимания. Здесь любимым видом искусства становится **скульптура**.

В скульптуре Индии часто присутствует рассказ — изобразительное повествование о событиях из жизни богов или глубокой старины. И танцы в Индии рассказывающие. А позы танцовщиц похожи на ожившую скульптуру.

Особенно много скульптур в храмах. Древние храмы Индии имеют образ мифической Горы Вселенной, которая вмещает в себя все творения жизни, всё её многообразие. Индийские художники стремились в изваяниях и настенной храмовой живописи охватить жизнь очень широко, во всех её проявлениях. Красочные росписи стен повествуют подробно и ярко. Здесь изображены и сцены охоты, и приёмы послов в разноцветных тюрбанах, и торжественные выезды на слонах в сопровождении свиты. На слонах нарядные крас-

ные и золотые попоны с тяжёлыми кистями, они носят на спине лёгкие паланкины — переносные беседки. А вот прогулка принцессы. Украшенная драгоценностями, золотистая, с миндалевидными глазами, она в окружении подруг и служанок, одна из которых держит над госпожой раскрытый зонтик. А вот девушки с кувшинами направляются к колодцу.

Здесь также много изображений индийских богов, их лица чарующе таинственны. Мужские образы нам кажутся несколько женственными, но, по индийским представлениям, так выражается их одухотворенность, возвышенность души.

Главная часть индийского храма — святилище, закрытое помещение, над которым высокая башня, несущая в себе образ священной горы. Её первый этаж окружён широкими галереями для молящихся, а на верхушке заострённый купол. В нарастании форм, в ступенчатости храма смысл постепенного восхождения к небу. Но одновременно это и нисхождение на землю, восхищение её плодоносящей силой.

Массивные башни имеют утолщение в середине, как будто они набухают, как будто их вскармливают земные соки, и они похожи на гигантские созревающие плоды. Эти сооружения вызывают изумление своей пышной силой, поражают выражением неукротимой природной энергии.

Всё здание храма покрыто, словно опутано, скульптурами, и кажется, что его поверхность находится в движении. И всё это вместе, вся постройка производит впечатление громадной скульптуры.

Скульптурность самой архитектуры и её насыщенность скульптурным убранством — важная черта индийского искусства.

Работу архитектора в Древней Индии долго не отделяли от работы скульптора. Это единство особенно наглядно проявилось в пещерных или скальных храмах: в храмы превращали отдельные скалы или создавали храмы внутри скалистых гор. Их вырубали прямо в каменных склонах, в гранитной стене, вырезая в толще камня уходящие вглубь величественные залы.

Свет проникает в храм только через большое «Солнечное окно» над торжественным входом, но внутри он тает. И из мрака, сливаясь с массивом скалы, выступают каменные изваяния. Это фантастические существа, образы богов, но особенно много животных. Они производят впечатление живых: можно изумляться тому, как правдиво и метко передаются их характеры и повадки.

У других древних народов тоже встречаются изображения зверей, но в Индии они занимают особенно почётное место. Здесь всегда считали, что животный мир неотделим от человека. Животные присутствуют всюду, и в изображениях их особенно много тепла и наблюдательности.

Большие каменные скульптуры зверей встречаются около входов в храмы, как будто они просто забрели за священную ограду.

Вот лежит большой каменный лев. Он напряжён, собран, готов к борьбе. А там замер, прислушался шагающий слон — огромная серая громада на жёлтом песке. Лежит, отдыхает гранитный бык.

Но среди множества произведений особенно знаменит гигантский рельеф «Нисхождение Ганги».

Рельеф — это скульптура, частично выступающая над поверхностью стены. Бывают рельефы, выступающие сильно, а бывают почти плоские. Именно рельефы часто покрывают стены индийских дворцов и храмов.

Существует легенда, что когда-то Ганга — божественная река — протекала в раю, но в ней крайне нуждались на земле, и люди, совершив великие подвиги, вымолили у богов её сошествие.

А теперь представь огромную поверхность скалы. Посередине её перерезала глубокая расщелина, по которой сверху бежит поток воды. Слева и справа от расщелины как бы две раскрытые страницы каменной книги. На них изображены боги, люди и звери (слоны, леопарды, обезьяны, олени, кошки, даже мыши и птицы и многие другие). Если долго смотреть на скалу, не отрываясь, то кажется, что она приходит в движение. Звери идут на водопой, а люди — для священного омовения. Важно и добродушно шагает царственный слон. За ним стоит слониха, согнула ногу и наблюдает, как балуются слонята. Изящная лань, повернув назад голову, почёсывает её копытом. Нежно лижет языком телёнка корова. Лесной кот в напряжении встал на задние лапы. Семейство обезьян ласково, заботливо по отношению друг к другу.

Древние художники, создавшие этот великолепный рельеф, любили природу, умели её наблюдать и оставаться ей верными в своих творениях. Говорят, нет на свете людей, которые, увидев этот рельеф, остались бы спокойными. Возможно, в нём с наибольшей полнотой выражена идея единства и родства всего живого мира. Помнишь, как сказано в книге про Маугли: «Мы с тобой одной крови, ты и я», — это Заветные Слова Джунглей».

Вопросы:

1. Сравни свои представления об искусстве Индии и Японии.

Искусство обоих народов выражает глубокую близость к природе. При этом понимание красоты природы сложилось разное. Расскажи, как образ природы выразился в искусстве Индии и Японии.

2. Сравни между собой храмовые постройки Индии

и Японии. Какие образы несут в себе эти постройки? Расскажи об особенностях работы Мастера Изображения в искусствах Индии и Японии.

3. Сопоставь традиционные представления о красоте японских и индийских женщин. Расскажи о роли и особенностях украшений в создании этих женских образов. Подумай, чем отличается от них образ русской красавицы.

Практическая работа: создание рельефа о том, как звери джунглей идут на водопой.

Пластилин (лучше одного цвета) надо нанести на поверхность плотного картона (можно взять крышку коробки или керамическую плитку). Работать нужно пальцами и стеками.

В древнем индийском руководстве для художников говорится о том, что вначале надо сосредоточиться и представить себе образ, который хочешь создать, потом надо мысленно в него превратиться, ощутить его чувства, и только тогда приступить к выражению его в материале.

Эти правила не устарели.

Вариант: создание живописной работы на тему из жизни Индии и индийских джунглей. Это задание может быть выполнено как коллективное панно.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Уроки: «Древняя Эллада»

Культура Древней Греции сильнее, чем какая-либо другая, повлияла на развитие всей европейской культуры. Поэтому знакомство с художественными представлениями других народов и стран может начинаться именно с древнегреческой культуры. Однако в основу обучения можно положить принцип активных контрастов, наиболее ярко высвечивающий своеобразие каждой культуры.

Знакомство с культурой Древней Греции может проходить по следующему плану.

Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, сила воли и разума. Древнегреческий храм, его соразмерность и гармония с природой. Конструкция храма. Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь — главный памятник греческой культуры. Храм Парфенон. Гармоническое согласие разных видов искусств в едином ансамбле.

Красота построения человеческого тела — «архитектура тела», воспетая греками. Древнегреческая скульптура. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность миропонимания древних греков.

Искусство греческой вазописи; роспись ваз, рассказывающая о повседневной жизни греков.

Обобщение материала: особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Древней Греции.

Практическая работа: создание коллективного панно «Олимпийские игры в Древней Греции» (или «Праздник Панафиней» — торжественное шествие афинян на Акрополь для возложения шитого золотом покрывала на статую богини Афины).

Работа состоит из нескольких этапов, соответствующих плану изучения культуры: передача образа природы; конструктивное изображение греческого храма с помощью полуобъёмной или плоской аппликации из белой бумаги (рабочая тетрадь, с. 22—23); изображение фигур олимпийских спортсменов (фигура в движении) или участников праздничного шествия, изучение конструктивных основ фигуры человека.

Для панно имеет смысл взять тонированную бумагу тёплого цвета. Если акцент делается на изображение фигур, то лучше не стремиться к живописному пейзажу. Холодным цветом без пастозного смещения красок можно обозначить море, голубое с облаками небо. Белые колонны храма, светлые туники и загорелые фигуры будут смотреться ритмично, конструктивно, стилистически соотносясь с древнегреческой изобразительной культурой. Но если у учителя или детей есть желание работать полноцветной живописной палитрой (так привычнее), то это тоже возможно.

Здание древнегреческого храма включает в себе многие черты этой древней культуры, **которые легли в основу всего последующего развития мирового зодчества**. Акрополь — это главный общественный и культурный центр города Афин и символ всего эллинского мира. Афинский Акрополь — одно из самых великих достижений мирового искусства, красоту которого знают и высоко ценят образованные люди всех стран.

Главные части здания храма: основание — прямоугольная площадка, поднятая на ступенях; по всему её контуру колонны, несущие на перекрытиях двускатную крышу. В середине прямоугольное помещение — целла, в котором находилась статуя божества.

Колонна делится в высоту на три части: база, ствол и голова (капитель). Треугольники, которые получаются под скатами крыши на переднем и заднем торцах здания, называются фронтонами. Они украшаются скульптурой. Указания на структуру храма даются здесь, чтобы упростить, сократить чересчур подробные описания. Учитель не должен увлекаться специальными терминами. Все необходимые слова выделены в учебнике и присутствуют в словарики в конце тетради. Нужно помнить, что новые названия и понятия запоминаются детьми тогда, когда они необходимы для практической работы или для общения при восприятии искусства. Должен получиться образ архитектуры, а не чертёж.

При изучении искусства Древней Греции особое внимание следует уделить изображению фигуры человека. Это оправдано, ведь греки поклонялись красоте человека, его физическому совершенству. Именно древние греки увидели фигуру, тело человека как прекрасное конструктивное, своего рода архитектурное произведение, созданное природой.

Здесь надо поговорить с детьми о конструкции фигуры человека и её пропорциях, об изображении движения. Ведь именно греческая изобразительная культура легла в основу наших традиций изображения человека и понимания его красоты. Фактически работа над панно «Олимпийские игры в Древней Греции», «Праздник Панафиней» или над эскизами росписей ваз включает в себе важнейший учебный материал по изображению человека. Однако не надо забывать, что задача изображения фигуры в данном случае *частная*, подчинённая изучению образа культуры в целом.

Изображению фигуры можно и нужно посвятить целый урок. Надо рассмотреть и понять схему фигуры человека (опираясь на греческую архаику), проанализировать пропорции фигуры человека и характер движений. Обратите внимание детей на сгибы локтей и колен, как наклоняется при ходьбе торс, склоняется или откидывается назад голова. Можно попросить кого-либо из ребят продемонстрировать у доски, как движется человек, сравнив это с древнегреческими изображениями. Сравнение необходимо для того, чтобы дети видели не мелкие детали и складки на одежде позирующих, а главные конструктивные основы.

Очень полезно для детей выполнить фигуру человека в технике аппликации. Лучше использовать достаточно тёмную бумагу («они были загорелые»), чтобы работа выглядела рельефнее. На торс, голову, на каждую руку и ногу по «лепестку» или полоске (чтобы сгибались в локтях и коленях), маленькие «лепестки» для шеи, кистей рук и ступней. Вместо «лепестков» могут быть овалы, прямоугольники, треугольники, просто полоски или соотнесённые по размерам обрывные кусочки бумаги — так или иначе они будут обозначать схему взаимодействия частей тела. Учитель следит за соотношением пропорций: величиной головы по отношению к торсу, длиной конечностей. Пусть каждый ребёнок сложит человечка и, перекладывая детали, заставит его двигаться по-разному и только затем, выбрав удачное движение, закрепит его.

Наклеивая в панно не сразу всю фигуру, а по деталям, легче найти красивое ритмическое соотношение нескольких фигур, например бегущих спортсменов.

Другой вариант: изображать сразу кистью, пятнами, конструктивные части тела в движениях. Рисуя сразу кистью, дети обобщают (что как раз и требуется), работают массой, а не контуром. Конечно, изображения не претендуют на то,

чтобы быть объёмными. Дети рисуют (и клеят) только силуэт, движущийся на плоскости листа.

Вариант: индивидуальная или коллективная (группами) роспись (или аппликация) древнегреческих ваз. Вазы следуют заранее вырезать из плотной тонированной бумаги.

Вазы имели большое распространение в быту древних греков. Помимо утилитарного назначения, они имели декоративный смысл, дополняли убранство помещений. В них хранили вино, зерно, маслины и др. Вазы были самых разных размеров и покрывались орнаментами и сюжетными росписями. Эти изображения очень много поведали нам о бытовой жизни эллинов.

Материалы: гуашь, ножницы, клей, тонированная и белая бумага.

Зрительный ряд: альбомы, книги, слайды произведений древнегреческого искусства (скульптуры, греческие вазы и их росписи).

Один из вариантов методического решения урока — создание иллюстраций к греческим мифам, например о Геракле. Это задание больше подходит для индивидуального выполнения. Однако сюжеты мифов не должны заслонить основное содержание урока: образ природы, конструкция храма, понимание красоты человека.

Литературный ряд: мифы Древней Греции.

Урок: «Европейские города Средневековья»

Города Европы в эпоху Средневековья стали центрами торговли и ремесленничества. Они разрастались вокруг рыночной площади, замка или около монастыря, в месте скрещения торговых путей. Активная жизнь и теснота за городскими оборонительными стенами делали очень дорогим каждый земельный участок, и строения стремились вверх, а улицы между прижавшимися друг к другу фасадами домов стали очень узкими. В центре города строились гигантский главный собор и здание городского самоуправления — ратуша. Городской собор был не только самым крупным зданием города, но и его общественным центром. Своим силуэтом, своими формами он как бы символизировал значение города, выражал его могущество. В соборе, куда могло войти сразу всё население города, происходили торжественные богослужения, произносились проповеди, перед храмом оглашались указы, разыгрывались театрализованные действия. Соборы служили ориентиром как для горожан, так и для тех, кто въезжал в город. Средневековым соборам свойственны величие, возвышенность и таинственно-торжественная устрелённость вверх.

Городские строители постепенно отказывались от массивных толстых стен в постройках. Они нашли способы создавать гигантские каркасные строения. Фактически в готичес-

ких соборах стены заменяются огромными оконными проёмами между колоннами, на которые опирается сложная система сводов. Каркасный характер здания с множеством рёбер придаёт ему ажурность. Роспись стен заменяют витражи, порой огромных размеров и необычайно выразительные по рисунку. Они создают внутри собора цветовую среду, окрашивая сам воздух. Очень большое значение приобретает скульптура, включая изображения фантастических животных (но, конечно, содержание всех изображений в храме подчиняется религиозной тематике). Готика распространялась на все европейские страны.

Для городской толпы характерно сословное (по роду занятий) разделение людей, ярко выраженное в их одежде: по костюму сразу поймёшь, что за человек перед тобой. Средневековые готические костюмы — это вертикальные линии, удлинённые пропорции, обтягивающие трико, шлейфы. Легко просматривается единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. Разнообразны мотивы в орнаментах, среди которых распространены изображения местных растений (листья винограда, репейника, дуба), нередко с ними сплетаются изображения животных или людей.

Нужно сравнить постройку готических и русских средневековых городов, зданий соборов, подчеркнуть противоположность в костюмах.

Всё это должно пониматься детьми как удивительное и радостное разнообразие мира.

Цель учителя — не только создать зримый образ эпохи, вызвать эмоциональное впечатление у детей, но и показать обоснованность новых конструкций. На это направлен и текст учебника (с. 126—135). Теоретические знания на уроке изобразительного искусства должны способствовать художественному творчеству детей.

Практическая работа: поэтапная работа над коллективным панно «Площадь средневекового города» с подготовительными этапами изучения архитектуры и одежды человека. Панно лучше делать в виде аппликации из цветной бумаги. В тетради (с. 24—25) показано, как можно достаточно просто сделать рельеф, изображающий улицу и фасад храма. Изображение костюмов персонажей доставит ребятам удовольствие и не испугает, поскольку они имеют опыт предыдущей работы. Костюмы следует рисовать цветными графическими материалами или склеивать из цветной бумаги.

Панно может быть заменено индивидуальной работой или иллюстрированием соответствующей сказки.

Материалы: большие листы тонированной бумаги, цветная бумага, пастель, мелки, ножницы, клей.

Вариант: построение игрового макета готического города из бумаги (рабочая тетрадь, с. 24).

Зрительный ряд: виды городов Западной Европы, произведения братьев Лимбургов, средневековая скульптура, старинные шпалеры.

Урок: «Многообразие художественных культур в мире» (обобщение темы)

Обобщение материала четверти. Проведение выставки, беседы с целью закрепления в сознании детей темы четверти «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итог — не запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями иных, уже прожитых детьми культурных миров. Нельзя забывать и об искусстве разных народов России.

Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать детям заниматься не заучиванием названий памятников, а пониманием **разности своей работы в разных культурах**, т. е. помогать осознанию того, почему постройки, одежды, украшения такие разные.

IV четверть. Искусство объединяет народы

Темы уроков

«Материнство».

«Мудрость старости».

«Сопереживание».

«Герои-защитники».

«Юность и надежды».

«Искусство народов мира» (обобщение темы).

Урок-закрепление.

Последняя четверть 4 класса завершает программу начальной школы — первый этап обучения ребёнка пониманию связей искусства с жизнью. Эта четверть, с одной стороны, подводит итог содержанию предыдущих четвертей, а с другой — поднимает познание на новый уровень.

Материал года вводил детей в богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Дети осознали, что и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники — всё бывает разным. И то, что **человечество столь богато разными художественными культурами**, прекрасно. В этой четверти задачи меняются — у детей формируются **представления о единстве** для всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при внешней разности образа жизни есть многое и существенное, что воспринимается всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Общими для народов являются представления **о самых глубинных чувствах, не подчиняющихся внешним условиям природы и истории.**

Народы Земли по-разному воспевают жизнь, природу. Но у них есть общее понимание красоты. Красоты, которая раскрывается в прекрасных, благородных поступках людей, в доброте, в отношении к людям. Такую красоту (в отличие от внешней) называют духовной — красотой духа. Она раскрывается в тот момент, когда человек совершает что-то во имя людей, во имя их радости и счастья, во имя своей Родины.

Каждый народ создаёт своё искусство и по-своему воспекает красоту мира. В искусстве люди выражают свои переживания жизни, свои чувства. Но в основе искусства любого народа — общие для всех людей представления о самых главных явлениях жизни. Поэтому искусство помогает людям разных народов понимать друг друга, объединяться и в радости, и в горе.

Уметь видеть и понимать чувства других людей как свои собственные делает человека сильным и добрым. И духовно богатым, ибо человек может ощутить многие жизни очень разных людей и даже разных поколений. Именно это свойство души — **умение сопереживать** — называется человечностью, т. е. самой сутью человека. Этим чувствам и посвящено содержание четверти.

Рассматривая древние истоки каждой культуры, мы обращались в основном к прикладным формам художественной культуры и к архитектуре. Теперь на уроках основное внимание будет обращено на изобразительные, главным образом, станковые произведения (живопись, графика, скульптура). **Именно изобразительные виды искусства призваны выражать глубокие, сложные переживания**, выражать самопонимание и взаимоотношения людей. Искусство не только изображает, но и силой своего воздействия развивает, воспитывает.

Большое внимание в этой четверти надо уделять восприятию произведений изобразительного искусства. Здесь педагог встречается с естественной трудностью: произведения, которые показываются детям, не просто объяснить словами. Великие произведения воздействуют на зрителя образными средствами искусства. Задача учителя — создать условия для творческого напряжения ребёнка, содействовать активности его восприятия, а также желанию выразить собственные переживания в своей практической работе.

Список произведений, предлагаемый для каждой темы, даётся в несколько расширенном виде. Учитель может выбирать произведения, исходя из реальных возможностей и своих личных предпочтений. Важно, чтобы в основном это были классические произведения. В качестве дополнения детям могут быть предложены произведения местного, регионального значения, а также просто любимое произведение учителя, опыт переживания которого он может особенно ярко донести до детей. Однако нужно помнить, что существует об-

щее для всей страны образовательное и художественное пространство, ввести в которое каждого ученика — задача учителя. Необходимый минимум репродукций, а также примеры детских работ, иллюстрирующих задания, предложены в учебнике.

Первый урок четверти можно посвятить обобщению пройденного материала, назвав его «Искусство объединяет народы», а затем совершить переход к следующим темам.

Некоторые учителя к началу четверти (а не в конце, перед каникулами) готовят выставку лучших работ, так она принесёт больше радости и много зрителей успеет её посмотреть. Можно выделить учеников-«экскурсоводов», которые с гордостью проведут по выставке специально пришедших родителей или учащихся младших классов. В общем, выставка — это возможность взаимодействий, отчёта и самопознания. Учителю важно уметь видеть в ней способ организации успеха и детского, и своего.

Для обобщающих уроков можно придумать неожиданную систему опроса, например викторину или кроссворды. Но не менее интересно провести занятие в форме беседы с постановкой проблемных вопросов (в том числе вопросов из учебника). В процессе беседы следует показать репродукции или слайды произведений знакомых и незнакомых; очень хорошо посмотреть видеofilмы или соответствующие материалы на экране компьютеров.

В конце рабочей тетради предложены задания на сравнение и узнавание проявлений художественных культур разных народов, а также словарь. Словарь терминов и понятий, изученных в течение года, может служить не только справочным материалом, но и формой повторения или контрольной работой. Один из вариантов работы со словарём: в специальной тетради ученики должны нарисовать то, что обозначает данный термин, рядом с его определением. Такое задание заставит пролистать весь учебник, повторяя материал. Это задание можно предлагать и для домашних занятий, и для самостоятельной работы в классе. Его можно дать на первом уроке или в конце четверти, когда будет стоять задача повторить и подытожить наиболее значительное за весь период начальной школы. Однако очень важно, чтобы это происходило в форме творческого сотрудничества и поддерживало интерес к искусству.

Урок: «Материнство»

Тема материнства — вечная тема в искусстве. Вечными темами называются такие, к которым постоянно обращаются новые и новые поколения, потому что им необходимо выразить свои чувства, своё отношение к явлениям жизни. Произведения искусства помогают нам по-новому ощутить свои собственные жизненные переживания, увидеть их значитель-

ность, гораздо глубже понять. Искусство учит понимать других людей.

Тема материнства — одна из самых главных тем в искусстве, потому что она близка всем людям. Сколько будет поколений художников, столько и будет к ней обращений. И особенно благодатна эта тема для учителя, так как личные чувства детей здесь легко вызвать и связать с образами, рождёнными замечательными художниками прошлого и современности.

У всех народов есть тема воспевания материнства — матери, дарующей жизнь. Женщина-мать — это символ доброты и умения прощать. А ещё это выражение нежности, радости, ласки и тепла. Каждая мама совершенно особенная, и поведать о ней и о своих чувствах нужно по-своему, опираясь на свои чувства и впечатления.

Обращение к великим образам материнства в искусстве необходимо.

В учебнике приведены произведения разных эпох и народов. Среди них икона «Владимирская Богоматерь», которая ещё в древности стала прославленной святыней русского государства. Образ пронизан тонкой одухотворённостью и передаёт полное нежности общение Матери и Ребёнка. Мария предвидит страдания Сына на Его земном пути, глубокой и мудрой печалью овевая Её лик. Такой тип иконы получил на Руси название «Умиление».

Для детского восприятия могут быть предложены самые разные произведения, несущие контрастно разные аспекты содержания — как возвышенные, так и житейски бытовые. Восприятие картины — творческий процесс, содержание не раскрывается сразу, требуется усилие воображения, и каждый зритель имеет право на свои особенности понимания образа (учебник, с. 138—141).

При выполнении практической работы дети сталкиваются с задачей портретного изображения человека. К этому времени у них уже достаточно навыков, чтобы сосредоточиться на стремлении передать настроение, эмоциональное содержание взаимоотношений матери и ребёнка. Но если педагог уделит излишнее внимание правилам изображения головы, будут неправильно поняты задачи урока. Ребёнок, сосредоточившись на задаче «правильного» изображения формы головы, «правильных» пропорций, забудет об образном выражении своих впечатлений.

Можно выделить композиционную задачу выразительного взаимодействия двух фигур — пластического, ритмического изображения их отношений.

Практическая работа: изображение матери и дитя, их единства, ласки (передача их отношения друг к другу). Работа по представлению.

Материалы: гуашь (пастель), кисти, бумага.

Зрительный ряд: икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. Сикстинская мадонна, Мадонна Конестабиле; Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа, Мадонна Литта; а также образы материнства в искусстве XX в., например: П. Пикассо. Мать и дитя; А. Дейнека. Мать; М. Савицкий. Партизанская мадонна; Б. Неменский. Тишина и др.

Музыкальный ряд: колыбельная песня.

Урок: «Мудрость старости»

Эта тема обычно также хорошо встречается детьми. Они с удовольствием рассказывают о своих бабушках и дедушках, о взаимоотношениях с ними, об их судьбах, работе, домашней жизни.

В задачу создания портрета вводится более глубокое духовное содержание: есть красота внешняя и внутренняя, красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. На это нацелен текст в учебнике (с. 144–145) (смысловой стержень при восприятии соответствующих произведений искусства). Имеет смысл обратиться к известным автопортретам художников Эль Греко, В. Тропинина, К. Брюллова — они мудро спокойны и в то же время как бы раскрывают душу. Нужно познакомить детей с портретами старых людей, созданных Рембрандтом. Хотелось бы, чтобы ребят поразило трудно выражаемое словами ощущение глубины, серьёзности и доброты, запечатлённое в этих картинах.

Нужно помнить, что для многих сегодняшних детей образ своей бабушки не имеет никакого отношения к образу седой морщинистой старушки в платочке. Дедушка и бабушка сегодня часто самые деятельные, сильные, умелые и, если хотите, красивые люди в семье. Но вопросы взаимоотношения поколений, отношения к человеку — это очень важные и «больные» вопросы нашего времени. Учителю необходимо проявить здесь мудрость и знание реалий жизни своих учеников таким образом, чтобы общение с произведениями искусства помогало им раскрывать в себе умные и добрые чувства.

Практическая работа: изображение любимого пожилого человека (стремление выразить его внутренний мир).

Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага.

Зрительный ряд: портреты Рембрандта, автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко, В. Тропинина, С. Конёнкова.

Урок: «Сопереживание»

С древнейших времён искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя, развить эту способность души.

В искусстве человек стремится выразить свои чувства и переживания, своё отношение к самым разным событиям жизни, свою радость, своё восхищение и свою грусть, свою

боль. И тем самым передаёт свои чувства, делит их с другими людьми. В произведениях искусства выражено всё многообразие человеческих чувств.

Картины художников достаточно часто бывают печальными, изображают горе и страдание. Они вызывают у нас **важнейшие человеческие чувства сострадания, сочувствия, сопереживания**.

Умение сопереживать очень важное качество, без которого человечество не смогло бы существовать. Причём сопереживание касается всех чувств — и грустных, и радостных. Искусство помогает нам развивать свои чувства без назидания, передаёт опыт переживаний других людей.

Сопереживание — это понимание того, что чувствует другой, ощущение того, что происходит во внутреннем мире другого человека. Сопереживание учит нас понимать другого человека, совершать добрые и нужные поступки, объединяет людей.

«Глухой к другим людям остаётся глухим и к себе», — писал великий педагог В. А. Сухомлинский. Отзывчивость к переживаниям других людей, когда чужое становится своим, ведёт к обогащению духовного мира человека. Так происходит приобретение колоссального жизненного опыта, гораздо более широкого, чем опыт одной жизни.

На этом занятии, так же как и на предшествующих, большое значение имеют задачи обучения восприятию произведений искусства. **Неверно свести урок к нравоучительной беседе**. Обретение опыта общения с искусством как овладение духовной культурой — основа нашего предмета.

Текст в учебнике сопровождается тремя репродукциями (с. 148—149). Разбирая сюжеты, обратите внимание на цветовое решение произведений. Картина Пикассо серо-голубая — это цвет сумерек и тени, цвет грусти и одиночества, беззащитной зыбкости бытия. А цвет картины Рембрандта совершенно другой — это мерцающее тепло, и оно тоже зыбкое (как бы не исчезло!), но это сияющее тепло Прощения, тепло свершающегося доброго чуда после стольких страданий. Посмотрите, сравнивая, как написаны лица стариков, рассмотрите жесты персонажей. Все линии картины Пикассо как бы текут вниз, а в картине Рембрандта округлый ритм, захватывающий глубокое внутреннее, таинственное, но обжитое героями пространство.

Можно предложить ребятам рассказать сюжеты картин, описывая характер переживаний персонажей, как бы мысленно превращаясь в них. Но обязательно следует обосновывать своё мнение реальными средствами изображения в картине.

Если учитель сумеет дать толчок воображению детей, то они откроют много замечательного и неожиданного для себя. Но надо следить, чтобы детское воображение не отлетало да-

леко в сторону от реального восприятия картины (что иногда бывает!). В таком случае фантазийные домыслы не помогают, а запутывают восприятие и понимание картины.

На уроке можно обратиться не к названным выше, а к другим произведениям. Особенно хорошо, если есть возможность показать на уроке слайды хорошего качества или крупные репродукции в Интернете.

Практическая работа: создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (например, больное животное, погибшее дерево и т. д.).

Эта сюжетная композиция — изобразительное сочинение, которое развивает навыки композиционного мышления. Дети творчески проявляют сформированные на занятиях умения.

Ребятам предлагается вспомнить какое-нибудь событие из своей жизни или из наблюдений за окружающими и попытаться изобразить его так, чтобы вызвать сочувственное понимание зрителя. Возможные сюжеты необходимо проговорить: делясь своими размышлениями, дети воодушевляют друг друга, оживляют свои впечатления (см. примеры детских работ в учебнике, с. 150—151). Не рекомендуется обращаться к слишком трагическим обстоятельствам, поскольку на практике легко нарушить границы такта и вкуса. Сюжеты должны соответствовать возрасту, опыту и способностям понимания того или иного явления ребёнком. Наиболее распространённые сюжеты: заболевшие или потерявшиеся зверушки, захворавший товарищ, сочувствие к бедным, одиноким, уставшим, покинутым.

Некоторые учителя предлагают сопровождать свои рисунки короткими сочинениями (в качестве домашнего задания, по желанию), и дети часто охотно откликаются. Нужно обязательно найти время зачитать сочинение в классе или другим способом проявить внимание.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Зрительный ряд: древний ассирийский рельеф «Раненая львица»; С. Боттичелли. Покинутая; П. Пикассо. Нищие, Старик и мальчик; Рембрандт. Возвращение блудного сына; В. Перов. Тройка; И. Крамской. Неутешное горе.

Литературный ряд: Н. Некрасов. Плач детей.

Урок: «Герои-защитники»

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты и воспевают своих героев. Многие произведения изобразительного искусства, музыки, литературы посвящены героической теме.

Каждый народ гордится своими героями, посвятившими жизнь свободе, славе и могуществу своего народа. Народ, забывающий своих героев, достоин осуждения, болен, пережи-

вает смутные времена. Чтобы помнить и передавать память от поколения к поколению, художники рассказывают о подвигах в своих произведениях и ставят героям памятники. Памятники устанавливают с далёких времён, они есть в любом значительном городе по всей планете, и часто люди специально ездят их смотреть. Для художника честь быть автором монумента.

Памятники героям торжественны. Это могут быть статуи великих полководцев, величественных и грозных, героев в момент наивысшего напряжения их сил. Часто это скорбные памятники, которые как бы говорят: «Пусть скорбь и печаль обернутся в ваше мужество и силу, чтобы утвердить на земле мир и счастье!»

В учебнике героическая тема представлена контрастными по содержанию и выразительности произведениями (с. 152—153). Это знаменитая скульптура французского скульптора О. Родена «Граждане Кале» (сюжет которой разъяснён в тексте) и памятник скульптора И. Мартоса «Гражданину Минину и князю Пожарскому» на Красной площади в Москве. Памятник Минину и Пожарскому был установлен уже почти два века назад в честь народных героев, организовавших освобождение нашей страны в ещё более далёкие и смутные времена. Этот памятник создавался по инициативе широкой общественности, на него собирались народные деньги, и посвящён он российским патриотам, в которых видели воплощение гражданской доблести.

Сюжетом памятника является призыв Минина к князю Пожарскому подняться на борьбу за освобождение Москвы против польской интервенции (начало XVII в.). Отсюда жест поднятой руки, которая видна издалека и прочно запоминается как характерная примета памятника. Но, в сущности, Минин обращается не только к князю, взгляд его обращён ко всей Русской земле, рука его должна поднять весь русский люд. Именно образ деятельного человека из народа, мужественно идущего навстречу испытаниям, придаёт историческое значение этому памятнику.

Замечательно, если у учителя найдётся возможность привести детей посмотреть памятник. Скульптуру надо видеть со всех сторон. Впереди скульптурная композиция вырисовывается отчётливым силуэтом, почти как эмблема, как герб. Фигура Минина крепкая, устойчивая, наполнена уверенной нравственной силой. А если посмотреть на памятник сбоку, то жест героя становится порывистым, страстным. Сзади особенно выразительна спина: сквозь складки рубашки ощущается богатырская мощь. При этом в памятнике нет нервной возбуждённости, резкого порыва: определённая сдержанность, внутреннее равновесие понимались в те времена, когда работал скульптор Мартос, как возвышенное и благородное в натуре человека.

На постаменте памятника — рельеф, рассказывающий о событиях тех лет, о том, как люди старались помочь ополчению, принести свой дар. Художник придаёт этой торжественной композиции глубокий и многогранный смысл служения общему делу. В дарующем жесте протянутых рук женщин видится что-то молитвенное. Это один из лучших рельефов в русском искусстве.

Несомненно, что, кроме общероссийских по значению памятников, для ребят очень важны местные памятники. В городах России стоит много замечательных монументов, посвящённых героям Великой Отечественной войны. Это тема особая, и при наличии возможностей ей следует посвятить отдельный урок.

Памятники посвящаются также писателям, учёным и другим выдающимся людям, которые много сделали для своего народа, и это тоже героизм. Эти памятники тоже могут быть рассмотрены в контексте темы.

Практическая работа: придумать и вылепить памятник выбранному герою (эскиз памятника).

Дети лепят памятник вместе с постаментом, создают целиком образ памятника. Внимание детей надо сосредоточить на общей выразительности замысла, на идее памятника, его поэтичности. Здесь развиваются воображение и навыки композиционного мышления в объёме.

Материалы: пластилин, стеки, дощечка.

Зрительный ряд: И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому (Москва); Э. Фальконе. Памятник Петру Великому («Медный всадник») (Санкт-Петербург); О. Роден. Граждане Кале; Мемориалы в память Великой Отечественной войны: «Мамаев курган», «Хатынь», «Саласпилс»; монументы покорителям космоса.

Урок: «Юность и надежды»

Искусство помогает человеку мечтать. Тема мечты, светлых ожиданий, умения радостно воспринимать мир есть в искусстве всех стран. И часто она связана с изображением детства и юности. У всех народов есть произведения о любви к детям и красоте молодости. Конечно, есть произведения о трудном детстве (об этом речь шла ранее), но здесь мы говорим о радости и поэзии детства и молодости.

Практическая работа: изображение радости детства, мечты о счастье, о подвигах, путешествиях, открытиях. Это должна быть радостная и светлая работа, которую можно назвать «Моё ожидание радостей лета». Возможна и коллективная работа, когда в большой светлый пейзаж вклеиваются, например, корабль с парусами, скачущие кони и весёлые собаки, лесной олень и сказочные птицы, играющие дети — всё, что только можно придумать о радости детства.

Материалы: гуашь или мелки, бумага.

Зрительный ряд: В. Тропинин. Портрет сына; В. Серов. Мика Морозов, Девочка с персиками; З. Серебрякова. Портрет дочерей; Б. Неменский. Мечтатель, Весна, В стране голубых стрекоз и т. д.

Урок: «Искусство народов мира» (обобщение темы)

Итоговый урок четверти и всего года. Выставка работ. Обсуждение основных тем.

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т. д.

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, коллективные панно, собранный детьми искусствоведческий (исследовательский) материал по изученным темам.

Заключительную тему можно раскрыть как праздник, но прежде необходимо посвятить специальный урок закреплению материала.

Урок-закрепление

За период обучения в начальной школе учащиеся постоянно встречались с картинами, рисунками, книжной иллюстрацией, лепкой, памятниками, украшениями одежды и предметов быта, с разными по характеру постройками (домами, храмами, мостами).

Теперь нужно обобщить эти знания, перевести их в ряд терминов и закрепить в сознании детей, выделив следующее.

1. Виды искусства:

- живопись (картины);
- графика (книжная иллюстрация, рисунки);
- скульптура (памятники, лепка);
- архитектура жилого здания, храма;
- декоративно-прикладное искусство (украшения одежды, посуда, игрушки, обои, украшения улиц, сельских домов и утвари, праздников);

- народные художественные промыслы (Гжель, Хохлома; дымковская, филимоновская, богородская народные игрушки) (учебник для 3 класса, с. 14–17, 20–25).

2. Жанры искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая картины (учебник для 3 класса, с. 110–137).

3. Главные художественные музеи России:

- Третьяковская галерея в Москве;
- Русский музей в Санкт-Петербурге;
- Эрмитаж в Санкт-Петербурге;
- Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве (учебник для 3 класса, с. 106–113).

4. Художники, которых надо знать (назвать, охарактеризовать одно-два произведения, узнавать эти произведения):

И. Шишкин, И. Левитан (образы русской природы); В. Васнецов (образы былин и сказок); И. Билибин (иллюстрации к сказкам); В. Ватагин (скульптурные образы зверей).

Иметь представления о художниках и их произведениях: М. Врубель. Царевна-Лебедь; А. Венецианов (образы русских крестьян); В. Серов. Мика Морозов, Девочка с персиками; А. Васнецов (образы городов); Б. Кустодиев (русские праздники); произведения Рафаэля, Рембрандта, Леонардо да Винчи, В. Ван Гога.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ¹¹

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании.

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»

Выпускник научится:

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

¹¹ См.: Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — 2-е изд. — М., «Просвещение», 2010. Названия разделов соответствуют названиям разделов в примерной программе «Изобразительное искусство. 1–4 классы».

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

- называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.

Выпускник получит возможность научиться:

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»

Выпускник научится:

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состо-

яния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

- *моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;*

- *выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.*

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»

Выпускник научится:

- *осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;*

- *выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;*

- *передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта.*

Выпускник получит возможность научиться:

- *видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;*

- *понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;*

- *изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;*

- *изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.*

Словарь терминов¹²

Художник — человек, создающий произведение искусства и понимающий искусство, умеющий видеть в окружающем мире не только красоту, но и необычное в обычном, умеющий ценить добро и приносить его людям, природе и всему живому.

Основные цвета, или **главные цвета** — цвета, которые не могут быть составлены из других. Это красный, синий и жёлтый.

Составные цвета — цвета, которые составляются из основных. Это оранжевый, зелёный и фиолетовый.

Композиция (от лат. compositio — сочинение, составление) — взаимосвязь элементов художественного произведения, от которой зависит его образ.

Живопись — вид изобразительных пространственных (пластических) искусств; изображение, выполненное на плоскости красками (масляными, темперными, гуашевыми и т. д.). Основные две разновидности живописи — станковая (картина) и монументальная (мозаика, витраж, фреска). В русской и европейской живописи наибольшее распространение на протяжении XVI—XX вв. получили жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, а также исторический, бытовой, батальный, мифологический, анималистический. Основные выразительные средства живописи — цвет, рисунок, композиция.

Живописец — художник, работающий красками на холсте, доске, картоне, бумаге. «Живопись» означает «живо писать», т. е. «жизнь писать», поэтому правильное говорить «художник пишет красками», а не «рисует».

Гуашь — краски, которые, как и акварель, разводят водой. Рисуют гуашью, нанося её густым непрозрачным слоем на поверхность. Новые мазки гуашью свободно перекрывают предыдущие мазки.

Акварель (от лат. aqua — вода) — краски, которые разводят водой, а также работы, выполненные этим материалом. В отличие от гуаши акварельные краски прозрачны. Акварельные мазки можно накладывать послойно друг на друга.

Пастель (от итал. pasta — тесто) — художественный материал, который состоит из пигментного порошка, замешиваемого со связующими веществами (они позволяют сохранять форму мелка). Пастель имеет много оттенков каждого цвета.

¹² Термины идут в том порядке, в котором даётся учебный материал.

Масляная краска — краска, которая разводится специальными разбавителями; изображения выполняются на картоне или холсте. Краска наносится и густым непрозрачным слоем, и послойно, прозрачными мазками (техника лессировки).

Холст — льняное полотно, в живописи — основа, на которую наносится красочный слой.

Аппликация (от лат. applicatio — прикладывание) — способ создания орнаментов или художественных изображений путём приклеивания к бумаге, ткани разноцветных кусочков бумаги и других материалов.

Графика (греч. graphike, от grapho — пишу, рисую) — вид изобразительных пространственных (пластических) искусств. Графика, как и живопись, связана с изображением на плоскости. Рисуют, как правило, на листе бумаги (которая может быть разных сортов), изредка на картоне, а в древности рисовали на папирусе, пергаменте.

Виды графики: станковая (рисунок, не имеющий прикладного значения), книжная (иллюстрации, миниатюры), печатная (ксилография, линогравюра, литография, цинкография и т. д.), компьютерная. Главные выразительные средства графики — линия, штрих, контур, пятно и тон.

График — художник, работающий в области графики.

Тушь (от нем. Tusche) — материал, приготовленный из специальной сажи (если тушь чёрная) и клеящих веществ. При рисовании тушью используют кисть, перо, палочку.

Уголь — широко распространённый материал для рисования в виде тонких палочек, изготовленных способом обжигания дерева определённых сортов или же сформированных из специальной угольной смеси. Рисунки, выполненные углем, обладают бархатистым, глубоким тоном. Углем можно рисовать по-разному: кончиком или всей длиной поверхности, т. е. плашмя. Поскольку уголь — материал сыпучий, рисунки требуют закрепления специальным фиксажем.

Карандаш (от тюрк. «чёрный камень») — материал и одновременно инструмент для рисования в виде тонкой палочки из графита (природного материала) или специальных красящих веществ, обычно оправленных в деревянную оболочку. Современные графитные карандаши состоят из минерала графита с примесью специальных сортов глины.

Скульптура (от лат. sculpo — вырезаю, высекаю) — изображение людей, животных, выполненное в объёме; скульптура круглая, и мы можем обойти её и рассмотреть со всех сторон. Скульптура — одно из самых древних искусств.

Скульптор (от лат. sculptor) — художник, создающий скульптуры. Он лепит скульптуры из глины, пластилина, высекает их из камня, вырезает из дерева, отлиывает изображение в металле.

Пласталин (от греч. *plastos* — лепной) — материал для лепки. Состоит из очищенного и тщательно размельчённого порошка с примесью воска и красящих веществ. Пласталин, как и глину, часто используют в качестве временного, вспомогательного материала профессиональные скульпторы. Для создания завершённых произведений искусства этот материал (вследствие низкой температуры плавления, мягкости) не употребляется.

Стеки (от итал. *stecca*) — инструменты для лепки из мягкого материала (глины, пластилина). Это палочки с расширенными в виде различных лопаточек концами. Изготавливаются из дерева, пластмассы.

Ритм (от греч. *rhythmos*) — повторяемость, чередование тех или иных композиционных элементов произведения. Особая соразмерность частей в произведении ведёт к стройной, закономерной слаженности целого. Ритм может проявляться в чередовании или сопоставлении любых элементов композиционного характера через контрасты и соответствия фигур, предметов, линий, движений, цветовых пятен и т. д.

Ритм как средство выражения существует во всех искусствах — музыке, литературе, зрелищных искусствах и т. д.

Пропорции (от лат. *proportio* — соотношение, соразмерность) — соотношение величин частей художественного произведения между собой, а также каждой части с произведением в целом.

Образ художественный — способ и форма освоения действительности в искусстве, для которой характерно нераздельное единство субъективных и объективных начал художественного творчества, его чувственных и смысловых аспектов. Образ — специфическая для искусства форма познания и оценки мира, выражения его духовного содержания. Образ — результат художественного обобщения, восхождения от единичного явления к типическому, идеальному. При анализе произведения искусства выделяют образ произведения в целом и отдельные образы составляющих его начал (природа, предметы, среда, персонажи и т. д.).

Макет (от франц. *maquette*) — объёмно-пространственное изображение проектируемого сооружения, т. е. модель будущего здания. Макет выполняется из плотной бумаги или картона.

Архитектор (от греч. *architekton* — строитель) — художник, занимающийся разработкой конструкций зданий, их оформлением (художник, придумывающий разнообразные здания, мосты и другие постройки).

Строитель — человек, который воплощает в материале замысел архитектора, строит здания и другие сооружения из камня, кирпича, бетона, стекла и т. д.

Реальность (от позднелат. *realis* — вещественный, действительно существующий) — объективно существующее явление, действительность, факт.

Фантазия (от греч. *phantasia* — представление, воображение) — мечта, выдумка, нечто не существующее в реальности.

Кокошник — старинный русский головной убор замужних женщин. Кокошники мастерили на твёрдой основе и украшали драгоценными камнями, бисером, речным жемчугом, парчой, кружевами, вышивали золотыми и серебряными нитями.

Стилизация — переработка природной формы и цвета в декоративные формы.

Характер (линии, пятна, формы и т. д.) — совокупность отличительных свойств, признаков предмета или явления.

Колорит (от лат. *color* — цвет) в живописи — характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй.

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *deko* — украшаю) — один из видов пластических искусств, имеющий особую декоративную образность. К этому виду искусства относят произведения, создаваемые из самых разных материалов — из дерева, глины, камня, ткани, стекла, металла и т. д. Различают традиционное крестьянское искусство, народные художественные промыслы и современное выставочное декоративное искусство. Произведения в декоративно-прикладном искусстве должны быть выразительны целиком — не только в отделке, но и в конструкции, пропорциях, деталях. В них, как и в произведениях других видов искусства, отражаются материальные и духовные интересы человека.

Декоративное искусство, связанное с оформлением архитектурного, городского и паркового пространства (декоративные росписи, плафоны, вазоны и т. д.), выступает в синтезе с другими искусствами, прежде всего с монументальным искусством.

Дымковская игрушка — глиняная игрушка, традиционный русский народный художественный промысел с центром в городе Кирове (Вятке). Дымковская игрушка лепится из глины, обжигается, а затем покрывается меловым грунтом и раскрашивается анилиновыми (или гуашевыми) красками в яркие звучные тона с использованием сусального золота (или меди). Орнамент, украшающий игрушку, геометрический, состоящий из клеток, овалов, кругов. В игрушке преобладают изображения животных, всадников, дам, водоносок, кормилиц, а также сюжетные многофигурные композиции (гулянья, ярмарки, чаепития и другие сценки из жизни).

Филимоновская игрушка — глиняная игрушка, традиционный русский народный художественный промысел глиняной игрушки с центром в деревне Филимоново Тульской области. С середины XIX в. филимоновская игрушка становится широко известна. Лепились игрушки (в основном свистульки) в виде фигурок животных, украшенных геометрическим орнаментом. Традиционная филимоновская игрушка основывается на пластических качествах жирной глины «синики». После высыхания игрушки трещины на ней заглаживают, фигуркам придают более вытянутую форму, затем игрушки сушат и обжигают. Природный сине-чёрный цвет глины становится белым. По этому фону фигурки расписывают анилиновыми красками — красной, жёлтой, зелёной, синей, фиолетовой, разведёнными на яйце. Геометрический орнамент состоит из полосок, солярных знаков, растительных элементов, точек.

Богородская игрушка — деревянная игрушка, традиционный русский народный художественный промысел с центром в селе Богородское (Сергиево-Посадский район Московской области). Зарождение богородской игрушки относится ко второй половине XVIII в. и связано с местными фольклорными традициями, ремеслом резьбы по дереву. Резные игрушки создаются на темы народных сказок, в виде фигурок людей, животных, птиц. Есть среди них игрушки с движением, которые одинаково нравятся и взрослым, и детям.

Сервиз (от франц. service) — полный набор столовой или чайной посуды, который отличается единством конструктивного и декоративно-образного решения.

Хохлома — русский народный художественный промысел, традиционное искусство изготовления деревянных расписных изделий, сохраняющих эффект золотого свечения. Название промыслу дало село Хохлома (Ковернинский район Нижегородской области), в котором местные ремесленники сбывали изделия.

Выточенная посуда грунтовалась, покрывалась порошком олова (теперь используют алюминий), по слою которого выполнялась роспись, главным образом растительный травный орнамент. Затем изделие покрывалось лаком и прогревалось в печи, где плёнка лака желтела и становилась похожей на золото. Промысел активно развивается и сегодня.

Гжель — традиционный центр русской керамики в Подмоскowie, объединяющий около 30 сёл и деревень. Гжельскую посуду отличают скульптурные выразительные формы, особая красота сочетаний белого и синего, рождающаяся в свободной кистевой росписи.

Обои — бумага в рулоне, однотонная или с узором, для оклеивания стен в помещениях. Рисунок для обоев создаёт художник.

Книга, искусство книги — вид изобразительного искусства (графики). Книга — синтез слова, графики, искусства шрифта, реализованный средствами полиграфии. Над книгой работают художник-дизайнер (макетчик), разрабатывающий тип издания, конструкцию книги, её декоративное оформление, и художник-иллюстратор. Традиционные элементы книги: суперобложка, обложка (или переплёт), форзац, авантитул, фронтиспис, титульный лист, шмуцтитутлы. Они вместе с иллюстрациями (полосы, заставки, концовки, инициалы и т. д.) объединяются средствами композиции в образ книги. Книга — памятник культуры своего времени, как и любое другое произведение искусства.

История книги началась с папирусных свитков Древнего Египта в III тысячелетии до н. э. До нас дошли богато иллюстрированные миниатюрами рукописные книги Древней Руси (XI в.), которые выполнялись в одном экземпляре. В 1564 г. в Москве Иван Фёдоров совместно с П. Мстиславцем выпустил первую русскую датированную печатную книгу «Апостол». В XX в. в искусстве книги появился компьютерный дизайн, дающий богатые возможности при разработке макета, создании образа книги в целом.

Иллюстрация (от лат. *illustratio* — освещение, наглядное изображение) — рисунки в книгах, которые сопровождают, дополняют текст, помогают читателю увидеть героев произведения — их лица, особенности фигуры и т. д., а также события, время и место, где они происходят.

Буквица — выделенная размером, формой, цветом, украшением первая буква текста.

Памятники архитектуры — архитектурные сооружения, представляющие собой достояние народа, города, страны, увековечивающие память о создателях и определённом периоде истории. Памятники архитектуры обычно охраняются государством.

Парк (от позднелат. *parcus* — отгороженное место) — большой декоративный сад, роща с дорожками для гулянья, с площадками для игр и т. п.

Сквер (от англ. *square*) — небольшой общественный сад, чаще всего посреди городской площади.

Бульвар (от франц. *boulevard* — первоначально «городской вал») — аллея посреди улицы; широкая улица, обсаженная деревьями.

Ажурный (от франц. *ajour*) — сквозной, решётчатый, прозрачный, искусно и тонко сделанный.

Витрина (от франц. *vitrine*) — застеклённый ящик, шкаф или окно, приспособленные для выставки разных предметов. Витрина — это декоративный элемент оформления магазинов. Витрина ярко и наглядно демонстрирует характер магазина,

какие продукты или предметы (игрушки, книги, ткани, посуда и т. д.) в нём продаются. Красивая витрина украшает улицу, ряд витрин создаёт образ улицы, города.

Маска (от франц. masque) — накладка с вырезами для глаз, надеваемая на лицо, чтобы не быть узнанным, скрыть свои черты либо создать новый образ — реальный или фантастический, человеческий или звериный.

Театр (от греч. theatron — место для зрелищ) — коллективное зрелищное искусство, основным произведением которого является зрелищно-игровое действие — спектакль, который исполняется актёрами перед зрителями.

Спектакль (от франц. spectacle) — зрелище, театральное представление для взрослых и детей. Спектакли могут исполняться актёрами или куклами (кукольный театр).

Кукольный театр — театр, где актёрами являются куклы в виде фигурок человека или животного (перчаточные, тростевые, марионетки), участвующие в специальном театральном представлении.

Цирк (от лат. circus — буквально «круг») — здание, как правило, круглое, с ареной в центре и местами для зрителей, расположенными амфитеатром. Арена предназначена для выступления гимнастов, акробатов, клоунов, жонглёров, дрессировщиков и т. д.

Декорация (от лат. decorare — украшать) — художественное оформление театральных спектаклей, изображение на театральной сцене среды, где живут герои спектакля. Сюда входят освещение, вещи, нужные актёрам во время спектакля, — подлинные или поддельные, т. е. специально изготовленные, заменяющие настоящие (бутафория), занавес. Декорации создают образ спектакля.

Афиша (от франц. affiche) — плакат — объявление о спектакле, концерте, лекции, броское изображение, рассчитанное на всеобщее внимание. Афиша, плакат воздействуют на зрителя ярким, условным образным решением, броской декоративно-лаконичной выразительностью.

Музей (от греч. museion — храм муз) — особое место, в котором занимаются собиранием, хранением, изучением, экспонированием и пропагандой произведений искусств, памятников археологии, истории и пр.

Коллекция (от лат. collectio — собирание) — собрание редкостных предметов или произведений искусства (книг, рукописей, картин, керамики, стекла, оружия, камней, марок, монет и т. д.).

Экспозиция (от лат. expositio — изложение, описание) — выставление напоказ, размещение экспонатов в музеях и на выставках.

Жанр натюрморта (от франц. *nature morte* — буквально «мёртвая природа») — картина, изображающая предметы обихода, труда, творчества, а также цветы, плоды, снедь (рыба, дичь). Картины-натюрморты рассказывают одновременно о мире предметов, вещей, жизни их владельцев и об отношении художника к изображаемому.

Жанр пейзажа (от франц. *paysage* — вид страны, местности) — изображение природы в её бесконечном разнообразии: виды гор, рек, лесов, полей, морей, городов и т. д. Картины-пейзажи передают чувства и настроение художника, его отношение к миру.

Жанр портрета (от франц. *portrait*) — изображение не человека вообще, а конкретного человека, похожего только на самого себя и ни на кого другого.

Исторический жанр — картины, посвящённые историческим событиям (великие битвы, знаменательные встречи, торжества и др.), историческим героям. Как бы подвидом этого жанра является батальный жанр — изображение момента боя.

Бытовой жанр — картины, посвящённые повседневной, обычной жизни человека — крестьянина или горожанина.

Анималистический жанр (от лат. *animal* — животное) — жанр изобразительного искусства, к которому относятся художественные произведения (живопись, графика, скульптура), изображающие животных.

Скульптура-памятник — каменное или бронзовое изваяние, которое «живёт» на улице и площади города, украшая его. Ставят памятники в честь великих людей Отечества или знаменательных событий.

Пьедестал (от франц. *pedestal*) — художественно оформленное подножие скульптуры, которое приподнимает, выделяет её из окружения.

Парковая скульптура — скульптура, размещённая в природном окружении. И скульптура, и природа взаимно украшают друг друга.

Третьяковская галерея в Москве — крупнейший в мире музей русского и советского искусства. Основана в 1856 г. московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым как частное собрание, а в 1892 г. передана вместе с коллекцией картин русских и иностранных художников С. М. Третьякова в дар Москве. В августе 1893 г. музей открылся для всеобщего бесплатного обозрения как Московская городская художественная галерея Павла и Сергея Третьяковых; Третьяков был утверждён её пожизненным попечителем.

П. М. Третьяков приступил к собирательству в переломные для русского искусства годы, будучи убеждён, что искусство России находится на пороге национального самоутверждения, «что русская школа не последнею будет». «Моя

идея, — писал он на склоне лет, — была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь...»

После 1917 г. в собрание галереи влились коллекции ряда музеев и частных собраний. В 1918 г. был принят Декрет о национализации Третьяковской галереи, и она стала музеем всероссийского значения.

Содержит богатейшие коллекции древнерусской иконописи XI—XVII вв., русской живописи XVIII—XX в., а также скульптуры, графики. Расположена галерея в бывшем доме Третьяковых (главный фасад — 1902 г., по проекту В. М. Васнецова). Первым директором галереи был И. Э. Грабарь.

Русский музей в Санкт-Петербурге (до 1917 г. — Русский музей императора Александра III) — крупнейший в России (наряду с Третьяковской галереей) музей русского и советского искусства. Учреждён в 1895 г., открыт в 1898 г. в Михайловском дворце (1819—1825 гг., архитектор К. И. Росси, западный корпус — 1914—1916 гг., архитектор Л. Н. Бенуа).

В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с X по XXI век. Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа, который составляет часть дворцового ансамбля.

Эрмитаж в Санкт-Петербурге (от франц. *ermitage* — место уединения) — один из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев мира. Возник в 1764 г. как частное собрание Екатерины II, открыт для публики в 1852 г. В Эрмитаже богатейшие коллекции памятников первобытной, древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологические и художественные памятники Азии, памятники русской культуры VIII—XVIII вв. Здания Эрмитажа — выдающийся архитектурный ансамбль: Зимний дворец (1754—1762 гг., архитектор В. В. Растрелли), а также Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Эрмитажный театр.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве — второе по значению (после Эрмитажа) в России собрание памятников древневосточного, древнеегипетского, античного и западноевропейского искусства. Открыт в 1912 г. как музей слепков по инициативе русского учёного, историка И. В. Цветаева (он был первым директором музея, который назывался Музеем изящных искусств). Позднее сложились археологические коллекции, картинная галерея, отдел гравюры и рисунка. Здание построено в 1898—1912 гг., архитектор Р. И. Клейн.

Методические рекомендации по использованию музыки на уроках изобразительного искусства в начальной школе

Музыка на уроках изобразительного искусства в начальной школе — явление вполне закономерное, особенно если уроки проводятся по программе «Изобразительное искусство. 1—4 классы». Необходимо, чтобы воздействие предметов художественно-эстетического цикла на детей было целостно, системно, чтобы эти предметы формировали высокий уровень эстетического восприятия и продуктивной творческой деятельности.

Между изобразительным искусством и музыкой существуют многосторонние связи. Прежде всего необходимо отметить, что они в одинаковой мере развивают творческое воображение, фантазию, повышают эмоциональную активность, рождают чувства сопереживания, одним словом, способствуют обогащению внутреннего мира человека. Мелодия, интонация, лад, ритм, гармония в музыке, равно как и цветовая гармония, ритм пятен, линий, объёмов в изобразительном искусстве, отражают окружающую нас действительность — мир природы, мир человеческих чувств.

Драматургия современного урока изобразительного искусства включает музыкальный и литературный материал. При этом включение в урок произведений разных видов искусств должно быть полностью подчинено решению учебных задач урока изобразительного искусства. Учитель выступает в роли режиссёра, выстраивая драматургию урока таким образом, чтобы органично сплести все линии воздействия, включающие в себя зрительные, музыкальные и поэтические образы.

На уроках изобразительного искусства в начальной школе в основном звучит классическая музыка — произведения Чайковского, Бетховена, Шопена, Прокофьева, Шостаковича, Дунаевского, Хачатуряна, Щедрина, Кабалевского и др. При этом в используемых фрагментах музыкальных произведений для восприятия детям предлагается ярко выраженный доминирующий образ или настроение. Наиболее оптимальное время звучания музыкального фрагмента — 20—40 с (в зависимости от каждой конкретной ситуации).

Учителю необходимо иметь в виду, что звучание музыки способно придать особую выпуклость и выразительность зрительным образам. Несомненно, что такое насыщенное восприятие окажет стимулирующее воздействие на творческую деятельность учащихся.

При выборе того или иного музыкального фрагмента не следует останавливаться на тех из них, которые требуют сосредоточенного внимания, обычно необходимого при слуша-

нии музыки как самостоятельного вида искусства. Делая установку на восприятие, нужно выделить ту грань используемого музыкального фрагмента, которая наиболее соответствует учебной задаче данного урока.

Учителю потребуется овладеть методикой анализа музыкальной ткани. При этом ему не понадобятся глубокие музыкально-теоретические знания. Отмечая средства выразительности образного языка музыки и изобразительного искусства, которые часто созвучны друг другу, можно смело пользоваться внемузыкальными понятиями, ассоциативными аналогиями (например, «звуки-краски», «мелодия плетёт своим звучанием кружева», «рыбки-звуки резвятся стайками», «звучание то затемнённо-грустное, то просветлённо-нежное» и т. д.). Можно анализировать особенности мелодического рисунка так: мелодия плавная или угловато-острая, мелодия с большими скачками или вихреобразная. Главное, чтобы её «рельеф» был созвучен зрительным образам.

Если всё многообразие пространственных искусств определяют три вида художественной деятельности (изображение, украшение и постройка), то всё многообразие музыкального искусства в конечном итоге определяют три фундаментальных жанра — песня, танец и марш, которые в образно-игровой форме представлены в концепции музыкального образования Д. Б. Кабалевского как три кита, на которых держится огромный мир музыки. Учителю изобразительного искусства нужно использовать эти аналогии для того, чтобы процесс развития художественного мышления учащихся опирался на универсальную модель разных видов искусств.

Используя музыкальные произведения (их фрагменты), учитель может обратить внимание на особенности ритма и темпа, динамических оттенков и тембровой характеристики звучания. Все они относятся к важнейшим средствам выразительности музыки и имеют образные параллели в пластических искусствах: ритм как способ организации музыкальных звуков и ритм линий и пятен в изобразительном искусстве; темп как скорость движения звуков (быстро или медленно) и характер, форма линий в изобразительном искусстве; динамические оттенки как сила звучания (тихо — громко) и сила тона в изобразительном искусстве; тембр как окраска звучания и колорит, фактура в изобразительном искусстве и т. д.

В каждом классе начальной школы свои **особенности использования музыки на уроке**. Они связаны с содержанием занятий, расширением возможностей восприятия, дидактикой художественного развития школьников и т. д.

Главное — стремиться к тому, чтобы музыка стала полноценной участницей драматургии урока изобразительного искусства.

1 класс

Музыка на уроках изобразительного искусства в 1 классе звучит в неразрывном единстве со зрительными образами. Особую роль приобретает словесный **текст-установка**. Он должен быть образным и связывать в эмоционально-смысловое единство зрительный образ и музыку. Например, когда учитель предлагает детям посмотреть, как прекрасен ковёр из листьев у нас под ногами, на одном из первых занятий он может дать им послушать «Грустную песенку» П. Чайковского, предварив слушание и рассматривание таким, например, текстом: «Мелодия мягкая, плавная, задумчивая. Звучит неторопливо, приглашая вас рассматривать ковёр из листьев внимательно, отмечая красоту каждого листочка».

При рассматривании изображений животных (они и похожие, и разные) отличной звучащей иллюстрацией будет «Танец молодого бегемота» Д. Кабалевского. Музыка можно предложить послушать после просмотра образов зверей и птиц. Перед прослушиванием учитель ставит перед детьми задачу — определить, кого они услышали (какого зверя) в этой музыкальной пьесе. После ответов детей следует проанализировать, почему им удалось «увидеть» именно такой образ в прозвучавшей музыке: «Мелодия звучала толстыми неповоротливыми звуками (в низком регистре). В некоторых местах можно даже услышать — «увидеть», как бегемот топчется на месте, как бы танцует».

На занятии по теме «Изображать можно линией» предлагается для прослушивания «Шутка» И.-С. Баха. Учитель говорит: «Мелодия очень подвижна, её рисунок принимает самые неожиданные направления. Иногда кажется, что мелодия так торопится, что звуки как бы спотыкаются. Создаётся впечатление озорного веселья, непоседливости».

Музыкальная пьеса Л. Бетховена «Весёлая. Грустная» с ярко выраженным контрастом между частями поможет детям изобразить радость и грусть в своих работах. Слова учителя могут быть такими: «Первая часть музыки подвижная, энергичная, танцевальная. Она несёт в себе веселье и задор. А вторая часть наполнена грустью. Мелодия стала плавной и напевной».

На занятии по теме «Изображать можно и то, что невидимо (настроение)» после прослушивания пьесы «Весёлая. Грустная» детям можно предложить отразить в своих работах смену настроений, передав это прежде всего цветом.

Прекрасным музыкальным фоном для занятия по теме «Материалы для уроков изобразительного искусства» (см. учебник) будет «Танец Анитры» Э. Грига. Изящная музыка с удивительно выразительными мелодиями, сопоставлениями светлых и слегка затемнённых звучаний в разных частях позволяет создать нужное настроение для работы.

При обобщении темы *первой четверти* можно создать **игровую ситуацию**, когда детям будет предложено «озвучить» предлагаемые для просмотра картины: В. Ван Гог. Подсолнухи («Вариации на французскую тему» В. Моцарта), Н. Рерих. Заморские гости (Вступление к первому действию оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова), В. Васнецов. Богатыри (Главная тема «Богатырской» симфонии А. Бородина), С. Кончаловский. Сирень («Мелодия» П. Чайковского), М. Врубель. Царевна-Лебедь («Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). Музыкальные фрагменты нужно давать не в той последовательности, в какой будут появляться картины. Дети сами должны соединить музыкальные фрагменты с теми картинами, которые им соответствуют.

В пространстве темы *второй четверти* используемые музыкальные фрагменты так же, как и зрительные образы, будут наполнены орнаментикой, узорчатостью. Так, к занятию «Мир полон украшений» хорошей музыкальной иллюстрацией будет «Музыкальная табакерка» А. Лядова, а «Цветы» ярче, эмоциональнее будут восприниматься под звучание «Вальса цветов» из второго действия балета «Щелкунчик» П. Чайковского. Рассматривание узоров на крылышках бабочек под звучание «Вальса-шутки» Д. Шостаковича поможет детям полнее ощутить красоту и богатство орнаментальных вариаций, на которые способна матушка-природа. Полезно будет под звучание музыки (первой темы) предложить детям выполнить импровизационно-пластический рисунок кистью руки, имитирующий порхание бабочек, которые перелетают с цветка на цветок. Эмоциональное проживание образа через музыкально-пластическое восприятие расширит творческие возможности детей. Подобная ситуация возникает и при рассмотрении красивых рыбок, когда детям предлагается кистью руки (ребром) имитировать движение резво плавающих рыбок под звучание музыки «Танец золотых рыбок» из балета «Конёк-Горбунок» Р. Щедрин. Когда музыка звучит плавно, дети могут показать, как изгибаются водоросли под воздействием воды.

Подобные **импровизации** вносят большое оживление в занятия, но главное — они способствуют насыщенному эмоциональному восприятию, стимулируют фантазию и воображение, активизируют творческие потенциалы детей.

Чудесная музыка «Жаворонка» Глинки—Балакирева насыщена причудливыми мелодическими узорами, которые при слушании можно даже «рассматривать». Она может быть использована в процессе любования узорами, которыми люди украшают свои вещи.

При изготовлении праздничных новогодних гирлянд и звёзд для украшения класса к Новому году музыка может создать прекрасное предпраздничное настроение. На занятии

могут прозвучать рождественские и новогодние песни, а также «Вальс» ре мажор А. Глазунова, «Игра с колокольчиками» из оперы «Ночь перед Рождеством» Н. Римского-Корсакова и т. д. Главное, чтобы музыка была светлая, праздничная по звучанию и вдохновляла детей на выполнение творческих работ.

При изучении темы *третьей четверти* используются детские песни из мультфильмов (по выбору учителя), музыкальные фрагменты из балета «Чиполлино» К. Хачатуряна, песни о своём городе. Музыка на занятиях по этой теме выступает в основном как фоновое сопровождение.

В *четвёртой четверти* года музыка может использоваться для озвучивания коллективных работ. Полезно будет использовать опыт соединения зрительного образа с соответствующим звучанием музыки, который дети начали приобретать на занятиях до этого.

Музыкальные произведения, рекомендуемые для использования на уроках изобразительного искусства в 1 классе:

Тема: «Ты учишься изображать»

1. П. Чайковский. Грустная песенка^{*13}
2. Д. Кабалевский. Танец молодого бегемота*
3. К. Дебюсси. Колыбельная слона
4. Г. Перселл. Канарейка (клавесин)
5. Л. К. Дакен. Кукушка*
6. Э. Григ. Бабочка
7. А. Лядов. Сорока
8. К. Сен-Санс. Королевский марш льва, Антилопа (Карнавал животных)
9. И.-С. Бах. Шутка*
10. Л. Бетховен. Весёлая. Грустная*
11. Э. Григ. Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт»*
12. В.-А. Моцарт. Вариации на французскую тему*
13. Н. Римский-Корсаков. Вступление к первому действию оперы «Сказка о царе Салтане»*
14. А. Бородин. Главная тема симфонии № 2 «Богатырская»*
15. Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»
16. П. Чайковский. Мелодия (виолончель)*

Тема: «Ты украшаешь»

1. А. Лядов. Музыкальная табакерка*
2. Д. Шостакович. Вальс-шутка*
3. П. Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик»*

¹³ Знаком* помечены произведения, обязательные для использования на уроке.

4. Р. Щедрин. Танец золотых рыбок из балета «Конёк-Горбунок»*

5. М. Глинка — М. Балакирев. «Жаворонок»*

6. С. Прокофьев. Прелюдия до мажор (арфа)*

7. А. Глазунов. Вальс ре мажор

8. К. Дебюсси. Арабески

9. М. Равель. Игра воды

10. Н. Римский-Корсаков. «Игра с колокольчиками» из оперы «Ночь перед Рождеством»*

Тема: «Ты строишь»

1. К. Хачатурян. Фрагменты из балета «Чиполлино»*

2. Д. Шостакович. Праздничная увертюра

3. В.-А. Моцарт. Маленькая ночная серенада*

4. Детские песни о строителях-фантазёрах*

Тема: «Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу»

Для этой темы можно использовать музыку, которая звучала в предыдущих темах и наиболее понравилась детям.

2 класс

Во 2 классе, общая тема которого «Искусство и ты», ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством ещё более усиливаются. Анализируя музыкальные произведения после прослушивания, дети определяют характер мелодии и то, какие душевные состояния человека она выражает. Это иллюстрируют прекрасные музыкальные образцы, используемые на уроках: «Октябрь» П. Чайковского, «Три подружки» Д. Кабалевского, Вальс и Пьеса (Аллегретто) Ф. Шуберта и т. д.

Музыка способствует более глубокому проникновению в сферу чувственного восприятия своеобразия и красоты тех или иных природных явлений, помогает постичь их эмоционально-образную суть. Здесь детям можно предложить послушать финал симфонии № 4 (фрагмент) П. Чайковского, «Дождик» В. Косенко, «Утро в лесу» В. Салманова, Прелюдию до мажор С. Прокофьева и т. д.

На первом уроке звучит Вальс из балета «Спящая красавица» П. Чайковского. Учитель может сказать о музыке примерно следующее: «Музыка Чайковского помогает услышать, почувствовать, как прекрасен и многообразен мир, наполненный многоцветием. Композитор передаёт это богатство звучанием разнообразных инструментов симфонического оркестра».

Музыка П. Чайковского («Осенняя песнь. Октябрь») звучит и на уроке по темам «Три основных цвета — жёлтый, красный, синий» и «Белая и чёрная краски». Здесь рекомендуется вначале послушать музыку, а затем сделать вывод

о характере её звучания: «Прекрасная музыка Чайковского сумела отразить самые сокровенные тайны волшебства осенней природы. Есть такое время у осени, когда, погружившись в сон, природа продолжает радовать нас богатством своего наряда. В первой мелодии щемящая грусть, а во второй — воспоминание о прежней, буйной зелени».

О фрагменте финала 4-й симфонии П. Чайковского можно сказать так: «Известная вам мелодия песни «Во поле берёза стояла» звучит по-разному: то нежно, светло, то жалобно, то грозно. Даже страшновато становится, когда мелодия, как молния в грозовом небе, прочерчивает изломанной линией музыкальную ткань».

Красоту и выразительность пастели (мягкую бархатистость) и цветных мелков (третий урок) подчеркнёт звучание музыки Г. Свиридова «Грустная песня»: «Мелодия выразительна сочетанием разнообразных мотивов: есть и мягкая настойчивость движения, есть подъемы и причудливые мягкие спуски. Все они, переплетаясь, создают атмосферу спокойствия и душевности. Так «звучит» осенний лес на склоне дня, когда «излучает» в мягкую синеву небес пышность своего багряного наряда».

Образ осенней земли с опавшими листьями может быть озвучен музыкой Сентиментального вальса (фа минор) П. Чайковского. Учитель говорит: «В вальсе прозвучали две мелодии. Одна распевная, песенная. В ней меланхолия и грусть. Другая более подвижная, танцевальная. Эти мелодии разного настроения, но вместе они создают единый образ.

Так и наши коврики, выполненные на тему осенней земли с опавшими листьями в технике аппликации, своей разной ритмической организацией цветowych пятен передают разные настроения осенней поры».

«Колыбельная» Г. Гладкова озвучит красоту линий: толстых и тонких, подвижных и тягучих (урок «Выразительные возможности графических материалов»): «В музыке можно услышать и даже «увидеть», как вокруг выразительной мелодической линии расположены звуковые пятна, то сгущённые, то более разряженные, просветлённые и нежно-хрупкие. Бережно и осторожно звучат они, подчёркивая тем самым красоту и пластичность основной мелодии».

На уроке, посвящённом выразительности материалов для работы в объёме, можно использовать фрагменты из симфонической сказки «Петя и волк» С. Прокофьева. Музыкальные характеристики в этой сказке очень выразительны.

На уроке по обобщающей теме *первой четверти* может прозвучать фрагмент «Праздничной увертюры» Д. Шостаковича. Педагог комментирует: «Фанфарные звуки извещают о начале праздника. Музыка как бы накапливает радость и энергию. Это похоже на то, как стекаются люди по улицам на главную площадь города. И вот звучит стремительная,

яркая мелодия. В вихрь праздничной, танцевальной музыки как будто вовлечены дома, улицы, люди. Небо гроздьями расчерчивают фейерверки — о них тоже возвещают фанфары, вспыхивая торжественным звучанием».

Вторая четверть «Реальность и фантазия» предполагает использование музыкального материала, в котором отражаются реалистические и фантастические образы. Например, музыка «Карнавала животных» К. Сен-Санса (Куры и петухи, Черепахи, Кенгуру, Слон и т. д.) содержит реалистическую описательность, а в «Шествии гномов» Э. Грига или в музыке «Бабы-Яги» М. Мусоргского можно обнаружить фантастические образы.

Увидеть красоту в природе поможет музыка С. Прокофьева «Утро», «Вечер», «Дождь и радуга», А. Майкопара «Росинки», А. Глазунова «Иней», К. Дебюсси «Сады под дождём».

Тему «Украшение и фантазия» можно проиллюстрировать музыкальными примерами, которые насыщены орнаментальными созвучиями. Это Прелюдия до мажор С. Прокофьева, «Вальс» Р. Глиэра, Соната ми минор Д. Скарлатти и т. д. Вместе с этим можно использовать народную музыку — «Коробейники» (вариации на тему русской народной песни), «Светит месяц» (вариации на тему русской народной песни), «Тонкая рябина» (гитара) и т. д., а также «Веснянку» И. Шамо.

К темам «Постройка и реальность», «Постройка и фантазия» необходимо подбирать музыкальные произведения с ярко выраженной прозрачной архитектурой, например Менуэт (часть вторая Сонаты № 20) Л. Бетховена, «Турецкий марш» В.-А. Моцарта, Рондо-марш Д. Кабалевского и т. д.

Марш П. Чайковского из Второй части Симфонии № 2 своим звучанием создаст определённую эмоциональную атмосферу для восприятия макетов фантастических зданий и конструкций, которые делают дети на уроке: «Музыка марша полна таинственности, а таинством наполнены все сказки, рождённые фантазией. Возможно, по улицам сказочных, фантастических городов, которые вы изготовите, под звуки этого марша осторожной поступью пройдут какие-нибудь таинственные существа».

На заключительных уроках (обобщение темы четверти) можно использовать музыку, которая звучала на уроках во второй четверти и наиболее понравилась детям.

Тема *третьей четверти* «О чём говорит искусство» посвящена тому, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается и не строится просто так — что бы ни создавал художник, он всегда выражает своё отношение к миру.

На втором занятии, которое посвящено теме «Изображение характера животных», можно использовать «Карнавал

животных» К. Сен-Санса, симфоническую сказку «Петя и волк» (тему волка, утки, птички и т. д.) С. Прокофьева. Тема волка звучит грозными созвучиями (четыре валторны). Они ярко передают образ вечно рыскающего, зубастого и недовольного волка. А вот у кошки мягкая, осторожная поступь.

Мужской образ (добрый и злой воины) можно дать в сопоставлении двух музыкальных фрагментов — главной темы из «Богатырской» симфонии № 2 А. Бородина и начальной темы из «Сечи при Керженце» Н. Римского-Корсакова.

Женский образ (добрый и злой) помогут раскрыть «Три подружки» Д. Кабалевского, а также «Вальс Золушки» из балета «Золушка» С. Прокофьева («Вы слышите, — говорит учитель, — как добрая музыка Золушки иногда прерывается капризным и даже злым звучанием мелодии мачехи и двух её дочерей»).

Остальные темы уроков этой четверти могут быть проиллюстрированы музыкальными фрагментами, контрастными по своему образному звучанию. Для этого можно использовать уже известные музыкальные произведения (по усмотрению учителя).

Тема *четвёртой четверти* «Как говорит искусство» акцентирует внимание на средствах выразительности (цвет, линия, ритм линий, характер линий, ритм пятен, пропорции). В рекомендуемом для использования музыкальном материале также необходимо акцентировать внимание на средствах выразительности языка музыки.

Например, тёплые и холодные цвета могут быть проиллюстрированы фрагментами из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» (или можно сопоставить звучание «Вальса» Ф. Шуберта и «Свадебный день в Трольхаугене» Э. Грига); нежные оттенки цвета — фрагментом «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, а мрачные — напряжённой по звучанию темой из увертюры «Эгмонт» Л. Бетховена.

Ритм линий будет острее восприниматься детьми через звучание Прелюдии соль мажор С. Рахманинова, а музыка «Марша» Л. Бетховена поможет воспринять ритм пятен. Учитель рассказывает: «Если внимательно вслушаться в музыку, то можно услышать, как по-разному соединяются звуки в мелодию. От этого зависят её выразительность и настроение. Чем медленнее звуки, тем тяжелее она, и наоборот (как и пятно более насыщенного тона). Верхняя и нижняя мелодии хоть и одинаковы, но настроением отличаются».

Для раскрытия характера линий можно использовать «Пьесу Аллегретто» Ф. Шуберта.

«В этой пьесе, — говорит учитель, — хотя и совсем небольшой, несколько настроений. Мелодия её от нежно-танцевальной переходит к напряжённому и даже колючему звучанию.

Так и ветки на дереве — то нежные, гибкие, пластичные, тонкие, а то колючие или толстые, уверенные в своей силе».

«Рондо в турецком стиле» создаст прекрасный фон при выполнении коллективного панно «Весна. Шум птиц».

Музыкальные произведения, рекомендуемые для использования на уроках изобразительного искусства во 2 классе.

1. П. Чайковский. Цикл «Времена года»*
2. Д. Кабалевский. Три подружки*
3. Ф. Шуберт. Вальс*
4. Ф. Шуберт. Пьеса Аллегretto*
5. П. Чайковский. Симфония № 4 (фрагмент финала)*
6. В. Косенко. Дождик*
7. В. Салманов. Утро в лесу*
8. С. Прокофьев. Прелюдия до мажор*
9. П. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица»*
10. Г. Свиридов. Грустная песня*
11. П. Чайковский. Сентиментальный вальс фа минор*
12. Г. Гладков. Колыбельная*
13. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»*
14. Д. Шостакович. Праздничная увертюра*
15. К. Сен-Санс. Карнавал животных
16. Э. Григ. Шествие гномов
17. М. Мусоргский. Баба-Яга*
18. С. Прокофьев. Утро. Ветер. Дождь и радуга
19. А. Майкопар. Росинка
20. А. Глазунов. Иней
21. К. Дебюсси. Сады под дождем
22. Р. Глиэр. Вальс
23. Д. Скарлатти. Соната ми минор
24. И. Шамо. Веснянка
25. Л. Бетховен. Менуэт из 2-й части Сонаты № 20*
26. В.-А. Моцарт. Турецкий марш
27. Д. Кабалевский. Рондо-марш
28. П. Чайковский. Марш из 2-й части Симфонии № 2*
29. А. Бородин. Главная тема «Богатырской» симфонии № 2*
30. Н. Римский-Корсаков. Сеча при Керженце из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»*
31. С. Прокофьев. Вальс из балета «Золушка»*
32. Н. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка»*
33. Н. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане»*
34. Э. Григ. Свадебный день в Трольхаугене*
35. Э. Григ. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»*

36. Л. Бетховен. Вступление к увертюре «Эгмонт»
37. С. Рахманинов. Прелюдия соль мажор*
38. Л. Бетховен. Марш*
39. И. Стравинский. Полька из Сюиты № 2*
40. И. Дунаевский. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»

Песни для детей, которые можно использовать для прослушивания на уроке изобразительного искусства во 2 классе

1. «Край, в котором ты живёшь», муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина.
2. «Песня Волка», муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова.
3. «Пропала собака», муз. В. Шаинского, сл. А. Ламма.
4. «Шёлковая кисточка», муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского.
5. «Спят усталые игрушки», муз. А. Островского, сл. З. Петрова.
6. «В коробке с карандашами», муз. Г. Гладкова, сл. В. Приходько.
7. «Самоваро-паровозо-ветролёт», муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц.
8. «Снежинка», муз. К. Крылатова, сл. Л. Дербенёва.

В качестве развёрнутого методического хода, связанного с использованием музыки в драматургии урока по теме «О чём говорят украшения», приведем его сценарный фрагмент:

«Звенят колокольчики... Будет сказка.

В одном царстве-государстве правил царь, который был большим любителем морских путешествий. Однажды, когда он возвращался домой, на его корабль напали пираты. Он был доставлен на остров пиратов и заключён в темницу. Долго ждали царя дома, а потом поняли, что с ним приключилась беда. Когда вырос сын царя, мать рассказала ему обо всем. Сын дал клятву освободить своего отца. Со всего царства были отобраны самые сильные и смелые люди. Снарядили флот и двинулись в сторону острова.

Ребята, как вы думаете, с какими намерениями двинулся флот к острову? (Ответы.)

А теперь послушайте музыку. Трубы сигналият о торжественном выходе флота в открытое море. Эту фанфарную тему мы в дальнейших событиях сказки будем связывать с добрым флотом.

Долго плыли корабли по морю, и вот, наконец, вдали чёрной точкой показался остров. Приблизившись к нему, увидели, что навстречу плывёт флот пиратов. Послушайте музыку и поделитесь впечатлениями (звучит «Полька» И. Стравинского).

Действительно, колючие и злые созвучия в музыке передают характер пиратов. Они танцуют на своем корабле в

предвкушении победы, а вверху развевается злобный чёрный флаг.

Вы поняли намерения двух флотов и знаете теперь, почему не могут быть одинаково украшены корабли и их паруса».

На следующем уроке ребята будут украшать цветом паруса и корабли двух флотов. Но прежде чем они возьмутся за кисть, завершим сказку:

«Когда корабли приблизились друг к другу, стало можно разглядеть, как они выглядят. Почему они так выглядят? Какие цвета и изображения соответствуют добрым и злым намерениям? Как музыка передаёт это? (Корабли готовы. Каждый ученик прикрепит свой корабль булавкой к большому листу бумаги, и только после этого во всей полноте предстанет картина противостояния добра и зла.)

А теперь послушаем бой (звучит фрагмент «Сечи при Керженце»). В музыке вы тоже услышали борьбу добрых и злых сил. Напевная мелодия олицетворяет добрые силы, а колючая, злая тема всё время наступает на неё. Мощные удары барабана подобны пальбе.

Сказка закончилась благополучно. Флот пиратов уничтожен. Царь-отец вернулся в своё царство».

В последние минуты урока предлагаем ребятам, глядя на панно, прослушать музыкальную композицию («Фанфарная тема» — «Полька» — «Сеча при Керженце» — вновь «Фанфарная тема»), которая оживит все события своим эмоционально-образным звучанием.

На примере этого урока прослеживается особая роль музыки в драматургии урока изобразительного искусства. Своим звучанием она усиливает эмоциональное воздействие при восприятии полярных образов добра и зла, помогает острее воспринимать характерные символы того и другого.

Восприятие происходит при параллельном воздействии как зрительного, так и музыкального образов. Для организации подобной работы необходимо очень точно выявлять **образные соответствия** между изображением и музыкой.

3 класс

Музыкальные примеры для первого полугодия в 3 классе подобраны достаточно яркие, выразительные. Они предназначены для того, чтобы помочь открыть красоту, казалось бы, в обыденных вещах, окружающих человека, — посуде, игрушках, одежде, книгах и т. д.

Например, яркая инструментальная народная музыка создаёт удивительно образную атмосферу для восприятия народной игрушки. Музыка как бы становится душой игрушки, выразительницей её особого эмоционального смысла. «Мелодия» П. Чайковского предлагается для прослушивания

при восприятии гжельских изделий. Музыка в данном случае как бы усиливает благородные черты гжельской росписи.

Порой музыка способна влиять на формирование какого-либо образа без конкретной опоры на зрительное восприятие. Например, фрагмент «Ночь» из балета «Конёк-Горбунок» Р. Щедрина дети слушают после прочтения фрагмента из сказки Ершова. В этом случае музыка выступает в своём удивительнейшем качестве — она способна будить воображение и фантазию, и каждый воспринимает её по-своему. Музыка создаёт реальные условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика, она как бы оставляет в душе каждого эмоциональный след впечатлений, которые трансформируются, становясь важным компонентом творческого замысла ученика.

В третьей четверти музыка усиливает восприятие атрибутов зрелищного искусства, подчёркивает, что они особенно привлекательны, когда демонстрируют себя на её фоне. Например, театр, карнавал совершенно немыслимы без музыки.

Тему *первой четверти* «Искусство в твоём доме» можно проиллюстрировать образцами народной музыки. Здесь могут быть использованы народные песни в инструментальном изложении — «Калинка», «Светит месяц», «Камаринская», «Плясовые наигрыши» (владимирские рожки), «Тонкая рябина» (гитара), а также «Озорные частушки» Р. Щедрина, «Мелодия» (виолончель) П. Чайковского, «Русская пляска» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна.

Для характеристики комнат сказочного дворца, если в этом возникнет необходимость, можно использовать «Музыкальную табакерку» А. Лядова (в качестве фона).

На уроке по теме «Твои книжки» может звучать музыка «Ночь» из балета «Конёк-Горбунок» Р. Щедрина. Учитель говорит: «Протяжная мелодия как бы развернула перед нами всю ширь огромного неба, в котором яркие звёзды посылают нам свой загадочный блеск».

На этом же уроке можно прослушать музыку «Царя Гороха» из этого же балета: «Фанфары, — рассказывает учитель, — извещают о прибытии свиты царя. Музыка нам характеризует его. Наверное, он считает себя чересчур умным и важным, а на самом деле смешон и глуп. Музыка очень ярко это подчёркивает».

В сказочный мир музыка и изобразительное искусство проникают по-разному. Но если эти два вида искусства дружат, то в результате появляются прекрасные иллюстрации и замечательная музыка, которую можно не только услышать, но и увидеть.

Тему *второй четверти* «Искусство на улицах твоего города» проиллюстрируем фрагментами урока по теме «Волшебные фонари».

«Каждый раз, когда сумерки накидывают на город тёмный плащ с мерцающими звёздами, зажигаются фонари — добрые и верные стражники городских улиц и площадей, — говорит учитель. — Некоторые люди их, к сожалению, не замечают. Но хорошо, когда есть такие, которые способны оценить добрую работу фонаря. Для них фонарь — одушевлённый образ. С ним иногда связывают свои чувства, настроения. Фонари радостно встречают публику, подъезжающую к подъезду театра, провожают своим таинственным светом в ночи одиноких путников, работают без усталости, наполняя окружающее пространство волшебным светом, как бы раздвигая границы царства ночи. Давайте смотреть фонари! Вы только посмотрите, ребята, какие они разные».

Дети находят образные сравнения: этот фонарь как королева в кружевном платье, а этот — как одинокий колокольчик на тоненьком стебелёчке, склонил голову к земле, а тот фонарь, как сова, и т. д.

«Ребята, — говорит учитель, — только человек с поэтическим восприятием может так образно воспринимать работы художников. Мне очень понравились ваши сравнения. А сейчас я предлагаю вам послушать музыку — Прелюдию Шопена. Среди множества фонарей-образов попробуйте найти тот, который будет наиболее соответствовать музыке, которая сейчас прозвучит (звучит Прелюдия № 7 Ф. Шопена).

Прекрасная, благородная музыка, ровный, спокойный свет излучает она. Вы соединили с ней очень точно образы-фонари. А теперь я предлагаю вам ещё один образ, но только поэтический, который, на мой взгляд, тоже очень созвучен этой музыке.

У замечательного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери есть сказка «Маленький принц». Когда Маленький принц оказался на одной из маленьких планет, где помещались только фонарь и фонарщик, он подумал, глядя на фонарщика, что «в его работе всё-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь — как будто рождается ещё одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь — как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему интересно, потому что красиво».

На данном уроке музыка оказалась связующей нитью между зрительными образами и сказкой Экзюпери. Негромкое, спокойное, ровное тепло и свет, который излучает фонарь, очень хорошо передаёт звучащая музыка. На уроке особенно усилилась линия восприятия, связанная с образной окрашенностью фонаря, когда, казалось бы, обыденный предмет превращается в неожиданный, живой образ, несущий множество ассоциаций. Это происходит, когда учитель обладает даром опоэтизировать обычный предмет, наполнить его множеством различных нюансов.

Тема *третьей четверти* «Художник и зрелище» богата для включения музыкального материала, ибо музыка является неотъемлемым компонентом зрелищных искусств.

Для знакомства с театральными масками можно использовать «Бразилейры» Д. Мийо и «Танец чёрных» из балета «Тропюю грома» К. Караева, а для ознакомления с темой «Художник в театре» — увертюру к опере «Руслан и Людмила» М. Глинки, а также увертюру «Эгмонт» Л. Бетховена (фрагменты).

Тему «Театр кукол» великолепно озвучат «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского, «Шествие гномов» Э. Грига, а Вальс и Галоп из Сюиты № 2 И. Стравинского можно использовать для темы «Художник и цирк».

При изучении темы *четвёртой четверти* «Художник и музей» используется музыка Ф. Шопена, П. Чайковского, Л. Бетховена. В.-А. Моцарта и др.

Музыкальные произведения, рекомендуемые для использования на уроках изобразительного искусства в 3 классе

1. «Калинка», русская народная песня*
2. «Светит месяц», русская народная песня
3. Плясовые наигрыши*
4. Камаринская*
5. П. Чайковский. Мелодия*
6. А. Хачатурян. Русская пляска из балета «Гаянэ»
7. Р. Щедрин. Озорные частушки*
8. Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 20, Менуэт
9. Н. Мясковский. Вроде вальса
10. А. Лядов. Музыкальная табакерка*
11. Р. Щедрин. «Ночь», «Царь Горох» из балета «Конёк-горбунок»*
12. В.-А. Моцарт. Маленькая ночная серенада*
13. П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, часть первая
14. М. Блантер. Футбольный марш
15. П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков*
16. Я. Сибелиус. Грустный вальс
17. А. Бородин. Квартет № 2*
18. Д. Шостакович. Вальс-шутка*
19. Д. Кабалевский. Карусель
20. Ф. Шопен. Вальс № 10
21. Ф. Шопен. Прелюдия № 7
22. В. Лаурасас. В путь
23. Д. Мийо. Бразилейра
24. К. Караев. Танец чёрных из балета «Тропюю грома»
25. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино»*
26. Э. Григ. Шествие гномов*
27. П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»*
28. И. Стравинский. Вальс из Сюиты № 2

29. М. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»*
30. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»*
31. Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»
32. Я. Френкель. «Последний бой» из к/ф «Новые приключения неуловимых»*
33. И. Стравинский. Галоп из Сюиты № 2
34. Д. Готье. Гавот*
35. Ф. Шопен. Полонез ля мажор*
36. Ф. Шопен. Прелюдия № 7*
37. Ф. Шопен. Прелюдия № 20
38. П. Чайковский. Итальянское каприччио
39. П. Чайковский. Баркарола*
40. В.-А. Моцарт. Реквием (Лакримоза)*
41. Ростовские звоны*
42. Ф. Бахор. Мараканда

4 класс

В 4 классе формируются представления детей о необъятности искусства разных народов, живущих на нашей планете. В этом классе закладывается фундамент патриотических и интернациональных чувств, нравственных начал.

При знакомстве с красотой родной земли, взволнованно и поэтично воспетой И. Левитаном, И. Шишкиным, А. Пластовым, С. Герасимовым и другими художниками, восприятие будет значительно усилено звучанием музыки П. Чайковского, А. Даргомыжского и др. На фоне звучащей музыки идёт непрерывный показ слайдов с произведениями пейзажной живописи. Это позволяет создать развёрнутую панораму природы России с бескрайними просторами, могучими полноводными реками, лесными массивами, трогательной красотой деревенских окраин (возможно включение выразительного текста).

После того как обобщенный образ Родины возник в душе ребёнка, можно переходить к конкретному разговору и внимательному всматриванию в произведения пейзажной живописи. И здесь очень важно, чтобы каждый ученик постарался услышать скрытое звучание мелодии в каждом рассматриваемом полотне, например в «Вечернем звоне» И. Левитана — звуки дальнего церковного колокола, в «Весне» И. Левитана — светлые звуки весенней пробуждающейся земли, а «Рожь» И. Шишкина должна наполниться мелодией величественных просторов.

Женские образы А. Венецианова, И. Аргунова станут ближе сердцу детей, если использовать на уроке русскую инструментальную музыку. Слившись с проникновенными стихами Н. Некрасова, в которых воспета красота русской женщины, музыка поможет открыть новые грани в восприятии произведений искусства. Раскрытию мужско-

го образа (образа героического русского богатыря) поможет замечательная музыка — хор «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева «Александр Невский» или уже хорошо известная учащимся «Богатырская симфония» А. Бородина.

Тему материнства может озвучить «Аве Мария» Ф. Шуберта. Возвышенно-просветлённое звучание мелодии поможет детям испытать ощущение сопричастности к великому искусству, к прекрасным творениям художников эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи и Рафаэля.

Учитель должен найти такие слова, чтобы музыка проникла в сердце каждого ученика, а лучезарный образ мадонны навсегда остался в душе: «Ребята, сейчас, когда вы будете слушать музыку Шуберта, постарайтесь внимательно взглядеться в черты лица мадонн. Изысканную утончённость прекрасных, одухотворённых лиц рисует мелодия. Вы услышите, как аккомпанемент словно бережно поддерживает мелодию, так же как мадонна бережно держит своего ребёнка — свою радость, надежду, будущее. Нет на Земле ничего выше и прекраснее образа матери! И возвышенная музыка помогла нам это почувствовать». После такого урока в душе ребёнка обязательно забудут родники светлого чувства к матери, для которой это будет великой наградой за терпение, самоотверженность и безграничную любовь.

Интересным представляется использование музыки Д. Шостаковича (Симфония № 8, часть 2 — монолог фагота) при раскрытии темы «Мудрость старости». Хотя здесь музыке и отведена роль фона, но её значение неоспоримо. В сочетании со стихами создаётся полнокровный художественный образ:

На все руки — и швец, и жнец,
Первый каменщик и кузнец,
Садовник и пахарь,
Плотник и знахарь.
Всё на свете умел мой дед —
Камни забить в молотильные доски,
Косы отбить ли перед покосом,
Дом сложить, гранат посадить —
Всех на свете выручал мой дед.
Грядки полыл, огород поливал,
Дом как следует содержал,
Сеял и жал, и не уставал...
Умел разговаривать дед с землёй,
С камнем, деревом и травой,
С каждой птахой и зверем всяким,
Тёк с ручьями, с облаком плакал.
И вдруг на пахоте занемог,
Откуда немощь — понять не мог.

Плуг опустил, покраснел от стыда,
Такого с ним не было никогда.
И выступил пот, и высох на лбу,
И лёг старик в свою борозду —
Семенем лёг и смешался с землёй,
С лесом, облаком и травой.

А. Сагитян. Дед

В качестве иллюстрации приведём вариант использования музыки на уроке по теме «Народные праздники». Учитель рассказывает:

«Русский человек всегда славился умением не только работать, но и веселиться от души, забыв о трудностях, печалях, неудачах. Чем заканчивалась обычно страдная пора? Праздниками, гуляньями. Эпиграфом к нашему уроку возьмём мудрую русскую пословицу «Веселье — лучшее богатство».

Праздники на Руси имеют древнее происхождение. Они всегда были связаны с какими-то значительными событиями в жизни людей. Например, с приходом весны, концом страды, с мечтой о хорошем урожае, достатке, благополучии.

Ну как не встретить приход весны, если её ждут с нетерпением! Очень красноречиво об этом поётся в одной из обрядовых песен:

Нам зима-то надоела,
Весь-то хлеб-то
Переела,
Всю кудельку перепряла,
Веретёны
Поломала.

Как не отметить весёлым искрящимся праздником конец страды, когда трудности позади! Представим себе шумную ярмарку в белокаменном граде:

Ярмарка. Ярмарка,
Огневая, яркая,
Плясовая, жаркая.
Глянесь налево —
Лавка с товаром,
Глянесь направо —
Веселье даром.

Давайте посмотрим на слайдах ярмарку, изображённую Б. Кустодиевым. Красочная, веселая ярмарка! А люди какие торжественные, нарядные! Пришли на других посмотреть, себя показать!

Представьте себя среди кадок с брусникой и красивых плетёных корзин с вкусными пряниками. Ярче солнца наряд соломенных игрушек, ярче радуги глиняные игрушки-свис-

тульки! А на столах у нас импровизированные ярмарочные прилавки, украшенные яркими платками, туесами, ложками. На ярмарочной площади не умолкают хохот, шум, музыка... Давайте послушаем её (звучит музыка Р. Щедрина «Озорные частушки»). Понравилась вам музыка? Какой тип народной песни она представляет? Правильно, ребята, частушку.

Действительно, частушка была одним из любимых жанров, и особенно часто она звучала на ярмарке в атмосфере всеобщего веселья.

Продолжаем наше гулянье по ярмарке. Начинается представление бродячего кукольного театра, который покажет любимого сказочного героя — весельчака Петрушку. А вот и скоморохи — русские потешные молодцы. Они пришли на ярмарку шумной ватагой народ потешить. Немного в стороне от торговых палат веселится народ. В вихре танца закружились девицы-красавицы (смотрим слайд с картины В. Маякина «Вихрь»). Звонко играют балалайки, вихрем несутся карусели. Веселится и ликует народ!

А теперь ещё раз послушаем, как всё это передал в своей музыке Р. Щедрин. А какие частушки вы знаете? А на уроке музыки какие вы частушки исполняли? Давайте петь. Ведь мы с вами тоже участники народного гулянья!»

Иногда, как на этом уроке, музыка может звучать дважды. При повторном звучании она наполняется словно целой галереей зрительных образов. В результате возникает цельный многосоставный **образ**, в создании которого участвуют текст, звучащая музыка и зрительные образы.

Музыкальные произведения, рекомендуемые для использования на уроках изобразительного искусства в 4 классе:

1. П. Чайковский. Симфония № 6, часть 1 (вторая тема)*
2. А. Даргомыжский. Вариации на тему «Вниз по матушке по Волге»
3. Ростовские звоны*
4. А. Римский-Корсаков. Сеча при Керженце
5. М. Глинка — М. Балакирев. Жаворонок*
6. С. Прокофьев. Хор «Вставайте, люди русские»*
7. И. Дунаевский. Урожайная
8. Р. Щедрин. Озорные частушки*
9. Плясовые наигрыши*
10. А. Хачатурян. «Колыбельная» из балета «Гаянэ»
11. Ф. Бахор. Мараканда
12. И.-С. Бах. Токатта ре минор*
13. А. Хачатурян. Соната № 2, часть 2
14. А. Хачатурян. «Танец розовых девушек» из балета «Гаянэ»
15. Г. Свиридов. Время, вперед!
16. Х. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей»*

17. М. Теодоракис. На побережье тайном*
18. «Вишня», японская народная песня*
19. С. Прокофьев. Классическая симфония
20. И.-С. Бах. Органная прелюдия соль минор*
21. Ф. Шуберт. Аве Мария*
22. Д. Шостакович. Симфония № 8, часть 2*
23. В.-А. Моцарт. Реквием («Лакримоза»)*
24. Д. Шостакович. Симфония № 11*
25. С. Рахманинов. Вокализ (труба)
26. С. Никитин. Песня о маленьком трубаче
27. «Вниз по матушке по Волге», русская народная песня
28. Л. Бетховен. Симфония № 9, финал*
29. Г. Свиридов. Романс*
30. В. Гаврилин. Перезвоны
31. Д. Кикта. Фрески Софии Киевской
32. Р. Глиэр. Концерт для голоса с оркестром
33. А. Варламов. Красный сарафан*
34. М. Таривердиев. Песня о далёкой Родине*
35. И.-С. Бах — Ш. Гуно. Аве Мария*
36. Д. Шостакович. Романс из кинофильма «Овод»
37. И.-С. Бах. Ария из сюиты № 2 для оркестра*
38. Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая»
39. А. Аренский. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром
40. В. Калинин. Симфония № 1, часть 1 (главная тема)
41. Н. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка»

Музыка на уроках изобразительного искусства в начальной школе (в союзе с поэтическим словом) способна значительно обогатить учебно-познавательный процесс. Необходимо стремиться к тому, чтобы включение в урок музыкальных произведений стало системным явлением.

Учителю изобразительного искусства необходимо слушать больше музыкальных произведений самых разных стилей, пробовать анализировать средства музыкальной выразительности, жанровые особенности, форму, выявлять ассоциативные связи и т. д. Это значительно обогатит методический арсенал профессиональных возможностей педагога.

Звучащая музыка, образное слово, выразительный жест, мимика, пластическое движение — весь этот **арсенал средств** должен войти в педагогический актив учителя изобразительного искусства. От урока к уроку качество восприятия учащихся художественно-познавательной информации и уровень выполнения практических работ будут значительно повышаться.

Учителю изобразительного искусства необходимо проявлять постоянный интерес к музыкальному искусству, нахо-

дить интересные по звучанию небольшие музыкальные произведения (или фрагменты), учиться их анализировать. Важно при этом уметь осуществлять **анализ** по двум уровням.

Первый уровень — восприятие и анализ эмоционально-образной сферы музыкального произведения. Нужно выявлять разнообразные ассоциативные связи, особенно те, которые могут выводить на зрительные образы.

Второй уровень — анализ средств музыкальной выразительности (языка музыки).

В этой работе педагогу изобразительного искусства не мешают знания элементарной теории музыки: о структуре мелодии, особенностях мелодического рельефа, характеристике гармонических созвучий, фактуре в музыкальной ткани, композиционных построениях и т. д. Между этими понятиями в музыке и языком изобразительного искусства при верном методическом подходе могут устанавливаться органичные взаимосвязи. Нахождение этих связей значительно повысит **уровень восприятия учебного материала** и поможет сформировать целостное восприятие искусства.

На уроках изобразительного искусства учитель может проводить диагностику, которая даст представления об уровне сформированности у учащихся умений находить органическое созвучие между музыкальными и зрительными образами. Для этого учитель может предложить детям озвучить рассматриваемую картину (например, пейзаж или портрет). Можно также предложить детям небольшие видеоряды и музыкальные фрагменты, среди которых нужно определить наиболее созвучные друг другу.

Очень полезным будет перевод прозвучавших музыкальных фрагментов в ассоциативные зрительные образы. При этом выбор художественных материалов остаётся за учеником: обратится он к графическим материалам (карандаш, фломастер и т. д.) или будет работать красками. Такой приём всегда вызывает живой эмоциональный отклик у детей, а педагог получает возможность наблюдать за процессами формирования у них целостного восприятия различных видов искусства.

Организация учебного процесса **на основе взаимодействия разных видов искусства** наиболее полно отвечает характеру развития современного образования, и роль учителя изобразительного искусства в этом трудно переоценить.

Рекомендуемая литература

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., «Просвещение», 2013. — (Стандарты второго поколения).
- Данилюк А. Я.* Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М., «Просвещение», 2013. — (Стандарты второго поколения).
- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. Б. М. Неменского. — М., «Просвещение», 2013.
- Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / под ред. А. Г. Асмолова. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
- Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. — М., «Просвещение». — (Работаем по новым стандартам).
- Неменский Б. М.* Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., «Просвещение», 2012.
- Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
- Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М., «Просвещение», 2010. — (Стандарты второго поколения).
- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
- Проектные задачи в начальной школе / под ред. А. Б. Воронцова. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
- Формирование универсальных учебных действий в основной школе. От действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
- Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).

СОДЕРЖАНИЕ

Изобразительное искусство в жизни ребёнка и школы	3
Учебно-методический комплект для 1—4 классов	7
Особенности содержания учебно-методического комплекта по изобразительному искусству	—
Учебник — дети — учитель	14
Инновационные формы и технологии проведения уроков изобразительного искусства	19
Метапредметный подход на уроках изобразительного искусства в начальной школе	21
1 класс. ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ	28
2 класс. ИСКУССТВО И ТЫ	71
3 класс. ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС	114
4 класс. КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК	157
Словарь терминов	209
Методические рекомендации по использованию музыки на уроках изобразительного искусства в начальной школе	218
Рекомендуемая литература	239

Учебное издание

Неменский Борис Михайлович
Неменская Лариса Александровна
Коротеева Елена Ивановна и др.

УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Поурочные разработки

1—4 классы

Учебное пособие для общеобразовательных организаций

Руководитель центра художественно-эстетического и физического воспитания *Л. И. Лыняная*, зав. редакцией изобразительного искусства, музыки, МХК, ОРКСЭ *Е. А. Кочерова*, редактор и ответственный за выпуск *Е. А. Комарова*, художественный редактор *А. Г. Иванов*, техническое редактирование и компьютерная вёрстка *Л. В. Марухно*, корректоры *Л. С. Вайтман*, *М. Г. Волкова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 15.05.15. Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура PetersburgCSP.

Печать офсетная. Уч.-изд. л. 16,24. Тираж 1500 экз. Заказ .

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

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
Россия, 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14