

ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

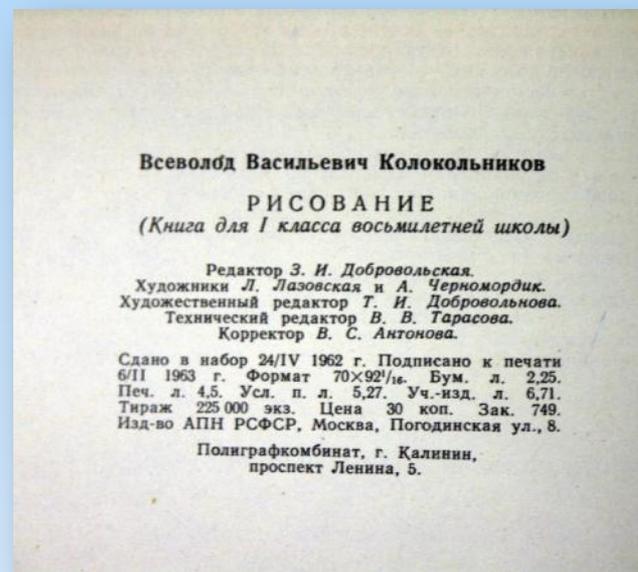
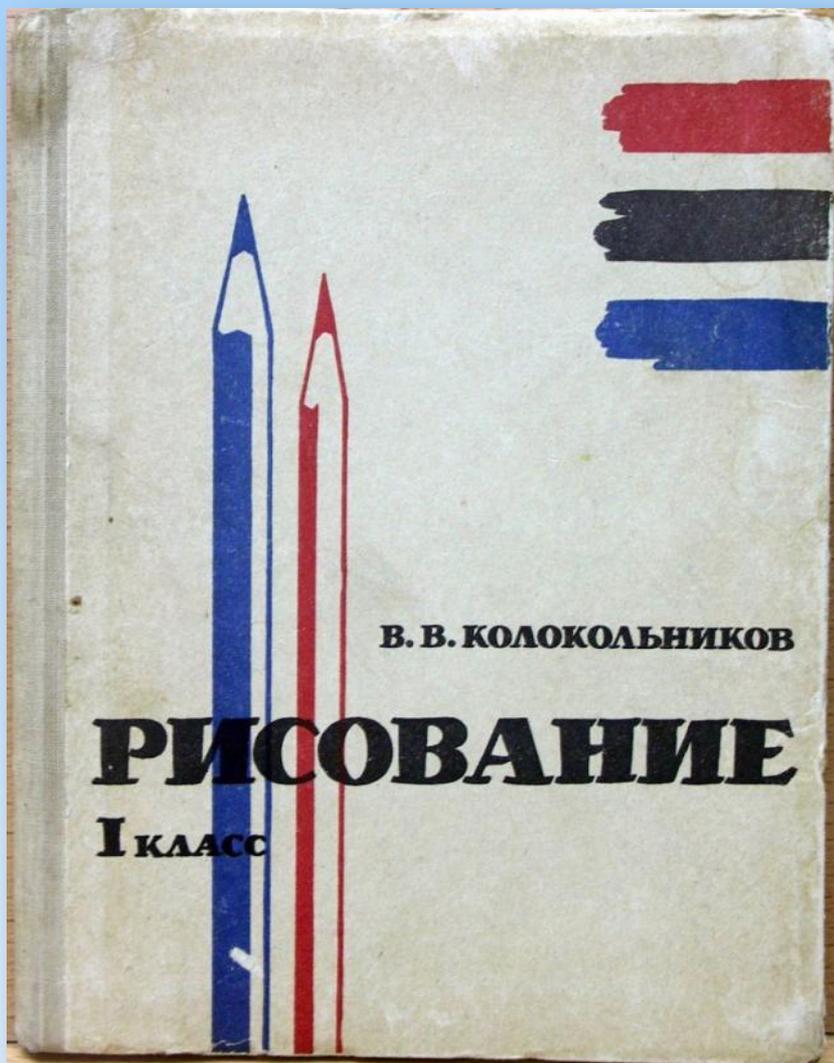
С.П. Ломов,
д.п.н., профессор, академик РАО

16 декабря
2010 г.

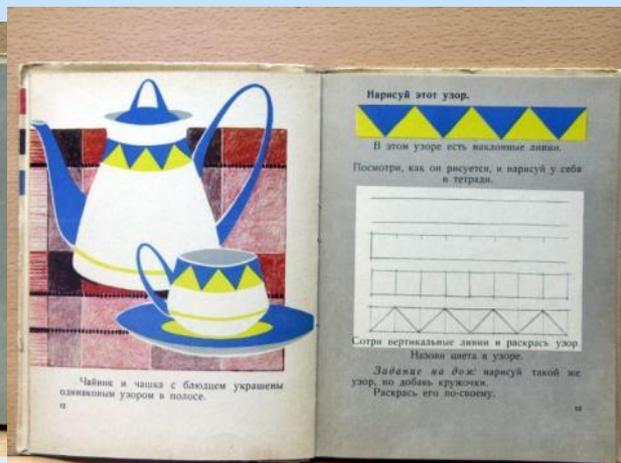
История

- ❖ Учебники по изобразительному искусству - это веление нашего времени.
- ❖ Появились учебники по изобразительному искусству для общеобразовательной школы более 50 лет назад.
- ❖ Одним из первых учебников был учебник В.В. Колокольникова.

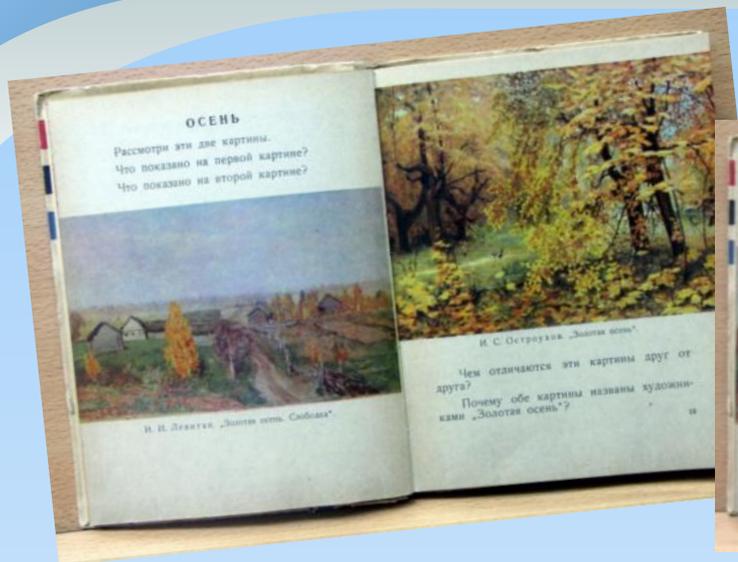
В.В. Колокольников. Учебник по рисованию

В.В. Колокольников. Учебник по рисованию

В.В. Колокольников. Учебник по рисованию

- ❖ Палитра предлагаемых сегодня учебных программ, учебников, учебно-методических разработок, дидактического материала по изобразительному искусству для общеобразовательной школы разнообразна

Учебники по изобразительному искусству

Многообразие современных учебников изобразительного искусства

В.С. Неменский

В.С. Кузин

Т. Я. Шпикалова

Учебники по изобразительному искусству

Многообразие современных учебников изобразительного искусства

Н.М. Сокольникова

Л.Г. Савенкова

Ю. А. Полуянов

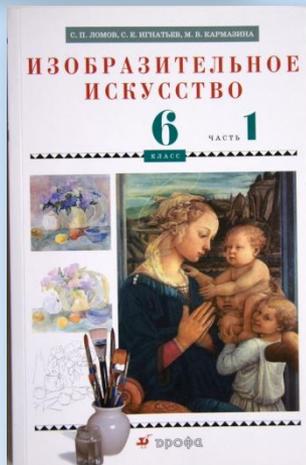
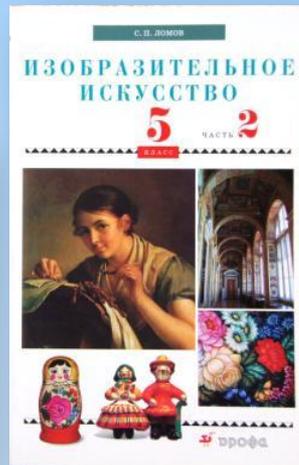
Каким должен быть современный учебник изобразительного искусства?

- Вариативность выбора учебников характеризует активность поиска современных научно-методических подходов, концепций и путей художественного образования и эстетического воспитания школьника.

Проблемы некоторых современных учебников изобразительного искусства

- Анализ показал, многие педагоги воспринимают учебник в качестве неукоснительного руководства, что формирует их творческую пассивность.
- Они привыкли следовать структуре учебника, сохраняя последовательность освоения материала и выполнения предлагаемых в учебнике заданий.
- Педагоги, обладающие активным творческим началом, отмечали, что достаточно жесткая структурная основа учебного материала не оставляет пространства для педагогического творчества учителя, возможностей моделировать уроки и задания с учетом специфики конкретного класса, образовательной ситуации и т.п.

Новые учебники по ИЗО

Представленные семинаре учебники по изобразительному искусству для 5 и 6 классов (авторы: С.П. Ломов, С.Е.Игнатов) имеют свои особенности:

- ❖ Во-первых, данные учебники можно рассматривать как книги для ученика, позволяющие ему самостоятельно знакомиться с изобразительным искусством.
- ❖ Во-вторых, в них дан обогащенный спектр творческих заданий, выполнение которых способствует освоению навыков изобразительной деятельности.

Разделы учебника 5 класс

1 часть

- ◆ Живопись
- ◆ Рисунок
- ◆ Композиция
- ◆ Архитектура.
Скульптура.
Дизайн

2 часть

- ◆ Декоративное искусство
- ◆ Беседы об искусстве

Изобразительное искусство. 5 класс

Живопись

Живопись

Живопись — это искусство изображения действительности в цвете. Живописцы используют краски, чтобы передать свет, форму, объем, движение.

Что такое цвет

Цвет — это свойство предметов, которое позволяет нам различать их. Цвет зависит от длины волны света, который попадает на предмет и отражается обратно к нашему глазу.

Цветовой круг

Цветовой круг — это инструмент, который помогает понять, как цвета взаимодействуют друг с другом. Он показывает, какие цвета являются основными (красный, желтый, синий) и какие — производными (оранжевый, зеленый, фиолетовый).

Живопись. Рисунок. Композиция

Мы рисуем пейзаж

Пейзаж — это изображение природы. При рисовании пейзажа важно передать атмосферу, свет и пространство. Используйте различные техники рисования, чтобы создать глубину и объем.

Мы рисуем натюрморт

Натюрморт — это изображение предметов, расположенных в пространстве. При рисовании натюрморта важно передать форму, объем и свет. Используйте различные техники рисования, чтобы создать реалистичное изображение.

Живопись. Рисунок. Композиция

Мы рисуем натюрморт

Натюрморт — это изображение предметов, расположенных в пространстве. При рисовании натюрморта важно передать форму, объем и свет. Используйте различные техники рисования, чтобы создать реалистичное изображение.

Мы рисуем пейзаж

Пейзаж — это изображение природы. При рисовании пейзажа важно передать атмосферу, свет и пространство. Используйте различные техники рисования, чтобы создать глубину и объем.

Живопись. Рисунок. Композиция

Мы рисуем пейзаж

Пейзаж — это изображение природы. При рисовании пейзажа важно передать атмосферу, свет и пространство. Используйте различные техники рисования, чтобы создать глубину и объем.

Мы рисуем натюрморт

Натюрморт — это изображение предметов, расположенных в пространстве. При рисовании натюрморта важно передать форму, объем и свет. Используйте различные техники рисования, чтобы создать реалистичное изображение.

Живопись. Рисунок. Композиция

Свет и цвет

Свет и цвет — это два основных фактора, которые определяют восприятие произведения искусства. Свет создает объем и форму, а цвет передает настроение и атмосферу. При рисовании важно правильно использовать свет и цвет, чтобы создать реалистичное и выразительное изображение.

Мы рисуем натюрморт

Натюрморт — это изображение предметов, расположенных в пространстве. При рисовании натюрморта важно передать форму, объем и свет. Используйте различные техники рисования, чтобы создать реалистичное изображение.

Живопись. Рисунок. Композиция

Мы рисуем пейзаж

Пейзаж — это изображение природы. При рисовании пейзажа важно передать атмосферу, свет и пространство. Используйте различные техники рисования, чтобы создать глубину и объем.

Мы рисуем натюрморт

Натюрморт — это изображение предметов, расположенных в пространстве. При рисовании натюрморта важно передать форму, объем и свет. Используйте различные техники рисования, чтобы создать реалистичное изображение.

Живопись. Рисунок. Композиция

Мы рисуем пейзаж

Пейзаж — это изображение природы. При рисовании пейзажа важно передать атмосферу, свет и пространство. Используйте различные техники рисования, чтобы создать глубину и объем.

Мы рисуем натюрморт

Натюрморт — это изображение предметов, расположенных в пространстве. При рисовании натюрморта важно передать форму, объем и свет. Используйте различные техники рисования, чтобы создать реалистичное изображение.

Изобразительное искусство. 5 класс

Рисунок

Минусин, Раиса, Минусин

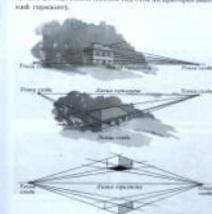
Мы изображаем пространство улицы

Номинаторы с объектами интерьера окружающего мира.

Для того чтобы изобразить улицу, необходимо изобразить пространство между строениями, их архитектурные особенности, характерно необходимо изобразить окружающую обстановку.

Изобразив здания, отступив заданное расстояние, рисуем деревья и кустарники на уровне заданной от земли. Деревья, кустарники изображаем, соблюдая пропорции, а не по принципу «как есть». Все это делаем с учетом масштаба здания.

Следующий шаг — изображение неба. Небосвод изображаем на уровне верхушек зданий, используя для этого различные средства. Он должен быть и светлым, и темным, разноцветным, — всевозможным.

1. Изобразить здания.
2. Изобразить деревья и кустарники.
3. Изобразить небо.

2. Убедитесь, что вы правильно изобразили пространство улицы.

Минусин, Раиса, Минусин

Мы рисуем животных

Начертать рисунок животного в профиль, используя линейку и циркуль.

Изобразить животное в профиль, используя линейку и циркуль.

Изобразить животное в профиль, используя линейку и циркуль.

1. Каким инструментом вы будете пользоваться?
2. Чем вы будете пользоваться?
3. Каким инструментом вы будете пользоваться?

Минусин, Раиса, Минусин

Мы рисуем пейзаж

Изобразить пейзаж, используя линейку и циркуль.

Изобразить пейзаж, используя линейку и циркуль.

1. Каким инструментом вы будете пользоваться?
2. Чем вы будете пользоваться?
3. Каким инструментом вы будете пользоваться?

Минусин, Раиса, Минусин

Мы рисуем геометрические формы

Изобразить геометрические формы, используя линейку и циркуль.

Изобразить геометрические формы, используя линейку и циркуль.

1. Каким инструментом вы будете пользоваться?
2. Чем вы будете пользоваться?
3. Каким инструментом вы будете пользоваться?

Минусин, Раиса, Минусин

Мы рисуем натюрморт

Изобразить натюрморт, используя линейку и циркуль.

Изобразить натюрморт, используя линейку и циркуль.

1. Каким инструментом вы будете пользоваться?
2. Чем вы будете пользоваться?
3. Каким инструментом вы будете пользоваться?

Минусин, Раиса, Минусин

Мы рисуем натюрморт

Изобразить натюрморт, используя линейку и циркуль.

Изобразить натюрморт, используя линейку и циркуль.

1. Каким инструментом вы будете пользоваться?
2. Чем вы будете пользоваться?
3. Каким инструментом вы будете пользоваться?

Минусин, Раиса, Минусин

Мы выполняем наброски и зарисовки

Изобразить наброски и зарисовки, используя линейку и циркуль.

Изобразить наброски и зарисовки, используя линейку и циркуль.

1. Каким инструментом вы будете пользоваться?
2. Чем вы будете пользоваться?
3. Каким инструментом вы будете пользоваться?

Минусин, Раиса, Минусин

Мы выполняем наброски и зарисовки

Изобразить наброски и зарисовки, используя линейку и циркуль.

Изобразить наброски и зарисовки, используя линейку и циркуль.

1. Каким инструментом вы будете пользоваться?
2. Чем вы будете пользоваться?
3. Каким инструментом вы будете пользоваться?

Изобразительное искусство. 5 класс

Композиция

Композиция

Композиция — главная художественная форма произведения искусства.

Е. В. Шорохов

Как создается композиция картины

Вы уже знакомы с различными жанрами в изобразительном искусстве. Жанр — это тема картины. Художников, которые любят рисовать море, называют маринистами (от лат. *maritus* — морской). Самым известным русским маринистом был И. К. Айвазовский. Всю свою жизнь он изображал морское, то бурное, штормовое.

В. И. Суриков увлекался русской историей «Утро стрелецкой казни», «и другие посвящены реальным событиям». Поэтому их называют картинами жанра.

Есть картины, на которых изображены вояки. Это **батальный жанр** (от слова художник, который пишет такие картины баталью). Картины, где изображены вседневной жизни, относятся к **быту**.

62

Композиция

И. Айвазовский. Море. Косюкба.

Композиция

В. Суриков. Утро

Законы и закономерности в тематической композиции

Познакомьтесь с основными законами и закономерностями композиции.

Наброски и зарисовки играют большую, а иногда и определяющую роль в создании картины. Но, кроме того, закон композиции на завершающем этапе построения выливается на основе законов: **закон единичной правды, закон целостности, закон контраста**.

К закономерностям композиции можно отнести: статичность и динамичность, симметрию и асимметрию и определение художественного образа.

Наброски, зарисовки и этюды и картины позволяют художнику найти более точный **пластичный** образ, соответствующий его замыслу.

Посмотрите, как художник В. М. Васнецов создавал картину «Алевушка». Как он искал более правдивый образ своей героини. Потому закон типизации иногда называют **законом жанровой правды**.

В. Васнецов. Алевушка. Этюды

66

Композиция

В. Васнецов. Алевушка

67

Тема труда в произведениях художников

Познакомьтесь, как создаются картины, посвященные теме труда.

Выполните по наблюдению композицию трудовых будней своей близкой.

Отгремела Великая Отечественная война, принесшая много горя и разрухи нашей Родине. Но постепенно мирный труд все больше и больше занимает места в жизни нашего народа.

Вострый урожай хлеба — это благополучие и уверенность людей в завтрашнем дне.

На картину Татьяны Иблонской мы видим, с каким подъемом, радостью трудятся люди. Главная фигура картины — обрабатывающая зрительское удовольствие, чистая девушка. Задорным, решительным движением она заучивает рутина, как бы предлагая и нам участвовать в этом празднике труда.

При создании картины художница использовала так называемый прием паузы, когда по закону контраста многочисленные изображения людей, механизма сочетаются с участком картины, который лишен каких-либо подробностей. И вся гениальность этой картины состоит именно в том, что изображение этой «пустоты» выполнено самыми ценными — урожаем зерна.

Т. Иблонская. Урожай

74

75

Героизм в произведениях художников

Познакомьтесь, как создается художественный образ в композиции на патристическую тему.

Как видим, наброски и зарисовки играют существенную роль в композиции картины. Посмотрите подготовленные рисунки А. Дейкина к картине «Оборона Севастополя».

Идет страшная война. Морские Черноморского флота до последнего отстаивают город воинской славы — Севастополь. Выделяется размером фигура моряка, бросающего сваю гранат. Он изображен в сильно выраженном движении.

Художник специально добивался особой динамики этого главного героя композиции. Белая форма моряка контрастирует на темном, покрытом дымом пожаром фоне моря. Идет трудный, неравный бой, но мы видим гордым, сильным духом русских моряков и моря в неизбежную победу защитников Родины.

А. Дейкина. Оборона Севастополя. Этюды

72

73

Изобразительное искусство. 5 класс

Архитектура. Скульптура. Дизайн

Архитектура

Архитектура — тоже искусство мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания.

Н. Гоголь

Русская изба

Познакомьтесь с русской архитектурой и ее самобытностью.

Русская изба — это необычайно красивый и своеобразный архитектурный жанр нашей Родины. Среди роскошных парков и мушкетерских лесов, на холмистых берегах широких рек беспрерывно рассыпаны крестьянские домины. В каждом уголке России они были любезными гостями по бережам рощицы, а на севере, потемневшие от времени, они как добры-молоды тверды и уверенно стоят на земле.

Основные элементы конструкции русской избы: крыша, лаги, крыльцо, печь, баня, сени, порожек, лавки, столы, скамьи, сундуки, лари, сундук, сундук, сундук.

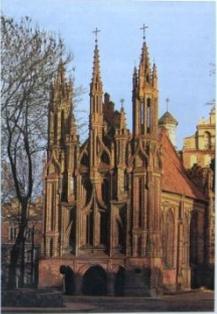
Русская изба

Архитектура

Архитектурные направления

Познакомьтесь с различными направлениями и стилями в архитектуре.

Готика — художественный стиль, возникший в середине XII в. во Франции и других европейских странах. Конструктивная основа готических сооружений — лоджии из стоек и опирающиеся на них стрельчатые арки. Эти и другие архитектурные приемы позволяют создавать высокие здания в простетившейся форме витражей. Готические соборы были зданиями столь грандиозными и сложными по исполнению, что многие из них строились на протяжении нескольких веков. Готический собор являлся удивительной структурой. Статуи святых соседствуют в нем с фантастическими фигурами фантастических персонажей.

Собор Св. Анны, Валанс, Франция

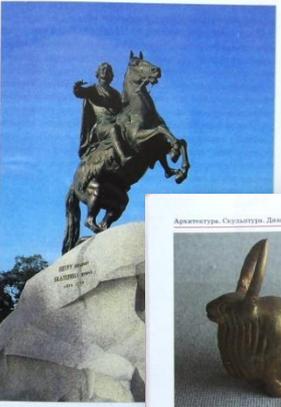
Архитектура. Скульптура. Дизайн

В эпоху Возрождения архитектура и скульптура переживали новый подъем. Выдающийся скульптор этого времени Микеланджело подарил миру шедевр скульптурного искусства: «Давид» (на библейской сюжете), «Пасты» (сцена оплакивания Христа Богоматерью).

Микеланджело. Паста

Скульптура

Ф. Фальконе. Памятник Петру I. Мемориал

Архитектура. Скульптура. Дизайн

Крыльцо северной избы

держивающий крыльцо. Вечная северную избу обдувает — бревно, на одном конце которого вырубился толпором голова кова, овена или птицы.

Ответьте на вопросы

1. Назовите основные элементы строения русской избы.
2. Какие элементы украшения русской избы вы знаете?

Архитектура Древнего мира

Архитектура — одна из самых древних видов искусства. Сегодня мы имеем представление о той или иной цивилизации по замечательным образцам сохранившихся архитектурных шедевров.

Нам удивляют и впечатляют египетские пирамиды, мы восхищаемся руинами греческих храмов, древних римских построек. Чтобы увидеть столько единство и разноречия.

Храм Парфенона

Ордерная система греческой архитектуры: дорический, ионический, коринфский стили

Архитектура. Скульптура. Дизайн

Однажды человек тоже является произведением искусства. Над ее проектированием и воплощением работает художник. Дизайнер всегда дополняется подтемы.

Графический дизайн включает в себя проектирование и воплощение рекламной продукции, плакатов, буклетов, листовок, фирменного искусства.

ДРОФА

Логотип компании «ДРОФА»

Графический дизайн тесно связан с компьютерной технологией.

Рекламный коллаж. Учебная работа

Архитектура. Скульптура. Дизайн

Учебная работа

Учебная работа

Дизайн

Этикетки выложите фигурки собаки

Выложите фигурку домашнего друга. Собака перед вами — чучело с длинной шерстью очень выложено на маленьком медвежонка. Сначала из пластилина или глины лепим общую массу фигурки собаки с подставкой. Затем с помощью стека начинаем уточнять фигуру. Средние отщипываем, лишнюю массу пластилина или глины и выделенные ушко, ноги, голову, постепенно переходя к деталям.

Учебная работа

Разделы учебника 6 класс

1 часть

- ◆ Рисунок
- ◆ Живопись

2 часть

- ◆ Декоративное искусство
- ◆ Дизайн
- ◆ Беседы об искусстве

Изобразительное искусство. 6 класс

Рисунок

Рисунок

Юношам, которые хотят совершенствоваться в науках и искусствах, прежде всего надо научиться рисовать.

Леонардо да Винчи

Искусство рисунка

Рисунок — это наиболее древний и традиционный графический искусства, истоки которого можно найти в наскальных изображениях эпохи палеолита. К тому времени, как у людей появилась потребность в изображении окружающей их мира, они научились изготавливать митяные каменные орудия труда, приспособившие рошные убежища под свое жильё, строить наземные жилища, обрабатывать шкуры животных и делать из оленю. Через рисунок происходило повешение мира и его места в нём. Первобытный человек красящими ре пропащивал (гравировал) изображения на кости и не, иногда рисовал просто пальцами на мягком, наво сле глины на стенах пещеры, раскрашивал рисунки перальными красками, выкося их примитивными из

6

Рисунок

Росписи пещеры Ласкало. Франция

ми (клоком шерсти, пучком травы) или просто руками. Сюжеты для своих рисунков он брал из жизни, изображая животных, сцены охоты на них, людей, преимущественно женщин.

В искусстве древнего мира господствовал контурный линейный рисунок. Его небольшие образцы дошли до нас в древнегреческих росписях и вапозиях, где основу изображения, как и в первобытные времена, составляют линии, силуэт и цветное пятно.

Роспись на древнегреческой алафоре

7

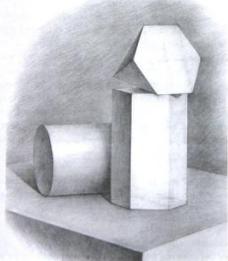
Рисунок

Выразительные возможности тонового рисунка

Свет и тень в рисунке

На земле все предметы так или иначе освещены: солнцем, луной, звёздами, рассеянным светом неба, искусственным источником освещения и т. д. Именно свет позволяет нам видеть предметы объёмными. Нельзя же при слабом источнике освещения звёздами мы можем улавливать только силуэты предметов.

Познакомьтесь с теорией теней. Лучи света неравномерно освещают различные поверхности предметов. Сте-

23

Рисунок

4. Какое значение имеет линия совпадения предмета с плоскостью? Какую роль играет падающая тень в рисунках?

Тоновые отношения в рисунке натюрморта

Натюрморт обычно состоит из нескольких предметов, как правило различных по форме, размеру, тоновым характеристикам, материалности. Но все эти предметы объединены между собой смысловой нагрузкой, освещением, общим тоном.

Слово «тон» произошло от греческого *tonos* — «напряжение». В рисунке это понятие связано с количеством

Тоновые отношения в натюрморте

29

Рисунок

И. Репин. Натюрморт

Илья Репин

73

Рисунок. Живопись

5. Какие изобразительные средства для передачи фактуры использовал Ю. Ракша в работе «Село Спаское»?

Ю. Ракша. Село Спаское

22

Рисунок

Изображение объёма предметов

Познакомьтесь с приёмами, позволяющими передать объём предметов в тоновом рисунке.

В первую очередь это передача игры света и тени на поверхности объекта изображения. Посмотрите, как передан объём в портрете писателя Василия Шукшина художника Ю. Ракши. Контраст между световой и теневой частью

Ю. Ракша. Писатель Василий Шукшин

25

**Спасибо
за внимание !**

WWW.CENTR.ART@PACAD.RU

**16 декабря
2010 г.**