

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

Всеволод Васильевич Колокольников

РИСОВАНИЕ

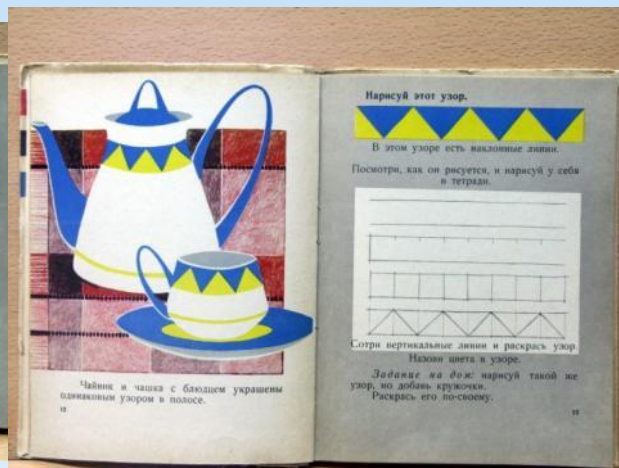
(Книга для I класса восьмилетней школы)

Редактор *З. И. Добровольская.*
Художники *Л. Лазовская* и *А. Черномордик.*
Художественный редактор *Т. И. Добровольнова.*
Технический редактор *В. В. Тарасова.*
Корректор *В. С. Антонова.*

Сдано в набор 24/IV 1962 г. Подписано к печати
6/II 1963 г. Формат 70×92¹/₁₆. Бум. л. 2,25.
Печ. л. 4,5. Усл. п. л. 5,27. Уч.-изд. л. 6,71.
Тираж 225 000 экз. Цена 30 коп. Зак. 749.
Изд-во АПН РСФСР, Москва, Погодинская ул., 8.

Полиграфкомбинат, г. Калинин,
проспект Ленина, 5.

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

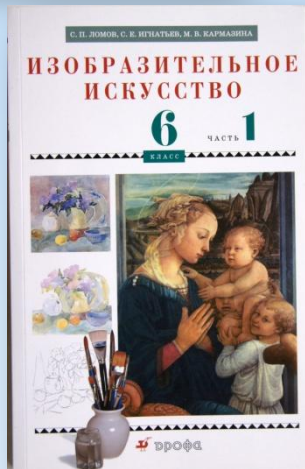
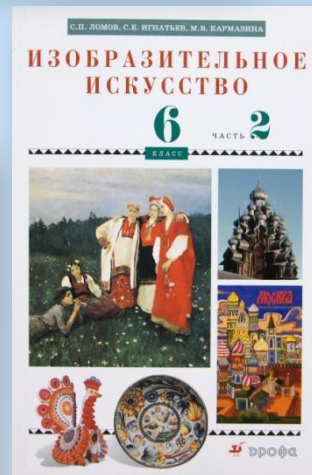
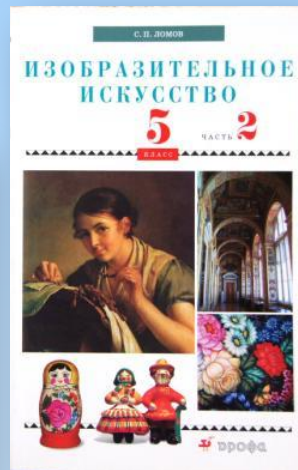
Каким должен быть современный учебник изобразительного искусства?

- 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.Игнатьев) 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

Изучайте живопись, чтобы не забывать о красоте мира.

Д. П. Чубинский

Что такое цвет

Вы уже знаете, что изобразительное искусство имеет различные направления: живопись, скульптура и архитектура. Живопись — это искусство рисовать. Когда вы рисуете, вы используете различные материалы: краски, карандаш, фломастеры. Живопись может быть в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая живопись.

Цветовой круг

Цветовой круг

Мы рисуем акварелью

Акварель — это живопись, в которой используются краски, растворенные в воде. Акварельные краски имеют свойство прозрачности и легкости. Они используются для создания легких, воздушных картин. Акварелью можно рисовать пейзажи, натюрморты, портреты.

Цветовой круг

Цветовой круг

Свет и цвет

Свет и цвет — это две стороны одной медали. Свет определяет, как мы воспринимаем цвет. Без света мы не сможем увидеть ничего. Свет и цвет тесно связаны друг с другом. Свет определяет, как мы воспринимаем цвет, а цвет определяет, как мы воспринимаем свет.

Цветовой круг

Цветовой круг

Мы рисуем акварелью

Акварель — это живопись, в которой используются краски, растворенные в воде. Акварельные краски имеют свойство прозрачности и легкости. Они используются для создания легких, воздушных картин. Акварелью можно рисовать пейзажи, натюрморты, портреты.

Цветовой круг

Цветовой круг

Мы рисуем акварелью

Акварель — это живопись, в которой используются краски, растворенные в воде. Акварельные краски имеют свойство прозрачности и легкости. Они используются для создания легких, воздушных картин. Акварелью можно рисовать пейзажи, натюрморты, портреты.

Цветовой круг

Цветовой круг

Живопись

Изучайте живопись, чтобы не забывать о красоте мира.

Д. П. Чубинский

Мы рисуем акварелью

Акварель — это живопись, в которой используются краски, растворенные в воде. Акварельные краски имеют свойство прозрачности и легкости. Они используются для создания легких, воздушных картин. Акварелью можно рисовать пейзажи, натюрморты, портреты.

Цветовой круг

Цветовой круг

Мы рисуем акварелью

Акварель — это живопись, в которой используются краски, растворенные в воде. Акварельные краски имеют свойство прозрачности и легкости. Они используются для создания легких, воздушных картин. Акварелью можно рисовать пейзажи, натюрморты, портреты.

Цветовой круг

Цветовой круг

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 живописью «Утро стрелецкой казни», а 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 — батальистом). Картины, где изображены вседневной жизни, относятся к быту.

62

Композиция

И. Айвазовский. Море. Косюкба.

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: закона единичной правды, закона целостности, закона 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 выразительный образ, соответствующий его замыслу.

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

В. Васнецов. Аленушка. Этюды

66

Композиция

В. Васнецов. Аленушка

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, очеловеченная 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.

А. Куряков. Строитель

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 подготовительные рисунки А. Дейнеки к картине «Оборона Севастополя».

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

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

А. Дейнека. Оборона Севастополя. Этюды

А. Дейнека. Оборона Севастополя

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 распадались крестьянские домины. В южных районах России они были белеными, плавают по бережам рощицам, а на севере, потемневшие от времени, они как добры-молоды тверды и уверенно стоят на земле.

Основные элементы традиционной русской избы: крыша, ла, кры Деревня, Бо 82

Основная композиционная линия русской избы — крыша, ла, кры Деревня, Бо 82

Архитектура. Скульптура. Дизайн

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 — каркас из стоек и опирающихся на них стропильных крош. Эти и другие архитектурные приемы позволяют создавать высокие здания в простетившейся свободой вертикали. Готические соборы были зданиями столь грандиозными и сложными по исполнению, что многие из них строились на протяжении нескольких веков. Готический собор являлся удивительными структурами. Статуи святых соседствуют в нем с фантастическими фигурами фантастических персонажей.

Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция

Собор Св. Анны, Везикон, Литва

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. Пасты

98

Скульптура

Э. Фаллоппи. Памятник Петру I. Мемориал

Архитектура. Скульптура. Дизайн

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 разноречивость.

Храм Парфенона

Крыльцо северной избы

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

Отвечьте на вопросы

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

84

Оригинальная система греческой архитектуры: дорический, ионический, коринфский стили

85

Архитектура. Скульптура. Дизайн

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

Графический дизайн тесно связан с компьютерной технологией.

Рисованный салат. Учебная работа

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

ДРОФА

Логотип компании «ДРОФА»

108

Архитектура. Скульптура. Дизайн

Учебная работа

Учебная работа

Учебная работа

Учебная работа

104

105

Этицы вылепленные фигурки собак

Вылепленные фигурки домашнего друга.

Собаки передали чужую с длинной шерстью очень популярны на маленького медвежонка. Сначала из пластилина или глины лепили общую массу фигурки собаки с подставкой. Затем с помощью стека начинали уточнять фигуру. Средним отделывая, лепили массу пластилина или глины и выделяли туловище, ноги, голову, постепенно переходя к деталям.

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 оленеку. Через рисунок происходило повешение мира и его места в нём. Первобытный человек красным ре пропарывал (гравировал) изображения на кости и не, иногда рисовал просто пальцами на мягком, наво сле глины на стенах пещеры, раскрашивал рисунки перальными красками, выкося их primitивными 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 вазах, где основу изображения, как и в первобытные времена, составляют линии, силуэт и цветное пятно.

Роспись на древнегреческой вазе

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 соворисковенения 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 tolos — «напряжение». В рисунке это понятие связано с количеством

Тоновые отношения в натюрморте

29

Рисунок

И. Репин. Натюрщик

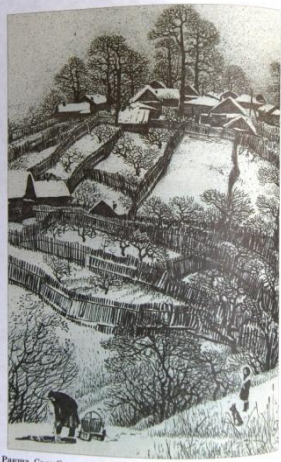

Илья Репин

73

Рисунок. Живопись

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

Ю. Ракша. Село Спасское

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 передали объём в портрете писателя Василия Шукшина художника Ю. Ракши. Контраст между световой и теневой частью

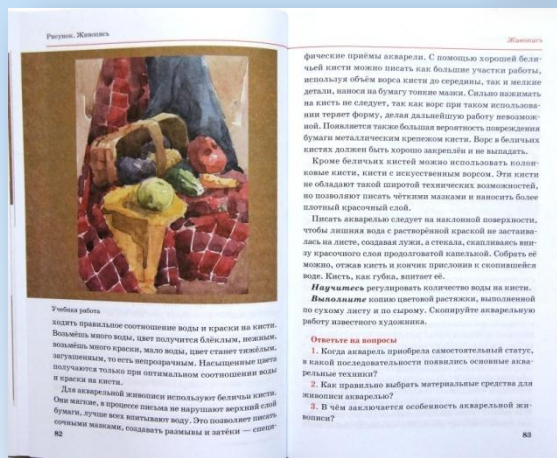

Ю. Ракша. Писатель Василий Шукшин

25

Изобразительное искусство. 6 класс

Живопись

Спасибо
за внимание !

WWW.CENTR.ART@PACAD.RU

16 декабря
2010 г.