

ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

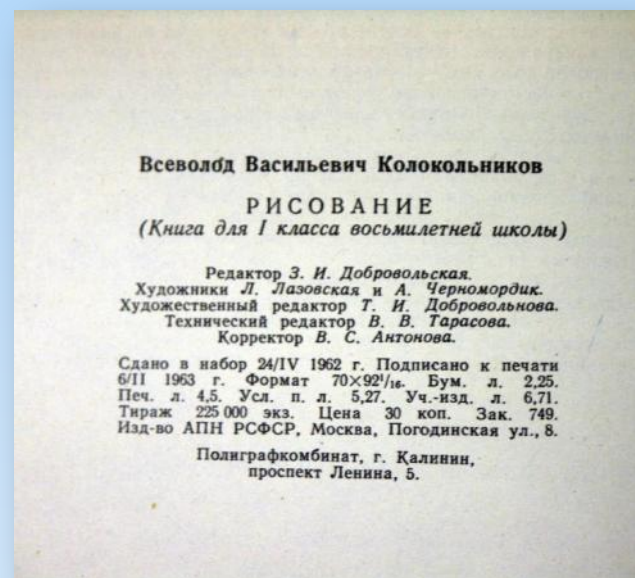
С.П. Ломов,
д.п.н., профессор, академик РАО

16 декабря
2010 г.

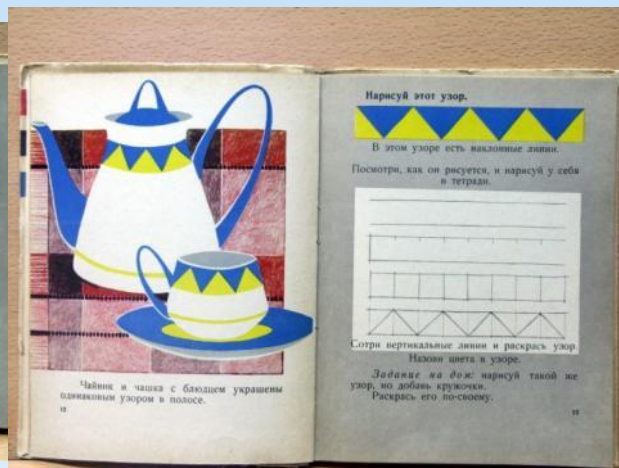
История

- ❖ 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

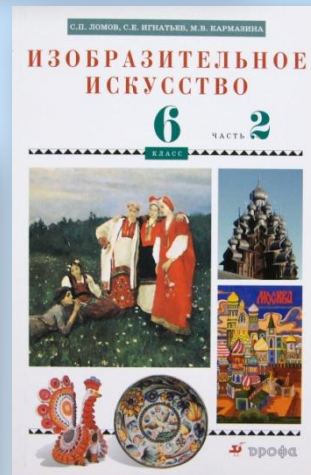
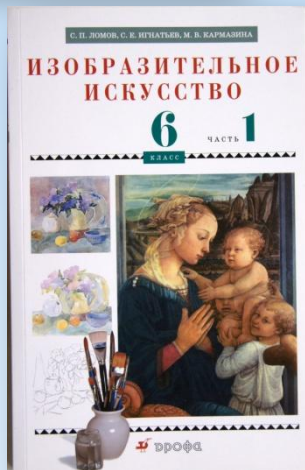
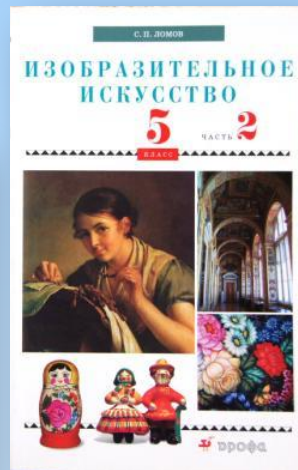
Каким должен быть современный учебник изобразительного искусства?

- 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

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

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 — это искусство рисовать. Когда вы рисуете, вы используете различные материалы: краски, карандаш, фломастеры.

Цветовой круг

Понимание цвета

Цвет — это то, что мы видим. Цвет — это то, что мы видим. Цвет — это то, что мы видим. Цвет — это то, что мы видим.

Живопись. Рисунок. Композиция

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись. Рисунок. Композиция

Мы рисуем акварелью

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись. Рисунок. Композиция

Мы рисуем пейзаж

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись. Рисунок. Композиция

Мы рисуем пейзаж

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись. Рисунок. Композиция

Свет и цвет

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись. Рисунок. Композиция

Пейзажные композиции

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись. Рисунок. Композиция

Пейзажные композиции

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

Живопись

Изучайте живопись, чтобы не только научиться рисовать, но и понимать, как создаются произведения искусства.

Д.П. Чубинский

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. Космогония

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 **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. Живые

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.

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 подготовленные 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 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 пожарами фоне неба. Идет трудный, неравный бой, но мы видим гордым, сильным духом русских моряков и моря в неизбежную победу защитников Родины.

А. Дейнека. Оборона Севастополя. Динамика

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 рассыпаны крестьянские домины. В каждом районе 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 конструктивные элементы русской избы: крыша, лаги, крыша, лаги, крыша, лаги.

Деревянная изба

Русская изба

Равной декор избы закончен, прост и вместе с тем монуменгальен. По краю фронтона под крышей прикрепляются резные доски-прищипы (от слова «щипать» — лоб), украшенные несложными узорами.

Резьбой украмались проемы дверей и окон. Особо ук-

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 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 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), «Пастя» (сцена оплакивания Христа Богоматерью).

Микеланджело. Пастя

98

Скульптура

Э. Фаллонэй. Памятник Петру I. Мемориал

Архитектура. Скульптура. Дизайн

Крыша-опора

держивающий крышу. Вечная северную избу обдувает — бревно, на одном конце которого вырубались торчком головы коза, овена или птицы.

Отвечьте на вопросы

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

84

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 раз-

Храм Парфенона

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 дополнителен моделиру.

Графический дизайн включает в себя проектирование и воплощение рекламной продукции, плаката, буклета, листовки, фирменного искусства.

ДРОФА

Логотип компании «ДРОФА»

108

Графический дизайн тесно связан с компьютерной технологией.

Рекламный плакат. Учебная работа

Архитектура. Скульптура. Дизайн

Учебная работа

104

Учебная работа

105

Выполните фигуру домашнего друга. Собака порода чихуа-хуа с длинной шерстью очень популярна на маленьком медвежонка. Сначала из пластилина или глины лепим общую массу фигуры собаки с подставкой. Затем с помощью стека начинаем уточнять фигуру. Средним отщипывая лишнюю массу пластилина или глины и выделяем 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 же, как у людей появилась потребность в изображении окружающей их мира, она научилась изготавливать митяные каменные орудия труда, приспособившие рошные убежища под свое жалдье, строить, наземные жилища, обрабатывать шкуры животных и делать из оленеку. Через рисунок происходило повешение мира и его места в нем. 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 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 вапозинах, где основу изображения, как и в первобытные времена, составляют линии, силуэт и цветное пятно.

Роспись на древнегреческой афоре

7

Рисунок

Выразительные возможности тонового рисунка

Свет и тень в рисунке

На земле все предметы так или иначе освещены: солнцем, луной, звездами, рассеянным светом неба, искусственным источником освещения и т. д. Именно свет позволяет нам видеть предметы объемными. Нельзя же при слабом источнике освещения звездами 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 *tonos* — «напряжение». В рисунке это понятие связано с количеством

Тоновые отношения в натюрморте

29

Рисунок

И. Репин. Натюрщик

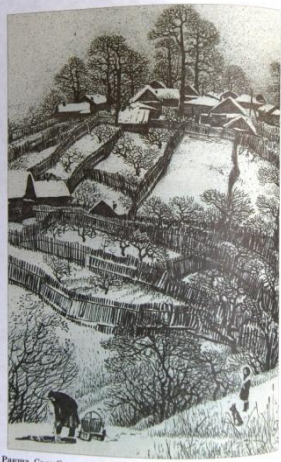

Шон. Рисунок

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

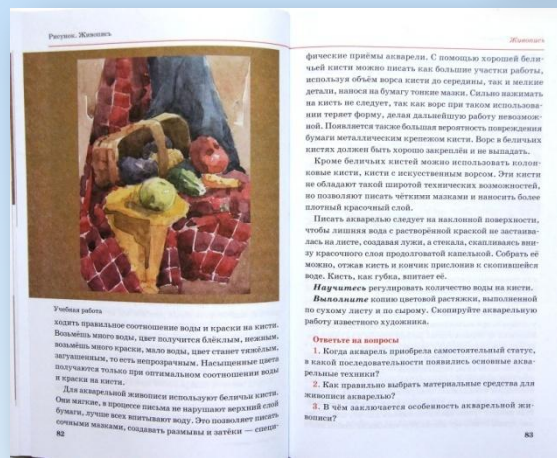

Ю. Ракша. Писатель Василий Шукшин

25

Изобразительное искусство. 6 класс

Живопись

**Спасибо
за внимание !**

WWW.CENTR.ART@PACAD.RU

**16 декабря
2010 г.**