

MINISTERUL
EDUCAȚIEI, CULTURII
ȘI CERCETĂRII

Элиза Пуйкэ-Василаке • Зинаида Урсу

Художественное воспитание

Учебник для 5 класса

5

LITERA

MINISTERUL
EDUCAȚIEI, CULTURII
ȘI CERCETĂRII

Элиза Пуйкэ-Василаке • Зинаида Урсу

Художественное воспитание

Учебник для 5 класса

5

LITERA

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Manualul școlar a fost realizat în conformitate cu prevederile Curriculumului la disciplină,
aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 906 din 17.07.2019.
Manualul a fost aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
nr. 771 din 05.08.2020, ca urmare a evaluării calității metodico-științifice.

Apărut din sursele financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

.....
[Название учебного заведения]

ДАННЫЙ УЧЕБНИК ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ:

Год использования	Фамилия, имя учащегося	Учебный год	Состояние учебника	
			при получении	при возврате

- Класный руководитель должен проследить за правильным заполнением формуляра.
- Учащиеся не должны делать пометки в учебнике.
- Состояние учебника при получении и возврате оценивается как: **новый, хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный.**

Evaluatori:

Daniela COTOVIȚCAIA, coordonator, grad didactic superior, IPLTPA „Mihail Berezoșchi”, mun. Chișinău
Raisa ALEXA, grad didactic superior, Școala de Arte „Valeriu Poleakov”, mun. Chișinău
Olesea BELOCONNAIA, grad didactic I, IPLTPA „Mihail Berezoșchi”, mun. Chișinău
Lilia CARP, grad didactic superior, IPLT „Constantin Negruzzi”, mun. Chișinău
Elena SAVIN, grad didactic superior, IPLT „George Meniuc”, mun. Chișinău

Autori: Eliza PUICĂ-VASILACHE
Zinaida URSU

Traducere din limba română:
Alex DIMITROV

Copyright © 2020 Litera
Toate drepturile rezervate

str. B.P. Hasdeu nr. 2,
mun. Chișinău,
Republica Moldova, MD-2005
tel./fax: +{37322} 294110; 292932
e-mail: litera@litera.md

Ne puteți vizita pe
www.litera.md

Imagine pe copertă: Gettyimages.com

Editor: Anatol Vidrașcu și fiii

Redactori: Natalia Papușina, Olga Kovaliova

Corector: Valentina Tifin

Copertă: Vladimir Zmeev

Tehnoredactare și prepress: Vlad Panfilov

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
Пуйкэ-Василаке, Элиза.

Художественное воспитание: Учебник для 5 класса
/ Элиза Пуйкэ-Василаке, Зинаида Урсу; traducere
din limba română: Alex Dimitrov; evaluatori: Daniela
Cotovițaia [et al.]; Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării. – [Chișinău]: Litera, 2020 („Rotografica”). –
80 p. : il., tab. color.

Proprietate a Min Educației, Culturii și Cercet. – 9450 ex.

ISBN 978-9975-74-942-8

73/76(075.3)

П 881

Примечание: Учебные работы академического характера, методические работы и композиции, выполненные
учащимися в рамках уроков Художественного воспитания, представлены в учебнике без указания имени автора.

Учебный раздел I Визуальная грамотность

1. Визуально-пластическое изображение в окружающем пространстве	4
2. Общение через изображение	6
3. Методы трансформации природных структур в визуально-пластические изображения	8
4. Методы предоставления растительного мира в визуально-пластических изображениях	16
5. Методы изображения животного мира в визуально-пластических произведениях	19
6. Выражение эмоций, чувств, идей посредством визуально-пластических изображений	24
Формативное оценивание № 1	25

Учебный раздел II Язык визуально-пластического искусства

1. Визуальные особенности средств пластического языка	26
2. Изображение элементов визуально-пластического языка	28
3. Расположение элементов пластического языка различными способами	31
4. Классификация цветов: хроматические и ахроматические	36
5. Тёплые и холодные цвета	38
6. Дополнительные цвета	39
Формативное оценивание № 2	40
Суммативное оценивание № 1	41

Учебный раздел III Композиция и дизайн

1. Художественные средства и приёмы создания композиции	42
2. Центр интереса. Композиционный центр	47
3. Реалистичная/абстрактная концепция в визуально-пластической композиции	49
4. Ритм в природе и искусстве	55
5. Элементы дизайна. Интернет – источник для вдохновения и творчества	58
Формативное оценивание № 3	60

Учебный раздел IV История пластических искусств

1. Роль пластического искусства в обществе и культуре	61
2. Виды и жанры пластического искусства	62
3. Пластическое искусство в древности	65
Формативное оценивание № 4	72

Учебный раздел V Ценность визуально-пластического искусства. Положительный опыт

1. Художественный проект	73
2. Экскурсия в Национальный музей искусств Молдовы	76
Суммативное оценивание № 2	80

Визуальная грамотность

1 Визуально-пластическое изображение в окружающем пространстве

Разнообразие визуально-пластических изображений

Ещё в доисторическую эпоху человек всегда был занят украшением своего быта разнообразными предметами: наскальными рисунками, керамической посудой, деревянными и костяными фигурами, изображающими сцены из жизни людей или диких зверей. На протяжении исторического развития человечества, особенно в нашу эру высоких технологий, эстетические и культурные предпочтения менялись. Осталось лишь устойчивое желание создавать вокруг себя как можно более красивую визуально-пластическую среду.

Полезно знать...

Наскальные рисунки, которые украшали пещеры первобытных людей, насчитывают более 30 тысяч лет. Они были обнаружены в Ласко (Франция) и Альтамире (Испания).

Когда мы выходим из дома, на каждом шагу сталкиваемся с различными видами визуально-пластических изображений: афиши (из. 1), рекламные щиты (из. 2), витрины магазинов с необычными световыми эффектами (из. 3), фрески (из. 4), граффити (из. 5) и мозаики (из. 6) на фасадах некоторых зданий.

В любом продовольственном или хозяйственном магазине выставленные в витрине товары упакованы в красивые коробки, пакеты или кульки, для привлечения внимания потенциального покупателя (из. 7а).

Украшения среды, в которой мы живём, начиная с самых обычных вещей (мебель, ковры, посуда, одежда, книги, картины и т.д., из. 7б–д) и кончая монументальными произведениями архитектуры и градостроения (здания, статуи, автопарковки, фонтаны), – это визуально-пластические изображения в окружающем пространстве.

Рабочие термины:

Визуально-пластическое изображение – художественное изображение живых существ, предметов, сцен из жизни, пейзажей и т.д., полученное посредством создания рисунка, картины, скульптуры.

Рекламный щит – деревянная, пластиковая или тканевая поверхность, на которой размещены объявления, фотографии или лозунги.

Фреска – цветная декоративная живопись, наносимая на стену с влажной штукатуркой.

Мозаика – декоративная техника соединения цветных кусочков мрамора, смальты и т.д., посредством которой создаются орнаментные композиции на стенах или на полу.

а

б

в

г

д

Запомни!

Изображения, созданные человеком или природой, воспринимаемые глазом, составляя визуальную среду.

- Сделай набросок упаковки для конфет.
- Экспериментируй творчески с изображениями из старых журналов. Вырежи их, приклей и, добавив краски, получи новое изображение.

7

2 Общение через изображение

Визуально-пластическое изображение является материальным воплощением творческой мысли художника. Материализация изображения создаётся посредством точки, линии, мазка, формы и цвета, составляющих азбуку изобразительного искусства, с помощью которой можно «прочитать» (анализировать) произведение искусства. Взаимоотношение элементов этого специфического языка усиливает восприятие визуального изображения и эмоционально воздействует на зрителя. Главную идею произведения пластического искусства, переданную посредством визуального изображения, можно понять только в случае хорошего знания элементов визуально-пластического языка, их выразительности, символов. Например, в картине «Молодость» Валентины Руссу-Чобану (из. 1) передана идея счастливой беззаботной жизни. Живой колорит фона с лицами молодых людей, наполненных радостью, символизирует их надежду на светлое будущее.

Уровень художественной культуры зрителя определяет его способность взаимосвязи и общения с произведением искусства.

В картине Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» (из. 3) идея революционного порыва запечатлена в образе женщины, зовущей народ в атаку, с развивающимся символом свободы – знаменем Французской республики в руке. За ней видны люди разных сословий (крестьяне, студенты, горожане и т.д.), которые символизируют народ, борющийся с деспотизмом.

Таким образом, изучая произведение искусства, ты поймёшь художественное послание, переданное автором в изображённых действиях, выраженных цветом, формой и композицией.

Узнай больше!

Великий художник-романтик Эжен Делакруа жил в бурный, революционный исторический период. Драматизм той поры вдохновил его создать картины, полные динамизма.

Запомни!

Как правило, визуальное изображение содержит чёткую и лаконичную идею. В изображении можно увидеть пример прямого (один говорит, другой слушает, из. 2) и символического общения. Это означает, что необходимо быть восприимчивым к окружающему миру.

Валентина Руссу-Чобану. *Молодость*

Эжен Делакруа. *Свобода, ведущая народ*

В вашем школьном художественном творчестве вы создадите работы в гуаши, передавая такие же экспрессивные послания, как и профессиональные художники.

Рисование гуашью заключается в нанесении нескольких её слоёв на поверхность бумаги. При высыхании краски становятся более светлыми и чистыми (из. 4, 5).

Краски разбавляются водой и смешиваются на специальной палитре с углублениями.

Для рисования гуашью используются как мягкие, так и жёсткие кисточки. Осветление и тоновая растяжка красок достигаются их смешением с белилами в разных пропорциях.

Сначала гуашь наносится на лист однообразными мазками, начиная с более светлых тонов, после чего тёмные поверхности затеняются, постепенно приобретая нужный оттенок.

Гуашь используется в основном для изображения орнаментов, декоративных форм, так как она ложится на рабочую поверхность равномерно, создавая чёткие контуры.

Художественная идея, переданная в работах гуашью, так же выразительна, как и в других видах живописи, в которых используются другие изобразительные материалы (из. 6).

Рабочие термины:

Тоновая растяжка – плавный переход от светлого тона к тёмному или наоборот.

Тон – оттенок цвета или светотени.

Полезно знать...

Монуменальность природы, её величие передаются крупными цветовыми мазками (из. 4), а вибрация воздуха, листвы – мелкими (из. 5).

➤ Создай монотипию гуашью. Добавь линии и точки, чтобы передать какую-либо художественную идею.

➤ Создай портфолио иполни его сведениями о больших произведениях искусства.

3 Методы трансформации природных структур в визуально-пластические изображения

С древних времён природа являлась источником вдохновения для художников. Леонардо да Винчи утверждал, что картина художника будет далека от совершенства, если его вдохновят работы других художников; однако если он будет изучать и рисовать предметы с натуры, тогда его творчество будет успешным.

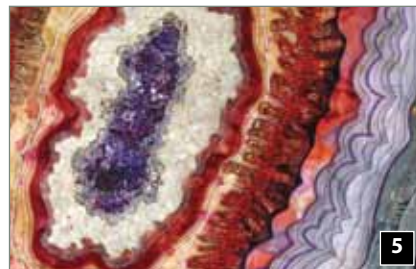
В разные исторические периоды природные структуры, разнообразные формы растительного и животного мира служили моделью для создания произведений искусства.

Внимательное изучение окружающей среды побуждает художников к воплощению новых творческих идей, к преобразованию реальных природных форм в визуально-пластические изображения (из. 1, 2, 6).

Имитация природных форм и структур широко проявляется в декоративно-прикладном искусстве, где они превращаются в орнаменты и декоративные композиции.

В природе мы наблюдаем определённые типы природных структур:

- животные (из. 3);
- растительные (из. 4);
- минеральные (из. 5).

Полезно знать...

Египетские художники нашли гениальный метод трансформации цветка лотоса путём упрощения в украшение редкой красоты (из. 1). Этот же приём был использован при создании храмовых колонн в форме лотоса (из. 2).

Колонны в форме лотоса

Геодезический павильон (Монреаль)

Вдохновлённые красотой природы, великие художники знали, как перевоплотить природные формы в визуально-пластические изображения.

Внимательно понаблюдаем за предметами и живыми существами вокруг нас. Каждая травинка, каждый листочек и цветок уникальны и неповторимы, они побуждают нас создавать оригинальные изображения. Художники находят вокруг себя неиссякаемый источник вдохновения. Желая показать всему миру гармонию, царящую в природе, они передают её в пейзажах, скульптурах, орнаментах и т.д. Стиль и манера исполнения продиктованы индивидуальностью каждого художника, а также выбранными материалами и художественным направлением (из. 7–12).

Поль Хеллэ. Рисуя с женой

7

Альфонс Муха. Флора

12

9

10

Узнай больше!

Группа художников «Барбизонской школы» предпочитала писать картины на пленэре (фр. *plein-air* – буквально, свободный воздух, из. 11), чтобы передать как можно реалистичнее атмосферу, свет, цветовую насыщенность пейзажа

- Перечисли другие примеры природных форм, которые стали моделью для создания художественных произведений.
- Преврати листочек в художественное изображение, рисуя на нём точки, линии и т.д..

3.1. Природные структуры: животные, растительные, минеральные

Слово *структура* происходит от латинского *structūra* – строение, устройство или расположение составных частей.

■ Животные структуры в творчестве художников

Животный мир занимает важное место в изобразительном искусстве. Ему посвящён особый жанр, называемый *анималистическим*. Чтобы изобразить природу, надо наблюдать за её обитателями – птицами, животными и насекомыми.

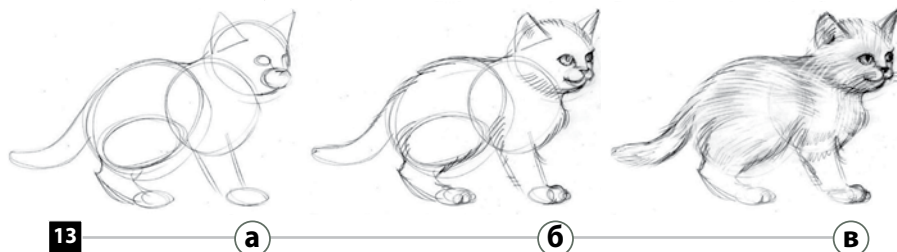
Создание изображений животных требует тщательного изучения их поведения, образа жизни, внешнего вида, строения тела (из. 14–16).

Для того, чтобы изобразить животное или птицу, сначала изучаются форма, пропорции и внешние особенности их тела.

Этапы изображения животного

Чтобы нарисовать животное, необходимо:

- упростить форму его тела, придавая ему геометрическую форму (овал, круг, треугольник и т.д., из. 13а);
- упрощённо набросать малые формы (из. 13б);
- полученный рисунок заштриховать, чтобы передать внешность животного (из. 13в).

Олени. Пещера в Альтамире

Полезно знать...

Некоторые этюды с изображением растений и животных можно назвать настоящими произведениями искусства (например, «Заяц» Альбрехта Дюрера, из. 15).

Альбрехт Дюрер. Заяц

Сфинкс
Древний Египет

Рабочие термины:

Анималистический жанр – произведения искусства, в которых изображены животные и птицы.

Кентавр – мифическое существо, получеловек-полулошадь.

Сфинкс – зооморфное мифическое существо с головой человека и телом льва.

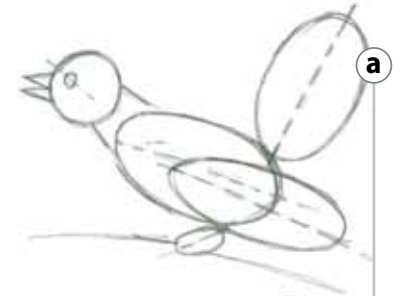
Узнай больше!

Адаптируя изображения животных к религиозным канонам и ритуальным культам, человек создал изображения мифических существ: кентавров, пегасов (крылатых лошадей), сфинксов и т.д. (из. 17)

Этапы изображения птицы

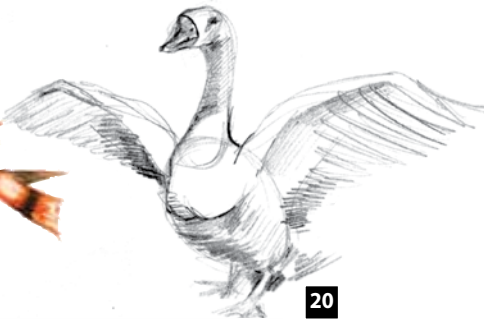
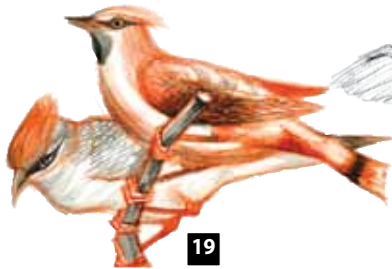
Изображение птиц требует соблюдения следующих правил:

- формы упрощаются, напоминая геометрические (из. 18–23);
- тело птицы можно изобразить в виде овала, голову – в виде кружка, шею – в виде цилиндра (из. 22а).
- добавляются остальные детали: ноги, крылья, клюв (из. 22б);
- окончательная проработка зависит от выбранных материалов и техники исполнения (из. 22в).

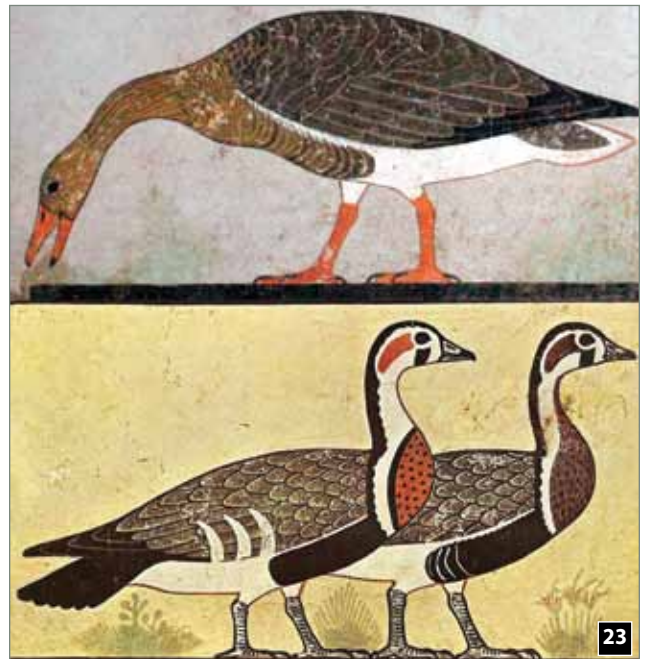

Узнай больше!

Ещё с античных времён люди изображали птиц. Рисунки, схожие с наскальными, были обнаружены на стенах египетских пирамид (из. 23).

Нейл Ризос. Птицы

Гуси. Фреска Древнего Египта

- Сделай графическими материалами набросок птицы следуя вышерперечисленным этапам (из. 22).
- Придумай и нарисуй какое-нибудь фантастическое животное или птицу.

■ Растительные структуры в творчестве художников

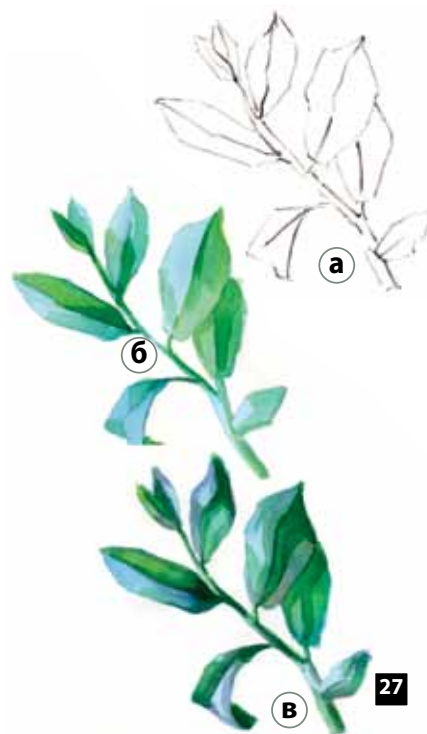
Чтобы правильно нарисовать растения, сначала надо рассмотреть и зарисовать структуру стеблей, листьев, цветов, постоянно сравнивая их с натуральными.

Зарисовка растительных форм создаётся следующим образом:

- сначала делаем набросок стебля;
- выстраиваем по очереди листья по обе стороны стебля;
- тонкой линией намечаем контуры листьев (из. 27 а);
- лёгкими, тонкими линиями выделяем биологические особенности растения, а штриховкой или цветовой проработкой придаём им реалистичность и выразительность (из. 27 б, в).

Для изображения растений, могут быть использованы различные художественные приёмы и способы: например, трава может быть передана короткими штрихами с равными интервалами, в зависимости от специфики растений, времени года и т.д. (из. 24 а–в).

В живописи растительность будет представлена цветами, близкими к естественным, учитывая специфику растений, сезона и т.д. (из. 25, 26).

Рабочие термины:

Набросок – рисунок, в котором предмет очерчивается общими линиями.

Этюд – предварительный набросок, используемый художником для создания полноценной картины.

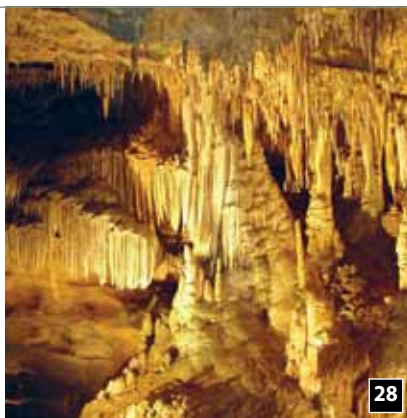

Запомни!

К растительным структурам относятся деревья, растения, цветы и др.
К анималистическим структурам относятся птицы, животные, насекомые, рыбы и др.

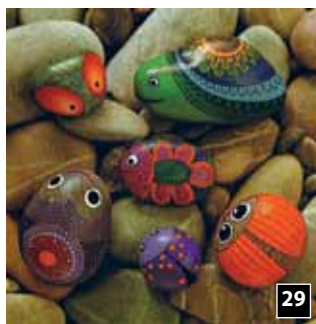
■ Минеральные структуры в творчестве художников

В природе минеральные структуры зарождаются спонтанно, создавая различные типы форм: правильные, неправильные, симметричные, асимметричные и т.д. (из. 28). Этот тип структур вдохновляет художников создавать полотна, графические работы, декоративные композиции, скульптуры и архитектурные сооружения (из. 30).

28

На уроках художественного воспитания можно поэкспериментировать, рисуя на камнях. Благодаря текстуре материала, полученные работы очень оригинальны и интересны (из. 29).

29

30

Полезно знать...

Художественная обработка минеральных структур используется в различных видах изобразительного искусства, например, в гобелене, вышивке, керамике, ковке и т.д.

Янтарный браслет

Узнай больше!

Одним из величайших творений немецких мастеров является «Янтарная комната» (из. 31). Убранство этой комнаты было подарено русскому царю Петру I королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом I, но исчезло бесследно во время Второй мировой войны.

31

Янтарная комната

➤ Изучи различные природные структуры и найди их особенности.

➤ Выбери природную структуру (ракушку, растение) или особенное явление природы (дождь с солнцем, радуга) и создай художественную композицию.

Рабочие термины:

Гобелен – декоративная ткань ручной работы из шерсти и шёлка, использованная в качестве украшения мебели, стен и т.д.

Ковка – искусство художественной обработки металла давлением в горячем состоянии.

3.2. Явления природы в изобразительном искусстве

Что такое красота? Этот вопрос всегда волновал людей. Каждый день мы замечаем в окружающей нас природе гармонию цветов, звуков, движений, сочетаний форм и т.д. Всё что очаровывает нас, радует глаз мы называем «красотой».

Иван Айвазовский. *Ночной шторм в море*

Микалоюс Чюрлёнис. *Соната моря*

Узнай больше!

Великий литовский художник Микалоюс Чюрлёнис был одновременно и композитором. Многие его картины носят музыкальные названия.

Цучия Коитсу. *Снег в Мияжиге*

Клод Моне. *Утренний туман*

Своими разнообразными проявлениями окружающая природа служит источником вдохновения для художников (из. 32–35), а произведения пластического искусства, музыки и литературы вызывают у нас сильные эмоциональные переживания.

Люди искусства создают «красоту», внимательно изучая природу и формы её жизни, отображая их в своих художественных произведениях (из. 35–38).

Запомни!

В изобразительном искусстве произведения могут быть увидены, в музыке – услышаны в литературе – прочитаны.

Эль Греко. Вид на Толедо

Пластическое изображение, слово, звук являются важными средствами, с помощью которых красота природы может воплотиться в изобразительное, музыкальное, литературное произведение.

Например, красота времён года вдохновила композиторов Антонио Вивальди и Петра Чайковского создать музыкальные циклы под названием «Времена года».

Архип Куинджи. Радуга

Полезно знать...

Испанский художник Эль Греко создал много экспрессивных пейзажей, изображая природу в самых разных её состояниях. В картине «Вид на Толедо» переданная атмосфера говорит нам о надвигающейся грозе, всё пространство над городом освещено молниями (из. 36).

Такое природное явление, как морской шторм, передано с большим мастерством художником Иваном Айвазовским (из. 32).

Игорь Грабарь. Зимняя дорога

Денис Ромецки. Океанская волна

Природные явления, связанные с водой, часто отражены не только в графике, живописи и декоративном искусстве, но и в скульптуре (из. 39).

4 Методы представления растительного мира в визуально-пластических изображениях

Любое произведение искусства является результатом трудоёмкого творческого процесса, который, помимо трудолюбия художника, требует развитой наблюдательности в поисках неповторимой красоты, кроющейся в разнообразии растительного мира (из. 2). Успех творческой работы зависит от соотношения изображения с техникой исполнения. В свою очередь, техника исполнения требует таких рабочих материалов, которые максимально и достоверно передадут структуры растительного мира (из. 1, 3–5).

Далее вы узнаете, какие техники и материалы используются для изображения растительного мира.

Полезно знать...

В XVI–XVII веках при рисовании использовались гусиные перья, заточенные в зависимости от художественного замысла художника.

1

4

5

2

3

► Сделай набросок веточки или цветка с использованием графических материалов на свой выбор.

Графика – это вид изобразительного искусства, в основе которого лежит рисунок, выполненный штриховыми, контурными или тональными линиями. Прибегая к ним, художник-график может передать широкую гамму изображений, лаконичных в использовании элементов художественного языка и экспрессивных по форме и художественному содержанию. В графике применяются твёрдые художественные материалы (карандаш, восковые мелки), мягкие материалы (уголь, сангина, пастель, цветной мел) и жидкие материалы (чернила, тушь). Изображения могут быть также получены методом выскабливания и процарапывания поверхности на различных материалах, таких как дерево, линолеум, камень, металл.

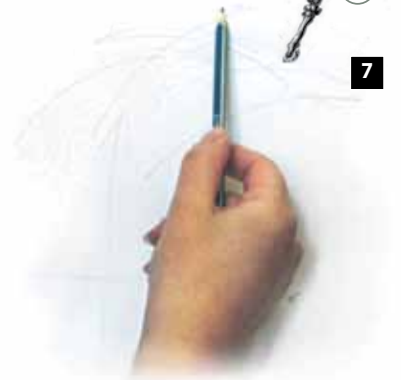
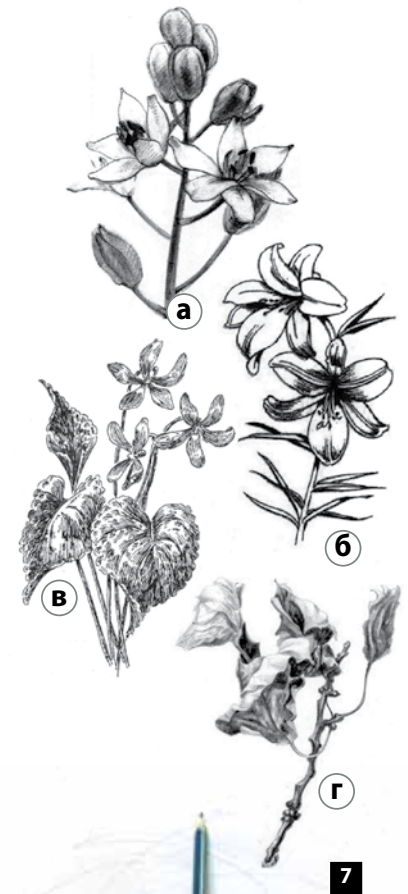
■ Рисунок простым карандашом

Пластическое изображение создаётся с помощью точек, линий, проведённых свободным движением руки, простым карандашом (из. 7а–г). Обычно в графике рисунок делается на бумаге.

Короткие линии, связанные между собой, выполняются непрерывным движением руки. Ошибки стираются ластиком, а правильная линия выделяется, после чего наносится контурная линия (из. 8).

■ Рисунок цветными карандашами

Цветные карандашные рисунки хорошо ложатся на бумагу. Техника исполнения очень разнообразна. Прежде всего, постарайтесь штриховать в определённом направлении, покрывая штрихами всю поверхность бумаги, чтобы придать рисунку более эстетичный вид (из. 6).

Запомни!

Рисунок, выполненный различными видами линий, называется **линейным**.

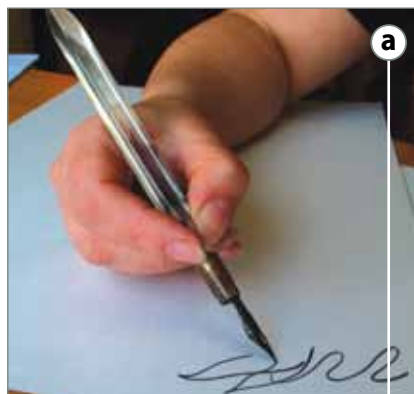
■ Рисунок пером или авторучкой

Рисунок в этой технике выполняется пером, которое обмакивается в тушь или чернила (из. 11а). Можно также использовать чернильную авторучку или шариковую ручку (из. 11б). Такой вид графического рисунка требует точности в обводке контуров и штриховке графических форм (из. 9, 10).

Van Gogh. Căpițe

Техника работы с тушью напоминает акварельную технику. Многие художники совмещают акварельную технику с графической обработкой рисунка тушью. Тушь разбавляется водой, что позволяет получить широкую гамму оттенков, начиная с тёмных тонов и заканчивая светлыми (из. 10).

Полезно знать...

В странах Азии (Китай, Япония, Корея и др.) графические работы выполняются хорошо наточенными бамбуковыми или тростниковыми палочками.

➤ Вспомни названия книг, в которых ты нашёл графические иллюстрации.

➤ Сделай рисунок на тему «Дождь», передав штрихами направление ветра.

5 Методы представления животного мира в визуально-пластических изображениях

Животный мир занимает особое место в творчестве художников. Многочисленные картины, написанные маслом, гуашью или акварелью, изображают птиц или зверей. Образы представителей фауны можно передать различными художественными способами в зависимости от вида искусства или использованных рабочих материалов.

Как в живописи и графике, так и в скульптуре анималистический жанр может вдохновлять на создание уникальных изображений (из. 1–2).

Вспомни!

Графические работы выполняются графическими материалами (мягкими, твёрдыми, жидкими), живописные работы – цветными материалами (акварель, гуашь, темпера, акриловые краски), а скульптурные произведения – мягкими материалами (пластилин, глина, термопласт) и твёрдыми (дерево, камень, мрамор).

а

а

Полезно знать...

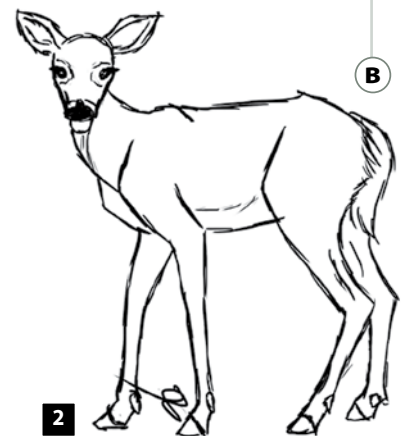
Животных можно рисовать акварелью, гуашью, темперой, которые имеют в своей основе один и тот же тип цветных пигментов (пчелиный мёд, арабская резина).

б

б

в

2

в

1

МАСТЕРСКАЯ

- Нарисуй, напиши или вылепи фигуру твоего любимого животного.
- Создай композицию на тему «В зоопарке», используя набросок животного, сделанный заранее.

Сейчас мы познакомимся с некоторыми методами изображения представителей фауны в живописной технике.

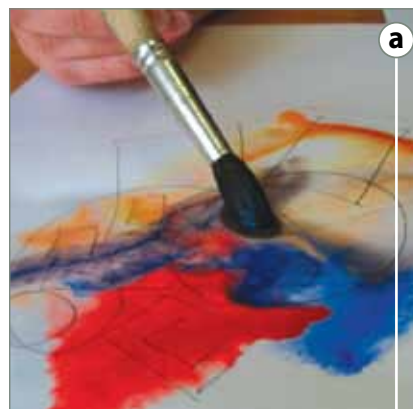
Живопись – это вид изобразительного искусства, который отражает реальность в зрительных образах посредством цветовых плоских форм на рабочей поверхности. В живописи необходимы два важных компонента: *рабочая поверхность* и *краски*. Рабочей поверхностью могут служить различные материалы: деревянные доски, бумага, картон, холст, стены. Краски изготавливаются из смеси цветных минеральных или химических порошков со связующим веществом. Клейстер готовят из мёда, яиц, топлёного воска, воды, смешанной с клеем, и из различных растительных масел. Тип связующего вещества определяет выбор используемого материала или технику работы с цветом.

■ Акварельная живопись

Рабочей поверхностью при использовании акварели обычно служит бумага. Краски разбавляют водой, смешиваются на палитре и кладут кисточкой на сухую или влажную бумагу тонким слоем, что позволяет сохранить прозрачность (из. 3).

В акварельной живописи используются мягкие натуральные кисти. Мазки кладутся в соответствии с художественным замыслом.

Интенсивность цвета и различные оттенки в акварели достигаются благодаря не только пигментам, но также текстуры и белизны бумаги.

а) Техника алла прима (акварельная живопись по влажной бумаге)

- Простым карандашом намечается композиция.
- Лист бумаги, на которой уже нанесён рисунок, увлажняется кистью (из. 4а).
- Мазки кладутся смело, быстро, позволяя краскам смешиваться между собой (из. 4б).

Полезно знать...

Когда ты выбираешь цвета, имей в виду, что они будут смешиваться на бумаге. Контролировать процесс движения краски на бумаге невозможно.

Запомни!

После окончания работы следует хорошо вымыть кисти и ёмкости.

б) Техника «лессировка» (акварельная живопись по сухой бумаге)

- На бумагу наносятся лёгкие цветные слои, начиная со светлых тонов (из. 8а, б).
- Постепенно намеченные формы прорисовываются путём нанесения цветных мазков прозрачными слоями (из. 5–7, 9).

Чем больше слоёв накладывается, тем темнее становится поверхность. Для теневой части следует наносить больше цветных слоёв.

Запомни!

Чтобы добиться более светлых тонов, краска разводится в баночке с большим количеством воды. Для смешения двух цветов, краски накладываются кисточкой, слегка смоченной водой.

Полезно знать...

Не рекомендуется смешивать одновременно более трёх разных цветов.

Рабочие термины:

«Лессировка» – нанесение тонкого прозрачного или полупрозрачного слоя краски поверх высохших слоёв.

- Нанеси на влажную бумагу несколько случайных мазков разных цветов и получишь «спонтанную игру цветов». Дополни работу линиями, точками и постепенно доведи рисунок до фигурной композиции. Темы: экзотические птицы (колибри, какаду и т.д.).
- Рассмотр несколько изображений, выполненных в различных живописных техниках. Объясни этапы их создания

Художники часто изображают животных и птиц в виде скульптуры.

Скульптура – это вид изобразительного искусства, в котором создаются объёмные (трёхмерные) произведения с использованием различных скульптурных техник: резьбы по дереву или камню, лепки из глины, отливки фигур из гипса и бронзы, металловарки и т.д.

В зависимости от используемого материала объёмные формы можно получить с помощью различных инструментов (из. 15) следующими способами:

лепка – создание объёмных форм из мягкого пластичного материала (глины, пластилина). При необходимости используется каркас (из. 13), к которому прикрепляются кусочки глины или пластилина до получения желаемой формы (из. 12);

отливка состоит в изготовлении пустотелой гипсовой формы с последующей заливкой в неё горячего металла: бронзы, чугуна, золота и т.д. (из. 10, 11);

резьба – обработка твёрдого материала (дерева, камня и др.) специальными инструментами до придания ему желаемой формы (из. 14).

Твёрдые материалы (дерево, камень) обрабатываются зубилом, молотком и т.д., а более мягкие – шпателем и лопатками.

Лепка является одной из главных скульптурных техник обработки мягких материалов.

Лепка из пластилина чаще всего проводится на уроках художественного воспитания, так как пластилин сохраняет свои пластичные свойства долгое время. Лепка из пластилина используется в основном в создании форм небольших размеров (из. 16–18).

Декоративные скульптуры

Народные мастера-резчики по камню

Полезно знать...

Человек часто находил в природе камни или куски дерева, которые своей формой напоминали людей, животных, птиц и т.д. Благодаря художественной обработке они стали оригинальными произведениями декоративного искусства.

К скульптурным формам люди пришли, когда заметили, что мокрая после дождя земля или глина сохраняет отпечатки погруженных в неё ног.

15

Техника лепки способствует развитию ряда технических навыков:

- удлинение формы раскатыванием материала ладонью по доске (из. 19а);
- удлинение формы раскатыванием материала между сложенными ладонями (из. 19б);
- создание формы вращательными движениями ладоней (из. 19в);
- сплющивание материала ладонью (из. 19г).

16

Рабочие термины:

Сплющивание – действие, при котором глина (пластилин) раздавливается.

Трёхмерный – объёмный предмет, имеющий высоту, ширину и длину.

Удлинение – операция по растяжению формы.

Резьба – техника вырезания соответствующими инструментами объёмной формы из дерева или камня (барельефа или скульптуры).

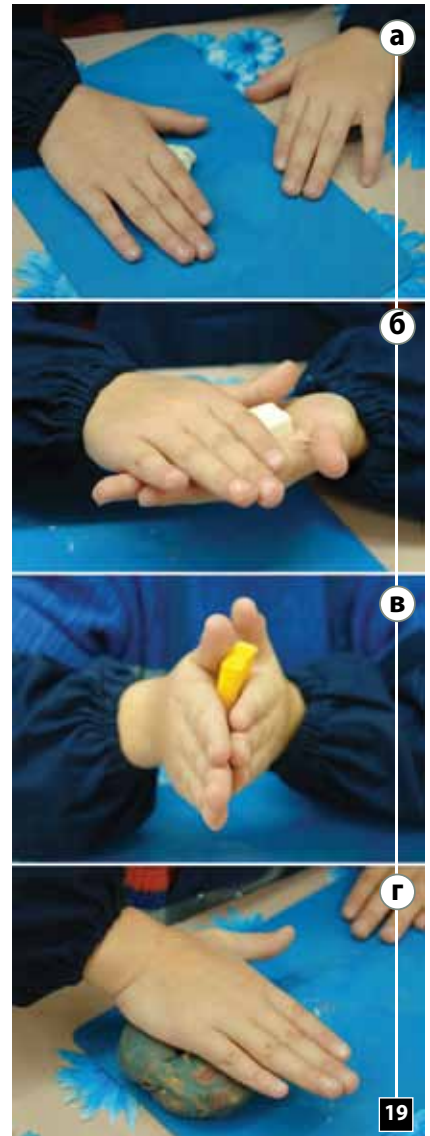
Каркас – «скелет», основа из проволоки, на которую лепится пластичный материал (глина, пластилин) для создания объёмных форм.

17

18

Узнай больше!

После обжига высохшая глина затвердевает и становится прочной. Это открытие вдохновило людей на изготовление глиняной посуды, создание скульптур и т.д.

➤ Вылепи из глины или пластилина изображение животного или птицы. Создай из вылепленных форм общую композицию «В зоопарке».

6 Выражение эмоций, чувств, идей посредством визуально-пластических изображений

Создание визуального изображения требует знания элементов пластического языка, с помощью которых передаются различные оптические иллюзии, позволяющие нам, зрителям, увидеть пейзаж, натюрморт, сюжетную композицию и т.д. Однако это изображение нельзя считать простым воспроизведением реального мира, это результат эмоций и эстетических чувств, которые испытывает художник в момент творения. Душевные переживания, фантазии художника обычно выражаются в определённых образах, изображениях, символических формах, в которые он «одевает» некую художественную идею (из. 1–3).

Посредством визуально-пластического изображения художник пытается сообщить нам определенные мысли, социальные или бытовые проблемы, связанные с сюжетом произведения искусства. Таким образом, художник передаёт эмоции, чувства и идеи, заложенные в своём произведении, а зритель является потребителем, принимающим это эстетическое послание. Способность зрителя проникнуть в суть художественного изображения, понять его идею, зависит от уровня его эстетической культуры и познаний в области изобразительного искусства.

Нервные мазки на картине Ван Гога «Звёздная ночь» визуально передают космический динамизм через трепет природы и движение звёзд на ночном небосводе (из. 2). На изображении 1 передан женский образ, опустошённый печалью и болью. На египетской фреске (из. 3) нам передаётся идея о том, что фараон является таким же важным, как и стоящие рядом мифические божества. На изображении 4 идея послания заключается в том, что время видит всё, а его движение имеет начало и конец.

Рабочие термины:

Послание – содержание идеи художественного произведения.

Нервные мазки – цветовые пятна, оставленные кистью на холсте в специфической манере художника.

МАСТЕРСКАЯ

► Пополни своё портфолио изображениями, в которых переданы различные эмоции: радость, печаль, грусть и т.д.

Формативное оценивание № 1

Учебный раздел: 1. Визуальная грамотность

Единица содержания: *Выражение эмоций, чувств, идей посредством визуально-пластических изображений*

Тема: Красно-жёлтый лист

Стратегии оценивания:

- **тип оценивания:** формативное оценивание (ФО);
- **инструмент оценивания:** практическое задание П1; Аргументированное высказывание П 12 (устно).

Рабочие задачи:

1. (П1) Создай визуально-пластическое изображение с использованием материалов, инструментов и техник, специфических для рисования или живописи.
2. (П9) Передай в своём изображении эмоции, чувства и идеи.

Критерии успеха:

(П1) Визуально-пластическое изображение с использованием материалов, инструментов и техник, специфических для рисования/живописи

1. Знаю специфику предложенной художественной работы.
2. Использую различные художественные материалы и инструменты в создании двухмерной/трёхмерной работы.
3. Создаю композицию.
4. Выполняю работу творчески.
5. Оцениваю деятельность/продукт.

Аргументированное высказывание П 12 (устно)

1. Делаю заявления, которые чётко выражают моё мнение.
2. Поддерживаю своё мнение аргументами.
3. Правильно и уместно использую терминологию, специфичную дисциплине.
4. Определяю художественные аспекты в репродукциях/художественных работах/произведениях.
5. Выражаю мысли логично и отчётливо.

Язык визуально-пластического искусства

1 Визуальные особенности средств пластического языка

Любое художественное произведение изобразительного искусства передаёт зрителю определённую информацию, послание, идеи. Визуальное изображение создано с помощью специфического языка, состоящего из определённых типов точек, линий, мазков, форм и цвета. Их успешное комбинирование определяет художественную ценность в любом виде искусства. Тип, характер и способ реализации элементов пластического языка влияют на выразительность произведения.

Точка как средство изображения

Точка – это след, оставленный каким-либо инструментом (карандашом, ручкой, кисточкой и т.д.) на бумаге или холсте одним касанием.

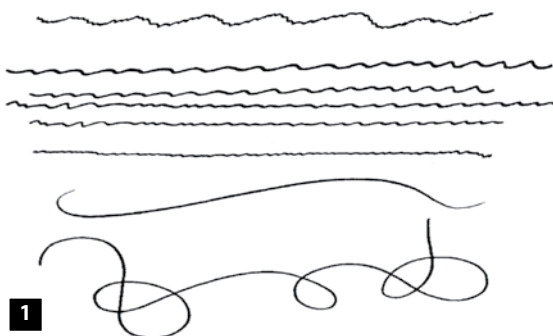
Точка играет очень важную роль в изобразительных композициях. В декоративном рисунке точка представляет собой маленький знак в виде пятнышка (из. 2).

Среди всех форм чаще всего в украшении одежды, вышивки и других предметов домашнего обихода используется точка в виде маленького кружочка (из. 2, 3).

Художественная линия

Линия – это непрерывная черта, проводимая по плоской поверхности (бумага, картон, вышивка, стена, песок и т.д., из. 1) любым инструментом: кистью, карандашом, ручкой, мелом, углем.

Проведение точек и линий стало одним из первых проявлений пластического творчества человека.

1

Вспомни!

В начальных классах ты изучал точку, линию и художественную форму. Эти элементы художественного языка так же важны, как буквы, которые составляют слова.

2

3

Художник Поль Клее говорил, что линия – это точка, которая отправилась на прогулку. Толщина линии определяется используемым инструментом. Тонкие и толстые линии могут быть использованы для передачи эффекта близости–удалённости или очерчивания формы (из. 4–6).

4

5

Рембрандт. Автопортрет

6

Ваза с цветами

Художественная форма

Окружающая природа радует нас прекрасными пейзажами и самыми разнообразными растительными формами (из. 7).

Любой предмет или природное явление может быть художественно воспроизведено, и будет распознано лишь в том случае, если его форма будет передана достоверно.

Под словом **форма** мы понимаем внешний силуэт тела (предмета, существа или явления), очерченного контуром.

Пластические формы состоят из точек и линий, к которым добавляется цвет или объём. В изобразительном искусстве мы различаем два типа форм: *плоскостные* (из. 8) и *объёмные* (из. 9).

► Сделай наброски с натуры или по памяти. Используй элементы художественного языка, которые ты усвоил в данной теме.

7

8

Вышивка. Плоскостные формы

9

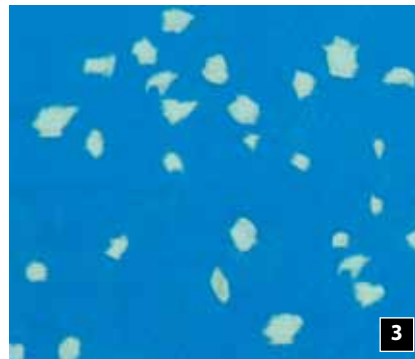
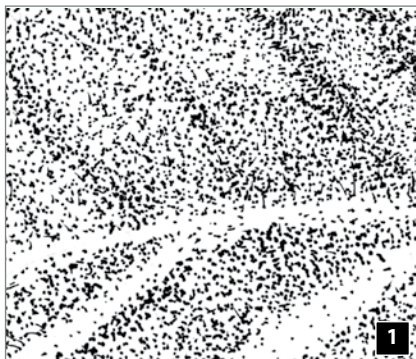
Генри Мур. Объёмные формы

2 Изображение элементов визуально-пластического языка

Приёмы изображения пластической точки

Точка получается разными способами:

- прикосновением карандаша, пера, ручки, кисти, пальца и др. к поверхности материала, без движения в какую-либо сторону (из. 1);
- разбрызгиванием красок, тушью (из. 2);
- разрезанием или обрыванием бумаги на мелкие кусочки (из. 3).

Полезно знать...

Зигзагообразные линии визуально создают динамическое напряжение, а волнистые, спиралевидные – впечатление замедленного, спокойного движения.

Приёмы изображения линии

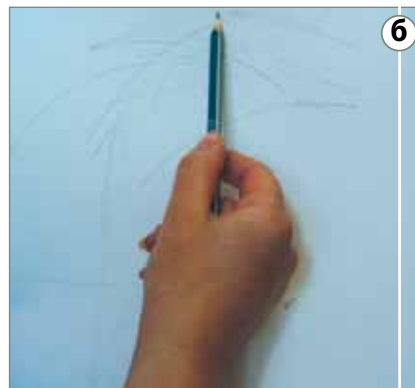
Линии проводятся с помощью разнообразных техник:

- рисунок простым карандашом, пером, кистью (из. 4);
- монохромная или полихромная гравюра, литография и т.д.
- рисунки с использованием мягких графических материалов: уголь, сангина, цветной мел, пастель и т.д.

Основными средствами художественного выражения в графике являются линия и тональность (из. 5 а–в). Графические работы могут быть чёрно-белыми или цветными.

Узнай больше!

Выразительность элементов художественного языка варьирует в зависимости от их способа нанесения на рабочую поверхность, то есть от используемой изобразительной техники (разбрызгивание, дуновение, тиснение, совмещение и т.д.).

Приёмы изображения плоских форм

■ **Монотипия** – это техника рисования с помощью уникального отпечатка, при которой гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с неё отпечаток на листе (из. 6, 8а).

■ **Слияние** – наложение цветowych пятен (красок) на влажную бумагу (из. 8б).

■ **Разбрызгивание красок** кисточкой или другим инструментом на влажной или сухой бумаге (из. 7, 8 в).

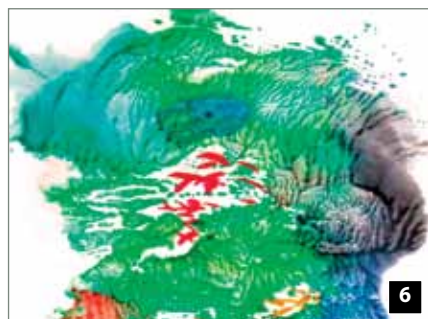
■ **Свободное выливание** жидкой краски на влажную или сухую бумагу (из. 8 г).

■ **Свободное дуновение.** Жидкую краску, предварительно нанесённую на бумагу, раздувают в разные направления. Чтобы получить спонтанные формы, можно использовать любую трубочку, например, пустой корпус шариковой ручки.

■ **Монотипия, полученная с помощью нити, пропитанной краской.** Нитка, пропитанная краской, раскладывается на бумаге, которая потом складывается. Конец нитки остаётся за пределами сложенной бумаги и при вытягивании оставляет цветовой след на её поверхности.

■ **Наложение форм** – смоченная краской скомканная бумага оставляет отпечатки на бумаге в процессе её прижатия к поверхности (из. 8д).

Наблюдение спонтанных форм в природе и в образцах художественных экспериментов, полученных различными способами, облегчит их понимание. Это поможет включать спонтанные формы в выразительные и оригинальные композиции (из. 6).

Джексон Поллок. Композиция

Узнай больше!

Мастером спонтанных форм был художник Джексон Поллок, который экспериментировал, применяя различные приёмы для создания оригинальных работ (из. 7).

- Назови приёмы получения спонтанных и управляемых форм. Прокомментируй их.
- Создай спонтанные и управляемые плоские формы. Самые удачные работы вставь в рамку и вывеси в своём классе.

Приёмы получения объёмных форм

При создании объёмных трёхмерных (длина, ширина, глубина) форм используются следующие приёмы:

- **создание форм из глины** пластилина, проволоки и т.д. (из. 10);
- **моделирование форм** из бумаги, картона и т.д. (из. 9);
- **оригами** – складывание форм из бумаги (из. 11–12).

9
Архитектурный
макет

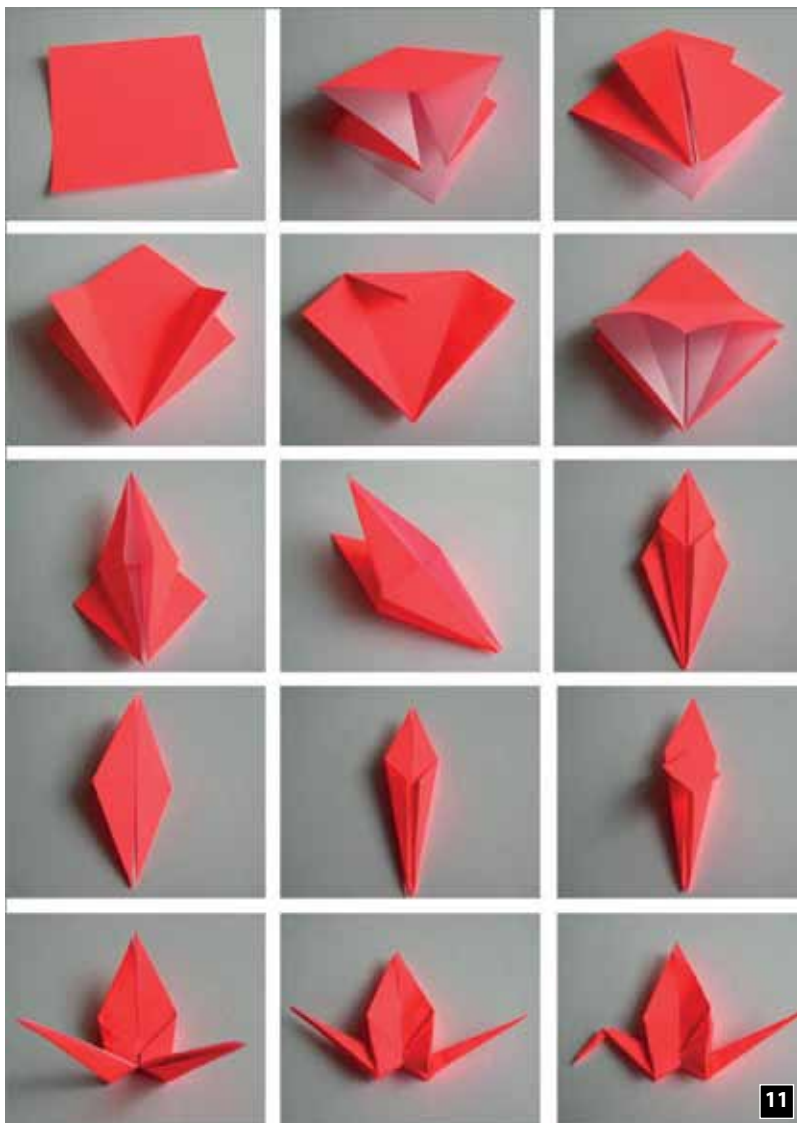

10
Объёмная форма

Узнай больше!

Вылепленные или вырезанные скульптуры сохраняют текстуру и цвет использованного материала (камень, дерево, глина). Иногда скульпторы раскрашивают объёмные формы – таким образом получаются многоцветные скульптуры или произведения живописной керамики.

11

Для создания объёмных форм на уроке рисования можно использовать технический приём *оригами*, известный вам ещё с начальных классов.

Основным элементом художественного выражения в технике *оригами* является объём. При этом цвет имеет второстепенное значение.

Складывание объёмных форм производится по определённым правилам (из. 11).

12

Рабочие термины:

Складывание – сгибание углов бумаги, ткани и т.д. и наложение в определённом порядке.

Оригами – вид традиционного японского искусства складывания бумаги в объёмные формы.

- Придумай новые объёмные формы, исходя из ранее созданной формы.

3

Расположение элементов пластического языка различными способами

3.1. Точка

Точка создаёт впечатление пространства, способствуя передаче объёма и созданию форм.

Будучи элементом изобразительного языка, точка может быть разного размера, конфигурации и цвета.

■ **Хроматическая (цветовая) точка** использовалась в неои-мпрессионистских картинах.

Французские художники Поль Синьяк, Камиль Писсарро, Жорж Сёра и др. создали оригинальные работы, нанося на свои полотна цветочные точки (из. 3). Хроматическая точка словно заставляет картину вибрировать, переливаться цветами, при этом размер точки зависит от формата полотна.

В живописи, с помощью точек, в зависимости от их размера, цвета и расположения можно добиться выразительных эффектов (из. 1).

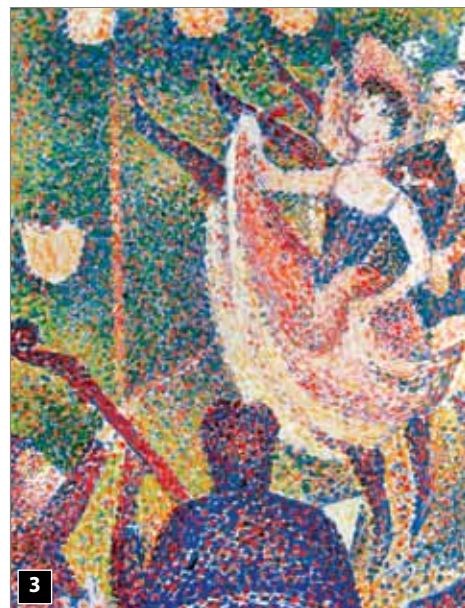
Точки разных размеров и цветов создают впечатление пространства: крупные точки, нанесённые красками тёплых тонов, создают впечатление близости, а маленькие, нанесённые красками холодных тонов – иллюзию удалённости (из. 2, 3).

Каравелла

Крыши

Жорж Сёра. Каба́ре

- Назови типы художественных точек в изображениях 1–3.
- Нарисуй пейзаж гуашью с применением хроматической точки.

Рабочие термины:

Неоимпрессионизм – художественное течение в живописи, возникшее во Франции в конце XIX-го века.

3.2. Линия

Линии, по разному расположенные, становятся выразительными в зависимости от их назначения, направления, положения и цвета (из. 6).

Толстые и тонкие линии могут использоваться в композициях для передачи эффекта близости-удалённости (из. 5).

Они могут играть свою отдельную роль в художественной композиции.

Линия может создать контур формы, сохраняя свою непрерывность (из. 4).

В зависимости от движения направления, линия может быть *прямой*, *волнистой* или *зигзагообразной*.

В зависимости от расположения линий на плоскости, они могут быть *вертикальными*, *горизонтальными*, *наклонными*.

Таким образом, линии можно классифицировать следующим образом:

ПО ТОЛЩИНЕ		ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ		ПО ФОРМЕ	
♦ тонкие		♦ горизонтальные		♦ волнистые	
♦ средние		♦ вертикальные		♦ прямые	
♦ толстые		♦ наклонные		♦ зигзагообразные	

В качестве элемента конструкции, линия может усилить объём, форму. Обычно короткая линия представлена в виде штрихов (из. 5).

Линия-орнамент, часто встречаемая в природе (из. 7), может быть использована для достижения эффектов материальной текстуры.

Фернан Леже. Женский портрет

Полезно знать...

Слово *линия* имеет и другие значения: телефонная, воздушная, железнодорожная, мелодическая, технологическая, оборонительная, кредитная, электрическая и т.д.

Пейзаж с мостиком

Игра линий

Рабочие термины:

Непрерывная линия – линия, проведённая по поверхности без отрыва графического инструмента от неё.

- Нарисуй линии, используя разные инструменты (карандаш, ручку, перо, фломастер, кисть).
- Создай композицию на свободную тему из различных типов линий.
- Обсудите в группе линии-орнаменты природных форм. Приведите как можно больше примеров.

7

3.3. Продуманные и спонтанные формы

Плоские формы создаются на плоских поверхностях и имеют два измерения: длину и ширину. Такие формы называются **двухмерными**.

В изобразительном искусстве плоские формы можно создать спонтанно, управляемо и искусственно.

Спонтанные формы появляются случайно и в зависимости от идеи автора могут создать эффект сюрприза.

Управляемые формы появляются под влиянием художника в процессе наклона, дуновения или других технических приемов.

Продуманные формы зарисованы и завершены в соответствии с предварительно задуманными этапами и схемами.

Объёмная форма обладает тремя измерениями: *длиной, шириной и высотой*. Следовательно, такая форма называется **трёхмерной**.

Объёмная форма, помещённая в пространство, называется **пространственной**: например, скульптурные, керамические и архитектурные формы. Природные пространственные формы появляются спонтанно (из. 10), а созданные человеком – обдуманно и разработанны согласно определённой идее (из. 8, 9, 11).

Предметы интерьерного декора считаются пространственными (из. 9).

Церковь монастыря Добровэц

Трон господаря

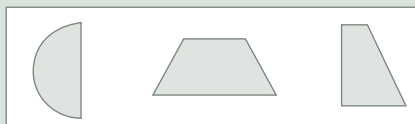

Каскад Бигэр, уезд Караш-Северин, Румыния

Константин Брынкуш. Барышня Погани

- Заполни половинки этих форм и получишь разработанные формы.

- Используй несколько приёмов по созданию спонтанных и управляемых форм для передачи цветовых эффектов.
- Создай беспредметную композицию, используя приёмы получения спонтанных форм.

Запомни!

Плоскостная спонтанная форма появляется случайно, в результате контакта цветового пятна с бумагой.

Полезно знать...

Иногда природные явления могут создавать пространственные спонтанные формы, которые выходят за рамки воображения человека. Процесс их формирования может длиться миллионы лет. Они появляются в результате природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, движение тектонических плит и т.д.

3.4. Живописное/декоративное пятно

Пластическое пятно – это цветовой след, оставленный на поверхности кистью или другими рабочими инструментами при рисовании, дуновении, оттиске и т.д. (из. 15а–д).

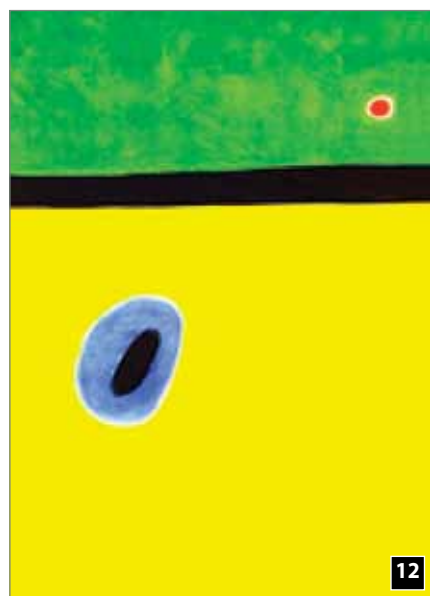
Пластическое пятно является плоским, однако его сочетание с пятнами других свойств (размеров, форм, оттенков, тональностей) может создавать ощущение материальности фактуры, объёма, пространства и т.д. (из. 13). Есть два типа изобразительных пятен: живописные и декоративные.

Живописные пятна обладают вибрационным аспектом (неоднородно окрашенным) в виде прозрачных или более плотных мазков различных цветовых свойств (из. 13, 17, 19).

Декоративные пятна – плоские пятна, обладающие одной хроматической тональностью на всей поверхности (из. 12, 16, 18).

Пятно как средство художественного выражения может быть хроматическим (цветным) или ахроматическим (белым, чёрным, серым).

Художественные пятна различаются между собой по форме, размеру и цвету.

Джоан Миро. Крыло жаворонка, как алмаз, окружённый синим и золотистым, соприкасается с сердцем, которое спит, как мак на лугу.

Узнай больше!

Художники-импрессионисты Клод Моне и Огюст Ренуар создавали художественные формы посредством пластических пятен.

Вспомни!

Цветовые и ахроматические пятна называются также мазками и являются следами, оставленными кистью на холсте, картоне, бумаге и т.д.

Живописное пятно может быть спонтанным и имеет случайный либо управляемый характер благодаря применению различных технических приёмов, таких как монотипия, разбрызгивание, нанесение мазков на влажную поверхность и т.д. (из. 14).

Полезно знать...

Чтобы добиться большей выразительности, пятно наносится на влажную или сухую поверхность. Например, на слегка увлажнённой поверхности контуры пятен сливаются (из. 19), а на сухой бумаге пятна получают с чётким контуром (из. 16).

17

18

16

19

МАСТЕРСКАЯ

- Проанализируй изображения этой темы и определи типы изобразительных пятен.
- Назови типы изобразительных пятен, встречающихся в природе.
- Нарисуй листок, используя живописные или декоративные пятна.

4 Классификация цветов: хроматические и ахроматические

■ Хроматизм и ахроматизм в пластическом искусстве

Хроматизм – это свойство цветов создавать на палитре бесконечное количество цветовых комбинаций. Ахроматизм – это отсутствие цвета.

■ Цветовой спектр

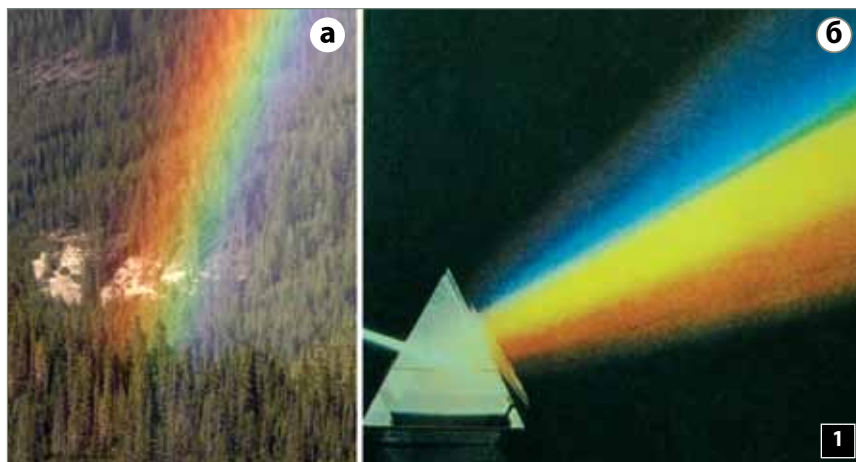
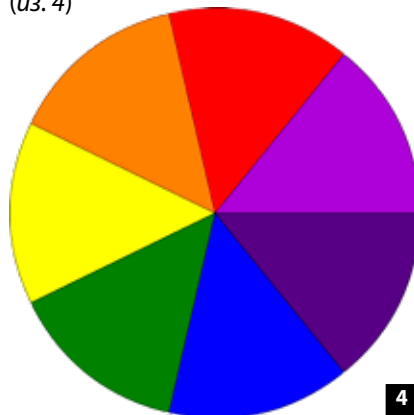
Цвет – это особенность восприятия глазом отражённых или излучённых световых волн. Предметы вызывают различные цветовые ощущения в зависимости от состояния окружающей их среды.

Английский учёный Исаак Ньютон продемонстрировал, как белый солнечный свет расщепляется на семь цветов (из. 1а, б).

Узнай больше!

Ньютон расположил семь кусочков цветной бумаги на картонном круге, который впоследствии был назван хроматическим кругом Ньютона (из. 4)

Расщепление света. Радуга и призма Френеля

Хроматический круг Ньютона

Если солнечные лучи проникают сквозь экран, встречая на своём пути хрустальную треугольную призму, то на другом конце экрана они появляются в виде семи цветов солнечного спектра (из. 1б, 3).

Радуга – это природное явление, которое наблюдается при расщеплении света (из. 1а).

Цвета делятся на две категории: **световые**, используемые в спектаклях и фильмах, и **пигментные**.

Пигментные краски изготавливаются из цветных порошков и связующих веществ (из. 2).

Полезно знать...

Запомни правильное название данных цветов:

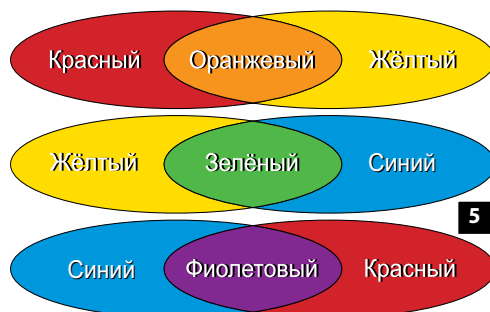

Пигментные цвета делятся, в свою очередь, на *основные* и *составные*.

Основные цвета (красный, жёлтый, синий) не получаются в результате физического смешения с другими цветами. Зато при смешении получается тёмно-серый цвет (сероватый).

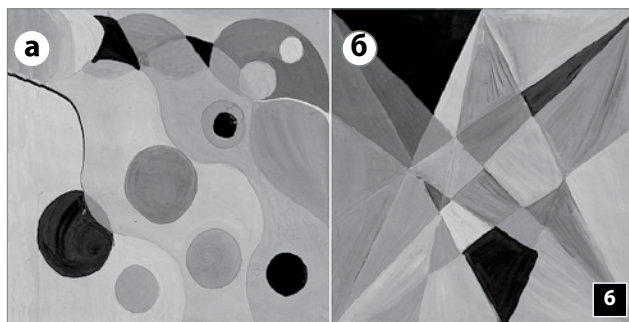
Составные цвета получаются физическим смешением двух основных цветов в равных пропорциях. Составные или бинарные (*bi* – два) цвета – это оранжевый, зелёный, фиолетовый.

Например, смешав красный цвет с жёлтым, жёлтый с синим, синий с красным в равных пропорциях, получаем оранжевый, зелёный, фиолетовый цвета (из. 5)

Белый и чёрный цвета не обладают хроматическими свойствами, поэтому называются *бесцветными* или *ахроматическими*.

При смешении с белой краской цвета приобретают более светлые тона, а при смешении с чёрным становятся более тёмными. Смешав на палитре белую краску с чёрной в разных пропорциях, мы получаем ахроматические цвета (из. 6 а, б). Бесцветные цвета используются в живописи и графике – при рисовании тушью, простым карандашом и т.д. (из. 9).

Узнай больше!

Между чёрным и белым цветами существует широкая гамма серых оттенков, которые являются результатом их смешения (из. 6, 7, 9).

- Опиши явление расщепления света на семь цветов.
- Создай композицию на одну из тем: «Зима», «Зебры», «Вечер». Используй ахроматические цвета.

Полезно знать...

Швейцарский художник Йоханнес Иттен разработал *Круг двенадцати цветов*, подтверждая тем самым, что в основе всех хроматических оттенков лежат три основных цвета: синий, жёлтый и красный (из. 8).

Хроматический круг Иттена

Рабочие термины:

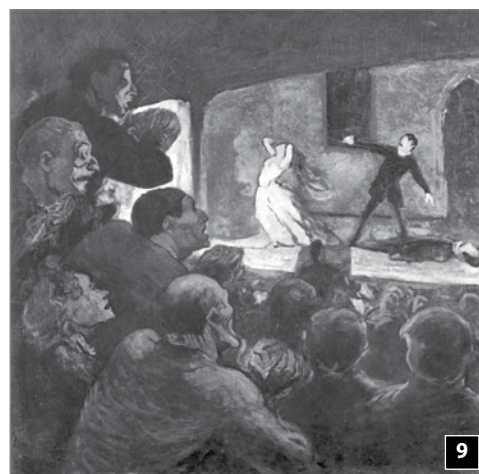
Спектр – это совокупность цветных полос, получающихся при прохождении солнечного луча через призму или другую преломляющую среду.

Связующее вещество – клеящий состав, используемый для фиксации пигментов.

Призма – многогранник с параллельными поверхностями.

Хроматический – цветовой.

Ахроматический – бесцветный (белый, чёрный, серый).

Оноре Домье. Театр

5 Тёплые и холодные тона

Цвета, которые при полном солнечном освещении создают впечатление тепла и напоминают цвета огня, называются **тёплыми** (из. 1, 3 – красный, оранжевый, жёлтый), а те, которые напоминают зимний холод, называются **холодными** (из. 2, 4 – синий, фиолетовый, зелёный).

Тёплые цвета расположены в правой части хроматического круга Иттена, а холодные – в левой части.

Самым тёплым цветом считается оранжевый, так как он состоит из двух тёплых цветов (красный + жёлтый), а самым холодным является синий, так как он не распадается.

Пейзаж (тёплые тона)

Пейзаж (холодные тона)

Художники чаще всего используют тёплые цвета для того, чтобы создать впечатление приближённости (землю, предметы, расположенные ближе к нижнему краю композиции), а для изображения дальнего плана они прибегают к холодным цветам.

Также, при написании освещённых участков предметов, они используют теплые тона, а для их затенённых участков – холодные.

Запомни!

Сопоставление тёплых тонов к холодным создаёт термодинамический эффект, являясь одним из самых сильных хроматических контрастов в изобразительном искусстве.

Поль Сезанн. Натюрморт

Узнай больше!

Творчество художника Пабло Пикассо условно делится на несколько «колористических» периодов: *синий*, *розовый* и *чёрный*. В *синий* период он предпочитал работать в холодных тонах, в *розовый* – в тёплых, а в *чёрный* – в ахроматических.

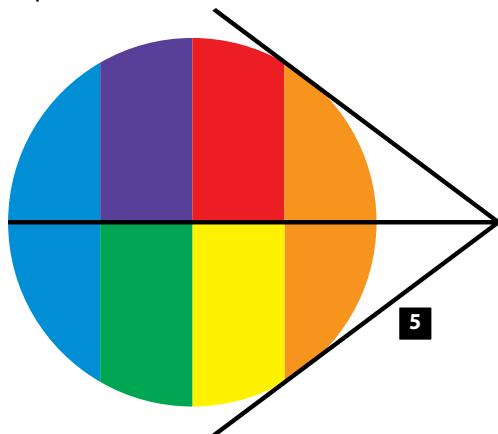
Пабло Пикассо. Жизнь (фрагмент)

Рабочие термины:

Цветовой термодинамический эффект – создание определенных зрительных ощущений при компоновке тёплых и холодных цветов в картине.

Полезно знать...

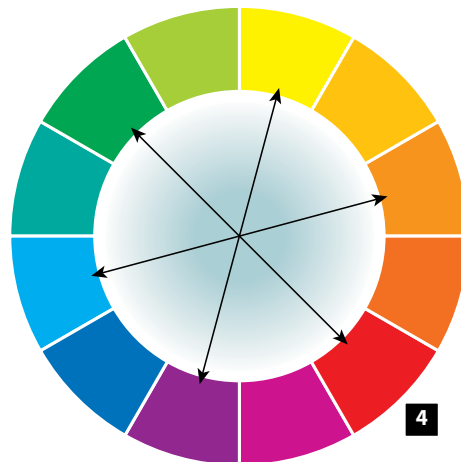
Французский художник Поль Сезанн разработал схему перехода тёплых цветов (освещённая зона) к холодным (затенённая зона), которую он потом использовал в своих работах (из. 5)

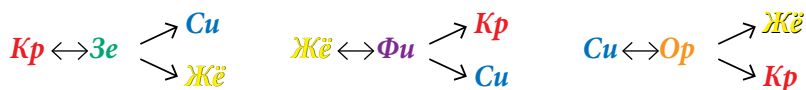
6 Дополнительные цвета

Цвета, расположенные на хроматическом круге диаметрально друг против друга, называются **дополнительными** (из. 4). Пары дополнительных цветов:

- ♦ Красный **Кр** – Зелёный **Зе**
- ♦ Жёлтый **Жё** – Фиолетовый **Фи**
- ♦ Синий **Си** – Оранжевый **Ор**

Отметим, что каждому основному цвету противостоит один составной (бинарный) цвет, полученный в результате смешения остальных двух основных цветов:

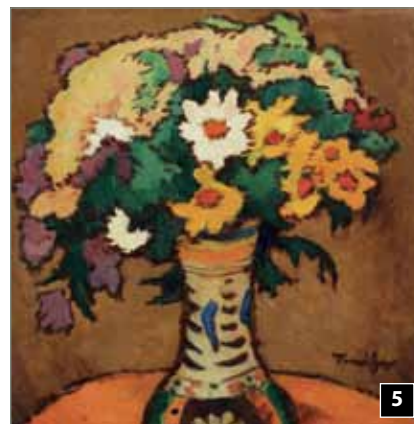
При сочетании в природе (из. 3) или в произведениях искусства (из. 1, 2, 5, 6) дополнительные цвета создают наиболее сильные цветовые контрасты, а при смешении – нейтральный серый цвет.

Ион Цукулеску. *Загадочные птицы*

Поль Гоген. *Забавы*

Николае Тоница. *Кувшинчик с полевыми цветами*

Анри Матисс. *Женщина за фортепиано*

Рабочие термины:

Цветовой контраст – намеренное противопоставление двух цветов.

Узнай больше!

Художники сравнивают пары дополнительных цветов с водой и огнём, так как на расстоянии они блещут, а при смешивании блекнут.

- Создай композицию на одну из тем: «Маковый луг», «Апельсины на синем фоне», «Красное яблоко с зелёными листьями», используя дополнительные цвета.

Формативное оценивание № 2

Учебный раздел: 2. Язык визуально-пластического искусства

Единица содержания: Расположение элементов пластического языка различными способами

Тема: Волшебство форм

Стратегии оценивания:

- **тип оценивания:** формативное оценивание (ФО);
- **инструмент оценивания:** практическое задание (П4); Аргументированное высказывание П12 (устно).

Рабочие задачи:

1. Создай пластическую-живописную/декоративную композицию.
2. Передай в своём изображении эмоции, чувства и идеи.

Критерии успеха:

(П4) Пластическая/декоративная композиция

1. Различаю пластическую/декоративную композицию.
2. Компоную элементы визуального-пластического языка, применяя композиционные схемы, используя соответствующие материалы и техники.
3. Творчески выполняю пластическую/декоративную композицию в соответствии с темой /сюжетом.
4. Комментирую эстетическую ценность композиции.
5. Описываю художественный замысел.
6. Оцениваю деятельность/продукт.

Аргументированное высказывание П12 (устно)

1. Делаю заявления, которые чётко выражают моё мнение.
2. Поддерживаю своё мнение аргументами.
3. Правильно и уместно использую терминологию, специфичную дисциплине.
4. Определяю художественные аспекты в репродукциях/художественных работах/произведениях.
5. Выражаю мысли логично и отчётливо.

Суммативное оценивание № 1

Учебный раздел: 1. Визуальная грамотность

Учебный раздел: 2. Язык визуально-пластического искусства

Единица содержания: Визуально-пластическая работа с использованием элементов визуально-пластического языка

Тема: На выбор

Стратегии оценивания:

- **тип оценивания:** суммативное оценивание (СО);
- **инструмент оценивания:** практическое задание (П2).

Рабочие задания:

1. Создай художественное изображение, используя элементы визуально-пластического языка.

Критерии успеха:

Визуально-пластическая работа с использованием элементов визуально-пластического языка

1. Определяю элементы визуально-пластического языка.
2. Правильно выбираю соответствующие художественные материалы и инструменты, свойственные для предлагаемых элементов визуально-пластического языка.
3. Выполняю практическую работу с помощью линий, точек, реалистичных и абстрактных форм в цвете.
4. Творчески и самостоятельно отражаю тему/сюжет работы.
5. Оцениваю деятельность/полученный продукт.

Композиция и дизайн

Слово композиция (*compositio*) в переводе с латинского языка означает компоновка, расстановка, расположение, комбинирование (из. 2, 3). Явление сочетания нескольких элементов в одно целое, их гармонизацию в создании цельной формы можно заметить в растительном и животном мире. Например, каждое растение состоит из отдельных частей, которые составляют цельную, гармоничную форму.

В пластическом искусстве понятие композиции имеет несколько смыслов. Основным является следующий: композиция – это переложение в линиях, формах и цветах определённой идеи, которую художник с помощью тех или иных средств и приёмов вкладывает в произведение искусства.

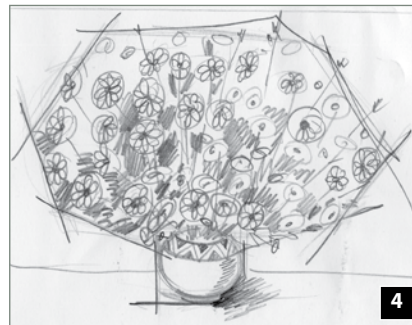
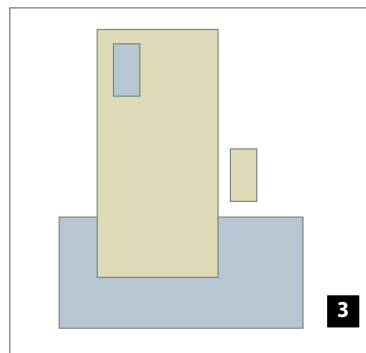
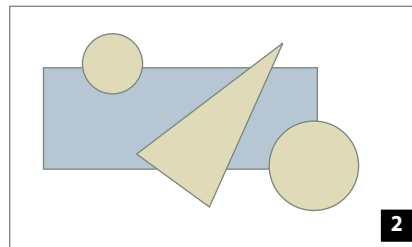
1 Художественные средства и приёмы создания композиции

Чтобы познать окружающий мир, художник прежде всего начинает с изучения природы, предметов, которые его окружают.

Используя наброски, зарисовки с натуры, он интерпретирует природу индивидуально, творчески и оригинально. Изучение природы, а также созданные зарисовки очень важны в пластическом искусстве. Существует несколько художественных приёмов для создания композиции:

- компоновка: близко/далеко;
- пропорционирование: большой/ маленький;
- построение.

Эти художественные приёмы приемлемы как для реалистической композиции (из. 1, 4, 5), так и для абстрактной (из. 2, 3).

1.1. Расположение: близко/далеко

Обычно в плоскостной (фронтальной) композиции при использовании приёма расположения предметов учитывается их построение в вертикальном или горизонтальном формате (из. 4, 5). Когда делается панорамный набросок пейзажа, композиция будет горизонтальной. Закон перспективы усиливает эффект передачи пространства; таким образом, предметы, расположенные ближе, выглядят более крупно и отчётливо, чем отдалённые (из. 6, 8). Итак, чем ближе находятся предметы к зрителю, тем отчётливее и детальней будет их форма. По мере удаления от зрителя, силуэт и цвет форм смягчаются (из. 7).

Дома

Чтобы правильно использовать художественный приём компоновки природных форм по принципу близко/далеко, надо ответить на несколько вопросов:

- Какой формат лучше всего подходит для рисования выбранной композиции – горизонтальный или вертикальный?
- В каком месте разделения земли и неба проводить линию горизонта?
- Какие природные формы находятся ближе к полю обозрения смотрящего, а какие дальше?
- Есть ли различия в величине, конфигурации и цвете между ближайшими и отдалёнными предметами?

Ион Андреев. В поле

Якоб ван Руйсдел. Пейзаж

Узнай больше!

Приёмы создания композиции варьируют в зависимости от сюжета и художественных задач. В каждом виде пластических искусств преобладают художественные приёмы, которые способствуют идейному раскрытию произведения искусства.

- Создай пейзаж в цвете, используя приём художественной компоновки близко/далеко.

1.2. Пропорционирование (соразмерность): большой/маленький

Пропорционирование – это нахождение правильного соотношения между двумя или тремя составными частями общего целого.

Слово *пропорция* на латинском языке означает *соотношение*. При компоновке изображения (из. 9, 12, 13) устанавливаются необходимые пропорции, т.е. соотносятся размеры всех предметов, расположенных на рабочей поверхности. Это делается таким образом, чтобы центр композиции располагался примерно по середине листа.

Надо учитывать и соотношение реальных размеров предметов. Например, в том случае, когда мы передаём реальные формы в природе, яблоко не должно быть больше кувшина, если они находятся в одной плоскости (из. 9).

Также мы поступим и со стилизованными, абстрактными формами, уравновесивая их по размеру, цвету и насыщенности.

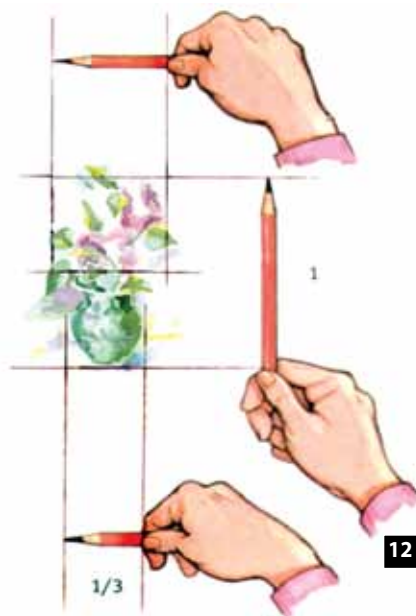
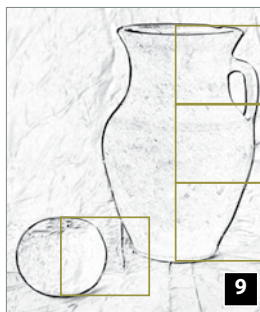
Чтобы правильно передать в рисунке, картине, скульптуре пропорции изобразительной формы, надо найти ответы на следующие вопросы:

- На какую геометрическую форму похож данный предмет?
- Как он расположен?
- Каково соотношение между его длиной и шириной?
- Размер какой детали послужит единицей измерения остальных частей?
- Каково соотношение между формой и размером предмета?

Ответы на все эти вопросы позволят нам правильно передать пропорции художественной формы.

Узнай больше!

Работы будут выглядеть более гармонично, если основной мотив будет расположен чуть выше центра листа (из. 10–12)

➤ Выбери два-три предмета и создай из них натюрморт.

Полезно знать...

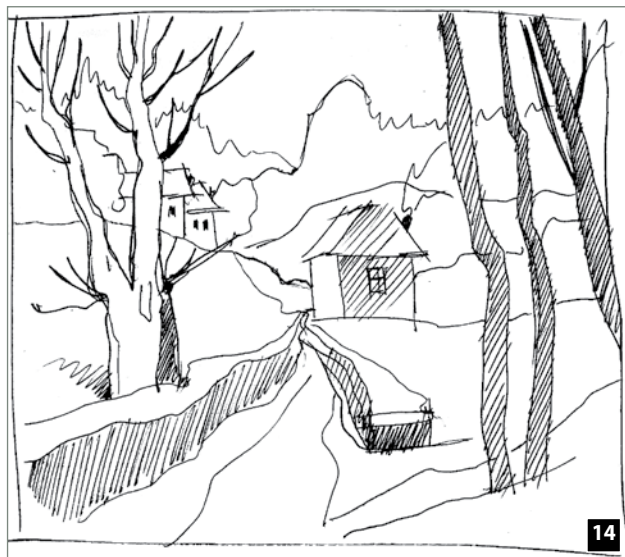
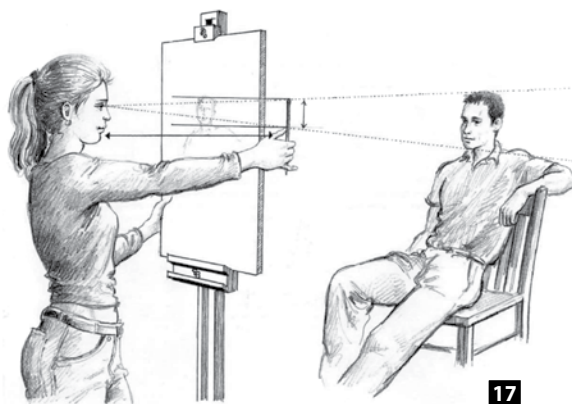
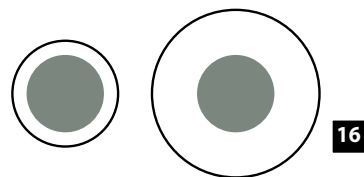
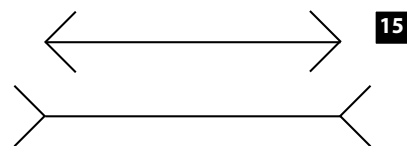
Восприятие размера меняется, если на концах двух равных отрезков мы нарисуем две стрелки в виде острого угла, открытые вовнутрь и наружу (из. 15).

Два кружка одного цвета, равные по размеру, уже не будут казаться одинаковыми, если вокруг одного из них нарисовать круг размером чуть больше, а вокруг второго – больше в три раза (из. 16).

Данные примеры объясняют, как направление линии или размер точки влияют на восприятие соседних изобразительных элементов.

В случае картин, изображающих реальные предметы, пропорции играют очень важную роль. Это относится к натюрмортам, портретам, предметным композициям. Сначала пропорции предмета намечаются в общих чертах на предварительном наброске (из. 14). Пропорции могут быть переданы и путём изображения предметов в виде простых геометрических фигур.

Когда мы рисуем модель с натуры, важно правильно установить соотношение между составными частями композиции (из. 18). При создании портрета в качестве единицы измерения выбираем голову модели и соотносим её с высотой тела или шириной плеч (из. 17).

Рабочие термины:

Соотношение – сравнение размеров двух-трех предметов, явлений, величин.

- Создай композицию с элементами пейзажа, соблюдая точные пропорции между домами и деревьями (из. 14, 18).
- Нарисуй абстрактные формы, объединённые в одну композицию под названием «Движение».

1.3. Художественное построение в композиции

Практическая работа над созданием композиции начинается с предварительного наброска, который выполняется лёгкими, едва заметными линиями (из. 20). Затем художник подбирает место расположения художественных форм, шаг за шагом выстраивая их внешний облик различными линиями до мельчайших деталей.

Представляем несколько вариантов использования художественных средств и приёмов компоновки, пропорционирования и построения изобразительных форм.

Постоянно наблюдая природу, мы учимся замечать и анализировать окружающую красоту. В попытках ее воспроизведения мы нередко сталкиваемся с некоторыми трудностями. Для их преодоления, существует много практических способов создания художественной формы посредством геометрического рисунка. Любой предмет с натуры может быть зарисован в виде куба, сферы, призмы, цилиндра, к которым постепенно добавляются различные специфические детали (из. 19, 20). Когда делается рисунок с натуры, сравниваются ширина и высота изображаемого объекта или размеры нескольких объектов относительно друг друга (если их больше). После установления правильных пропорций, уточняется объём объекта.

Если вам удалось сделать набросок цилиндра или круга, тогда вы обязательно сможете нарисовать, например, чашку на блюде (из. 20). Не надо повторять каждый раз конструкцию со вспомогательными линиями, но нужно быть очень внимательным, чтобы избежать ошибок при окончательной дорисовке форм (из. 21).

Источник света устанавливается таким образом, чтобы выявить как можно отчётливее объём предметов (из. 22).

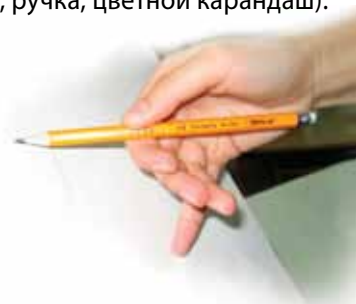
Вспомни!

Вспомогательные линии едва видны. Они помогают придать формы предметам. Позже они будут удалены, но сохранится лишь изображение предмета с выраженными контурными линиями.

Полезно знать...

Чтобы нарисовать что-то с натуры, можешь использовать различные материалы и инструменты (фломастер, ручка, цветной карандаш).

- Расставь на столе несколько предметов и зарисуй их так, как ты их видишь.
- Представь себе куб, цилиндр или другой геометрический предмет и сделай набросок тонкими вспомогательными линиями.

2 Центр интереса. Композиционный центр

2.1. Центр интереса

Часть композиции, к которой взгляд направляется в первую очередь, называется **центром интереса** (из. 1).

Художественная композиция создается в зависимости от центра интереса и намерения автора. Она может иметь:

- один центр интереса;
- два или несколько центров интереса;
- ни одного центра интереса, т.е. он подразумевается или находится за пределами картины.

Центр интереса может быть выделен различными способами:

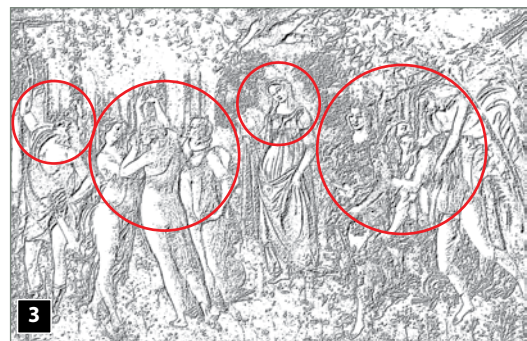
- цветом – в композиционной структуре акцент ставится на несколько цветовых пятен, которые оживляют картину и привлекают внимание в первую очередь (из. 2);
- контрастом «тёмный–светлый» – центр интереса появляется после того, как были внесены тональности тёмного–светлого, которые выделяют художественные формы (из. 1);
- скоплением деталей – которое также является средством создания центра интереса (из. 2);
- формой – центр интереса может привлечь внимание своим расположением и художественной трансформацией.

Василий Кандинский. Композиция

Сандро Боттичелли. Весна

В картине «Весна» (из. 1, 3) Сандро Боттичелли можно выявить четыре центра интереса:

- Меркурий, персонаж в красной тунике;
- группа из трёх граций (хариды);
- центральная фигура Венеры;
- группа из трёх персонажей (Зефир, Флорида и Флора).

➤ Создай по одному наброску статичной и динамичной композиции, подчёркивая центры интереса цветом, формой или скоплением деталей.

2.2. Композиционный центр

Композиционный центр произведения изобразительного искусства передаёт визуально-художественную идею и в первую очередь привлекает внимание зрителей. Ему подчиняются также второстепенные детали. Он представляет главных героев в достижении кульминационной точки сюжета (из. 5, 6). Схема картины, на которой расположены дополнительные детали и аксессуары, имеет целью подчеркнуть содержание художественной работы, сохраняя её целостность. Например, в картине Рембрандта «Ночной дозор» композиционный центр подчёркнут светотеневым контрастом на лицах центральных персонажей (из. 4).

Художник выделяет композиционный центр с помощью световых эффектов, цветовых контрастов, форм, пропорций и т.д.

В любом произведении пластического искусства существует лишь один композиционный центр, в то время как центров интереса может быть больше. Иногда композиционный центр совпадает с центром интереса произведения искусства.

Вспомни!

Визуально-пластическое послание произведения искусства выражено в образах, изображениях, символических формах. Прибегая к ним, художник передаёт определённую идею.

Рембрандт. Ночной дозор

Михай Греку
История одной жизни (часть II)

Рубенс. Дева Мария с ангелами

3 Реалистическая/абстрактная концепция в визуально-пластической композиции

В изобразительном искусстве существует чёткая концепция в создании визуально-пластических композиций. Произведения искусства, которые имеют в своей основе изображения реального мира, называются реалистическими (предметными) композициями, а те, что выражают эмоции чувства, идеи вне реальных объектов, называются абстрактными (беспредметными) композициями.

3.1. Реалистические (предметные) композиции

Своим построением, уравновешенным расположением элементов художественного выражения, использованием изобразительных средств и приёмов, композиция создаёт такое неповторимое изображение, которое способно передать зрителю все эмоции и чувства художественного послания.

Художественные композиции могут быть *реалистическими* (*предметными*, которые изображают людей, птиц, животных, предметы окружающей среды) или *абстрактными* (*беспредметными*).

Реалистическая композиция представляет человека в природной среде. Например, на природе, в доме (из. 1, 4) или в каком-то воображаемом месте (из. 2, 3). Птицы и животные могут играть второстепенную роль, но благодаря им фигурная композиция выглядит более цельной.

Обычно в предметной композиции средства художественного выражения подчинены её сюжету и создают реалистический образ. Предметные композиции свойственны живописи, графике и скульптуре. Каждый вид использованной пластической техники и материалов усиливает художественную выразительность.

Массимо Кампили. Дамы на солнышке

Фернан Леже. Чтение

Штефан Димитреску. Женщины за ткацким станком

Анри Матисс. Гармония в красном цвете

➤ Создай предметную композицию с реалистическими сюжетами (например: «У бабушки с дедушкой», «Детство»).

Этапы создания фигурной композиции на тему «Праздник»

Для того, чтобы создать реалистическую композицию, необходимо следовать следующим этапам:

- Сначала делается набросок места расположения персонажей, после чего определяется их точное количество; лёгкими линиями намечается общая компоновка, в которую будут включены художественные элементы (из. 6а).
- Затем зарисовывается расположение персонажей (из. 6б).
- Композиция завершается в выбранной технике (гуашь, акварель, графика, коллаж и т. д., из. 6в).

Зимние традиции

Узнай больше!

Образ человека часто вдохновлял народных мастеров и художников на создание антропоморфных орнаментов. Такие орнаменты можно увидеть в народных вышивках, вязании и т.д. Стилизованные человеческие фигуры находятся в вышивках художников Марии Сака-Рэчилэ, Елены Ротару, Екатерины Аждер, Андрея Негурэ и др.

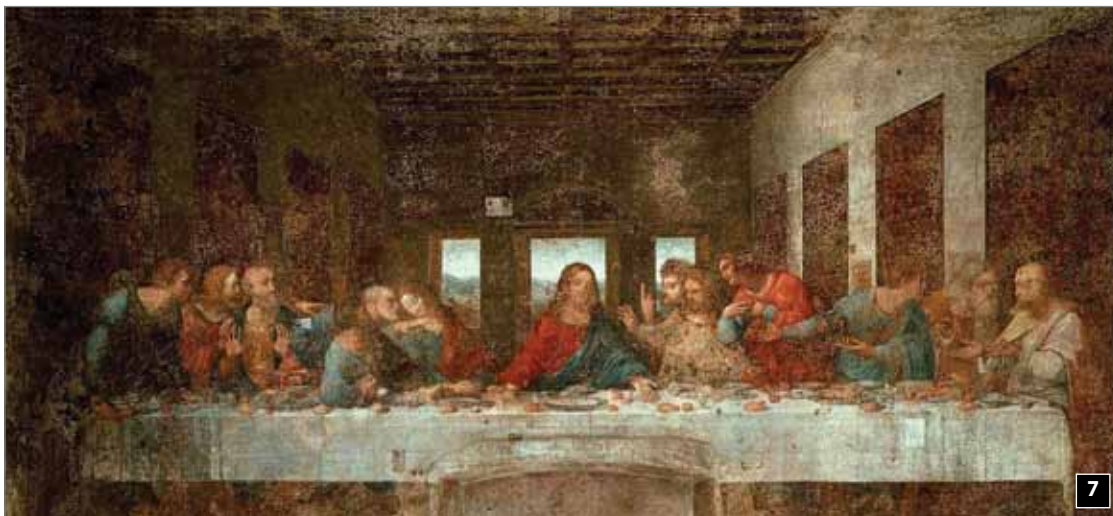
Рабочие термины:

Предметное искусство – произведения живописи, графики, скульптуры, представляющие реальные, легко узнаваемые предметы (из. 5)

Образец анализа реалистической композиции

Образец анализа фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи (из. 7) согласно нижеприведённой таблице:

Название произведения и имя автора	«Тайная вечеря», Леонардо да Винчи
Год создания, место хранения	Создана в 1495–1498 гг., находится в монастыре Санта Мария делье Грацие в Милане.
Вид изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура и т.д.)	Фреска размером 460х880 см, представляющая предметную композицию, действие которой происходит в помещении.
Сюжет произведения	Автор передаёт драматический момент, когда Иисус Христос сообщает своим ученикам, что один из них предаст его. На фреске видны реакция апостолов, их эмоции.
Композиционные принципы	Композиция строится на пассивных, статичных (горизонтальных, вертикальных) линиях. Центральной фигурой является Иисус Христос, а по обеим сторонам от него симметрично расположены две группы апостолов, каждая из которых состоит из трёх человек. В основе композиции лежит точный математический расчёт.
Колорит произведения	Одежда персонажей передаёт ритм цветовых форм, фон написан в сдержанной цветовой гамме.
Главная идея	Используя библейский сюжет, Леонардо да Винчи передал эмоции и характеры персонажей, которые остались навсегда актуальными.

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря

► По представленному образцу проанализируй в своей рабочей тетради другое изображение.

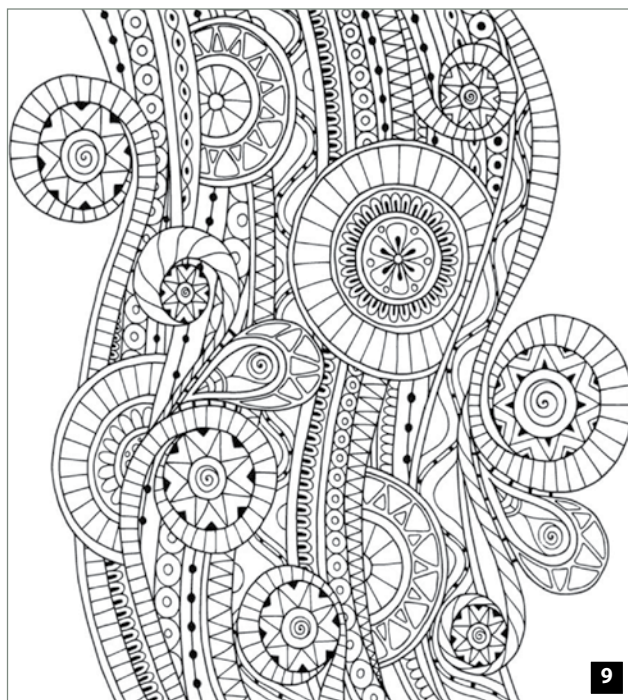
3.2. Абстрактная (беспредметная) композиция

Абстрактная композиция отличается тем, что она исключает из художественного произведения узнаваемую реальность и так как её композиционные элементы стилизованы, равновесие между ними достигается посредством форм, контуров, силуэтов, цветовых пятен и т.д.

Цвета такой композиции так же не отражают реальность. Беспредметные композиции присутствуют в живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве (из. 8–11). В декоративном искусстве они создаются по тем же правилам, но имеют свои особенности, связанные с общим композиционным замыслом.

Василий Кандинский. Композиция

Франсис Пикабия. Бал линий

Рабочие термины:

Абстрактное искусство (абстракционизм) – течение в европейском искусстве, которое отказывается от изображения реального мира, конкретных предметов, что придает ему отличительную черту – беспредметность.

10

Батшеба Гроссман
Пространственная игра

Вспомни!

В начальных классах ты использовал графическое наложение, сочетая точки, линии, орнаменты с определёнными нарисованными формами. Такой же приём можно использовать и при создании беспредметных композиций.

Полезно знать...

В 1900 г. художник Василий Кандинский, взглянув однажды на перевёрнутое изображение, обнаружил, что существуют и другие возможности художественного самовыражения, например, с помощью абстрактных композиций (из. 8).

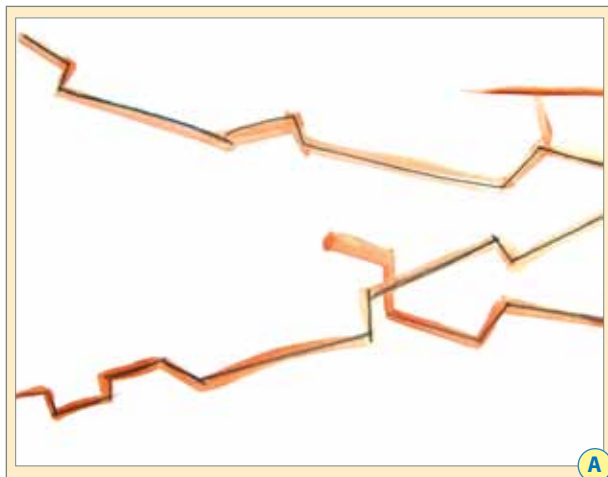

11

Мария Ярема. Фильтры

Этапы создания абстрактной композиции

- Подумай о главной идее, которую ты хочешь выразить в своей композиции; сделай набросок, в котором обычные предметы сведены к абстрактным геометризированным формам.

В абстрактной композиции не пользуются модели. Художественный эффект создаётся на основе свободной цветовой экспрессии, форм и способов экспериментирования с различными видами художественных техник. Надо только дать полную свободу креативности, фантазии и эмоциям.

Беспредметные композиции, выполненные в гуаши, станут более выразительными, если будут использованы следующие средства художественного выражения: точки и линии, совмещённые с геометрическими фигурами.

Запомни!

В абстрактной живописи стиль художника очень индивидуален, неповторим, так как обусловлен свободной импровизацией и неограниченной фантазией.

- Приготовь смесь гуаши с небольшим количеством воды. Капни её на поверхность бумаги, наклоняя лист под разными углами. Закрытое пространство, состоящее из случайных форм, декоративно окрасится, придавая работе разные цветовые сочетания.

- Найди композиционный центр, рисуй свободно, импровизируй, применяя разные виды художественной техники, зрительные эффекты путём смешения цветов и спонтанных форм.

- Постарайся не перегружать композицию, обобщи и доведи её до своего завершения.
- Подбери название, которое соответствовало бы пережитым эмоциям.

Образец анализа абстрактной композиции

Ниже предлагается образец анализа беспредметной композиции – картины Василия Кандинского «В сером» (из. 12):

Название произведения и имя автора	«В сером», Василий Кандинский
Год создания, место хранения	1919; Национальный музей современного искусства, Париж
Вид изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура и т.д.)	Живописное полотно, написанное масляными красками
Сюжет произведения	Абстрактные формы на серо-коричневом фоне
	Не природа послужила источником вдохновения художнику, а его собственная фантазия.
Композиционные принципы	На первый взгляд, композиция хаотична, однако хорошо уравновешена двумя зонами красного цвета с чёрным пятном в центре, выстроенными по диагонали.
Колорит произведения	Интенсивные цвета с приглушёнными оттенками серого, красного, коричневого, синего
Основная идея	Картина «В сером» свидетельствует о драматичном периоде жизни художника.

Василий Кандинский. В сером

Полезно знать...

Композиция присутствует и в музыке, литературе и т. д. Например, увертюра и сюита – это музыкальные композиции, а роман и повесть – литературные.

Рабочие термины:

Средства художественного выражения – комплекс художественных приёмов, с помощью которых художник передаёт свой творческий замысел.

Визуальное равновесие – равномерное художественное размещение составных частей картины.

Композиционное пространство – творческая зона, на которой воплощается общий художественный замысел, идейная концепция произведения.

МАСТЕРСКАЯ

- Сделай набросок, а потом создай абстрактную композицию на любую тему.
- Обсудите в группе возможные схемы для создания абстрактной композиции на тему «Игра абстрактных форм». Создай простым карандашом несколько композиций.

4 Ритм в природе и искусстве

4.1. Ритм в природе (окружающей среде)

Слово *ритм* происходит от греческого слова *rhythmos*, что означает чёткий такт, ровное движение.

Ритм – это повторение одного и того же движения или определённых процессов. Он является свойством природных явлений. Это можно заметить по тому порядку, в котором расположены:

- листья на стволах растений (из. 3);
- прожилки на листьях (из. 2);
- силуэты деревьев в лесу (из. 4);
- падающие дождевые капли (из. 1).

Ритм находится в тесной связи со временем и подчиняется определённым циклам: смене дня и ночи, последовательности времён года и т. д.

1

2

3

Полезно знать...

Понятие ритма тесно связано с астрономией, музыкой, биологией, хореографией, литературой и т.д.

Франц Лист. Композиция для флейты (фрагмент)

4

4.2. Ритм в изобразительном искусстве

Не существует художественной композиции, которая не обладала бы определённым ритмом изобразительных элементов: точек, линий, форм и цветовых пятен. Ритм достигается за счёт упорядочения всех её структурных элементов.

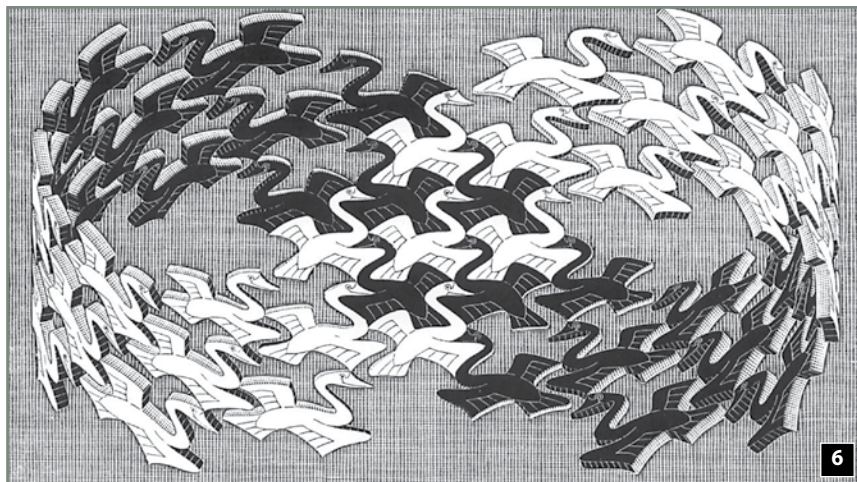
В изобразительном искусстве существует несколько типов ритма:

- **Линейный ритм** достигается с помощью линий, одинаковых отрезков, расположенных с равным интервалом в одном направлении. В картинах Сола Левита «Цветные полосы» (из. 8) и Морица Эшера «Ритмика полёта» (из. 6) с особой яркостью подчёркивается ритм цветовых полос.

- **Ритм форм** строится на их регулярной повторяемости в пространстве. Иногда ритм объёмных форм может быть передан чередованием размеров или цветов. «Колонна бесконечности» Константина Брынкушь (из. 7) служит примером простого ритма пространственных форм. При этом повторяющаяся ритмическая структура выражает движение в бесконечность (из. 7, 10).

Мария Сака-Рэчилэ. Пейзаж с подсолнухами

Мориц Эшер. Ритмика полёта

Константин Брынкушь
Колонна бесконечности

Сол Левит. Цветные полосы

- **Цветовой ритм** основан на повторе одинаковых цветовых форм в рамках общей композиционной структуры с их различными размерами и расположением. Например, в картине Поля Сезанна «Яблоки и апельсины» хорошо заметен цветовой ритм гармонично расположенных форм (из. 9). В «Пейзаже с подсолнухами» Марии Сака-Рэчилэ также хорошо проявляется цветовой ритм, выраженный повторяющимися вибрирующими цветовыми мазками (из. 5).

Поль Сезанн. Яблоки и апельсины

Изменение цвета и размера форм (*из. 12а-в*) иллюстрирует получение цветового ритма путём чередования при сохранении вертикального и горизонтального ритма.

Рабочие термины:

Чередование – повтор с определённым интервалом.

Горизонтальный или вертикальный ритм – ритм, переданный в горизонтальном или вертикальном направлении.

Композиция
объёмной
структуры

Запомни!

Художественный ритм можно передать точками, линиями, пятнами или формами.

Художественному ритму отводится также роль «волшебной» палочки, с помощью которой мы можем передать движение на поверхности художественных работ.

- Создай композицию в цветовом ритме, используя линию и форму.
- Приведи примеры ритма в природе, как на изображении 11.
- Создай растительный орнамент на горизонтальной плоскости.

5 Элементы дизайна. Интернет – источник для вдохновения и творчества

В современную эпоху в декоративно-прикладном искусстве появилась новая область – дизайн (*design*).

Слово дизайн имеет английское происхождение и относится к внешнему облику предметов с эстетической точки зрения. Этот термин употребляется, когда речь идёт о промышленных товарах, об окружающих предметах интерьера (мебель, лампы, ковры и т.д.), ландшафтного дизайна (парковые беседки, скамейки, ворота, решётки и т.д.), т.е. о вещах и предметах, которые украшают повседневный быт современного человека (*из. 1–5*).

Проектированием эстетического облика всех потребительских товаров, от ложки до космических кораблей, занимаются дизайнеры, которые считаются специалистами в области эстетики промышленных и потребительских товаров.

В наши дни дизайн распространился во многих сферах социальной жизни: дизайн интерьеров и экстерьеров, промышленный дизайн (изделия из кожи, одежда, бижутерия – *из. 3*, текстиль и т.д.), графический дизайн (книги, почтовые марки, открытки, плакаты, рекламные панно и т.д. – *из. 6, 7, 10, 11*).

Дизайнерские разработки должны быть эстетически привлекательными, современными с технической точки зрения, удобными и высококачественными.

Таким образом, дизайн – это область, которая охватывает эстетическую «красоту», потребляемую человеком в повседневной жизни.

Решётка

Бижутерия

Дизайн интерьера

Электробытовые приборы

Ландшафтный дизайн

Рабочие термины:

Бижутерия – украшения, изготовленные из золота, серебра, дорогих камней и т.д.

Графический дизайн

Графика является видом изобразительного искусства, которая была когда-то названа искусством печати, получения оттисков на бумаге с печатной формы (матрицы), выполненной из металла, линолеума, камня и т. д. Со временем появились новые технологии печати, массового тиражирования графических изображений.

Как составная часть визуальных искусств, графический дизайн занимается разработкой внешнего вида упаковок, рекламных буклетов, изображений, плакатов, эмблем, марок (из. 7), индустриальных логотипов, символики (из. 10), условных знаков (из. 6) и т. д. Также графический дизайн широко используется в иллюстрировании, вёрстке книг (из. 11), школьных учебников, журналов, газет, блокнотов и т. д.

В наши дни источником вдохновения для художников может служить интернет, его виртуальные платформы Google, YouTube, Facebook, Twitter, Yandex и др. Помимо художественных галерей и электронных источников, представляющих живопись (WikiArt), интернет предлагает фото- и видеоизображения, авторами которых являются не только художники, но и обычные люди с художественным вкусом. Вы также можете пополнить их ряды, имея в своём распоряжении телефон с видеокамерой. В настоящее время даже на выставках можно увидеть виртуальные презентации произведений искусства.

6

Условные дорожные знаки

7

Почтовая марка

10

Эмблема

11

Книжная иллюстрация

Узнай больше!

Интернет – это средство общения и получения информации, представляющее неограниченные возможности для творчества.

8

9

б

в

МАСТЕРСКАЯ

➤ Создай иллюстрацию-раскладушку (из. 8) на свой выбор (подсолнух, бабочки, геометрические фигуры и т.д.), следуя этапам (из. 9а–в).

Формативное оценивание № 3

Учебный раздел: 3. Композиция и дизайн

Единица содержания: *Художественные средства и приёмы создания композиции*

Тема: на свой выбор

Стратегии оценивания:

- **тип оценивания:** формативное оценивание (ФО);
- **инструмент оценивания:** практическое задание;
- **результаты оценивания:** (П4) Композиция пластическая, декоративная; (П12) Аргументированное высказывание (устно).

Рабочие задачи:

1. Создай художественную/декоративную композицию.
2. Передай посредством изображения эмоции, чувства, идеи.

Критерии успеха:

(П4) Художественная/декоративная композиция

1. Знаю специфику предложенной художественной работы.
2. Использую различные художественные материалы и инструменты в создании двухмерной/трёхмерной работы.
3. Создаю композицию.
4. Выполняю работу творчески.
5. Оцениваю деятельность/продукт.

(П12) Аргументированное высказывание

1. Делаю заявления, которые четко выражают мое мнение.
2. Поддерживаю свое мнение аргументами.
3. Правильно и уместно использую терминологию, специфичную дисциплине.
4. Определяю художественные аспекты в репродукциях/художественных работах/произведениях.
5. Выражаю мысли логично и отчетливо.

История пластических искусств

1 Роль пластического искусства в обществе и культуре

Искусство – самая глубокая форма художественного самовыражения человека. Трудно дать искусству определение, и настолько же трудно переоценить его значение. С древних времён искусство служило средством художественного самовыражения людей. Музыку, танец, театр, литературу, изобразительное искусство сравнивали с цветами – один красивее другого, которые расцветали то по очереди, то одновременно. История человечества знает немало примеров строительства замечательных культовых сооружений, украшенных скульптурами (из. 4), фресками и элементами декоративного искусства.

Иногда, глядя на старинные полотна, мы можем оценить уровень развития музыки и танца, а также больше узнать об исторических событиях, войнах, занятиях, о моде и вкусах людей той эпохи (из. 1, 2). Искусство прославляло силу религии и государственных правителей, оставляя нам в наследство произведения, которые служили свидетельством человеческого развития (из. 3).

Пластическое искусство сумело обобщить картину человеческой истории, показав нам ряд известных исторических персонажей, и, самое главное, оно раскрепощает наше мышление и открывает доступ к свободному творчеству. Сегодня мы всё чаще используем определение *визуальное искусство*, так как изображения мы получаем и с помощью других средств, включая технические, такие как фотоаппарат, телевидение, компьютеры и т.д. Искусство можно назвать методом художественного познания окружающей действительности.

Владимирская икона Божией Матери
(византийского происхождения)

Флейтист. Древний Рим

Диего Веласкес. Инфанта

Огюст Роден. Мыслитель

2 Виды и жанры пластического искусства

Искусство – это форма человеческой деятельности, целью которого является создание эстетических ценностей с помощью специфических средств выражения. Так как искусства без творчества не существует, а творчество не знает границ, эти ценности не могут укладываться в какие-либо стереотипы. Основные виды и жанры изобразительного искусства представлены в следующей таблице:

	ВИД	ЖАНР
1	Живопись Средство визуальной передачи художественного замысла с помощью цвета.	<ul style="list-style-type: none"> ■ станковая ■ монументальная ■ декоративная ■ миниатюрная
2	Графика Искусство, главными изобразительными средствами которого выступают линия и точка.	<ul style="list-style-type: none"> ■ станковая ■ книжная ■ рекламная
3	Скульптура Искусство создания трёхмерных форм.	<ul style="list-style-type: none"> ■ монументальная ■ декоративная ■ постаментная ■ малых форм
4	Декоративное искусство Вид искусства, чьи произведения не только украшают пространство, но имеют и практическое применение.	<ul style="list-style-type: none"> ■ декоративно-прикладное (посуда, мебель) ■ декоративное оформление ■ ткачество ■ керамика
5	Архитектура Искусство проектирования и строительства архитектурных сооружений и ансамблей	<ul style="list-style-type: none"> ■ культовая ■ гражданская ■ мемориальная ■ фортификационная
6	Дизайн Искусство сочетания прекрасного с полезным	<ul style="list-style-type: none"> ■ одежды ■ интерьера ■ индустриальный ■ графический

➤ Пополни своё портфолио дополнительной информацией о видах и жанрах искусства.

➤ Определи, к каким видам и жанрам искусства относятся репродукции на изображениях 1–6.

➤ Вспомни, где ты видел оригинальное произведение искусства.

В свою очередь, каждый жанр имеет свои разновидности, которые зависят от специфики использованной техники, использованных материалов, сюжета. Например, станковая живопись включает в себя натюрморт, портрет, пейзаж и т.д., а декоративно-монументальное искусство – витраж, ткачество и мозаику.

■ Произведение искусства: связь сюжета с материалом и техникой исполнения

Произведение искусства – это результат творческого процесса, структуризация пространства посредством гармоничного сочетания элементов художественного языка. Художественная форма требует интегрирования в сферу эстетических ценностей. Она представляет содержание произведения искусства, переданное совокупностью специфических и оригинальных методов и видов творческого исполнения. Способность к пониманию красоты развивается с помощью эстетических правил и критериев, установленных человеческой цивилизацией на протяжении веков.

■ Художественная работа, выполненная в единственном экземпляре, не созданная по какому-либо предыдущему образцу, называется *оригинальным произведением* (из. 8–10).

■ Имитация оригинального произведения или его воспроизведение называется *репродукцией* (копией). По сравнению с оригиналом она обладает гораздо меньшей ценностью.

7

8

Леонардо да Винчи. Мона Лиза

Вспомни!

Для оценки произведения искусства необходимо изучить его в целом, чтобы понять сюжет, тему и послание.

9

Колокольня Кафедрального собора Рождества Христова

Полезно знать...

Помимо оригинального искусства, существует также псевдоискусство, известное как китч. Китчевые произведения лишены художественной ценности и эстетического вкуса (из. 7)

10

Культура Хаманджия. Мыслитель и его пара

Образец анализа классической картины

Чтобы выразить своё отношение к картине, будем руководствоваться следующими критериями:

■ Определение жанра картины

В зависимости от главной идеи и содержания, живопись подразделяется на жанры (исторический, бытовой, портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.). Глядя на картину, мы можем определить, к какому жанру она относится.

■ Композиционная структура

Сцены продуманы таким образом, что мы их воспринимаем именно такими, какими их задумал автор. Например, самые важные фигуры или предметы могут быть больше, светлее. Они расположены в центре, выделены цветом таким образом, чтобы привлечь наше внимание (из. 11).

■ Приёмы художественного выражения

Чтобы выразить общую идею произведения, художники часто прибегают к символам. Например, чтобы быть легче узнаваемыми, святые имеют нимбы над головой, крылья, характерную одежду и т.д. (из. 12).

■ Предназначение произведения искусства

Важно знать причину, побудившую художника к созданию картины. Она может украшать помещение, храм, быть выставлена в музее, в галерее искусства.

■ Техника создания картины

Материалы и виды техники, используемые в живописи, бывают разными, но творческая манера художника индивидуальна, как и его почерк. Способы наложения цветов могут быть различными – от крупных рельефных мазков до сглаженных.

■ Художественная идея произведения искусства

В целом, не существует строгих правил определения или раскрытия главной идеи художественного произведения. Каждый понимает и выражает художественный замысел в соответствии с собственным пониманием эстетики искусства.

Рафаэль. Сикстинская мадонна

Сандро Боттичелли
Благовещение (фрагмент)

- Найди в старых журналах по одной репродукции разных художественных жанров и составь свою «галерею искусств».
- Вспомни виды и жанры изобразительного искусства (стр. 62) и приведи примеры произведений, которые к ним относятся.
- Проанализируй изображение 12 по приведённому выше образцу.

3 Пластическое искусство в древности

Народы древнего мира создали множество замечательных произведений искусства. Исследуя их, мы начинаем лучше понимать культуру, традиции, обычаи и верования народов, живших до нашей эры.

1

Сфинкс и пирамида Хеопса

3.1. Искусство Древнего Египта

Это одно из древнейших искусств на Земле. Оно развивалось примерно в течение 3500 лет. Первые дошедшие до нас культурные достижения древних египтян датируются IV тысячелетием до н.э. Египет расположен в долине Нила, великой реки, которая веками обеспечивала людей пищей и водой.

Египтяне воздвигли огромные архитектурные сооружения из камня – пирамиды. Первые пирамиды были построены примерно в III тысячелетии до н.э. (по некоторым источникам – ещё раньше). Это были культовые сооружения – гробницы и усыпальницы фараонов, в которых покоились мумии умерших египетских властителей.

Пирамиды были построены на основе точных математических расчётов. Их стороны расположены по четырем сторонам света. Самые значительные пирамиды входят в состав архитектурного ансамбля в Гизе, которую называют Долиной фараонов. Здесь расположены пирамиды Хеопса (высота 146 м), Кефрена и Микериноса, сооружённые примерно в 2500 г. до н.э.

Полезно знать...

Пирамиду Хеопса «охраняет» гигантский сфинкс. Она считается одним из семи чудес древнего мира (из. 1). Помещения пирамиды имеют сложную структуру. Входы в пирамиды закрыты огромными каменными плитами. Стены помещений украшены красочными фресками, повествующими о значительных событиях из жизни фараонов. На этих фресках часто изображались животные и растения. Помещения, в которых хранились саркофаги с мумиями фараонов, были украшены искусными рисунками, орнаментами и драгоценными камнями и металлами. В гробницах были найдены также скульптуры фараонов и их приближённых (из. 2, 4).

2

Нефертити

3

Геральдический символ

4

Маска фараона Тутанхамона

5

Статуи фараонов

Узнай больше!

Семь чудес древнего мира:

- Пирамида Хеопса
- Висячие сады Семирамиды
- Колос Родосский
- Александрийский маяк
- Мавзолей в Галикарнасе
- Статуя Зевса в Олимпии
- Храм Артемиды в Эфесе

Рабочие термины:

Фараон – властитель Древнего Египта, считавшийся воплощением божества на Земле.

Бальзамирование – обработка тела умершего специальными составами, препятствующими его разложению.

Полезно знать...

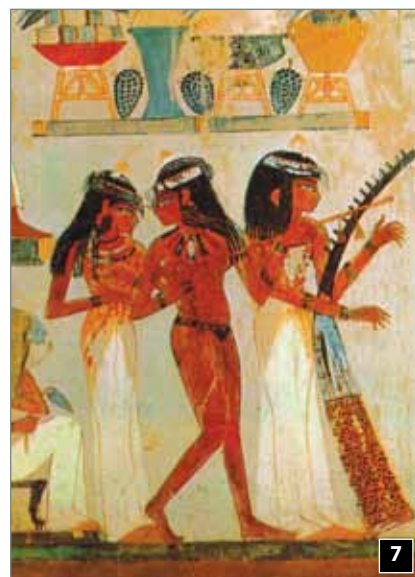
Бездыханное тело фараона (или другого важного лица в Древнем Египте) бальзамировалось и превращалось в мумию, которая помещалась в специальный склеп, называемый *саркофагом*. При изображении фараонов на фресках или в скульптурах египетские художники должны были соблюдать определённые каноны:

- фигуры фараонов должны были быть огромными, в то время как остальные люди должны изображаться меньших размеров, в зависимости от их социального статуса;
- глаза, плечи, торс должны были изображаться только анфас, а лицо и ноги – в профиль (из. 6–8, 11).

6

Фараон и прислужница. Фреска

7

Танцовщицы

Помимо пирамид, египтяне сооружали величественные храмы, построенные из массивных каменных плит. Окон в них не было, потолок поддерживался огромными каменными балками. В нижней части колонн вырезаны иероглифы и изображения, повествующие об исторических событиях той эпохи.

Верхняя часть колонн украшена орнаментными капителями из камня в виде листьев пальмы и лотоса (из. 12). К воротам храма примыкали высокие башни, а перед ним открывалась длинная аллея из скульптур людей с головами животных, птиц или сфинксов (из. 9). Для древних египтян скульптура была очень важна, так как она служила для увековечивания образа умершего в камне, дереве или глине. Египтяне считали, что душа умершего нуждается в «доме», чтобы вновь вернуться на землю. Некоторые монументы высечены из массивных каменных блоков, чтобы передать значимость умершего человека. Примером может служить статуя фараона Рамзеса II в Луксоре.

Барельеф внутреннего помещения пирамиды Хеопса

Раскрашенный барельеф внутреннего помещения пирамиды Хеопса

Необычайная красота и грация царицы Нефертити, отражённая в знаменитом скульптурном бюсте, волнует и поражает нас и по сей день (из. 2). Древнеегипетские художники изображали и простых людей, что не вписывалось в общепризнанные каноны.

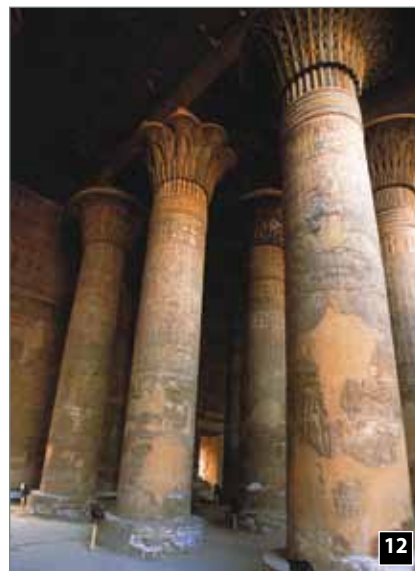
На древнеегипетских фресках изображены разные категории людей и животных: арфисты, танцовщицы, плакальщицы, охотники, птицы, кошки и т.д. (из. 7, 10).

Священная кошка

Древнеегипетский барельеф

Колоннада храма в Луксоре

► Пополни своё портфолио дополнительной информацией на данную тему. Найди занимательную информацию об античном мире.

3.2. Искусство Древней Греции

Древняя Греция по праву считается колыбелью человеческой цивилизации. Её культура дала сильный толчок развитию изобразительного искусства в последующие исторические эпохи.

Древнегреческая культура условно делится на четыре периода развития: *гомеровский, архаический, классический и эллинистический*. Самыми древними археологическими находками являются предметы из керамики. В гомеровский период греки пользовались дипилонской посудой, получившей название от одноимённых ворот древних Афин, где впервые была найдена. Эта посуда украшена стилизованными геометрическими формами – зигзагами, квадратами, спиралями, а также изображениями лошадей, птиц, людей, которым часто придавались абстрактные формы. На посуде с большой точностью переданы сцены битв, а также военные корабли, изображённые на отдельных полосах или фризах, отделённых друг от друга горизонтальными геометрическими орнаментами. Их композиция строится на сложных ритмах (из. 13, 14).

До наших дней сохранились останки некоторых архитектурных культовых сооружений. Для греков самым важным зданием был храм, так как считалось, что в нём обитают боги (из. 16). Храмы должны были быть крепкими и внушительными, поэтому архитекторы окружали их рядами колонн, которые поддерживали крышу. Колонны, в свою очередь, были украшены капителями.

Капители греческих колонн

Полезно знать...

В античной архитектуре известны три стиля украшения капителей: *дорический, ионический, коринфский* (из. 15а–в). Греческие храмы были классифицированы в зависимости от принадлежности к одному из этих стилей.

13

Дипилонская амфора

14

Ахилл и Аякс играют в кости. Гидрия

16

Храм в Дельфах

Скульптуры, созданные древнегреческими мастерами, отражают гуманистический характер искусства той эпохи. Знаменитая скульптура Мирона «Дискобол» (из. 17) передаёт идеализированный образ атлета, запечатлённого в момент напряжённого движения – метания диска.

«Ника Самофракийская» – богиня, символ побед, одержанных греками в многочисленных битвах (из. 18). Скульптура изображает молодую девушку с расправленными крыльями, готовую взлететь.

Скульптуры Древней Греции свидетельствуют о высочайшем мастерстве греческих скульпторов, идеально передававших анатомическое строение человеческого тела, не упуская ни одной детали при изображении героев своей эпохи. Образу человека придавалось очень большое значение – были воспеты атлетическое тело, его идеальные пропорции, то есть физическая красота.

Рабочие термины:

Гуманизм – человечность, лучшие человеческие качества.

Кофр – деревянный или металлический каркас определённой формы, в который заливается какой-либо жидкий застывающий материал.

Мирон. Дискобол **17**

Ника Самофракийская **18**

Узнай больше!

В греческой архитектуре колонны иногда изготавливались в виде женских фигур, которые назывались *кариатидами* (из. 20).

Вспомни!

Идея *Олимпийских Игр* зародилась в Древней Греции.

Фидий. Зевс Олимпийский **19**

Полезно знать...

Скульптура «Зевс Олимпийский» создана скульптором Фидием (из. 19) в особой технике. В деревянный кофр с человеческими формами заливалось расплавленное золото. Скульптура была украшена слоновой костью и драгоценными камнями. *Зевс Олимпийский* является одним из семи чудес света античной эпохи.

Лоджия кариатид. Храм Эрехтейон **20**

- Пополни своё портфолио дополнительной информацией о греческой культуре.
- Сравни греческую скульптуру с египетской и объясни различия между ними.

3.3. Искусство Древнего Рима

Значительный вклад в развитие культуры и изобразительного искусства внесли и древние римляне. Римские мастера прославились также своими инженерными достижениями при строительстве дорог. Начиная со II в. до н.э., римляне строили каменные виадуки и акведуки (из. 24), растянувшиеся на десятки километров. Их руины и сейчас можно увидеть неподалёку от современного Рима. В строительстве храмов римляне использовали арку – важный архитектурный элемент, заимствованный у этрусков. Ярким примером этого является Колизей, огромный круглый амфитеатр со зрительскими трибунами (из. 21).

Одним из архитектурных шедевров древнеримской эпохи является Пантеон, также имеющий круглую форму и покрытый большим куполом. Перед его входом выстроены колонны, напоминающие греческие (из. 25).

После каждой крупной победы, одержанной в военных кампаниях, римляне возводили триумфальные арки: Триумфальная арка Константина, Триумфальная арка Траяна (из. 22, 23) и др., эпохальные архитектурные памятники, которые отражают нравы, обычаи, исторические события того периода.

Полезно знать...

В центре Рима возвышается Форум Траяна, архитектурный ансамбль, расположенный на прямоугольной площади, на которой возведены ворота в виде арки и колонна Траяна. На ней по спирали изображены в виде барельефов сцены сражений римских легионеров с даками (из. 22).

Триумфальная арка

Колизей

Древнеримский виадук

Колонна Траяна и фрагмент барельефа

Пантеон

Римские скульпторы, в отличие от греческих, развили искусство портрета в фресках или бюстах, чтобы обессмертить образы великих императоров (из. 28). Статуя первого императора Рима Октавиана Августа (из. 30) воплотила черты мужественного, спокойного, уверенного в себе властителя. Широкую известность получили скульптурные произведения, такие как бронзовая «Капитолийская волчица» (из. 29), конная статуя императора, полководца и философа Марка Аврелия (из. 27) и т.д.

Капитолийская волчица

Полезно знать....

В 79 г. до н.э., в результате извержения вулкана Везувий, под лавой и пеплом были погребены римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Только во второй половине XVIII века во время археологических раскопок в Помпеях было обнаружено множество зданий, сохранившихся под лавой. В них найдены многочисленные фрески с изображениями людей и их повседневного быта (из. 26).

26
Фреска
из города
Помпеи
(фрагмент)

Рабочие термины:

Конная статуя – скульптура, изображающая всадника на лошади.

Бюст Траяна

Статуя Октавиана Августа

27
Конная статуя
Марка Аврелия

- Пополни своё портфолио дополнительной информацией об искусстве Древнего Рима.
- Изготовь небольшой туристический буклет с маршрутом воображаемого путешествия по Древней Греции и Древнему Риму, указав самые значительные памятники изобразительного искусства.

Формативное оценивание № 4

Учебный раздел: 4. История пластических искусства

Единица содержания: Пластическое искусство в древности:

Египет, Греция, Рим

Тема: Воображаемое путешествие в древние времена

Стратегии оценивания:

- **тип оценивания:** формативное оценивание (ФО);
- **инструмент оценивания:** инструмент оценивания: (П8) Лэпбук

Рабочие задачи:

1. Разработай лэпбук, в котором опиши своё виртуальное путешествие.
2. Включи в него семь чудес света древнего мира.
3. Нарисуй символ своего путешествия в древние времена.
4. Используй следующие материалы: бумага, фломастеры, цветные карандаши, клей и т.д.
5. Представь свой лэпбук.

Критерии успеха:

(П8) Лэпбук

1. Указываю тему/сюжет в визуально понятной форме буклета или в цифровом виде.
2. Правильно записываю название и понятия, представляя интересное и интерактивное содержание.
3. Композиционно группирую изображения, текст и дизайнерское оформление.
4. Описываю/представляю этапы выполнения лэпбука.
5. Аргументирую выбор содержания, материала для передачи художественного замысла.

Ценность визуально-пластического искусства. Положительный опыт

Сегодня, как никогда, ученики имеют возможность творить и приобретать художественный опыт не только на уроках, но и участвуя в различных конкурсах по рисованию, посещая художественные музеи, выставки и т.д.

1 Художественный проект

С самого начала учебного года ты прошёл курс **Визуальной грамотности** путём наблюдения окружающей среды. Ты создал художественные работы, которые представляли различные явления природы, рисовал цветы, листья, ветви, деревья и т.д.

Изучая **Язык визуально-пластического искусства** ты узнал визуальные характеристики элементов художественного языка: точку, линию, цвет, форму и приёмы их изображения.

Раздел **Композиция и дизайн** предоставил тебе возможность открывать для себя что-то новое и экспериментировать. Ты узнал, как создаётся композиция, ты даже сам создавал предметные и абстрактные композиции.

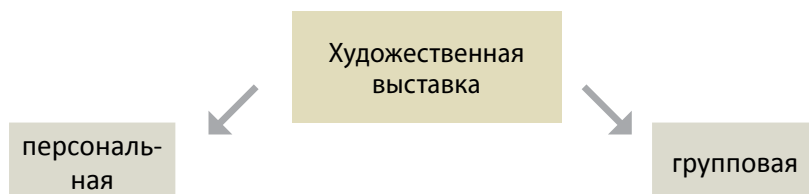
В разделе **История пластических искусств** ты ознакомился с видами и жанрами изобразительного искусства, узнал много интересного из истории античного искусства, и теперь ты знаешь семь чудес света древнего мира. Твоё портфолио пополнилось полезной и интересной информацией (рефераты, буклеты и т.д.).

Теперь давай вместе отберём самые удачные работы, созданные тобой в течение учебного года. Посмотрим, как мы можем их оценить. Они так привлекательны, оригинальны, и было бы очень жаль, если бы их не увидели другие люди. Организуем выставку этих работ!

Выставка может быть персональной, если ты представляешь только свои работы, а также коллективной/групповой, когда свои работы представляют и другие твои коллеги. Она может быть организована в классе, в холле школы, в библиотеке (из. 1). Художественная выставка может стать культурным событием, очень важным для учащихся, школы, сообщества. Она может быть также и виртуальной.

Рабочие термины:

Художественная выставка – временный публичный показ художественных произведений (из. 1, 2).

Узнай больше!

Как организовать выставку? Преподаватель и ученики находят подходящее место в школе – класс, холл, библиотека, актовый зал и т.д. Работы будут вывешены на стене или на стеллажах.

Очень важно, чтоб работа выглядела эстетично. Для этого её нужно оформить в картонную рамку (из. 5, 6, 8), которая называется *паспарту*. Работе нужно дать название и указать автора.

Название работы _____

Имя, фамилия _____

3

При изготовлении рамки выбери бумагу (картон) белого или пастельного цвета, которые больше подойдут для цветного рисунка. Если захочешь украсить раму, не перегружай её, иначе работа будет менее выразительна. Чтобы изготовить простую рамку, нарежь четыре полосы плотной белой бумаги или картона и приклей их по всем сторонам рисунка.

Есть и другой способ изготовления рамки. Приклей свою работу посередине на более большой лист белой бумаги или картона.

Теперь, когда ты подготовил работы, вставил их в рамки и дал им название, у тебя есть несколько способов их вывешивания. Приклей скотчем кусок тонкой, но прочной нитки к задней части рисунка, или приклей два кусочка скотча по верхним углам задней части рисунка с выгнутыми наружу клейкими частями (из. 4 а–в), и картину можно вывешивать.

6

7

а

б

в

4

5

8

МАСТЕРСКАЯ

- Организация персональной или групповой выставки:
 1. Отберите свои работы или работы ваших коллег.
 2. Определите место выставки (можно и виртуально).
 3. Объявите название выставки.
 4. Оформите её дизайн.
 5. Представьте выставку.
- Распределите между собой роли: организатор выставки, экскурсовод, зритель, критик-искусствовед, репортёр.

Полезно знать...

Выставленные работы следует вывешивать на одном уровне, учитывая их верхнюю или нижнюю часть (из. 9, 10). Можно вывешивать и проводя воображаемую линию посередине.

Самооценивание

Правильно закончи мысли и запиши их в тетрадь:

1. Художественная выставка – это ...
2. Выставки могут быть персональными и ...
3. Если представить только свои работы, выставка будет называться ...
4. Картина будет выглядеть лучше, если будет иметь ...
5. Изображение 11 было выполнено в технике ...

После организации этого культурного мероприятия перепиши в тетрадь приведённую ниже таблицу и заполни её. Введи в графе **Мнение ученика** результаты, которые ты, по твоему мнению, заслужил: **ОХ** – выполнено творчески; **Х** – с небольшими трудностями; **У** – с трудом. Чтобы выставить общую оценку, показатели качества переводятся в баллы, которые суммируются и делятся на количество: **ОХ = 3 Х = 2 У = 1**.

Критерии успеха	Мнение ученика баллы/оценка		Мнение учителя баллы/оценка	
Нахожу, отбираю свои художественные работы/ работы коллег				
Объявляю название выставки				
Определяю место выставки				
Занимаюсь ей оформлением				
Представляю/комментирую выставку				
Общие баллы/общая оценка				

2 Экскурсия в Национальный музей искусств Молдовы

Национальный музей искусств Молдовы находится в муниципии Кишинэу (из. 1, 2). Он располагает большой коллекцией произведений искусства местных художников. В музее также есть галереи русской живописи и иконописи, а также западно-европейского искусства. Музей хранит замечательную коллекцию японской графики. Ценные произведения искусства охватывают различные исторические периоды, начиная со Средневековья и до наших дней. В музее представлены работы, охватывающие все виды и жанры искусства – живопись, скульптуру, графику, декоративное искусство.

Полезно знать...

Национальный художественный музей Молдовы расположен в здании бывшей 2-й женской гимназии, основанной княгиней Н. Г. Дадияни. Организаторами Первой художественной галереи в Кишинэу являются Александру Плэмэдялэ и Огюст Байяр (1939).

1

2

Посетим залы музея, в которых представлены работы бессарабских художников Александра Плэмэдялэ, Огюста Байяра, Игоря Виеру, Михая Греку, Валентины Руссу-Чобану и многих других.

Александру Плэмэдялэ (из. 3) создал памятник Стефану Великому (из. 5), установленный в центре столицы. В музее представлен ряд скульптур-бюстов, отлитых из бронзы или вырезанных из дерева, среди которых «Портрет жены» (из. 4), а также хранится «Автопортрет» знаменитого бессарабского мастера (из. 3).

3

Автопортрет

4

Портрет жены

5

Памятник Стефану Великому

Огюст Байяр, художник, коллекционер и профессор искусств, внёс огромный вклад в создание музея, будучи основателем первой пинакотeki в Кишинэу. В залах музея выставлены его «Портрет дочери с куклой», «Натюрморт с геранью», «Натюрморт с рыбой» и т.д. (из. 6–8).

Портрет дочери с куклой

Натюрморт с геранью

Натюрморт с рыбой

Игор Виеру принадлежит к поколению художников, которые заложили основы новых современных тенденций в живописи. Музей хранит ряд картин Игоря Виеру, среди которых «Баллада о земле» (из. 10, 11), «Пейзаж в Чернолеуке», «Вдвоём» (из. 9). Его работы дышат неповторимым цветовым колоритом, любовью к родной земле и людям. Художник воспевал родной край и жизнь простого крестьянина.

Узнай больше!

Художественная идея:

Картина «Вдвоём» выражает гармонию между людьми и природой. Насыщенный колорит основан на контрасте света и тени, с массой дополнительных оттенков, обогащающих композицию необычными тонами. Влюблённые молодые люди, сидящие под плодоносным деревом, как бы символизируют его корни, основы жизни на Земле.

Вдвоём

Баллада о земле(I)

Баллада о земле(II)

- Остановимся перед картиной «Вдвоём» (из. 9), чтобы внимательней её рассмотреть. Сначала оцени картину в целом, стараясь найти главную идею, эмоциональное послание произведения. После этого ты рассмотри внимательно детали и ответь на вопросы:

1. К какому жанру относится картина?
2. Кто представлен на картине?
3. Где изображены главные герои картины и какова её цветовая гамма?

Михай Греку способствовал формированию нескольких поколений художников Молдовы. Отличается своими техническими инновациями в виде коллажа, флуоресцентных цветов или на основе акрила, «бронзовых» и «алюминиевых» пигментов. В музее хранятся работы: «Мельница» (из. 12), «Девушки из Чадыр-Лунги» (из. 13), «Портрет писателя Василе Васиlake» (из. 14) и т.д.

Мельница

Девушки из Чадыр-Лунги

Портрет писателя Василе Васиlake

Запомни!

Познавать ценность произведений искусства в музее можно:

- во время организованных/тематических визитов; в рамках кружков, организованных музеем;
- во время экскурсий в музей;
- на музейных сборах.

Автопортрет

Творчество **Валентины Руссу-Чобану** отличается не только своими инновационными, выразительными средствами, но и необычайной поэтической глубиной. Музей хранит её картины, среди которых «На маскараде», «Цитаты из истории искусств», «Автопортрет» (из. 15), «Визит врача» (из. 16) и т.д. Несмотря на идеологическое давление, которое испытывала художница, ей удалось сохранить свою яркую индивидуальность.

Визит врача

Групповой проект «Приносим музей в твой дом!»

- Собери информацию о художественных музеях мира.
- Включи в классную папку (можно и виртуальную) описание одного из произведений искусства.
- Создай виртуальный каталог, который включил бы местные музеи, в которых выставлены картины, указав имена их авторов.
- Представь устный/электронный материал, исходя из идеи «Приносим музей в твой дом!»
- Расскажи о музеях, которые ты посетил.

Для более удачной презентации проследи за критериями успеха, перечисленными в нижней таблице, и запиши в графе **Мнение ученика** оценочные данные, которые ты, по твоему мнению, достиг.

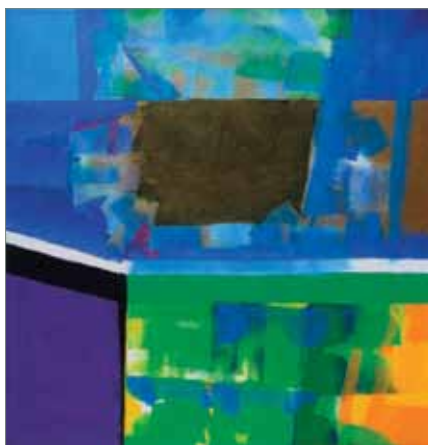

Андрей Сырбу. *Отражения*

Критерии успеха	Мнение ученика баллы/оценка		Мнение учителя баллы/оценка	
Выполняю заданную тему				
Соблюдаю последовательность идей				
Использую термины, соответствующие дисциплине «Художественное воспитание»				
Представляю информацию устно или в электронном виде				
Общие баллы				
Общая оценка				

Андрей Сырбу. *Утро*

Андрей Сырбу. *Сонет*

Узнай больше!

Молдавский художник **Андрей Сырбу** проявил себя в абстрактной живописи особыми формами и цветовыми контрастами (из. 17–19)

Рабочие термины:

Художественная галерея – пространство, предназначенное для демонстрации произведений изобразительного искусства.

Суммативное оценивание № 2

Учебный раздел: *Все разделы обучения*

Тема: *Капли творчества*

Стратегии оценивания:

- **тип оценивания:** суммативное оценивание (СО);
- **инструмент оценивания:** персональная/групповая выставка, вернисаж (П11).

Рабочие задания:

1. Организуй художественную выставку и участвуй в ней.
2. Представь выставочные работы.

Критерии успеха:

(П11) Персональной/групповой выставки, вернисажа

1. Выбираю художественные работы из своих работ или одноклассников.
2. Уточняю место, где будет проходить выставка.
3. Объявляю название выставки.
4. Объявляю тему выставки.
5. Представляю выставку.

Поздравляем! Ты успешно окончил учебный год и обогатился знаниями благодаря и этому курсу Художественного воспитания. Желаем тебе приятных каникул!