

Как ты думаешь, что главное в работе Мастера Изображения?

Мастера Украшения?

Мастера Постройки? Расскажи.

Какую работу каждого из Братьев-Мастеров тебе приходилось видеть у себя дома? А в школе? А на улицах города?

А где ещё?

Подумай и объясни, как в любом изображении,

и в постройке,

и в украшении

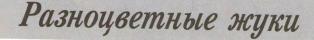
всегда можно разглядеть работу каждого из

Братьев-Мастеров?

Весной просыпается всё живое и множество жучков, паучков, кузнечиков и стрекоз снуют в траве, жужжат в воздухе. А самый добрый и весёлый жучок — божья коровка, наверное, когда-нибудь садился тебе на ладошку!

Коллективная детская работа. Цветная бумага

Задания

Вырежи и склей из цветной бумаги весёлого жука или стрекозу. Объясни, что в твоей работе было Постройкой, Украшением и Изображением.

Сказочная страна

Это золотой сказочный город. Здесь очень красиво, смело и весело звучат краски гуашь.

Коллективная детская работа. Гуашь, наклейки

На панно можно наклеивать рисунки, вырезки из цветной бумаги, кусочки разной материи, нитки, блёстки, делать объёмные детали из бумаги и ткани — всё, что придумаешь, если это будет красиво и со смыслом.

Такая работа из разных материалов называется коллаж. Запомни это слово.

А жителей этого города дети сделали из фантиков от конфет! Коллективная детская работа. Коллаж Задания Создай вместе с ребятами сказочную страну со сказочными жителями. Это будет большое панно. Дома сделай свою сказочную страну и поиграй в неё с родителями и друзьями или укрась ею свою комнату. 99

Посмотри, какие замечательные работы сделали ребята! Это красавицы Осень, Зима и Лето. Расскажи о них. Их сделали вместе все дети класса. Расскажи, как они распределили свою работу.

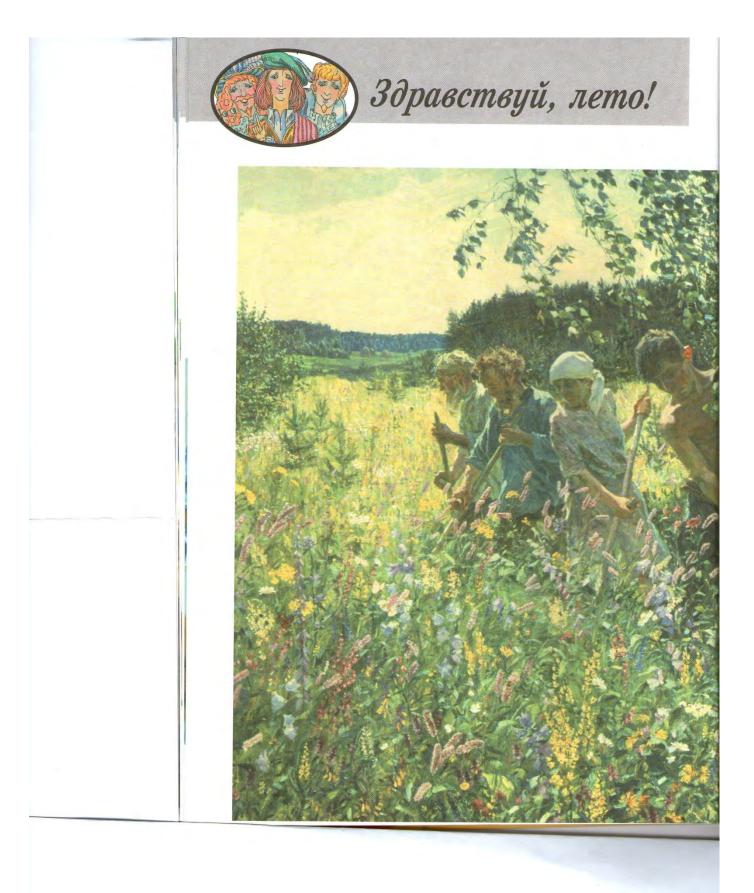
Можно сделать другое необыкновенное панно, например, «Корабль» с парусами. Он привезёт к нам радости лета!

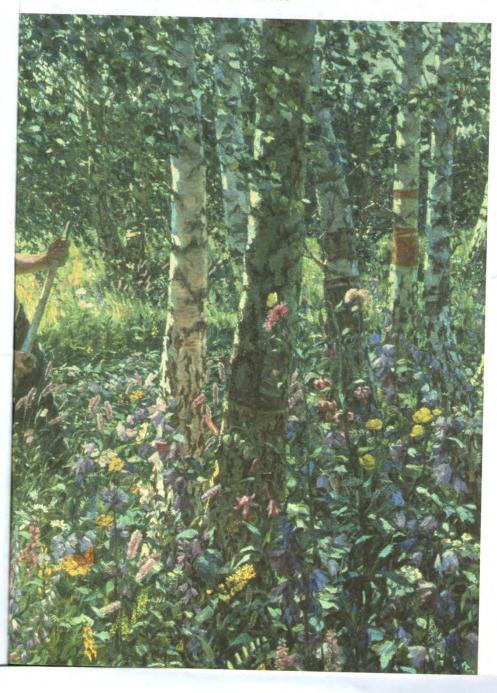

Коллективные детские работы. Коллаж. Цветная бумага, гуашь.

Наступает чудесная пора лета, и мы все будем ещё ближе к природе.

А. ПЛАСТОВ. Сенокос. Масло

А. ВЕНЕЦИАНОВ. Жнецы. Масло

 На прогулках постарайся представить, что волшебные Братья-Мастера Изображения, что украшения и Постройки рядом с то-

104

И. ШИШКИН. Рожь. *Масло*

П. КЛОДТ. Кобыла с жеребёнком. *Бронза*

бой. Что интересное увидит каждый из них? Чем каждый из Мастеров будет любоваться и чему учиться в лесу, в поле, в саду? Объясни, как по-разному видят они мир. Красота природы восхищает людей, и

её воспевают художники.

Б. НЕМЕНСКИЙ. Лето. Масло

106

К учителям и родителям

Учебник создан для 1 класса общеобразовательных учреждений по программе «Изобразительное искусство. 1—4 классы», разработанной под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.

Эта программа представляет собой целостный интегративный курс, который системно соединяет в себе основы всех видов пространственно-визуальных искусств: изобразительных, декоративных, архитектуру и дизайн. Они изучаются в контексте их конкретных связей с жизнью. Роль искусства в повседневном бытии каждого человека, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы.

Системообразующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности — изобразительной, декоративной и конструктивной. Эти три вида деятельности являются основами деления пространственно-визуальных искусств на виды: изобразительные — живопись, графика, скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн и различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждый из этих видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия пространственных искусств в единую систему не по принципу перечисления видов, а по виду художественной деятельности.

Выделение вида художественной деятельности акцентирует внимание не только на изучении произведений искусства, но и на более широком понимании художественной деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе повседневной жизни.

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения, не допуская механических повторов, дает ребенку возможность подниматься год за годом, от урока к уроку по ступенькам познания личных человеческих связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.

Обучение по предмету «Изобразительное искусство» в начальной школе является базой, фундаментом для всего последующего художественного развития учащихся. Это касается, в первую очередь, формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают ребёнку умение учиться.

Важным средством приобщения к художественной культуре являются художественные знания, умения и навыки. Форма, пропорции, пространство, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей художественно-образных языков изобразительных, декоративных и конструктивных искусств.

Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении всего обучения.

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: Изображение, Украшение и Постройка. Это пока не искусство, а привычные каждому ребенку действия.

Все дети имеют непосредственный опыт изображений, то есть рисования и лепки. Это естественный и специфический вид познания мира путем уподобления самым разным его персонажам и моментам, которые оживают в чувствах ребенка и обогащают его личный опыт. Именно поэтому совершенно неверно, когда эти игровые попытки сводятся взрослыми к изображению по образцам. Кроме того, все дети кого-нибудь и что-нибудь украшают, при этом их действия связаны с самым подлинным и глубинным смыслом украшений, а именно — обозначением роли и намерений персонажа. А также все дети строят свой игровой мир, чтобы опробовать в нем самые разные жизненные и сказочные роли: строят из кубиков, из песка, из снега, домики в углу комнаты или под столом... Все это на самом деле зачатки совершенно необходимых и обязательных для любого человеческого общества форм художественной деятельности, высшие достижения которой являются искусством и охраняются, ценятся обществом как выражение его духовной культуры.

Необходимо иметь в виду, что, будучи представлены в начальной школе в игровой форме как Братья-Мастера, эти три вида художественной деятельности должны сопутствовать обучению и в дальнейшем. Они помогают сначала органично войти в освоение языков художественной выразительности пространственных искусств, затем служат структурной организации творческой деятельности и пониманию роли искусств в окружающей жизни, а потом помогают и в осознании еще более сложных пластов искусства.

Учебник для I класса включает четыре раздела, соответствующие делению учебного года на четверти. Каждый раздел состоит из последовательных тем и соответствующих заданий. Поскольку текстовой материал для этого возраста должен быть краток и прост, основное обучающее значение принадлежит зрительному ряду. Однако учебник не является самоучителем и предполагает руководящую роль взрослого. Зрительный ряд состоит из методических и поясняющих рисунков, рисунков и фотографий моментов природы, большого количества примеров детских работ в соответствии с заданиями и ряда репродукций произведений искусства.

Детские работы не являются выражением особой одаренности отдельных детей, а представляют собой удачные, но достаточно типичные по уровню ответы на задания для школ, где предмет осваивается системно. Эти детские работы ни в коем случае не представляют собой об-

разцы для копирования (что, вероятно, в принципе и не осуществимо, но не должно ставиться как цель), они лишь демонстрируют возможные решения и служат пробуждению фантазии и собственных поисков.

В учебнике большинство заданий не сопровождается строгим указанием материалов, а даются возможные варианты решения задачи разными способами, например и с помощью красок, и графически. Это не противоречит сути данных заданий, а учителю дает возможность выбора, учитывая конкретные условия и собственные предпочтения. Однако обязательным условием обучения является постоянная смена художественных материалов и техник. Для классов, где увеличено количество часов на предмет, можно рекомендовать выполнять задание в разных техниках, что способствует развитию чувства материала, пониманию его как выразительного средства. Некоторые задания можно выполнять с помощью компьютерных программ, используя программы Paint и Art Rage. Карандаши и кисточки разной толщины, разнообразие фактур, возможности трансформаций изображений позволяют быстро и увлекательно решать некоторые задачи, поставленные изучаемой темой.

Творчески активный педагог может по-разному дать задания в параллельных классах. В учебнике постоянно выдерживается принцип вариативного ответа на задания и поэтому дается материал, несколько превышающий по объему стандартное время на предмет.

Произведений искусства в учебнике для I класса немного. Зато они выделяются отдельно и не смешиваются со вспомогательными к текстур рисунками, чтобы не терять присущее им звучание. Общение с картинами может быть выделено, как своего рода поход в музей, как особое событие. Из изобразительных искусств ребенку ближе всего иллюстрация детской книги, восприятию которой тоже нужно учить. Это замечательный вид искусства, где работают прекрасные художники.

В каждом разделе есть материал на тему «Мастер учится у природы». Здесь важно понимать, что каждый из Мастеров может обратиться к одним и тем же явлениям, но каждый видит их с разных позиций, с разными целями. Умение вглядываться, содержательно рассматривать мир — важная задача обучения. Мы видим только то, что понимаем. Умение видеть — одна из главных составляющих становления личностных качеств ребенка, развития универсальных учебных действий и сквозная задача учебника. Развитию наблюдательности и интересу к окружающему способствует также фотографирование. Фотографии по темам заданий, сделанные учащимися во внеурочное время, возможно совместно с родителями, расширяют обучающие возможности предмета, углубляют личностные и метапредметные результаты обучения.

На обучающие задачи направлено все содержание учебника. Так, например, уже первом разделе первая глава «Все дети любят рисовать» имеет в своем контексте несколько задач. Это как бы маленькая выставка детских работ. Учитель может обратить внимание на разнообра-

зие тем, на заполненность листа в каждой работе, на яркость и смелость исполнения, дать ребятам возможность рассматривая порассуждать о понравившихся рисунках, тем самым формируя у них образ результата, какими могут быть детские работы, их наиболее общие критерии. Одни дети любят рисовать, другие испытывают затруднения, но так или иначе какой-то опыт есть у всех, и его надо активизировать. Первые задания имеют диагностическую направленность, они помогают выявить уровень и характер дошкольной подготовки учеников. При этом предложено два задания и по желанию их можно совместить: есть дети, которые хотят показать свои умения, есть дети, пробужденные к творческой самостоятельной работе, и есть те, кто растерялся. Им можно предложить нарисовать большое веселое солнце — «Уж это ты сможешь!» А потом показать, что солнце у всех получилось разное и как это хорошо, обратить внимание на размещение его в листе. Все это успокоит и раскрепостит ребят. Обсуждение работ с точки зрения выраженного в них содержания, а не правильности исполнения должно стать необходимой и желанной частью урока, способом доверительного общения. Возможно, ни на каком другом предмете внутренний мир ребенка не выступает таким открытым, как на умело построенных занятиях искусством.

Материал первого раздела не является простым, в нем в свернутом виде присутствуют серьезные основы художественного обучения. Но последовательно построенный и в игровой форме, он обычно воспринимается легко. Обращение к краскам специально несколько задержано, поскольку это требует организационных навыков. Очень хорошо, если в начале четверти занятия сопровождаются выходами на природу и живыми наблюдениями с позиций Мастера Изображения. А в конце этой четверти очень уместно посетить с классом художественный музей.

Второй раздел учебника насыщен нарядными, яркими заданиями, которые позволяют освоить многие художественные материалы. Очень большое значение для ребят имеет презентативность результатов их работы. Надо стремиться, чтобы то, что они делали на уроках искусства, имело свою завершенность и было красиво. Учебник имеет для этого достаточно много подсказок.

В задания, наравне с индивидуальными формами работы, вводятся формы коллективной работы над общим панно. Коллективное творчество обучает ребят сотрудничеству, умению договариваться, лучше понимать собственные намерения, создает общую атмосферу совместного игрового действия. Но главное — это радость результата, а также отсутствие безуспешных ребят. Эти панно-коллажи разных форм и объемные композиции могут и должны служить украшению школы, быть радостью для родителей и гордостью детей.

Третий раздел посвящен конструированию. Видеть и понимать конструктивную основу всякого предмета — важнейшее качество мышления, и вырабатывается оно не сразу. Здесь мы также встречаемся с простран-

ственными построениями. Но при этом нет однообразия действий, учащиеся выполняют разные по своему характеру задания, в которых можно узнать естественные для этого возраста игры. В конце четверти очень желательна прогулка по своему городу, особенно хорошо, если есть возможность пройтись по историческому центру. Дети по-новому видят постройки, здания перестают быть для них безмолвным окружением, ребята удивляются их разнообразию, на своем уровне анализируют, подмечают множество деталей. Потом они с удовольствием проводят такие же экскурсии со своими родителями, с радостью открывая мир вокруг себя.

Четвертый раздел является итоговым: здесь происходит обобщение пройденного материала и в то же время ребёнок поднимается на новый уровень знаний. Что значит: Братья-Мастера всегда работают вместе, не расстаются, но в каждой работе один из них занимает главенствующее место? Всякая художественная работа начинается с ее конструктивной организации — построения, будь то изображение на плоскости или орнамент декора. Одновременно всякая художественная работа включает в себя моменты уподобления, чувственного познания и эмоционального выражения, что определяет суть ее художественного образа. И всякое художественное произведение в разной степени включает в себя декоративные задачи. Этот достаточно сложный структурный анализ для взрослых у детей проводится в образно-игровой и очень доступной форме, которая позволяет выделять этапы работы, определять художественные задачи и выбор художественных средств. Но обсуждение участия Братьев-Мастеров не должно быть избыточным и механическим, ведь всякое разделение по-своему искусственно и нарочито, а в реальности все существует слитно. Братья-Мастера — это инструмент, и большинство преподавателей и сами ребята обычно быстро научаются пользоваться им осмысленно.

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

Учебный материал учебника для 2 класса общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. Искусство и ты» (автор Е. И. Коротеева) является не только продолжением, но и новой ступенью в развитии художественной культуры ребенка. Там акцент поставлен на способах выражения в искусстве чувств человека и собственных чувств ребенка — весело, грустно, тревожно, празднично; на художественных средствах эмоциональной оценки — доброе, элое; на взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника и понимании выразительных свойств разных художественных материалов. Но Изображение, Украшение и Постройка останутся структурной основой постижения мира пространственных искусств в жизни человека.

Автор

Учебное издание

Неменская Лариса Александровна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Ты изображаешь, украшаешь и строишь

1 КЛАСС

Учебник для общеобразовательных учреждений

Руководитель центра «Стандарты» Л. И. Льняная
Редактор Е. А. Комарова
Макет, внешнее оформление: Е. А. Адамов
Художники Ю. А. Трофимов, Л. А. Неменская
Фотографы А. Н. Бобрович, Н. В. Езжалкин (студийная съемка),
Л. А. Неменская, С. Е. Соболев, В. И. Торгаев
Художественный редактор Н. А. Парцевская

Техническое редактирование и компьютерная верстка: *С. Н. Терехова, Е. В. Балина* Сканирование иллюстраций: *Е. А. Адамов, Д. В. Горчаков, И. А. Шалеев* Корректор *Н. В. Белозерова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 15.06.11. Формат $70\times100^1/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура Букварная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 10,38. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 2595.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение». 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных издательством материалов в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР». 170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

