

Split by PDF Splitter

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Современное
декоративно-прикладное искусство
очень разнообразно —
это керамика, стекло, металл,
гобелен, батик, мода и многое другое.

Ты узнаешь, какие новые черты
несет в себе современное искусство.

Ты и сам можешь стать мастером
и попробовать себя
в творческой работе с материалом,
который тебе нравится.

СОВРЕМЕННОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ ИСКУССТВО

Равай поближе познакомимся с замечательными произведениями современного декоративного искусства.

Двери выставочного зала открыты перед тобой. Входи в этот праздничный, чарующий мир красоты и постарайся быть в нем не просто гостем, а внимательным, благодарным зрителем.

В отличие от народного мастера, работающего в традиции и сохраняющего в своем творчестве проверенные временем и передаваемые из поколения в поколение правила и навыки, современный художник-прикладник свободен в осуществлении творческих замыслов. Он смело экспериментирует с материалом, формой, цветом, создавая всякий раз что-то совершенно новое.

Постараемся рассмотреть все внимательно, неторопливо, услышать «голоса» вещей, то, о чем и как они говорят с нами.

Эти произведения называются художественная керамика. Керамикой называют изделия из цветной обожженной глины. Фарфор и фаянс создают из более тонких белых глин.

Керамические изделия удивительно разнообразны — они различаются формой, декором, характером поверхности.

Гончарные изделия выглядят после обжига блестящими, сверкающими, нарядными, когда их покрывают глазуриями (тонкий стекловидный слой) или непрозрачными эмалями. Это *майолика*. Но художника-керамиста может привлекать именно натуральный цвет обожженной глины, который он стремится сохранить в изделиях. Это *терракота*, что означает «жженная земля».

Если в народном творчестве глиняная посуда была связана с практическим применением, то в современном декоративном искусстве она во многом потеряла это назначение, став просто видом творчества. Сегодня художники-керамисты применяют ке-

В мастерской художника-керамиста ►

Л. Солодков. Заонежье. *Майолика*

Д. Петерсоне. Декоративная композиция «Сивиллы». *Терракота*

Э. Детлав. Сосуды для цветов. Глина, глазурь

рамику в оформлении помещений, раскрывают новые пластические возможности материала, богатство его цвета и фактуры.

Помимо хорошо известных тебе форм — кувшинов, ваз, чаш, блюд, современные художники-керамисты создают оригинальные формы и целые композиции.

Художнику-керамисту порой бывает трудно в одном предмете раскрыть всю сложность замысла, и он соединяет в единую композицию, ансамбль (от франц. «вместе») несколько предметов.

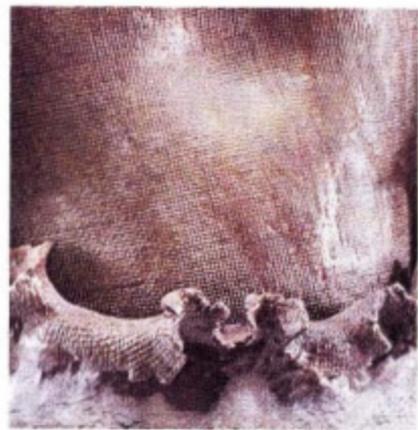
Приглядишься к этим великолепным, виртуозно исполненным сосудам.

Вытянутые формы сосудов с шероховатой фактурой словно проросли по сторонам пышными причудливыми веточками кораллов, невольно вызывая ассоциации с жителями подводного царства. Какие образы возникли в твоём воображении?

Обрати внимание на то, как согласуются, дополняют друг друга предметы в этом ансамбле. Что их отличает друг от друга и что объединяет?

Посмотри, как разнообразна может быть фактура произведений керамики! Художник использует фактуру для создания художественного образа вещи.

Здесь и выразительные неровности поверхности, и тончайшая сеточка — оттиск, полученный от соприкосновения с грубой мешковиной, и барашки-

Фактура керамики

Split by PDF Splitter

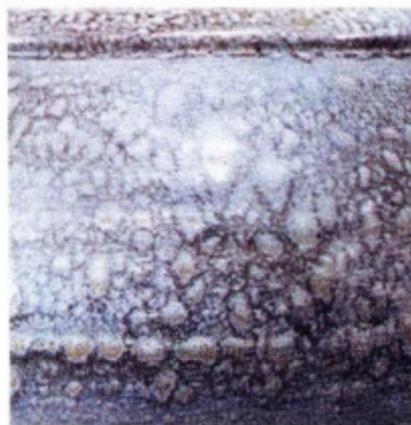
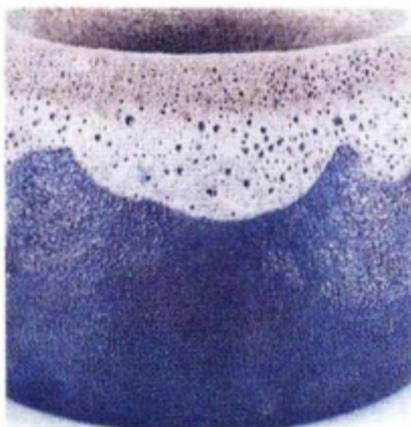

Фактура керамики

завитки, сделавшие поверхность узорчатой, и фактура, похожая на вспененное молоко.

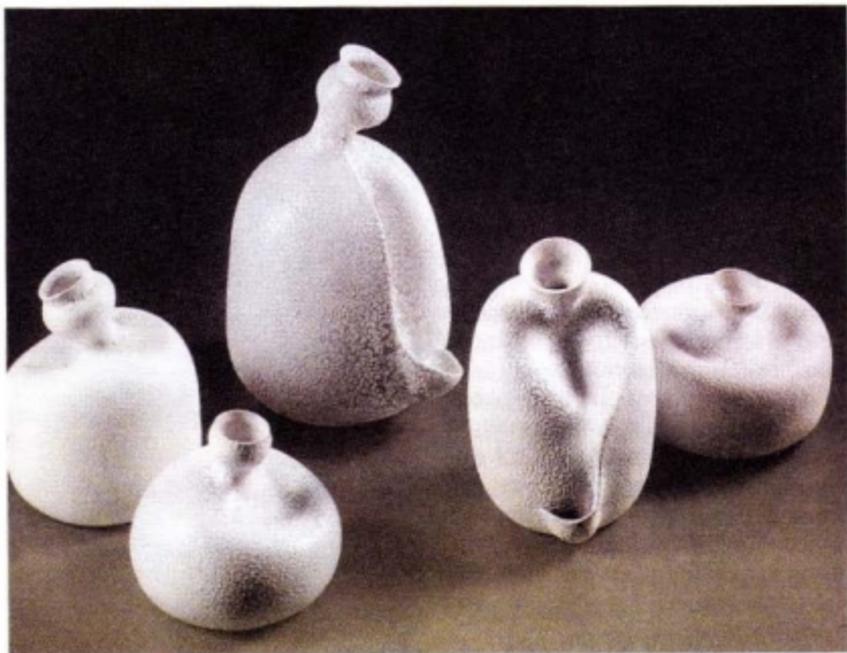
При создании этой декоративной чаши, напоминающей ладью, художник применил совершенно иной технический прием — из тонких длинных жгутиков выстроил боковые стенки, украсив концы пышными пучками из тех же жгутиков.

Линии своим певучим движением создают особую выразительность формы, и взгляд невольно движется по ним.

Ф. Хеймрате. Декоративная посуда.
Фаянс, глазурь

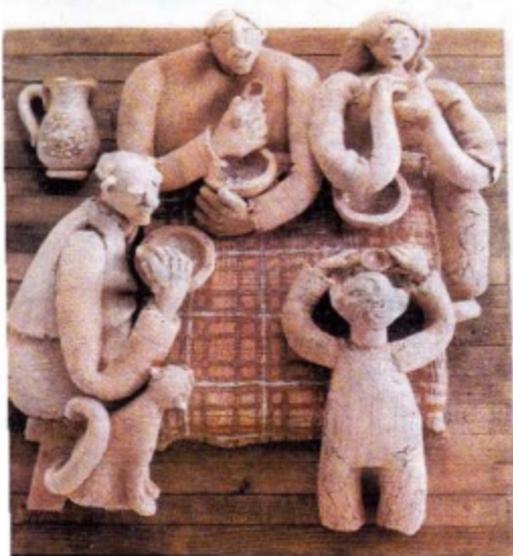

Л. Шулнайте. Весеннее настроение. Фаянс, глазурь

Иногда художник-керамист создает свои изделия, как бы намеренно подчеркивая неправильность, помятость формы или оставляя на ее поверхности глиняные «заплаты», царапины, трещины. Это придает бóльшую выразительность декоративной форме. Нужно только понять, почувствовать, что хотел этим выразить художник.

А это малая декоративная пластика. Посмотри, как условно решены объемные фигуры птиц, похожие на мультипликационных персонажей. Художник нашел много необычного, забавного в их изображении. Исключив детали и сохранив самое характерное в облике ворон, он наполнил образы тонким юмором. Фигурки, разные по величине, цвету, фактуре,

О. Аболиня. Кислые щи. Терракота

П. Мартинсон. «Мечтательные вороны». Малая пластика. Глина, глазурь

дополняют друг друга, выстраиваясь в декоративный ансамбль.

В декоративном панно выпуклые скульптурные изображения находятся на плоскости.

Посмотри, какое оригинальное решение нашел художник. Он соединил в декоративном панно керамику и дерево — природные материалы, очень близкие по цвету, но разные по фактуре. Так мастер создал ощущение деревенского дома с дощатым полом, где за обеденным столом собралась семья.

С каким остроумием, выдумкой и добрым юмором выполнены полуобъемные терракотовые фигуры людей! Каждая наделена острой характеристикой, выразительными деталями. Мама с умилением смотрит на кроху. Изгиб рук, похожих на крендельки и прижатых к груди, подчеркивает это. Отец к еде относится со всей серьезностью — одной огромной ручищей он приобнял чашу со щами, а другой бережно держит ложку. Дед тоже бережно черпает ложкой похлебку — уж он-то хорошо знает цену щам на столе. Одна лишь кошка ведет себя независимо и с хитрецей наблюдает за действиями хозяев. Посмотри, как все это выражено в пластике фигур.

Как видишь, современное искусство керамики очень разнообразно и каждый раз предстает в новом облике.

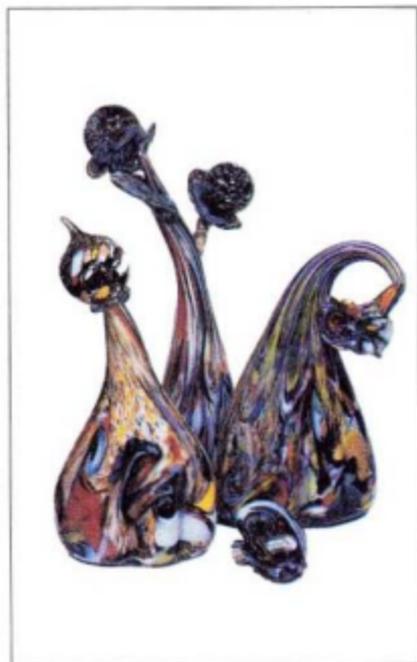
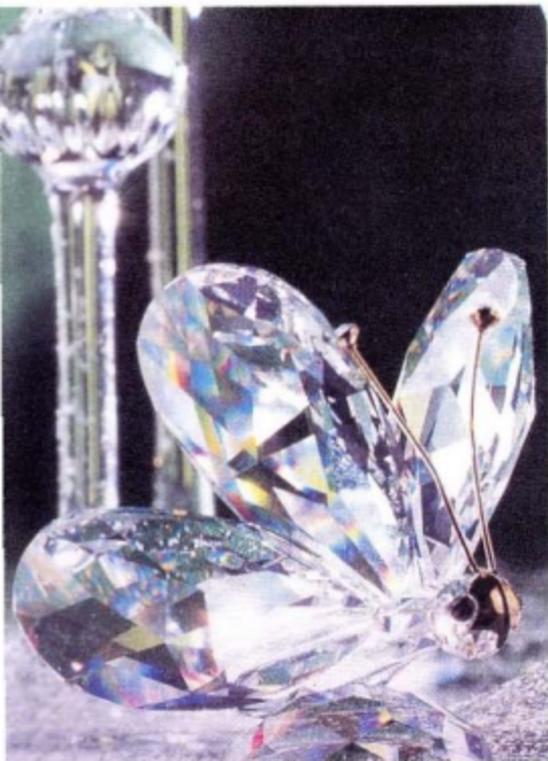
Split by PDF Splitter

Здесь ты можешь увидеть произведения декоративного искусства из стекла, которые называются художественное стекло.

Стекло, как ни один другой материал, очень живо реагирует на свет, который наполняет его жизнью, высвечивая таинственную глубину и превращая в настоящую драгоценность. Взгляни на эту бабочку. Самое удивительное — это ее крылышки. Они наполнены сверканием разноцветных граней. Стремясь уловить это чудо, как бы остановить прекрасное мгновение, художник избрал материалом хрупкий, нежно-прозрачный хрусталь, а свет наполнил его игрой мерцающих граней и радужных цветов.

Работа художника-стеклящика необычайно сложна. Она требует высокого мастерства, чувства материала — одновременно хрупкого и прочного, прозрачного и насыщенного цветом.

В мастерской художника по стеклу Бабочка. Хрусталь
А. Степанова. Эволюция. Цветное стекло, гутная техника

Split by PDF Splitter

А. Степанова. Ритм надежды. *Цветное стекло, гутная техника*

Отдельные формы и целые декоративные композиции рождаются у раскаленной стеклоплавильной печи. Художник или сам выдувает стекло, вращая расплавленную, пылающую жаром каплю, придавая ей ту или иную форму с помощью специальных инструментов, или творит вместе с мастером-стеклодувом, в точности исполняющим волю художника.

Выдувное стекло, получаемое ручным способом, иначе называют *гутное стекло*. В горячем состоянии его можно тянуть, мять, лепить, резать, присоединять к нему лепные детали.

Посмотри, как разнообразны формы разноцветных сосудов, выполненных из гутного стекла! Они создают впечатление ослепительной праздничности.

Рассмотри внимательно декоративный ансамбль причудливых форм «Весна». Как художнику удастся выразить свою творческую мысль в стеклянной массе, добиться поэтичности образа?

С. Бескинская. Весна. *Стекло*

Л. Савельева. Сокольники. *Стекло, роспись*

А. Степанова. Весна. Цветное стекло, гутная техника

Что позволяет предметам соединиться в общую композицию, быть вместе как одна семья?

Рассмотри удивительный по красоте ансамбль «Сокольники» из трех объемных форм. Легкие прозрачные пузыри с голубоватой подсветкой сверху и мягкими углублениями в виде капель украшает сдержанная роспись с изображением черных оголенных деревьев. Они будто обнимают своими ветвями объемные формы. Обрати внимание, что на выпуклой поверхности ветви кажутся близкими, а на вогнутой, на просвет, — далекими.

Удивительное в этой работе то, что, стоит зрителю посмотреть на все эти предметы с другой точки зрения, сюжет преобразается — кажется, что ветви движутся в пространстве.

Сочетание стеклянных форм с изображением обогатило это произведение, наполнило его яркой образностью.

Здесь ты видишь вазы, объединенные в декоративный ансамбль, название которого «Весна». Тяжелые у основания формы, плотные по цвету, устремившись вверх, словно распустились, проросли нежными лиловыми цветами с мягкими, округлыми, прозрачными лепестками. Свет пронизывает их, дробится яркими бликами, создает ощущение изменчивости цвета.

А. Степанова. Земля детства. Цветное стекло, гутная техника

Посмотри, как тонко использует художник в этой композиции контрасты — светлое и темное, легкое и тяжелое, прозрачное и глухое, хрупкое и прочное. Как продуманно, ритмично выстраивает он разновеликие объемные формы в пространстве. Пластическим языком стекла мастер передает ощущение весеннего пробуждения земли.

Эта группа декоративных форм под названием «Земля детства» — истинная сказка из стекла, рожденная щедрой фантазией художника. Что здесь особенно привлекло твое внимание? В чем проявляется фантазия художника? Какие у тебя возникли впечатления, поэтические ассоциации?

Чтобы ответить на эти вопросы, внимательно рассмотри все — форму, декор, цвет.

Беспокойная, ищущая фантазия не знает границ, она побуждает художника по стеклу искать новые темы, новые образные решения, новые технологические приемы. В своем творчестве современный художник стремится не только отразить сегодняшний день, но и как бы заглянуть в будущее.

Split by PDF Splitter

Современные художники создают произведения и в таком «трудном» материале, как металл. Они используют различные техники и приемы его обработки — ковку, литье, чеканку, сварку и т. д.

Работа с металлом требует «железного» характера, твердой руки. Если художник занимается художественной *ковкой*, то нередко ему самому приходится быть исполнителем — своими руками создавать из раскаленного железа образы, которые рождает его фантазия.

Мгновение — и раскаленная в горне печи до малинового цвета заготовка лежит на наковальне. Удары следуют один за другим, и постепенно кусок железа начинает обретать форму будущего изделия. Нужно все успеть сделать, пока металл не остыл. Вспомни пословицу «Куй железо, пока горячо».

Рассмотри декоративную композицию «Танец огня». Причудливые, вытянутые формы, изгибаясь и свободно перетекая одна в другую, как бы исполняют чудесный пластический танец огня.

Художник не изображает огонь, а стремится выразить свое ощущение пылающего огня в декоративном образе.

Руки мастера

В. Воробьев. Танец огня. Сталь, ковка, сварка

Split by PDF Splitter

В. Воробьев. Пламя. Медь, ковка, сварка

Вглядишься в изогнутые формы — и, возможно, ты увидишь в них едва угадывающиеся силуэты танцующих фигур. Кованый металл приобрел необычайную легкость. Это впечатление создают и узкие полосы-стебельки металла, и чудесная игра просветов на поверхностях формы.

Художник великолепно чувствует материал и смело использует его пластические возможности. Выразительная по силуэту композиция выглядит

будто графика в металле.

А вот еще одна интересная композиция «Пламя». Посмотри, какую изобретательность и выдумку проявил художник, выстроив из изогнутых медных прутьев одинаковой толщины такую гармоничную по пластике форму декоративного изделия!

Обе работы выполнены одним мастером и связаны общей темой. Это говорит о том, что их автор — неутомимый искаатель, экспериментатор, который ищет новый пластический язык, созвучный времени.

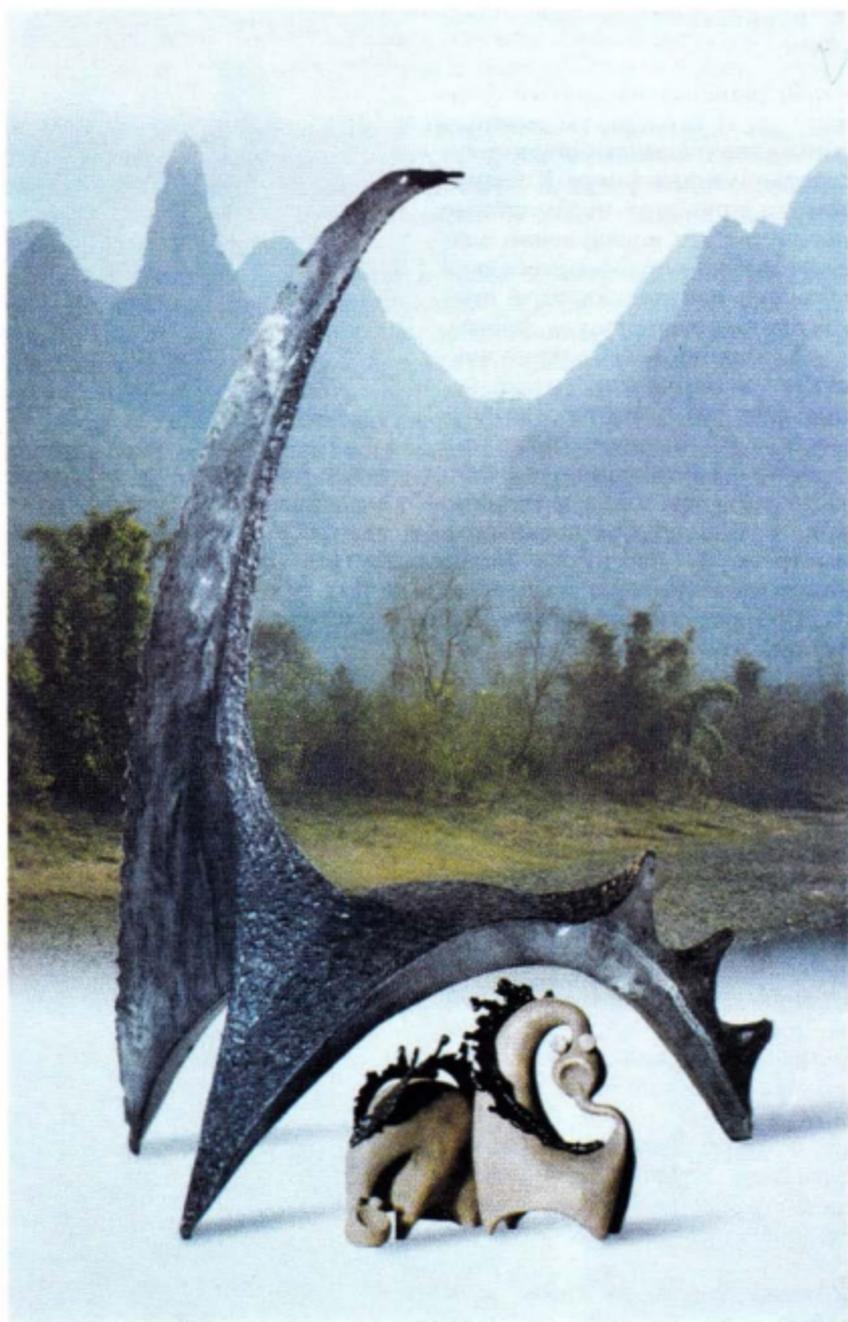
Есть ли между этими работами что-то общее и что их отличает друг от друга?

Вглядишься в чудесный волнообразный поток напевно-изогнутых прутьев-линий, устремленных вверх. Почувствуй особенную красоту их музыкального ритма. Это средства, которыми художник выражает смысл, а ты, зритель, можешь его увидеть.

У тебя, наверное, родилось желание подробнее рассмотреть чудесную фигурку клоуна из кованого металла.

В. Воробьев. Клоун. Сталь, ковка, сварка

Split by PDF Splitter

О. Цхурбаев. Подсвечник «Охотник».
Бронза, литьё

Языком своего искусства художник-кузнец передает самое характерное в облике клоуна, способного рассмешить публику до слез. Объемная фигурка решена очень условно — туловища как будто и нет совсем, одни руки, ноги и голова-каркас. Не напоминает ли она тебе заводную игрушку: повернул ключ — и все разом пришло в движение? Любимый жест клоуна-«дразнилки» удачно передают упругие изгибы длинных рук и ног, пустившихся в пляс.

Благородный темный цвет металла с серебристыми отсветами на нем придает образу еще большую остроту и графичность.

А этот бронзовый подсвечник выполнен уже в иной технике — *литьё*. Чтобы отлить вещь, художник вынужден обращаться к профессиональному опыту литейщиков и других мастеров, хорошо знающих тонкости литейного дела. Расплавленная, огнедышащая масса заливается в специальные формы, в которых она, медленно остывая, приобретает форму будущего изделия.

Рассмотри внимательно чудесную форму подсвечника, особенно скульптурный декор: не напоминает ли он тебе узорные прорезные доски с традиционными народными образами?

Наивные и простодушные фигурки охотника с ружьем и зверя, как две капли похожего на него, изображены условно и обобщенно. Здесь большую роль играет сама техника литья, которая придает мягкую округлость пластической форме предмета, лишает ее пронзительной остроты очертаний.

Работа с металлом дает художнику огромные возможности для создания самых необычных, оригинальных произведений в разных техниках.

◀ В. Воробьев. Динозаврики. *Дерево, сталь, медь*

Split by PDF Splitter

Здесь ты можешь познакомиться еще с одним видом декоративного искусства. Гобелён — это художественно исполненный тканый ковер для украшения стены.

Создается гобелен за ткацким станком. Это очень длительная и трудоемкая работа, которая требует не только виртуозного владения ремеслом ткачества, но и напряжения всех творческих сил художника.

Традиционные ткацкие материалы — это шерсть и лен. Но сегодня в работе над гобеленом художники используют и всевозможные новые материалы — синтетические волокна, шнуры, веревки, конский волос, металлические нити, проволоку, кусочки кожи, дерево.

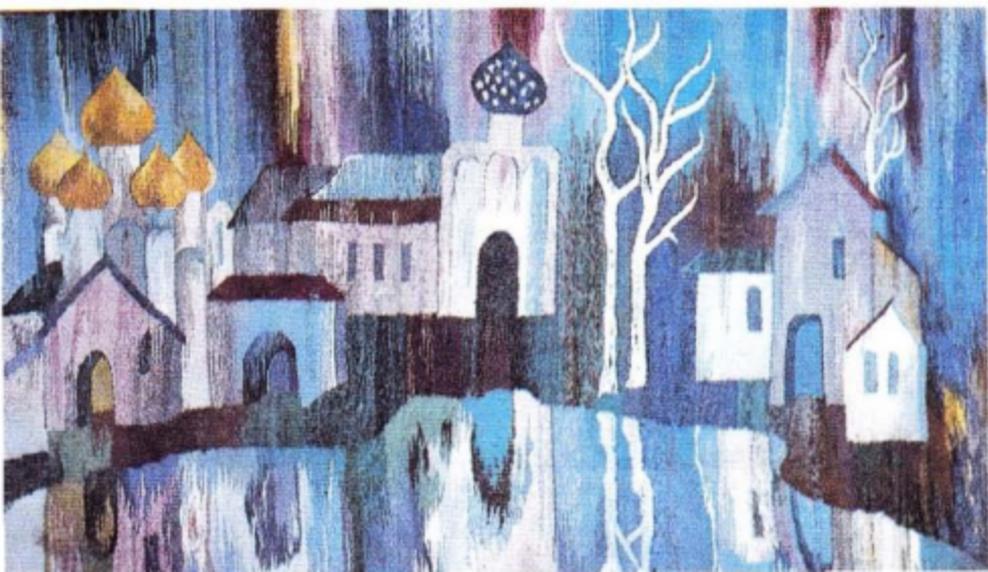
Цветные нити для художника по гобелену то же, что глина для художника-керамиста, масса стекла для художника-стеклящика или железо для кузнеца.

Создавая гобелен, автор выступает в различных ролях: как виртуозный ткач; как живописец — он словно рисует цветными нитями; как скульптор — нить буквально «лепит» объем, «выплетая» различные выпуклости и впадины; как архитектор — если гобелен задуман для оформления интерьера.

Посмотри, как рассказывает художник языком искусства гобелена о красоте родной земли, о ценностях жизни в своей работе «Отражение».

Цветная пряжа в руках искусного мастера превратилась в изумительный по красоте гобелен, родился образ древнего русского града с белокаменными соборами, увенчанными куполами. Застывшее каменное строение вместе с небесами словно опроки-

А. Воронова. Отражение. Гобелён. Шерсть, ткачество

Split by PDF Splitter

нулось в неподвижную гладь озера, преобразив ее чудесным многоцветием, волшебной игрой цвета.

Кажется, что декоративная композиция наполнена мелодичным звучанием колокола, которое всколыхнуло безмолвное пространство, наполнило его трепетным движением. Не потому ли художник расцветил небо струящимися потоками света?

Переплетение цветных нитей в гобелене создает цветовое богатство, созвучное поэтическим переживаниям художника. Используя не только цвет, но и линию, форму, ритм, фактуру, художник мастерски выстраивает композицию-размышление о красоте природы и творении рук человека.

А здесь ты видишь фрагменты других гобеленов. Ты можешь увидеть на них технику тонкого переплетения и фактуру (гладкую), которую она создает. Обрати внимание на декоративность цветowych пятен, на то, как складываются они в условные плоскостные изображения.

Посмотри, пятна цвета с острыми, как языки пламени, очертаниями очень удачно передают кроны и ветви деревьев.

Для художника по гобелену все имеет значение: толщина нитей, их качество, цветовые

М. Нечелорук. Маскарад. Диптих.
Фрагмент (правая сторона). Гобелен
Т. Гегечкори. Слава труду. Фрагмент.
Гобелен. Шерсть, ручное ткачество

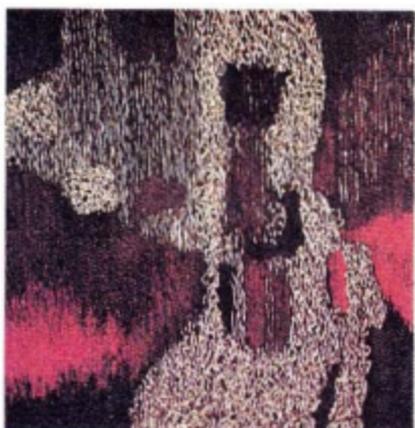
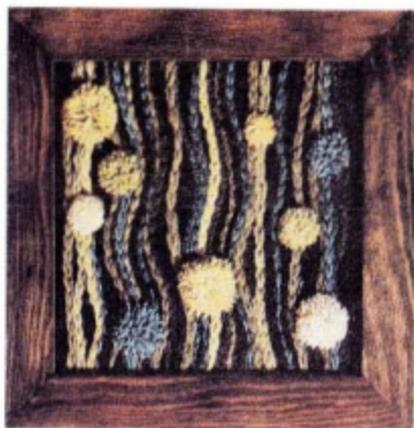
Split by PDF Splitter

сочетания, разнообразие техник, переплетения фактур, сочетание различных материалов.

Посмотри на это удивительное разнообразие фактур. Художник использует фактурное богатство материала не только для того, чтобы вещь выглядела эффектно. В искусстве гобелена фактура, как средство художественной выразительности, помогает художнику глубже раскрыть содержание образа.

Художники много экспериментируют, чтобы получить новые интересные фактуры гобеленов. Рассмотрим характер поверхности гобеленов. Эти фрагменты могут разбудить твоё воображение, родить в твоей душе разные образы. А какие именно?

Посмотри на эту яркую декоративную композицию «Путевые заметки». Самое первое впечатление — это чудесный карнавал

Э. Вигнере. Путевые заметки. Гобелен

огненно-пылающих красок, упругих линий, фантастических форм, пронзительных контрастов. Эта работа создана на основе впечатлений художника от встречи с Кубой — страной экзотической природы, жаркого солнца. Обо всем этом художник рассказывает языком искусства гобелена. Обрати внимание, как причудлива форма тканого ковра, украшенного водопадом струящихся нитей. На густом коричневом поле гобелена пламенеют диковинные цветы, гирлянды листьев. Оторвавшись от стены, висит гроздь огненно-ярких шаров, похожих на фрукты.

Гобелен, как и керамика, изделия из стекла и металла, участвует в оформлении современного интерьера. Он не только украшает стену, но и создает образ интерьера, атмосферу в нем, настроение.

◀ Фактура гобелена

Т. Кудрявцев. Мини-гобелен (в раме)

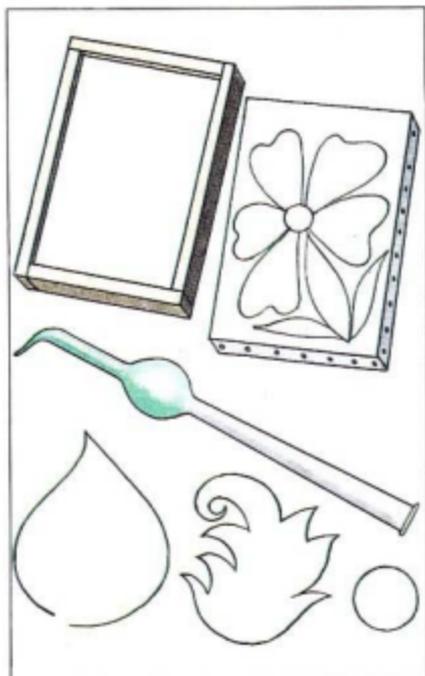
Один из интересных видов декоративного искусства, в котором работают современные художники, — это **бáтик** — искусство росписи ткани. Это искусство пришло к нам с островов Индонезии: мастера издавна занимались там росписью ткани. Они наносили орнаменты восковой смесью, а затем ткань окрашивали в нужный цвет. Воск смывали, и на ткани оставался белый узор.

Со временем техника росписи ткани изменилась, а в наше время стала еще разнообразней и сложнее.

Современные художники работают в разных техниках батика. Одна из них *горячий батик*. Растопленный воск наносится на ткань точно по рисунку, и постепенно им покрывают все цвета в соответствии с рисунком — художник работает по принципу «от светлого к темному». Существует и менее трудоемкий способ росписи — *холодный батик*. Здесь рисунок выполняется по ткани специальным составом (резервом) при помощи стеклянных трубочек. Резерв, проникая в ткань, создает как бы перегородку,

Е. Мельникова. Панно «Камни».
Холодный батик

Выполнение рисунка на ткани, натянутой на подрамник. Нанесение резерва по методу «холодного» батика

Split by PDF Splitter

которая не пропускает краску. Именно поэтому линии рисунка должны быть замкнуты, чтобы краска не смогла растечься.

Художник использует в росписи специальные краски для тканей или анилиновые красители, которые, подобно акварели, мягко перетекают одна в другую, создают чудесные цветовые разводы.

Рассмотри эти работы, выполненные в технике холодного батика. Их темы подсказаны художнику природой. Каждая из работ — это взволнованный рассказ о красоте.

Посмотри, с каким утонченным изяществом выполнено батиковое панно «Камни»!

Живая, трепетная линия очерчивает округлости камней, ложится узорами на их поверхности, прорастает травой, струится потоками воды и превращает ткань в настоящую драгоценность.

Обрати внимание на цветное богатство батика, согласованность сдержанных, приглушенных цветов, которые создают ощущение таинственности. Выбери самый красивый, на твой взгляд, участок батика и рассмотри, как разливается цвет в очерченных линиях перегородках.

А теперь посмотри панно «Нарциссы в лесу». Линия и цвет здесь творят чудеса. Рисунок, выполненный резервом, стелется тончайшим кружевом по поверхности ткани, любовно очерчивая каждую травинку, каждый лепесток крошечного

Л. Сидорова. Шали. Батик

Е. Нестеренко. Панно «Нарциссы в лесу». Холодный батик

Т. Шихирева. Панно «Охота». Горячий батик

цветка, объединяя все это в единое целое. Цвет наполнил рисунок перламутровым свечением, нежными переливами. Он словно растворяет в дымке чудесные цветы и травы, собирая их в великолепный ковер.

В декоративной композиции «Охота» художник передает свое ощущение волшебного мира театра. Рама — это граница, за которой начинается другой мир, придуманный, волшебный, с масками, костюмами, игрой, с чудесными эффектами света.

Не создалось ли у тебя ощущение, что персонажи, похожие на кукол, играя свои роли с озорством и весельем, как будто движутся по орбите?

Их фигуры условны, плоскостны. Но именно условность языка помогает художнику добиться особой выразительности.

Посмотри, как разнообразна, живописна и одновременно декоративна техника этого батика. Она передает атмосферу праздничного действия.

Split by PDF Splitter

Н. Сабинина. Панно «Ветер».
Холодный батик

Автор великолепно сочетает здесь широкую заливку цветом с тончайшей драгоценной орнаментальной проработкой деталей одежды.

Обрати внимание на тонкие трещины — они хорошо видны на цветном фоне. Трещины — особенность горячего батика. Они создают характер поверхности, а при наложении цвета на цвет появляются еще и дополнительные цветовые эффекты.

А вот совершенно другое и по колориту, и по настроению панно «Ветер». Посмотри, как проявляет себя здесь техника росписи по ткани.

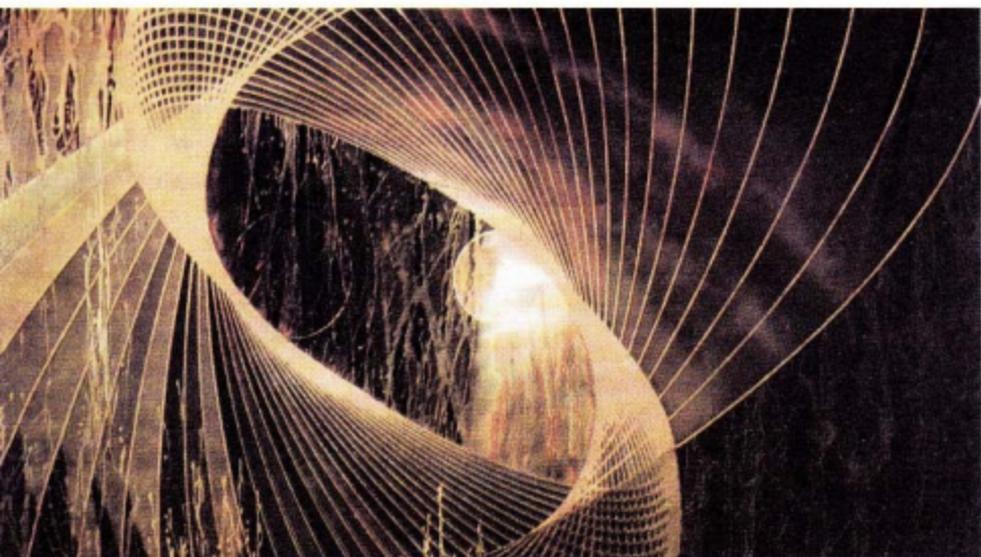
Декоративное панно наполнено энергией движения. Трепещущая на ветру ткань с красивыми складками как будто ушла в бесконечность звездного неба, растворилась в волнах небесного океана. Разве не создают декоративные пятна сверху ощущение волн, накатывающихся на землю — берег? Посмотри, как это выразилось в цветовом строе произведения. Какой здесь найден ритм линий, цветовых пятен? Обрати внимание на характер линий. Какие они? Все эти средства, которыми художник строит декоративную композицию, выражают смысл произведения.

А теперь обрати взор на панно «Без названия». Оно решено еще более условно, чем предыдущее. Что тебя поразило в этой работе? Какие поэтиче-

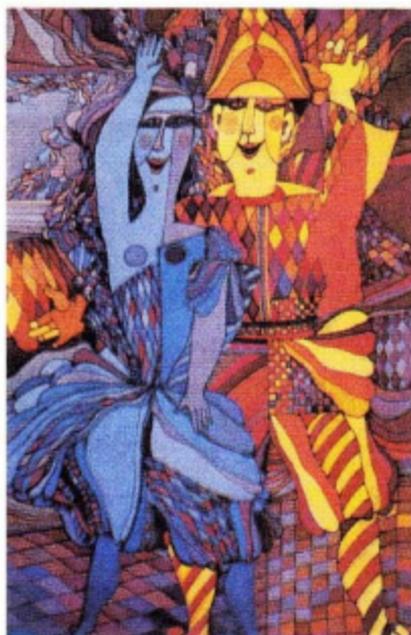

Е. Иванова, М. Розанцева. Панно
(без названия). *Холодный батик*,
апликация

Е. Архиреев. Панно «Движение». Батик
Н. Виноградова. Диптих «Балаганчик—
персонажи». Фрагмент. Батик

ские образы возникли в твоём воображении? Какое название можно дать этому произведению?

Через сравнение этих двух работ ты острее увидишь средства, с помощью которых художник выстраивает свой образ-размышление.

Рассмотри внимательно эти два батика, очень непохожие друг на друга,— панно «Движение» и «Балаганчик...». Не правда ли, в первой работе словно на экране компьютера вдруг высветилась сложная пространственная конструкция из линий? Создается впечатление, будто она движется. А может, это постоянно изменяющаяся траектория движущегося космического тела? Посмотри, как в одной работе царствует линия, а в другой — декоративное цветочное пятно!

Split by PDF Splitter

Работы художников, с которыми ты познакомился в этой главе учебника, — это современные произведения декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть на выставках, в художественных галереях.

Выставочная деятельность — это своеобразная творческая лаборатория художника. Она связана с поиском новых художественных идей, нового пластического языка, которым художник выражает свои мысли, чувства, представления о красоте, свое отношение к миру.

Выставочная деятельность — это упорный, напряженный труд, в результате которого рождаются на свет авторские вещи. В отличие от предметов массового производства авторские вещи всегда неповторимы. Они сохраняют творческую индивидуальность автора, становятся как бы продолжением личности художника.

Современные художники-профессионалы нередко обращаются к русской старине, к традиционным образам и сюжетам народного искусства. Но древние образы и сюжеты звучат в их творчестве совершенно по-иному. Художник как бы пропускает их через себя, привносит в них черты современности, свое «я».

Современный профессиональный художник, используя язык художественного материала (пластику керамической массы, прозрачные объемы стекла или пряди разноцветных ниток и т. д.), стремится к созданию поэтического образа, рождающего ассоциации с окружающим миром, природой. Вслушайся в названия произведений — «Берег радости», «Земля детства», «Весна» и т. д. Здесь речь идет не о картинах, а о предметах, декоративных формах. Художник-прикладник не копирует слепо природные формы, а перерабатывает их, создавая свои условные, необычные декоративные формы, наполненные смыслом.

Благодаря смыслу предмет и обретает образное звучание, становится художественным. Ценность таких работ в том, что они будоражат воображение зрителя, заставляют его активно мыслить и побуждают его самого к творчеству.

Вопросы

1. В чем состоит отличие выставочных произведений декоративно-прикладного искусства от изделий массового производства? Покажи это на примерах.

2. Что отличает современного художника декоративно-прикладного искусства от народного мастера?

3. Как ты понимаешь выражение «произведение говорит языком своего материала»? Покажи это на примерах.

4. Какие средства художественной выразительности использует художник для выражения своих мыслей и чувств в произведениях декоративно-прикладного искусства?

5. Что было бы, если бы декоративно-прикладное искусство перестало существовать?

ТЫ САМ МАСТЕР

Теперь ты сам можешь выступить в роли настоящего художника декоративно-прикладного искусства. Вместе с ребятами ты можешь своими руками сделать красивые декоративные вещи. Они оживят интерьеры школы или дома, наполнят их теплом, но самое главное — вы подарите радость всем, кто умеет по-настоящему ценить красоту.

Перво-наперво необходимо определиться в выборе места, где будут размещены работы (в коридоре, столовой или рекреации), решить, каков будет их размер и содержательный мотив. Можно сделать, например, декоративные панно на темы «Праздничные народные гулянья», «Веселые посиделки», по мотивам русских народных сказок, древних образов народного искусства — древа жизни, коня, птицы, матери-земли.

Рождение замысла и воплощение его в эскизах — это один из самых важных и ответственных моментов творческого процесса. От того, насколько он будет плодотворен, и зависит успех дальнейшей работы над декоративной композицией.

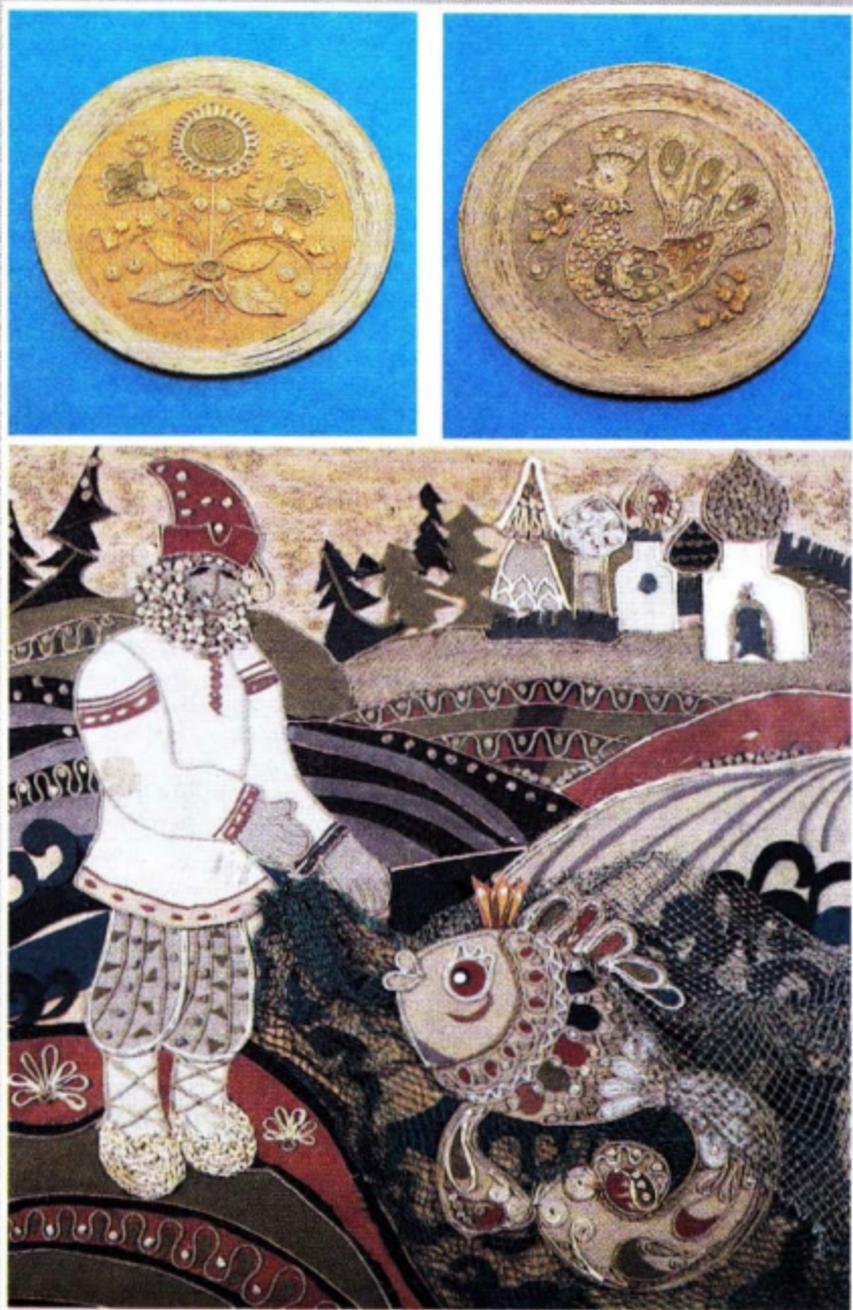
Работу над эскизами начинают с поиска пластического решения главного образа композиции. Нужно стремиться к тому, чтобы изображение было лаконичным, обобщенным и выразительным. В эскизе не нужны подробности.

Законченные эскизы необходимо внимательно просмотреть, обсудить всем вместе. Затем, выбрав самые удачные, доработать, обогатить интересными находками других авторов.

Прежде чем приступить к работе в материале, нужно выполнить так называемый картон, т. е. вспомогательный рисунок, в котором композиция исполняется в натуральную величину.

Художник, как правило, переносит изображение с маленького эскиза на основной формат по клеткам (см. рис. на с. 156).

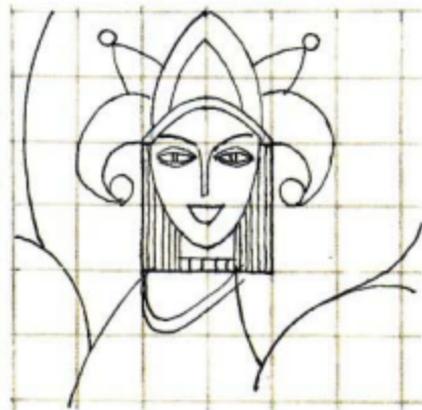
Панно «Древо жизни», «Волшебная птица». Шпагат, холст, сухие цветы ►
Панно «Золотая рыбка». Ткани, холст, шпагат, сетка, оргалит

Так по клеткам переводят изображение с эскиза на картон

Рисунок на картоне можно обвести угольком, разделить на фрагменты, пронумеровать детали. Это облегчит работу, связанную с выполнением отдельных деталей. Приложив лист бумаги к рисунку, ты сможешь быстро сделать на нем оттиск нужной формы, вырезать ее и, поставив с обратной стороны соответствующий номер, начать украшать деталь. Детали собираются в более крупные блоки, а затем монтируются на панно.

Для декоративной работы могут понадобиться материалы: кусок оргалита, мешковина или холст разных оттенков и фактуры, а также кожа, цветное сукно, кусочки ткани, велюра, бечевки, веревки разной толщины, шпагат, бумага и клей ПВА.

Для украшения панно тебе уже придется заготовить с ребятами большое количество узелков, петелек, завитков (желательно разной величины), а также плетеные косички и крученые веревки. С косичками придется немного потрудиться: необходимо научиться продергивать веревку через петлю, подобно тому, как это делает мама, когда вяжет крючком веревочку.

Чтобы представить общее цветовое решение панно и подобрать нужные материалы, раз-

Бабочки из петелек и завитков. Элементы панно. *Шпагат, тесто*

Split by PDF Splitter

Панно «Птица Сирин». Ткани, велюр, кожа, оргалит, бечевка

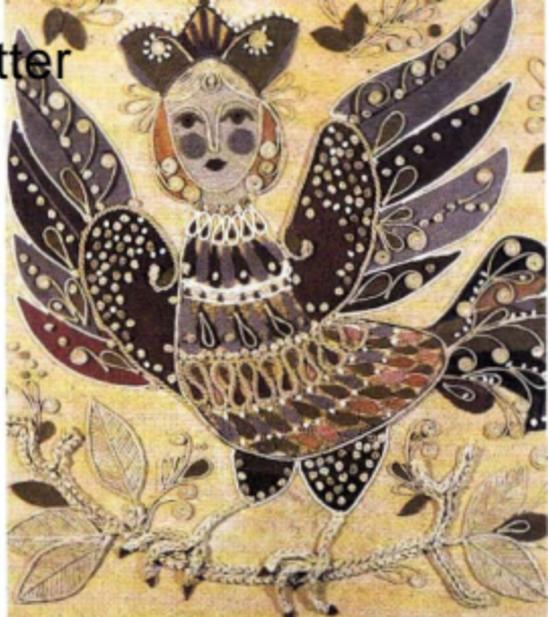
ложите их на картоне. Отдельные детали панно можно выполнить, используя шпагат. Посмотри, как красиво сделан лист, цветок. На приклеенную поверхность ты прикладываешь плотно друг к другу короткие отрезки шпагата, подтягивая их к середине. Когда клей высохнет, можно подрезать края детали и украсить их косичкой или веревкой.

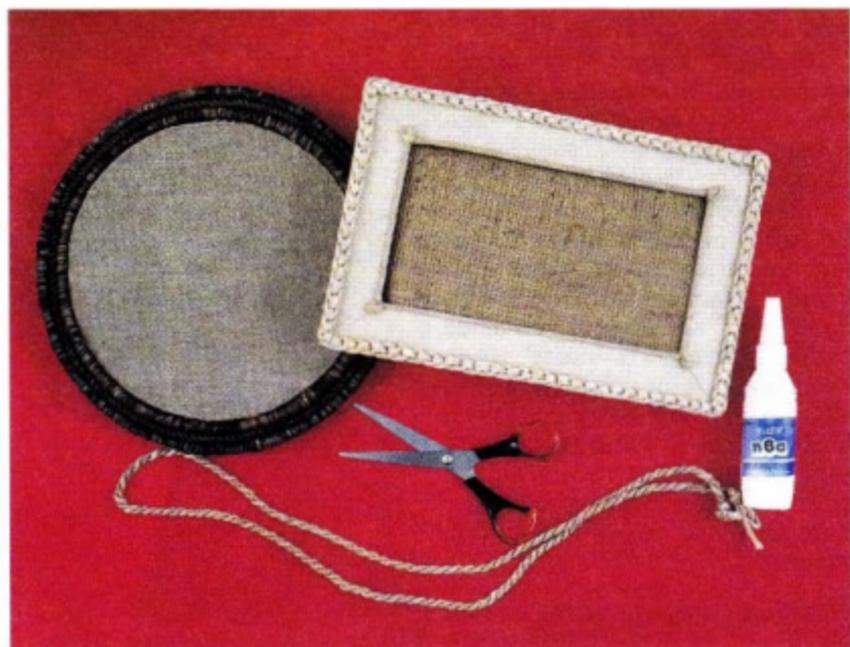
Используя вырезанные из кусков кожи, велюра или плотной ткани детали, а также петельки, завитки, узелки, крученые веревки, ты можешь выстраивать из них причудливые узоры, свободно декорировать большие поверхности, по-разному комбинируя и сочетая на них разные элементы.

Чтобы панно получилось красивым, постарайся делать эту работу аккуратно, с любовью, а главное — смело фантазируй.

Декоративное панно можно выполнить, используя совершенно неожиданный, но необычайно пластичный, приятный для рук материал — соленое тесто. Изготовить такое тесто несложно самому: нужно взять на стакан муки одну столовую ложку соли и добавлять понемногу воды, пока не получится крутой замес. Материал для панно готов, можно начинать работу.

Такие узоры и формы можно получить при помощи веревки

Split by PDF Splitter

◀ Панно «Весна». *Соленое тесто, подцветка гуашью*

Панно «Весеннее настроение». *Соленое тесто, подцветка гуашью, ткань, вышивка*

Вначале необходимо сделать эскиз (условно, обобщенно, выразительно) и перевести рисунок на основной формат. На твердой оргалитовой основе рисунок можно выполнить мелом. Лучше начать работу с крупных форм. Чтобы связать лепное изображение с основой, следует проклеить тонким слоем ПВА нужный участок поверхности, а затем, выложив на него кусок теста, начать работу над лепным изображением в соответствии с рисунком. Отдельные детали, например оборки платья, лепестки цветов и т. д., можно сделать более рельефными, выступающими над лепной поверхностью.

Работа будет красиво смотреться, если ты украсишь отдельные участки узорами. Их можно продавить линейкой или стеклой, придав им вид геометрического орнамента. Можно сделать углубления острым концом карандаша, а также налепы в виде шариков из теста с углублениями в них. Способов украсить поверхности очень много — нужно только проявить выдумку, изобретательность и фантазию.

Когда лепное изображение будет готово, дайте ему просохнуть. А на следующем уроке можно очень осторожно включить в работу цвет, предварительно составив палитру из нежных цветов. Лучше всего работать, чуть-чуть касаясь полусухой плоской кистью рельефной поверхности, не стараясь ее перекрыть полностью. Нежные цвета, сквозь которые пробивается цвет теста, создадут эффект свечения, а также цветовое богатство декоративной работы.

Возможно, тебе приходилось видеть декоративные работы с лепными фигурками на поверхности, покрытой мешковиной или холстом. В раме они выглядят очень оригинально. Ты можешь сделать такое панно с выразительными фигурками из теста.

◀ Рамки из ялец, обвязанных шерстяными нитками, и из коробки из-под конфет, картона и шпагата

ДЕКОРАТИВНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ МОЧАЛА

Какие только не бывают игрушки: деревянные, глиняные, тряпичные, соломенные! Но игрушку можно сделать и из простого мочала. Его получают из луба, который находится под корой дерева.

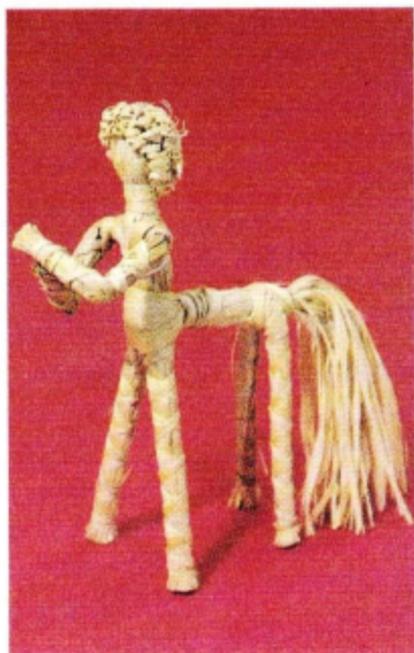
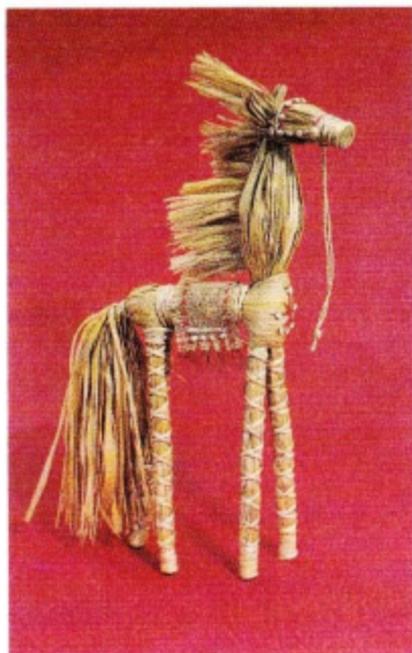
Луб размачивают, раздирают на волокна — вот и получается мочало — замечательный материал, из которого в старину делали рогожи, циновки, веревки и многое другое. В народе говорили: «Лен не родится, а мочало пригодится».

А нам мочало пригодится для изготовления замечательных коньков, круторогих баранов, птиц. А еще из мочала можно сделать Полкана-музыканта, играющего на дудочке-погудочке.

Чтобы сделать добрую игрушку, например коня, нужно прежде всего выравнять волокна, собрать их в аккуратные пучки-пряди и распределить поровну — для передней части коня и туловища с хвостом, задних ног.

Начнем с передней части. Перетягиваем шпагатом прядь волокон так, чтобы одна часть была немного меньше другой, а затем меньшую часть делим на два пучка для ног и красиво

Лошадка. Полкан. Мочало, бечевки, холст

Split by PDF Splitter

переплетаем длинными волокнами, как показано на рисунке.

Лучше всего игрушку делать вдвоем — и работа идет быстрее, и удобно работать над отдельными частями: перетягивать пучки, переплетать ножки животного и т. д.

Делаем шею коня — выравниваем пряди волокон и придаем им форму прямой или откинувшейся назад шеи, оставив часть пучка для головы, и снова перетягиваем волокном или шпагатом. Голова животного должна быть красивой, выразительной. Отогнув вниз под углом к шее нижние волокна головы, постепенно присоединяем к ним остальное, выравниваем их, перетягиваем шпагатом и для надежности приклеиваем. Когда клей высохнет, голову коня спереди можно подрезать.

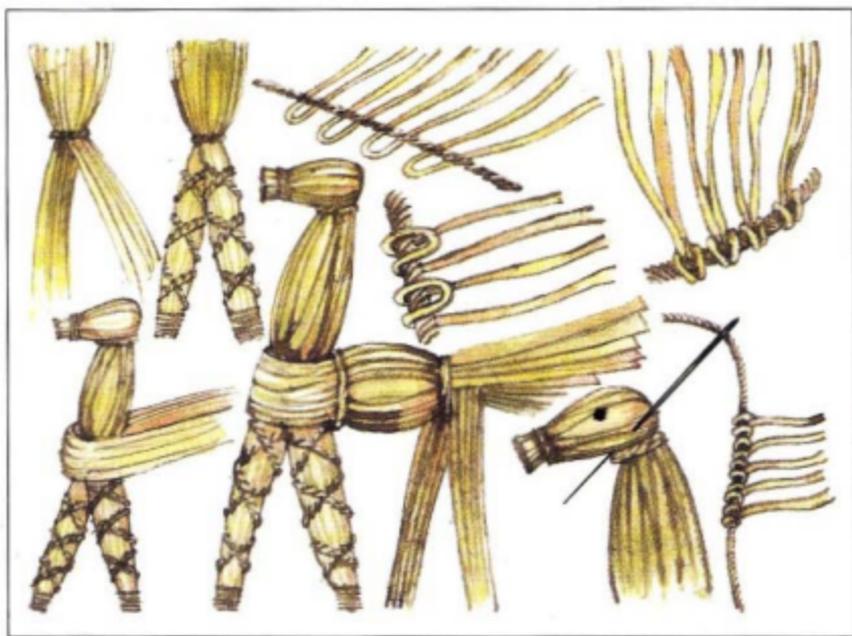
Берем другую прядь волокон и делаем из нее грудку и спинку коня, как показано на рисунке.

В нескольких местах перетяни туловище и расположи между верхними и нижними его волокнами пучок для задних ног такой толщины, чтобы ножки были одинаковыми.

Сделай задние ноги ровнень с передними и красиво, крестобразно, переплети их.

Осталось придать хвосту красивую форму и украсить коня

Так можно сделать коня из мочала

Split by PDF Splitter

гривой. Для гривы натяни шпагат, закрепив его между спинками двух стульев, и начинай навязывать на него тонкие пряди волокон. Затем продень конец шпагата в ушко большой иглы и пришей гриву к голове. Осталось украсить конька попоной.

Если тебе захочется сделать двуглавого конька, верхние волокна раздели на две части, а остальную работу выполни точно в такой же последовательности, как ты делал раньше коня.

Делая игрушку Полкана, начинай работу с головы. Для этого найди середину пучка, перетяни его и, аккуратно распределив пряди, сделай голову. Затем вставь пучок мочала для рук, придай любое движение.

Что делать дальше, ты уже знаешь.

Из мочала можно сделать не только игрушки, но и декоративные панно.

Посмотри, как просто выполнены его детали. Солнце — это та же грива, но только в сочетании с кругом. Ствол дерева сделай из косичек, которые выкладываются на проклеенную поверхность в свободном рисунке. Пучки волокон превратились в траву.

Панно «Радость лета». Мочало, шпагат, картон, мешковина

Любознательная птица. Мочало, бечевки

Принцип изготовления коня для панно тот же самый, что и в объемной игрушке, только конь для панно должен быть решен более плоскостно.

Делая коня, обратите особое внимание на его лицевую сторону. Она должна быть выполнена очень аккуратно. Не следует сильно перетягивать волокном отдельные части коня и фигурки человека, чтобы сохранить плоскостность фигур.

Прежде чем приклеить отдельные детали, подвигай, поиграй с ними; возможно, это как-то изменит композицию, сделает ее более интересной.

Такое панно украсит стены школы. А у тебя будет ощущение, что и ты можешь работать как настоящий художник!

Круторогий баран. Мочало, бечевки

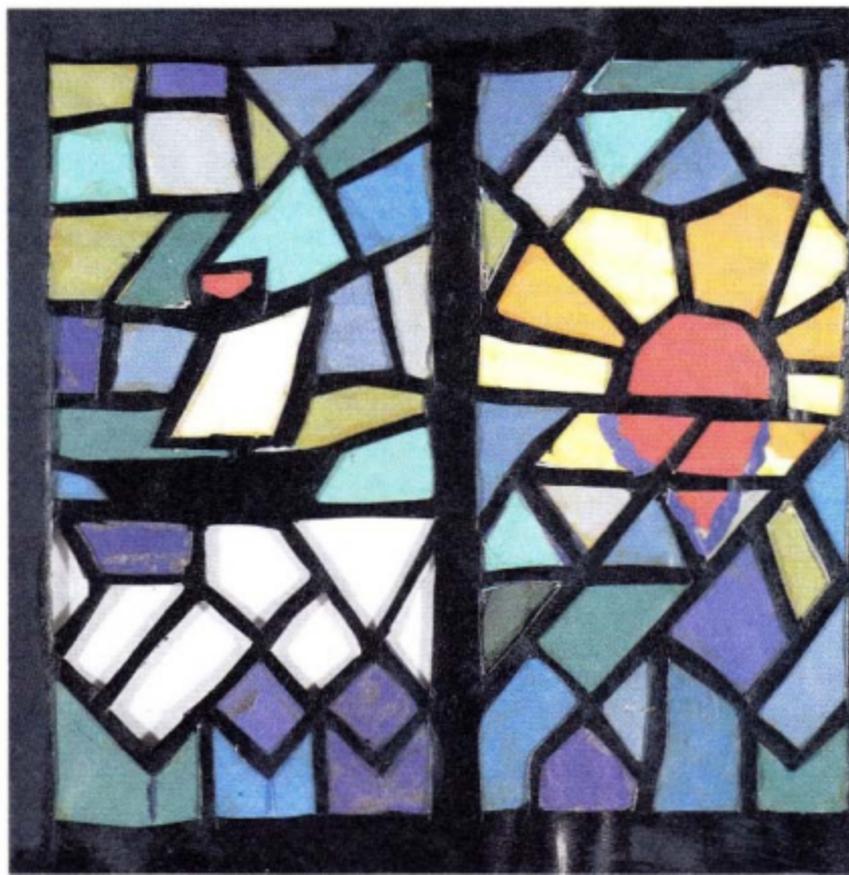
ВИТРАЖ В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА ШКОЛЫ

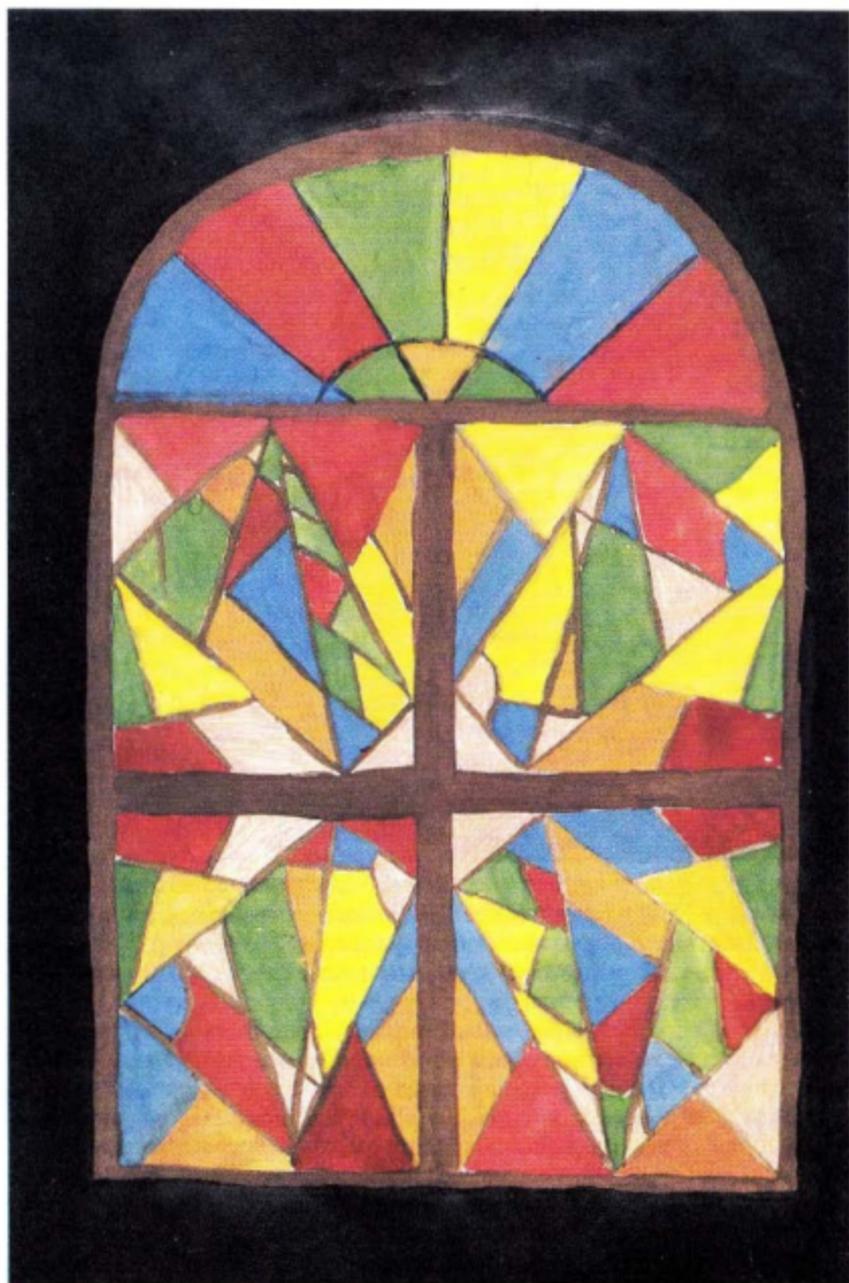
Во все времена самыми роскошными, нарядными окнами были окна в виде витражей. Когда сквозь высокие проемы окон проникают солнечные лучи, витражи-картины, витражи-узоры как будто вспыхивают, загораются ярким цветом, начинают светиться, преображая внутреннее пространство, наполняя его фантастической игрой цветного света.

Витраж выглядит как стеклянная мозаика. Куски цветных стекол крепятся в металлических переплетах специальной сквозной рамы-каркаса или так называемой арматуры, а иногда скрепляются цементом.

Именно в витраже удивительным образом соединились цвет и черная контурная линия, превратившись в диковинный узор.

Цветные окна были украшением средневековых соборов в городах Западной Европы. В настоящее время витраж обрел новую жизнь: он украшает общественные здания (окна, двери, интерьерные перегородки), изменяя их облик.

Витражи. Детские работы. Цветная и черная бумага, гуашь

Такими могут быть переплетения витража: линейные, фигурные

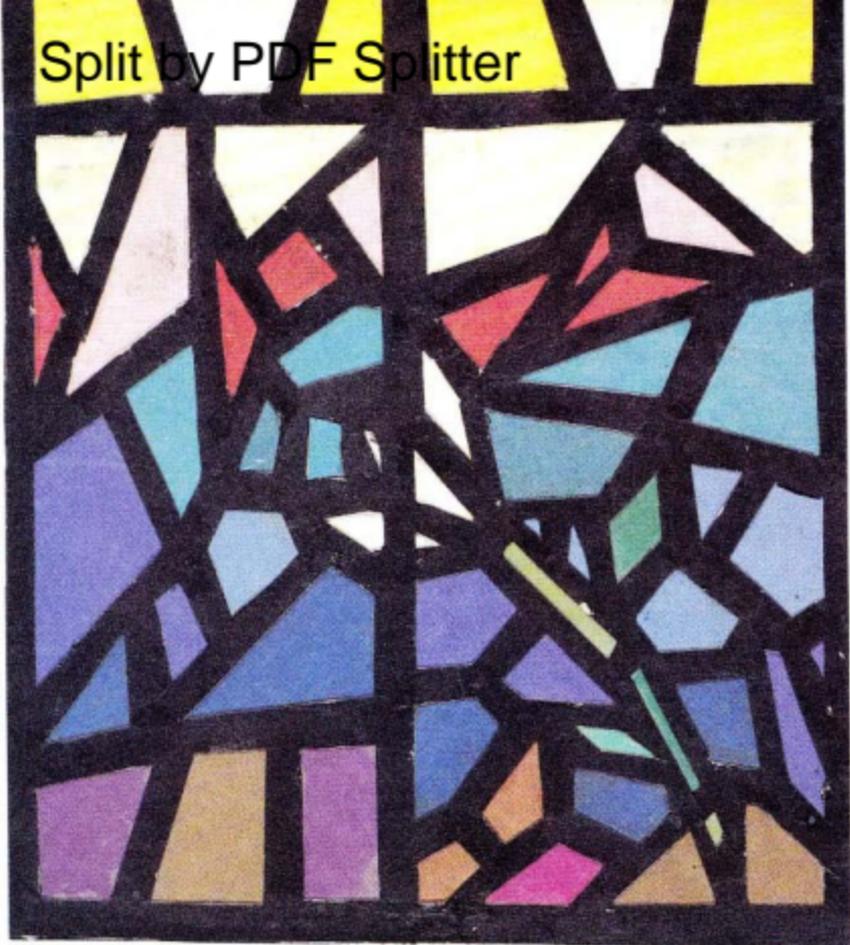
Витражи. Детские работы.

Черная и цветная бумага

Вы тоже с ребятами можете сделать витражи, которые украсят школьные кабинеты. Конечно же сделать настоящий витраж, используя цветные стекла,— дело непростое. Для этого необходимы профессиональное мастерство и особые условия. Но зато ты можешь сделать подобие витража, который сохранит эффект цветного свечения.

Прежде всего необходимо выполнить эскиз декоративной композиции. Это может быть узор из растительных или геометрических форм, изображение птиц, животных, растений по мотивам сказок или что-то другое. Работая над эскизом витража, ты должен следовать главному правилу — все контуры-линии изображения должны соприкасаться друг с другом и с самой рамой, как бы дробить рисунок на выразительные по очертаниям части-ячейки, в которых потом появятся цветные «стекла».

Используя эскиз, сделай на картоне или очень плотной бумаге контурный рисунок по размеру оконного стекла, а затем прорежь оконца-ячейки для цветных вставок.

Если у тебя есть светофильтры или тонкая прозрачная цветная пленка, то их можно использовать в витраже. На обратную сторону бумажного каркаса приклей кусочки цветной пленки.

Поверни работу и покрась картонные перемиычки черной краской. Витраж готов — его можно прикрепить к стеклу.

Ты можешь выполнить витраж и непосредственно на стекле. Для этого прикрепи к стеклу скотчем бумажный каркас. Составь палитру из масляных красок нужных цветов и наноси ее тампоном из поролона между переплетами каркаса тонким прозрачным слоем. Чтобы не смешивать краски, заготовь несколько таких тампонов. Когда эта часть работы будет выполнена, осторожно сними картон и черной краской наведи четкий графический контур, дай краске просохнуть.

Объединившись с ребятами, можно сделать несколько нарядных витражей, близких по тематике или единых по стилю, которые создадут в кабинете искусства праздничное настроение.

НАРЯДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВАЗЫ

Эти вазы могут украсить любой интерьер. Если поставить в них сухие травы и цветы, они станут еще более привлекательны на вид. У тебя, вероятно, появилось желание узнать, из чего и как они сделаны, и не только узнать, но и самому попробовать их сделать.

Приоткроем тебе секрет — высокая ваза сделана из стеклянной трехлитровой банки, на которую надет усеченный конус из плотной бумаги, хорошо прилегающий к ее тулову. Он как бы спрятал банку, придав ей совершенно другую форму. Чтобы форма была более выразительной, можно надеть сверху еще один конус, свернув его кульком. Конус-кулек следует склеить, чтобы не развернулся, и выровнять вверх, подрезав края.

Твердая основа для будущей вазы готова.

Дальше тебе понадобятся веревка или шпагат, кусочки мешковины, холста, кожи. Вначале необходимо обмотать вазу веревкой или шпагатом, чтобы спрятать стекло и картон. Лучше начинать работу с самой узкой части. Приклей веревку по кругу и начинай обматывать ею форму, двигаясь вниз к основанию. Веревка обязательно должна ложиться на поверхность,

Так можно сделать декоративную вазу, в основе которой простая стеклянная банка

Split by PDF Splitter

Декоративная ваза.

Картон, две стеклянные банки в основе,
бечевки, шпагат, сухие цветы

Декоративная ваза с подвесками.

Картон, стеклянная банка,
бечевки, шпагат, холст, кожа,
соленое тесто

покрытую тонким слоем клея ПВА. Между веревками не должно быть просветов, их надо плотно прижимать друг к другу. Обмотав тулово вазы, точно так же обматываем горловину и выравниваем края. Их можно украсить потом плетеной или крученой веревочкой.

Композиция. *Картонные трубки, декорирование полосками картона*

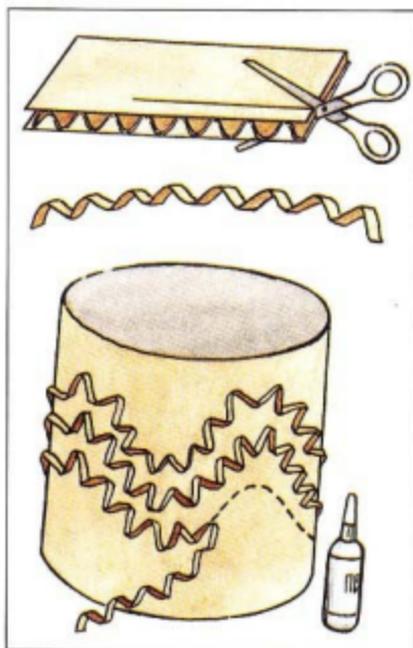
Укрась вазу. Можно приклеить к ее поверхности кусочки кожи, холста или мешковины в виде квадратов, овалов-медальонов, края украсить веревочкой.

Добавь в столовую ложку муки немного клея ПВА и замеси «тесто». Из него можно слепить тончайшие цветы и листочки. Чтобы они приобрели нежный цвет, добавь в «тесто» чуть-чуть акварели, гуаши.

Нарядные сосуды можно сделать из бутылок интересной формы, стеклянных плафонов, стекол для керосиновых ламп. Важно, чтобы эти формы не напоминали о себе, а послужили основой для создания новых. Главное — твоя фантазия.

Это совершенно другой вариант вазы. Декоративная композиция выстраивается на основе ритма разновеликих цилиндрических форм. Используется картонная труба (упаковочный материал). Длинную трубу-цилиндр нужно распилить на части разной величины, а затем склеить их между собой в единую конструкцию.

Для украшения такой вазы можно использовать гофрированную прокладку от упаковочного картона. Она очень пластично и легко ложится на клеевой рисунок. Посмотри, как эффектно смотрится бумажный декор на поверхности цилиндрических форм. Украсить вазы можно кусочками кожи, веревками, ракушками и т. п.

Split by PDF Splitter

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУКЛЫ

Все дети Земли любят играть в куклы. Кукла — это словно образ живого человека, с которым можно говорить, которого можно укачивать, которого можно кормить и одевать. Одним словом, подражая взрослым, дети учатся ими быть.

Среди разнообразия кукол есть промышленные, сделанные на фабриках игрушек; есть куклы, которыми в старину играли дети, — тряпичные, деревянные, соломенные и глиняные (они хранятся в музеях); есть куклы-сувениры.

А на художественной выставке можно встретить совершенно оригинальных кукол, одетых в великолепные народные, светские или яркие театральные костюмы. Их создатели — художники-профессионалы. Каждая кукла запоминается, она отличается не только внешним обликом, но и образной характеристикой.

Попробуй и ты создать куклу-образ. Но помни о том, что декоративная кукла вовсе не должна быть копией человека, а должна иметь, скорее, условный характер.

Русские красавицы. Куклы из конуса. *Картон, мешковина, бечевки, холст, тесьма, бусинки, роспись гуашью*

Так можно сделать куклу из конуса

Как сделать куклу? Сверни и склей из плотной бумаги конус. Он может быть узким, широким, высоким или низким в зависимости от того, какую куклу ты хочешь сделать.

Возьми карандаш или ровную толстую веточку, надень сверху на стержень шарик (например, теннисный), сделав предварительно в нем небольшое отверстие, а сверху оберни кусочком ткани телесного цвета, убрав складки с лицевой части. Голову еще можно сделать из поролона и кусочка ткани, прикрепив ее веревкой или толстой ниткой к карандашу или палочке. Шею следует тоже обмотать полоской ткани, чтобы она выглядела аккуратной. Волосы лучше всего сделать из нитей. Их следует вначале прошить посередине, а потом прикрепить к голове, расправить и перетянуть тонкой светлой ниткой у основания. Тогда уже можно заплетать косы и оформлять их в прическу.

А теперь вставь голову куклы в большой конус и приклей ее. Фигурка готова. Осталось сделать костюм. У тебя уже сложилось представление об образе народного костюма. Попробуй сделать девушку-красавицу в народной праздничной одежде.

Ты можешь одни детали костюма сшивать, используя иглу с нитками, а другие — склеивать клеем ПВА.

Рукава рубахи должны быть особенно нарядными, укрась их

Split by PDF Splitter

тесьмой, кусочками ткани, кружевами. Их также можно или пришить, или приклеить. Чтобы рукав приобрел форму трубочки, воспользуйся иглой с ниткой или клеем, а потом стяни его сверху и внизу. Прикрепить рукава к фигуре-конусу ты сможешь только тогда, когда будет готов сарафан.

Посмотри, как красиво можно сделать из кусочка узорчатой ткани с пришитым или приклеенным по краю мехом душегрею, нарядное оплечье, головной убор.

Для отделки деталей костюма можно использовать бисер, кружева, тесьму, обрезки ситцевых, гобеленовых тканей, холст.

Вот видишь, какие замечательные, интересные вещи можно сделать своими руками и по-настоящему почувствовать себя мастером декоративно-прикладного искусства, способным творить, создавать красоту вокруг себя, дарить радость людям!

Куклы, сделанные в традициях народного искусства. *Картон, ткани, тесьма, кружево*

К учителям и родителям

Перед вами учебник для 5 класса по программе «Изобразительное искусство и художественный труд». 1—9 классы», которая разработана под руководством народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского. Программа утверждена Министерством образования и науки РФ.

В начальной школе приобщение к связям искусства с жизнью не предусматривало изучение отдельных видов искусства. Работа строилась целостно — рассматривалась деятельность художника в окружающей жизни, выстраивалось отношение ребенка к образцам национальных культур России, близких и далеких народов.

Учебником для 5 класса мы открываем серию учебных изданий, закладывающих основы художественного мышления. Здесь предусмотрены целостные (годовые) блоки искусства. Связи искусства с жизнью рассматриваются теперь с позиции жизненных функций видов искусств (декоративных, изобразительных, конструктивных) и вытекающих отсюда особенностей их образных языков. Освоить, осознать отдельно язык и социальную роль искусства невозможно. Содержание искусства можно научиться воспринимать адекватно, лишь осваивая специфику языка.

Первым видом искусства для средней школы выбраны искусство декоративные. Они по своему языку ближе детскому мышлению. Однако за учителем остается право менять блоки годов — важно сохранить единство каждого блока, обеспечивая целостность погружения в проблематику каждого вида искусства.

Ученик осваивает содержание и образный язык разных видов декоративно-прикладного искусства — традиционного народного, классического и современного.

Занятия строятся с учетом тематической и содержательной целостности каждой четверти и учебного года, они логически связаны между собой как звенья одной цепи. При этом каждая тема — это новый шаг в познании особенностей языка декоративного искусства, которое осуществляется в единстве восприятия и практической деятельности. При выполнении детьми творческих заданий учебные задачи решаются в единстве с творческими.

Общая тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» реализуется через познание специфики декоративного искусства и его связей с жизнью человека, общества, с окружающим миром. Учебник включает четыре главы в соответствии с четырьмя четвертями программы. Ученик проходит путь познания, начиная с осознания уникальности народного (крестьянского) искусства и заканчивая современными формами декоративно-прикладного искусства.

Первая глава учебника «*Древние корни народного искусства*» имеет особое значение для учителя и ученика. Она закладывает основы понимания специфики образного языка декоративно-прикладного искусства, которому свойственна большая, чем в изобразительном искусстве, степень обобщенности, художественной условности, орнаментальности. Знакомясь с произведениями крестьянского искусства, учащиеся осознают, что оно проникнуто поэтическим восприятием мира, что своими образами оно говорит о вечном порядке, гармонии мироздания, о неизменности круговорота природных сил, т. е. несет в своей художественной плоти высшие идеи, выраженные языком знака, заклиниванием узоров, ритмами орнамента, символикой цвета.

Вникая в язык достаточно разных произведений народного искусства, учащиеся учатся мыслить на нем. Осознание истоков языка народного искусства помогает лучше понять закономерности единства формы и содержания в современном декоративно-прикладном искусстве.

Split by PDF Splitter

В учебнике не нашли отражение календарные народные праздники, но каждый учитель сможет найти богатейший материал, посвященный им, и возможность приобретения к ним учащихся или в условиях факультативных занятий, или на итоговых занятиях, которые можно провести как театрализованное коллективное действие, значительно раздвинутое по времени. Главная задача, которую решает на таком занятии-празднике педагог, — это организация живого общения между детьми и взрослыми, включение в эмоциональное пространство занятия всех видов фольклора, а также творческих работ учащихся. Привлечение эмоционально-образных средств воздействия — памятников музыкального и устно-поэтического фольклора — позволит глубже проникнуть в строй художественного мышления народа, осознать нерасторжимую целостность народной культуры, создать эмоционально-образную атмосферу познания.

Вторая глава «Связь времен в народном искусстве» логически продолжает первую, вводя учащихся в мир современного народного искусства, представленного художественными промыслами. Содержание этой главы — сохранение преемственности традиций в современных художественных промыслах.

Ученики должны видеть характерные признаки того или иного промысла, бесконечную вариативность образов и изобразительных мотивов, осознавать, что это искусство развивается по законам народного искусства, черпая свои темы, образы и мотивы из сокровищницы природы. Учащиеся должны выполнять творческие задания, используя традиционные для промысла приемы росписи и цветочные сочетания.

Педагогу необходимо творчески подойти к раскрытию темы четверти, перенося акцент на местные народные художественные промыслы (учебник не может охватить все их национальное и региональное богатство).

Третья глава учебника **«Декор — человек, общество, время»** имеет особое значение. Она чрезвычайно важна для понимания учащимися самой сути существования в обществе декоративно-прикладного искусства, его главной, коммуникативной, функции, которая часто не осознается и не используется.

Ученики учатся видеть четкую социальную регламентацию форм, материала, цвета, декора одежды и предметов быта. Они осознают функции декора в разные времена, у разных народов, его возможности в обозначении определенных общностей, групп людей, а также роли, которую играет человек как в словесной, так и в современной среде (ремесленник, вельможа, король, врач, спортсмен, солдат, невеста и т. д.).

Педагогу необходимо подвести учащихся к пониманию того, почему и в прошлые времена, и сегодня декор (цвет, изображение) имеет значение условного знака, символизирующего определенные отношения между людьми, знака языка декоративных искусств. (Например, одежда — это знак общественной дифференциации.) Без этой важной функции декора многое было бы в жизни общества неясным и запутанным.

Четвертая глава «Декоративное искусство в современном мире» нацелена на ознакомление с многообразием проявлений современного искусства, с новым языком его произведений, созвучным времени, а также на творческую деятельность учащихся в конкретном материале.

Содержательный материал этой главы поможет учащимся сориентироваться в области современного декоративного искусства, увидеть на примере конкретных произведений взаимосвязь материала, формы и содержания, а также новое понимание красоты современными художниками. Содержательный материал представлен здесь гораздо шире, чем этого требует программа. Это способствует расширению художественного кругозора учащихся, формирует активного зрителя. Обширный иллюстративный материал поможет учащимся в их самостоятельной собирательской деятельности.

Split by PDF Splitter

Педагогу следует иметь в виду, что любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а **прожита** учеником. Этому способствует выстроенная драматургия урока как проявление художественной методики в действии, т. е. такое построение занятий, когда живая воздействующая сила искусства придает знаниям учащихся эмоциональную окрашенность, формируя эмоционально-ценностное отношение к миру.

Из трех вопросов «что», «как» и «зачем», связанных с восприятием произведений декоративного искусства, ведущим, сущевым является вопрос «зачем».

Вопрос «что» фокусирует внимание учащихся на функции предмета, наиболее ярких внешних признаках воспринимаемой вещи (материал, форма, декор).

Вопрос «как» предлагает более пристальное всматривание в образный строй вещи, в технику, в средства художественной выразительности.

С вопросом «зачем» связано раскрытие художественной идеи, смысла образов, символических знаков в декоре, т. е. некоей тайны, которую несет в себе предмет. Ответ на него включает в себя вопросы «что» и «как» и помогает установить незримую смысловую связь между декором вещи и мировосприятием людей, позволяет глубже вскрывать связи декоративного искусства с жизнью человека, определенных слоев общества. Учителю нужно иметь в виду, что этот вопрос центральный для формирования художественного мышления учащихся, для понимания любого вида искусства.

Учебник предлагает по каждой теме систему творческих заданий и вопросов, цель которых — развитие художественно-творческих способностей учащихся, осознанное использование знаний образного языка декоративного искусства в процессе воплощения собственного художественного замысла. Накопление декоративных умений школьниками во многом зависит от показа учителем способов и приемов декорирования, от характера самих заданий, связанных с созданием выразительной формы и ее украшением, и от умения пользоваться приемами декоративной стилизации.

Воспитание «чувства материала» — важная учебная задача в 5 классе. Учебник предлагает достаточно широкий спектр творческих заданий в разных материалах и свободу выбора для педагога и учащихся.

Внеклассная форма работы предлагает организацию текущих и итоговых выставок творческих работ в школе и за ее пределами, экспозиций старинных вещей, создание школьного музея народного или декоративно-прикладного искусства, который может стать духовным центром в жизни школы, средством сплочения школьного коллектива.

Темы уроков, представленные в учебнике и программе, рассчитаны на 1—2 часа в неделю. При условии дополнительных часов, выделенных на предмет, можно раздвинуть любую тему, подать ее в сопоставлении художественной культуры своего народа с иными двумя-тремя национальными формами, больше уделить внимания познанию образного языка в практической работе с материалом.

Учебно-методический комплект для 5 класса включает, помимо учебника, рабочую тетрадь «Твоя мастерская» (автор Н. А. Горяева) и «Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» (автор Н. А. Горяева). Работа с тетрадью является действенной формой формирования познавательного интереса учащихся к этому виду искусства. Тетрадь включает практические задания творческого характера, кроссворды, фокусирующие в себе основные понятия и термины, задания по систематизации зрительного материала и др.

Мы надеемся, что учебник даст возможность педагогам и родителям сделать процесс приобщения детей к миру декоративно-прикладного искусства более ярким, увлекательным, значимым, поможет детям открыть для себя прекрасный мир искусства, который «живет» рядом с человеком на протяжении всей истории его существования.

Авторы

Учебное издание

Горяева Нина Алексеевна
Островская Ольга Васильевна
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
*декоративно-прикладное искусство
в жизни человека*

Учебник для 5 класса
общеобразовательных учреждений

Зав. редакцией *Л. И. Лыжная*
Редактор *Е. А. Комарова*
Художники *Ю. Ф. Николаев, Н. А. Горяева*
Фотографы *В. Е. Гиппенрейтер, Н. В. Езжалкин*
Макет *Л. В. Дружининой*
Художественные редакторы *Н. А. Парцевская, Е. Р. Дашук*
Технические редакторы *Л. М. Абрамова, Л. В. Марухно, Т. Е. Хотюн*
Корректор *Г. М. Махова*

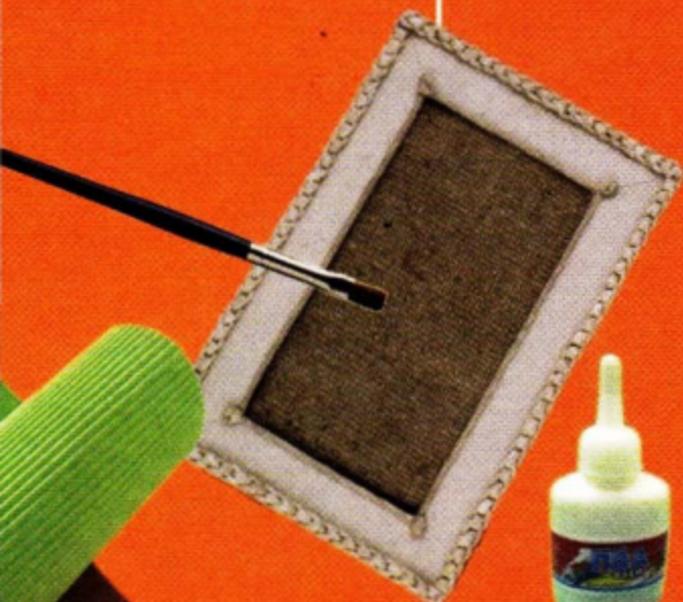
Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать с литозитивов 04.05.07. Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 13,05 + 0,55 форз. Тираж 15 000 экз. Заказ № 3021.

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

ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР». 170040, Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

Split by PDF Splitter

5

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ISBN 978-5-09-017886-0

9 785090 178860