

Ассоциация учителей образовательной области «Искусство»

Давыдова О.В.

**Система оценки достижения планируемых результатов
на основе комплексного подхода:
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
(методические рекомендации)**

Челябинск
2012

УДК 372.874
ББК 74.268.51

Печатается по решению учебно-методической комиссии ГОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» от 06.06.2012 № 3/3

Система оценки достижения планируемых результатов на основе комплексного подхода: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО [Текст]: методические рекомендации / О.В. Давыдова. – Челябинск, 2012. – 102 с.

Методические рекомендации по разработке системы достижения планируемых результатов освоения изобразительного искусства раскрывают новые подходы к организации контрольно-оценочной деятельности учителя и учащихся. В рекомендациях нашли отражение три направления контрольно-оценочной деятельности учителя: составление комплексных заданий (базовый и повышенный уровни), использование методов педагогической и психологической диагностики при выборе критериальной разноуровневой основы достижений в изобразительной деятельности. В пособии характеризуется комплексный подход к системе оценки, описываются способы реализации данного подхода на практике, в частности приведены критерии, процедуры, формы представления результатов, которые необходимы учителю, педагогу дополнительного образования для организации текущего, тематического и промежуточного контроля. Рекомендации предназначены для руководителей, заместителей руководителя образовательных учреждений, преподавателей изобразительного искусства общеобразовательных, художественных школ и студий дополнительного образования.

Рецензенты:

- **Л.Д. Мошкина**, кандидат психологических наук, доцент кафедры психология УРАО;
- **Ю.Г.Маковецкая**, руководитель отдела по научно-исследовательским работам ГБОУ ДПО ЧИППКРО, кандидат исторических наук;
- **Л.Н. Чипышева** – кандидат педагогических наук, методист регионального центра научно-методического сопровождения введения ФГОС на территории Челябинской области, ГБОУ ДПО ЧИППКРО.

© Ассоциация учителей образовательной области «Искусство»
© Ольга Викторовна Давыдова

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Система оценки планируемых результатов	5
Уровневые критерии изобразительной деятельности	8
Карта анализа и самоанализа достижений в изобразительной деятельности	9
Материалы для разработки комплексного задания	10
Арттерапия в творческом развитии личности	11
Сводный список тестовых показателей	32
Материалы к жанру «Пейзаж»	33
Анималистика	53
Натюрморт	64
Портрет	71
Архитектура	81
Материалы и техники	96
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	102

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый читатель! Современный этап педагогической практики это переход от информационно-объяснительной технологии обучения к системно-деятельностной, компетентностной, развивающей личности. Понятия «личность» и «творчество» неотделимы друг от друга, развитие личности происходит в процессе творческой деятельности. Мы согласны с утверждением академика Б.П. Юсова, который считает, что творчество - это не повторение и запоминание существующего, а «порождение образа», «восхождение в образ», «прикладное воображение», позволяющее взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения, с другой стороны, продвинуться вперед в сравнении с тем, что было прежде. И предлагаем интересные творческие задания, связанные с развитием воображения на основе эмоционального восприятия окружающего мира, внимания к мировому культурному наследию, памяти традиций и обрядов родного края, страны.

Развитие творческой личности и контроль уровня творческого развития возможно только в процессе творческой деятельности, деятельности по решению проблем, проектной деятельности. В учебной изобразительной деятельности чаще всего решают проблемы, связанные с усвоением способов композиционной организации изображения, изображения пространства и объема, декоративного решения образа и усвоение приемов изобразительного творчества разнообразными материалами и техниками (графическими, живописными, скульптурными и др.). Однако, для развития творческого воображения решение этих проблем, на наш взгляд, недостаточно. Необходимо более активно включать в образовательный процесс учебные проблемы, связанные с познанием способов и методов творческого воображения (акцентирование, агглютинация, гиперболизация, типизация, схематизация, олицетворение, придумывание сказочных историй, защита фантастических проектов). Именно на этом основаны предложенные нами творческие задания, направленные на выполнение, как отдельных элементов жанровых картин, так и сюжетных композиций, возможно использовать при проектировании комплексных работ для обучающихся, являющихся новой формой оценки метапредметных результатов.

Предлагаемые нами диагностические карты, основаны на выполнении обучающимися комплексных заданий, а так же использовать для оценки и самооценки динамики образовательных достижений младших школьников и подростков в разных жанрах: пейзаж, анималистика, натюрморт, портрет, архитектура, которые изучаются во всех программах общеобразовательной, художественной школы и студиях дополнительного образования. Желаем Вам успехов!

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В Федеральных Государственных Образовательных Стандартах введенных в образовательный процесс начального общего образования содержание предметного курса «Изобразительное искусство» включает четыре блока: виды художественной деятельности, азбука искусства, значимые темы искусства, опыт художественно-творческой деятельности

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностьную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. [Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 231 с. – (Стандарты второго поколения)- С 11]

Предметное содержание курса дает возможность организовать работу, обеспечивающую формирование всех групп универсальных учебных действий: регулятивных (прежде всего действий контроля и оценки), познавательных (прежде всего логических), коммуникативных и личностных.

Критериями оценки выступают планируемые результаты

Планируемые предметные результаты освоения изобразительного искусства определены следующие:

- 1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- 2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и общении с искусством;
- 3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
- 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) [ФГОС начального общего образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с.- С.13]

Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов по изобразительному искусству подробно рассмотрены в книге «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2/ [Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. – (Стандарты второго поколения)- С. 192-238]

Авторы предлагают формулировать задания таким образом, чтобы любое знание, умение непосредственно проявлялось в каком-либо виде художественно-творческой деятельности. И большинство предложенных ими

заданий предполагают эмоциональное восприятие произведений искусства, размышления о них, воплощение образного содержания в собственной художественно-творческой деятельности. «Это отвечает целевым установкам формирования обобщенных способов действий с учебным материалом, что позволяет выпускникам успешно решать учебные задачи, открыто выражать свое отношение к искусству, реализовывать собственный творческий потенциал в процессе коллективной и индивидуальной художественной деятельности.» («Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2/ [Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. – (Стандарты второго поколения)-С. 193)

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания базового и повышенного уровней сложности. Причем предполагается, что задания базового уровня дополняются вопросами и заданиями повышенного уровня сложности, что дает возможность учащимся проявить творчество, нестандартно подойти к решению проблемной задачи. «Наличие творческих заданий позволяет оценить не только результативность освоения курса изобразительного искусства учеником, но и эффективность решения учителем ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся». («Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2/ [Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. – (Стандарты второго поколения)-С. 194)

Рядом исследователей (В.И. Андреев, О.В. Вандышева, И.П. Волков, А.Н. Лук и др.), доказано, что творческое становление личности происходит не иначе, как через *сотворчество* с талантливой, творческой личностью, в том числе под влиянием *творческого педагога*.

Так же предлагается использование комплексных заданий, позволяющих учителю сделать обоснованное заключение о развитии интереса ученика к изобразительной деятельности, проявлении эмоционально-ценностного отношения к искусству, степени владения практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (рисование, живопись, скульптура, художественное конструирование). Таким образом, комплексные задания должны включать полный перечень планируемых предметных результатов освоения изобразительного искусства определенный ФГОС. [ФГОС начального общего образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с.- С.13]

В соответствии с примерной программой к каждому изучаемому блоку предложен примерный перечень тем («Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2/ [Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. – (Стандарты второго поколения) - С. 232)

Однако предложенные темы еще не сформулированы в комплексные задания и отсутствуют формы текущего и тематического контроля, разработанные с учетом комплексного подхода, представления результатов, позволяющие оценивать динамику образовательных достижений и определять итоговую накопленную оценку самими обучающимися, что обеспечивает формирование у них универсальных учебных действий: самоконтроль и самооценка, взаимоконтроль и взаимооценка.

Так же комплексная работа является новой формой оценки метапредметных результатов. Причем для отслеживания метапредметных результатов в изобразительной деятельности возможно применение психологической диагностики по рисункам.

Предлагаемые нами диагностические карты, включают комплексные задания, разработанные к блокам «Земля - наш общий дом», «Родина моя – Россия», «Человек и человеческие взаимоотношения», «Искусство дарит людям красоту» на основе предложенных тем («Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2/ [Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. – (Стандарты второго поколения) - С. 232)

Кроме того, предлагаемые нами диагностические карты, возможно, одновременно использовать и учителю для оценки динамики образовательных достижений и определения итоговой накопленной оценки ученика и ученику для самооценки. Так как результаты фиксируются в образовательных учреждениях и с помощью пятибалльной шкалы и с помощью технологии безотметочного (уровневого) оценивания, то для заполнения таблицы результативности предложено пять критериев, а так же три уровня достижения результата.

Н - недостаточный уровень - 0 баллов

Б - базовый уровень - 1 балл

П – повышенный (творческий) уровень – 2 балла

Каждому выделенному критерию соответствует детализированная расшифровка, так как тематика работ различна. На основании суммы баллов уровневой самооценки/оценки делается итоговый вывод общего уровня выполненной работы, исходя из максимального количества баллов за всю работу: Н- 0-2 балла, Б- 3-6 баллов, П – 7-10 баллов. Причем, отслеживая результативность общего уровня работ, можно сделать вывод о подготовке учащихся за четверть и год. При выставлении итоговых отметок обязательно учитывается динамика, следовательно, отказаться от выставления среднего балла возможно, если отметки будут выставляться не за урок, а оценивать достижение определенного результата.

Уровневые критерии изобразительной деятельности в процессе проектирования

Уровни	Критерии
Оригинальность решения проектной проблемы (создания художественного образа, формы и конструкции, стилистики и функциональности)	
Повышенный	Самостоятельно создает оригинальный (отличный от других) художественный образ на основе комбинаторики, агглютинации, типизации, гиперболизации, а также с использованием нестандартных форм и/или конструкций, с соблюдением безопасной функциональности или многофункциональности
Базовый	С незначительной помощью учителя создает оригинальный (отличный от других) образ на основе комбинаторики, агглютинации, типизации, гиперболизации, а также с использованием нестандартных форм и/или конструкций, с соблюдением безопасной функциональности или многофункциональности
Недостаточный	Воспроизводит совместно с учителем аналогичные формы и конструкции традиционной функциональности. Созданный образ и проект не отличаются оригинальностью.
Самостоятельность и экономичность при выполнении проекта (рациональная организация работы, выбор и использования материалов)	
Повышенный	Выполняет работу к установленному сроку, самостоятельно планирует и рационально организует рабочее время на занятии, рационально использует изобразительный материал (разумно расходует краски и бумагу), соблюдает правила техники безопасности при работе с изобразительными материалами
Базовый	С незначительной помощью учителя планирует и рационально организует рабочее время на занятии, рационально использует изобразительный материал (разумно расходует краски и бумагу), соблюдает правила техники безопасности при работе с изобразительными материалами. Работу выполняет к установленному сроку
Недостаточный	В недостаточной мере овладел навыками рациональной организации рабочего времени и места, использования изобразительных материалов. Работу к сроку не выполняет
Использование различных источников информации для выразительности и эмоциональности художественного образа в создании проектов (поиск аналогов, фотографии, схем, зарисовок и других материалов для выполнения проекта)	
Повышенный	Самостоятельно находит в различных источниках информации (фотографии, схемы, зарисовки и другие подготовительные материалы) образы флоры, фауны и др., а также аналоги решения поставленных проблем для выразительного и эмоционального художественного образа в создании собственных проектов
Базовый	С помощью учителя находит в различных источниках информации (фотографии, схемы, зарисовки и другие подготовительные материалы) образы флоры, фауны и др., а также аналоги решения поставленных проблем для выразительного и эмоционального художественного образа в создании собственных проектов
Недостаточный	Не использует различные источники информации для создания образов флоры и фауны и др., а также аналоги решения поставленных проблем. Созданные образы не выразительны и не эмоциональны
Изобразительная грамота (пропорции, перспектива линейная и воздушная, цветовое и тоновое взаимодействие, колорит, тон, фактура)	
Повышенный	Самостоятельно заполняет плоскость листа, используя линию горизонта, линейную и воздушную перспективу, цветовое и тоновое взаимодействие в создании колорита. Соблюдает пропорции изображаемых форм и передает фактуру изображаемой поверхности (направлением штриха, характером мазков и др.).
Базовый	С незначительной помощью учителя заполняет плоскость листа, используя линию горизонта, линейную и воздушную перспективу, цветовое и тоновое взаимодействие в создании колорита. С небольшими недочетами соблюдает пропорции изображаемых форм и передает фактуру изображаемой поверхности (направлением штриха, характером мазков и др.).
Недостаточный	В недостаточной мере овладел навыками заполнения плоскости листа, не использует линию горизонта, линейную и воздушную перспективу, цветовое и тоновое взаимодействие в создании колорита. Не соблюдает пропорции изображаемых форм и не передает фактуру изображаемой поверхности (направлением штриха, характером мазков и др.).
Эмоциональность плоскостного или пространственного решения (выразительность и эмоциональность художественного образа и композиции, владение изобразительным материалом и техникой в зависимости от замысла)	
Повышенный	Самостоятельно создает эмоциональный и выразительный образ выбранным изобразительным материалом и техникой исполнения на плоскости или в пространстве, выделяет композиционный центр тоном, цветом, размером или объемом в зависимости от замысла.
Базовый	С незначительной помощью учителя создает эмоциональный и выразительный образ выбранным изобразительным материалом и техникой исполнения на плоскости или в пространстве, выделяет композиционный центр тоном, цветом, размером или объемом в зависимости от замысла
Недостаточный	В недостаточной мере овладел навыками создания эмоционального и выразительного образа. Выбор материала и техники исполнения не соответствуют замыслу.

САМОАНАЛИЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема комплексной работы (проблемное задание -творческая часть работы)	Используемый формат, материалы, техника работы	Оригинальность решения проектной проблемы (создания художественного образа, формы и конструкции, стилистики и функциональности)			Самостоятельность и экономичность при выполнении проекта (рациональная организация работы, выбор и использования материалов)			Использование различных источников информации для выразительности и эмоциональности художественного образа в создании проектов (поиск аналогов, фотографии, схем, зарисовок и других материалов для выполнения проекта)			Изобразительная грамота (пропорции, перспектива линейная и воздушная, цветовое и тоновое взаимодействие, колорит, тон, фактура)			Эмоциональность плоскостного или пространственного решения (выразительность и эмоциональность художественного образа и композиции, владение изобразительным материалом и техникой в зависимости от замысла)			Общий уровень работы		
		Н 0баллов	Б 1 балл	П 2 балла	Н 0баллов	Б 1 балл	П 2 балла	Н 0баллов	Б 1 балл	П 2 балла	Н 0баллов	Б 1 балл	П 2 балла	Н 0-2 балла	Б 3-6 баллов	П 7-10 баллов			
Уровни выполнения: Н -недостаточный, Б- базовый, П -продвинутый																			
«Осенняя пора» (портрет осени)																			
«Весна пришла» (ожившие деревья)																			
«Мой город» (город-огород)																			
«В деревне» (образ избы в облике животного)																			
«В цирке», (геометрические формы в портрете)																			
Что получилось (результат)																			
Что не получилось (перспективы развития)																			

(фамилия, имя, возраст, класс)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ.

В изобразительной деятельности творческие задания направлены на решение трех основных типов проблем:

1. Познание способов и методов художественного творчества (акцентирование, агглютинация, гиперболизация, типизация, схематизация, олицетворение, придумывание сказочных историй, защита фантастических проектов). Это активизирует деятельность ассоциативного мышления.
2. Усвоение способов создания художественного образа (композиционная организация изображения, способы изображения пространства и объема, декоративного решения образа и др.; избираемых в зависимости от замысла). Это учит изобразительной грамоте.
3. Усвоение приемов изобразительного творчества разнообразными материалами и техниками (графическими, живописными, скульптурными и др.). Это развивает изобразительное мастерство

Познание методов и способов творческого воображения осуществляется через:

- **олицетворение** растений, предметов, техники, букв и цифр (нарисуйте семью деревьев, зимнее мерзнувшее дерево, оживите нарисованные предметы (фрукты, овощи, цветы, посуду ...); нарисуйте портрет любимого времени года, используя плоды этого же времени года для составления частей лица: создайте проект дома-образа человека; нарисуйте букву – образ какого-нибудь животного и загадайте слово, название этого животного, оставив пустые клеточки, равные количеству букв в этом слове; придумайте посуду (или подарочный набор посуды) в форме животных;
- **фантастическое сложение - бином** (воздушный змей, необычное животное, примером могут служить мифологические персонажи: человекоптица Сирин, человек-рыба Русалка; придумайте форму посуды, соединяющую в себе части и растения и животных);
- **фантастический эффект** (оборотни, призраки, звездный человек);
- **гиперболизацию** (мифологические образы природных стихий, эльфы, великаны, гротески);
- **типизацию** (в костюме, архитектуре, портреты времен года);
- акцентирование (например, не просто нарисовать Вавилонскую башню до самого неба, а башню- образ зодиакального круга, где акцентом является декор из знаков зодиака)
- **рисование эмоций** (например, грусть, радость),
- **придумывание сказочных историй** (с животными, персонажами сказок)
- **защиту фантастических проектов** (причесок, костюмов и т.д.)

Рассмотренные нами примеры творческих заданий могут быть использованы в качестве творческого развития и проверки (диагностики) творческого развития в учебно-познавательной деятельности

АРТТЕРАПИЯ В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Арттерапия (терапия искусством) - один из методов психологической работы, использующий возможности искусства для достижения положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека.

Арттерапия – путь к установлению отношений. Средствами искусства человек может не только выразить себя, но и больше узнать о себе и о других людях. Строя отношения с людьми, владеющими языком звуков, красок, движений, то есть языком несловесного общения, он получает новый опыт, который может нести в жизнь, облегчая свое общение с другими людьми.

Арттерапия – процесс осознания себя и мира. В творчестве воплощаются чувства, надежды и страхи, ожидания и сомнения, конфликты и примирения. Творческие возможности как ребенка, так и взрослого, реализуемые в процессе арттерапии - это его развитие, интеллектуальное, эмоциональное, раскрытие творческого потенциала...

Творческие задания с использованием арттерапии дают выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, способствуют расслаблению и снятию напряжения, помогают понять собственные чувства и переживания, способствует повышению самооценки, адаптационных способностей и конечно же, диагностике творческого развития. Например, изображая, злые персонажи в комическом виде, сделать их не злыми (спортивный костюм кощея, домашний костюм Бабы Яги и т.д). Смысл отражения внутреннего мира человека на бумаге таков: любая наша мысль, процесс, представление в психике заканчивается движением. Так, наши страхи, бессознательные желания, чувства, эмоции накапливаются в виде определенной энергии в мускулатуре, и когда перед нами оказывается карандаш и бумага, рука как бы сама выплескивает все это на поверхность листа. Учитель изобразительного искусства обязательно обратит внимание на композиционную организацию листа. Если рисунок не уравновешен, то есть не достаточно заполнен, школьнику предлагается проговорить о придуманном действии этого несуществующего животного и дорисовать, названные в рассказе объекты. Таким образом, происходит уравнивание композиции, а вместе с тем, «психологическая адаптация» учащихся в обществе. Изображение элементов, показывающих агрессию линейно, тоном или цветом, помогает учащимся выплеснуть эту агрессию на бумаге, являясь своим родом преградой ее осуществления реальной жизни. Интерпретация может быть относительно надежной лишь в том случае, если она базируется не на одном отдельном признаке, а поддержана, по меньшей мере, двумя-тремя признаками, обнаруживающимися в рисунках. Термины, в которых проводится интерпретация рисунков, обычно лишены той строгости и однозначности, которая характерна для формализованных тестов. Окончательное заключение может быть вынесено лишь при сопоставлении особенностей рисунков с другими данными (например, с данными клинической беседы или более строгих тестов)

СВОДНЫЙ СПИСОК ТЕСТОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В списке приведены признаки, наиболее часто встречающиеся в рисуночных тестах. Разные варианты интерпретации отделены друг от друга точкой с запятой. В одних случаях, справедливы несколько интерпретаций одновременно, в других – только одна из них. Менее вероятные интерпретации указаны после слова иногда. При необходимости даны возрастные границы, за пределами которых данный показатель не подлежит интерпретации.

В списке отсутствуют нейтральные, не оцениваемые варианты изображения. Например, не назван такой признак, как средняя сила нажима на карандаш, а есть лишь варианты слабый нажим (то есть заметно слабее среднего) и сильный нажим (то есть заметно сильнее среднего). Отсутствует вариант «изображение анфас»; приведены только варианты изображение со спины, изображение в профиль и изображение в три четверти.

ФОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАЖИМ НА КАРАНДАШ –показатель психомоторного тонуса:

- Слабый нажим, местами линия едва видна – астения; пассивность; иногда депрессивное или субдепрессивное состояние.
- Сильный нажим, карандаш глубоко продавливает бумагу – эмоциональная напряженность; ригидность; импульсивность.
- Сверхсильный нажим, карандаш рвет бумагу – конфликтность; гиперактивность; иногда агрессивность; острое возбуждение, пограничное или психотическое состояние.
- Нажим сильно варьирует – эмоциональная лабильность
- Колебания нажима особо сильны – эмоциональная неустойчивость ; иногда острое состояние.

ОСОБЕННОСТИ ЛИНИЙ

- Штриховые линии – тревожность как черта личности.
- Множественные линии – тревога как состояние на момент обследования; стрессовое состояние; иногда импульсивность.
- Эскизные линии: сначала проводятся слабые линии, затем наиболее удачная наводится более жирной – стремление контролировать свою тревогу, держать себя в руках.
- Промахивающиеся линии, не попадающие в нужную точку – импульсивность; органическое поражение мозга; иногда гиперактивность.
- Линии, не доведенные до конца – астения; иногда импульсивность.
- Искажение формы линий– органическое поражение мозга; импульсивность; иногда психическое заболевание.

РАЗМЕР РИСУНКОВ

- Увеличенный размер : рисунок человека занимает более 2/3 листа по высоте, несуществующее животное – весь лист – тревога как состояние на момент обследования; стрессовое состояние; иногда импульсивность; гиперактивность .
- Уменьшенный размер: рисунок занимает менее 1/3 листа по высоте – депрессия; низкая самооценка .

- Размер рисунков сильно варьирует – эмоциональная лабильность .

РАСПОЛОЖЕНИЕ РИСУНКА НА ЛИСТЕ

- Смещен вверх, расположен в верхней половине листа, но не в углу – иногда повышение самооценки, возможно, компенсаторное; стремление к высоким достижениям .
- Смещен вниз, расположен в нижней половине листа – иногда снижение самооценки .
- Смещен вбок – иногда органическое поражение . мозга .
- Выходит за край листа – импульсивность; острая тревога; иногда пограничное, невротическое или психотическое состояние.
- Помещен в углу листа – иногда депрессия или субдепрессия .

ТЩАТЕЛЬНОСТЬ И ДЕТАЛИЗИРОВАННОСТЬ РИСУНКОВ

- Большое количество разнообразных деталей – демонстративность; живое воображение, творческая направленность.
- Повышенная тщательность, большое количество однотипных деталей – ригидность; тревожность; иногда перфекционизм; эпилептоидная акцентуация; органическое поражение мозга .
- Малое количество деталей, схематичность, в отношении к возрастной норме – астения; импульсивность; низкая эмоциональность; негативизм; отрицательное отношение к обследованию; интровертность, замкнутость; иногда депрессия или субдепрессия; шизоидная акцентуация; сниженный уровень умственного развития .
- Небрежность, в отношении к возрастной норме – импульсивность; низкая мотивация; иногда органическое поражение мозга; негативизм; отрицательное отношение к обследованию. Тщательность и детализированность рисунков сильно варьируют – эмоциональная лабильность; разное эмоциональное отношение к разным изображаемым персонажам:
 - увеличение числа и разнообразия деталей – положительное отношение;
 - увеличение числа однообразных деталей – напряженное отношение;
 - бедность деталей, схематичность, небрежность – отрицательное отношение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РИСУНКОВ

- Стирание и исправление линий – тревога как состояние на момент обследования; стрессовое состояние; эмоциональная напряженность; тревожность, неуверенность в себе; иногда перфекционизм.
- Штриховка рисунка простым карандашом - тревожность как личностная черта; тревога как состояние на момент обследования; иногда художественный прием у людей, обучающихся или обучавшихся рисованию (в этих случаях не интерпретируется);
 - размашистая штриховка, местами выходящая за контур рисунка – острая тревога; импульсивность;
 - особо тщательная штриховка – тревожность, неуверенность в себе; ригидность; иногда перфекционизм;

- штриховка с сильным нажимом: за - чернение всего рисунка или его части – эмоциональная напряженность; острая тревога; иногда пограничное или психотическое состояние.

- Отклонение от вертикали – органическое поражение мозга; иногда ощущение своей психологической неустойчивости, плохой приспособленности к жизни или неустойчивого невротического состояния; нарушения умственного развития.

- Нарушения симметрии – органическое поражение мозга; импульсивность; иногда негативизм; острое состояние.

- Двигательные персеверации– органическое поражение мозга; иногда психическое заболевание; интеллектуальное нарушение.

- Распад формы, неопределенный, часто незамкнутый контур – интеллектуальное нарушение; органическое поражение мозга; пограничное невротическое состояние; психическое заболевание.

- Не относящиеся к основному сюжету линии и штрихи, заполняющие весь лист – импульсивность, острая тревога; пограничное невротическое состояние; иногда психотическое возбуждение.

- Грубое искажение формы и / или пропорций– интеллектуальное нарушение; органическое поражение мозга; негативизм; сниженная конформность, нарушения социализации; пограничное невротическое состояние; психическое заболевание

РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА СПОСОБ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Головоног– до четырехлетнего возраста соответствует норме; позднее – задержка в развитии изобразительной функции и, возможно, в общем умственном развитии; иногда умственная отсталость .

- Схематический; руки и ноги изображены одинарной линией– до пяти с половиной лет соответствует норме; позднее – формальное отношение к заданию; негативизм; задержка в развитии изобразительной функции и, возможно, в общем умственном развитии; иногда нарушение обучаемости, органическое поражение мозга; умственная отсталость .

- Схематический; одни конечности изображены одинарной линией, другие – двойной – до шести с половиной лет соответствует норме; позднее – импульсивность; задержка в развитии изобразительной функции и, возможно, в общем умственном развитии; иногда нарушение обучаемости, органическое поражение мозга; умственная отсталость.

- Схематический; руки и ноги изображены двойной линией – до восьмилетнего возраста соответствует норме; позднее – формальное отношение к заданию; задержка в развитии изобразительной функции и, возможно, в общем умственном развитии; иногда нарушение обучаемости, органическое поражение мозга; умственная отсталость.

- Промежуточный между схематическим и пластическим– до подросткового возраста соответствует норме; позднее – импульсивность; задержка в развитии изобразительной функции и, возможно, в общем умственном развитии; иногда нарушение обучаемости, органическое поражение мозга .

- Карикатурный – демон - стративность, обычно в сочетании с негативизмом, асоциальностью или антисоциальностью; желание «закрыться» от проверяющего .

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА

- Грустное– сниженное настроение, субдепрессия; астения; чувство одиночества; иногда депрессия .

- Растерянное – неуверенность; тревога; ощущение бессилия; иногда невротическое состояние.

- Отстраненное – интровертность; погруженность в свой внутренний мир, склонность к защитному фантазированию; иногда шизоидный склад личности .

- Мрачное – депрессия или дисфория; ригидность; эпилептоидная акцентуация; негативизм; асоциальность; отрицательное отношение к обследованию; иногда психопатия.

- Агрессивное – агрессивность; остро протекающий подростковый кризис; импульсивность; негативизм; отрицательное отношение к обследованию; иногда психопатия.

- Странное – шизоидность; сниженная конформность, недостаточная социализированность; иногда психическое заболевание.

- Неприятное, отталкивающее – негативизму отрицательное отношение к обследованию; остро протекающий подростковый кризис; асоциальность или антисоциальность; негативное отношение к изображаемому персонажу; иногда психическое заболевание .

ПОЗА, РАКУРС

- Со спины– негативизм; конфликтность; подростковый кризис .

- В профиль – иногда негативизм; подростковый кризис.

- В три четверти– творческая (художественная) направленность .

- Идет (бежит) или занят какой - либо работой– творческая направленность ; высокая активность .

- Сидит – творческая направленность ; иногда пассивность .

- Лежит – пассивность; творческая направленность ; иногда астения .

ИЗОБРАЖЕН КАКОЙ-ЛИБО ПЕРСОНАЖ – демонстративность

- Шут, клоун– сниженная самооценка ; иногда негативное самопредъявление .

- Король, принц, граф, вельможа ...– высокий уровень притязаний .

- Военный – иногда агрессивность .

- Антисоциальный персонаж (вор, грабитель, наркоман, пьяница ...), отрицательный сказочный герой – негативизм; асоциальность или антисоциальность; иногда негативное самопредъявление .

- Старик (старуха), нищий – сниженное настроение, депрессия или субдепрессия • Богатый, бедный человек – неудовлетворенность своим материальным положением.

- Робот, инопланетянин – интровертность; чувство одиночества ; сниженная конформность; иногда шизоидная акцентуация .

ГОЛОВА, ЧЕРТЫ ЛИЦА

- Голова • отсутствует – особо высокая импульсивность, гиперактивность ; иногда психическое заболевание;
- размер сильно увеличен – высокая значимость интеллекта в системе ценностей; склонность к мечтам, фантазиям, защитное фантазирование;
- размер сильно уменьшен – иногда низкая значимость интеллекта по сравнению с физической силой в системе ценностей;
- Глаза (на рисунке анфас – два, в профиль – один)
- отсутствуют или почти не видны – высокая импульсивность, гиперактивность; негативизм; аутизация; астения; субдепрессия; иногда депрессия; психическое заболевание;
- пустые (без радужки и зрачков) – астения; аутизация; импульсивность; иногда асоциальность; страхи;
- зачерненные (или с зачерненной радужкой), в темных очках – страхи ;
- особо тщательно вырисована форма и / или тщательно вырисованы ресницы – демонстративность .
- Рот отсутствует или резко уменьшен – негативизм; аутизация; астения; импульсивность;
- перекошен – негативизм; отрицательное отношение к обследованию ; иногда органическое поражение мозга;
- подчеркнуты губы: очень большие или с повышенным нажимом, или особо тщательно вырисована форма – высокая значимость сексуальной сферы; типично для подросткового возраста, особенно для девочек;
- изображены зубы – вербальная агрессия.
- Подчеркнуты уши – подозрительность, настороженность; иногда неудовлетворенность своей внешностью.
- Особенно большой нос – иногда неудовлетворенность своей внешностью.
- Тщательно нарисована прическа – демонстративность .
- Форма головы или черты лица грубо искажены – шизоидная акцентуация; асоциальное ; иногда психическое заболевание .

ФИГУРА

- Длинная, вытянутая - астеничность; психастеническая акцентуация; интровертность; иногда анорексия.
- Особо полная – иногда недовольство своей внешностью.
- Угловатая – проблемы общения; шизоидность.
- Изображена штрихами, без контура – острая тревога; иногда психическое заболевание (с пятилетнего возраста).
- Нарочито уродливая; форма грубо искажена – органическое поражение мозга; негативизм; асоциальность или антисоциальность; импульсивность; острый стресс; иногда психическое заболевание (с шестилетнего возраста).

РУКИ

- Отсутствуют или почти не видны – нарушения общения; импульсивность (с пятилетнего возраста).

- Расставлены в стороны – экстравертность, общительность (с восьмилетнего возраста).

- Прижаты к телу – интровертность .

- За спиной, в карманах, скрещены на груди, уперты в бока – уход от общения, негативизм; иногда аутизация .

- Прикрывают генитальную область – тенденция контролировать свои сексуальные импульсы .

- Кисть, пальцы

- отсутствуют или сильно укорочены – недостаток общения; неумение общаться; иногда аутизация.

- то же, в сочетании с экстравертной позой склонность к широким, но формальным контактам;

- преувеличен размер – высокая неудовлетворенная потребность в общении.

- зачернены – конфликтность, напряженность в контактах;

- большая ладонь, кулак, острые ногти – агрессивность.

НОГИ

- Широко расставлены – экстравертность; иногда потребность в опоре.

- Плотно сдвинуты – интровертность .

- Преувеличена длина – астеничность; сензитивный тип.

- Отсутствуют или резко преуменьшены ступни – иногда слабая бытовая ориентация, пассивность или неумелость в социальных отношениях.

- Подчеркнуты или преувеличены ступни – потребность в опоре, ощущение недостаточной умелости в социальных отношениях.

ПРИЗНАКИ ПОЛА

- Подчеркнуты: бедра, грудь, талия, узкие плечи в женской фигуре; мускулатура, широкие плечи, волосатость тела и / или конечностей , соски на груди в мужской фигуре – интерес к сексуальной сфере; типично для подросткового возраста .

- Отсутствуют – отставание в психосексуальном развитии (с подросткового возраста).

- Имеются признаки противоположного пола – несформированная половая идентификация; иногда нарушения половой идентификации; нормально для раннего подросткового возраста.

- Сверхмужественность в рисунке, сделанном мужчиной или мальчиком – значимость мужественности; иногда сомнения в своем соответствии мужской роли; сексуальность; агрессивность, культ силы ; типично для подросткового возраста.

- Подчеркнуты женская грудь и / или бедра в рисунке, сделанном женщиной или девочкой – интерес к сексуальной сфере; иногда сомнения в своей привлекательности; типично для подросткового возраста.

- Выделена область тела, близкая к гениталиям – проблемы в сексуальной сфере; типично для подросткового возраста.

- Изображен половой член – негативизм; асоциальность или антисоциальность.

- Фигура обнажена, полуобнажена или просвечивает через одежду – интерес к сексуальной сфере.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

- Украшения, карманы, отделка, детально вырисованная одежда, шляпа и др. - демонстративность .

- Игрушка, шарик, флажок и др. в рисунке подростка или взрослого человека – инфантильность.

- Многочисленные пуговицы – ригидность; иногда закрытость; стремление к самоконтролю; инфантильность (с подросткового возраста).

- Оружие, режущее или рубящее орудие, палка – агрессивность.

- Сигарета, рюмка и т. п. – негативизм; асоциальность; иногда антисоциальность

- Раны, шрамы на лице или на теле – невротическое состояние; иногда асоциальность или антисоциальность.

- Татуировка на лице или на теле – негативизм; асоциальность; иногда антисоциальность.

- Внутренние органы – ипохондрия; невроз ; иногда психическое заболевание

- Пейзаж, мебель и прочие предметы, создающие обстановку – творческая направленность; демонстративность.

НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ ТИП ЖИВОТНОГО

- Реально существующее– интеллектуальное или эмоциональное нарушение ; острая тревога ; иногда психическое заболевание.

- Существовавшее раньше (например, динозавр) или существующее в культуре (например, дракон) – бедность воображения; низкий общекультурный уровень; иногда педагогическая запущенность.

- Сконструированное из частей разных животных, соответствующее стандартной схеме животного – рационалистический, нетворческий подход к задаче.
- Целостное, построенное по стандартной схеме с головой, туловищем, конечностями – художественный, но в целом стандартный подход к задаче.

- Построенное по оригинальной схеме, не напоминающее обычных животных –творческий подход к задаче; низкая конформность .

- Сверхоригинальное, вычурное– демонстративность; шизоидность .

- Человекообразное – высокая неудовлетворенная потребность в общении; типично для подросткового возраста.

- Механическое, угловатое, машинообразное или включающее отдельные механические детали – интровертность; аутизация; иногда шизоидность.

- С конечностями, направленными вовне – экстравертность.

- Замкнутое, без конечностей или с конечностями, направленными к телу – интровертность.

ДЕТАЛИ

- Избыток органов чувств – тревожность.

- Глаза

- отсутствуют – аутизация; астения; субдепрессия; иногда шизоидность;
- пустые, без радужки и зрачков астения; аутизация; иногда асоциальность; страхи;
- большие зачерненные или с зачерненной радужкой – страхи;
- форма грубо искажена – невротическое состояние; асоциальность; иногда психическое заболевание.
- Уши, подчеркнутые нажимом или особо большие - тревожность; иногда подозрительность, настороженность.
- Зубы - вербальная агрессия.
- Голова на рисунке, в целом соответствующем схеме животного
- отсутствует – импульсивность; иногда психическое заболевание;
- форма грубо искажена – органическое поражение мозга; иногда психическое заболевание;
- две или более головы – иногда внутренний конфликт, противоречивые желания.
- Толстый хвост – высокая значимость сексуальной сферы.
- Чешуя, панцирь – потребность в защите, боязнь агрессии.
- Иглы, шипы и т.п. – защитная агрессия .
- Острые рога, когти, клыки (вылезающие изо рта), острые наросты– агрессивность .
- Отсутствие ног, их недостаточное количество или явная слабость на рисунке, в целом соответствующем схеме животного или человека, – низкая бытовая ориентация, пассивность или неумелость в социальных отношениях.
- Особо большие (толстые) ноги или их избыточное количество – потребность в опоре, ощущение своей недостаточной умелости в социальных отношениях.
- Крылья – мечтательность, романтичность, склонность к компенсаторному фантазированию.
- Тело, покрытое густыми волосами, – значимость сексуальной сферы.
- Оружие, режущее, колющее или рубящее орудие – агрессивность,
- Украшения: узор на шкуре, павлиний хвост, ресницы – демонстративность
- Раны, шрамы – невротическое состояние; иногда психическое заболевание.
- Внутренние органы, анатомические детали, кровеносные сосуды, в частности, сосуды глаза – ипохондрия, невротическое состояние; иногда психическое заболевание.
- Половые органы, женская грудь, вымя или детали, напоминающие их по форме, независимо от того, как они названы – высокая значимость сексуальной сферы.

ОПИСАНИЕ ОБРАЗА В ЖИЗНИ

- Соответствие рисунку – показатель логичности мышления.
- Несоответствие рисунку – иногда нарушения логического мышления

- Особо подробное, с идеализацией, указанием на красоту или исключительность животного – демонстративность; склонность к компенсаторному фантазированию.

- Место жизни

- изолированное (пещера, скалы, другая планета, космос) – недостаток общения, чувство одиночества;

- упоминание о трудной достижимости (непроходимая чаща, горы, в которых нет дороги) – боязнь агрессии, потребность в защите;

- * экзотическое (остров Мадагаскар, заколдованный лес) – демонстративность;

- * эмоционально неприятное (болото, грязь) – невротическое состояние; низкая социализированность; иногда психическое заболевание

- * Питание

- * явно несъедобные вещи (камни, стекло, металл) – низкая социализированность, нарушения общения;

- * особо крупные объекты (горы, деревья, дома) или утверждение о том, что животное ест все, – импульсивность; низкая социализированность;

- * люди – негативизм; асоциальность или антисоциальность; агрессивность;

- * подробное описание поедания жертв – агрессивность;

- * эмоционально неприятная пища (червяки, грязь, слизь) – невротическое состояние; иногда психическое заболевание;

- * кровь, отдельные части и органы живых существ (сердце, мозг) – невротическая агрессия;

- * не питается ничем или питается воздухом, энергией – интровертность; иногда шизоидность .

- * Любимое или наиболее обычное занятие

- * играет, гуляет, развлекается – прямая проекция своих желаний;

- * постоянно занято поисками пищи – ощущение трудности и однообразия жизни;

- * ломает деревья, топчет дома – негативизм; асоциальность или антисоциальность; агрессивность; иногда психическое заболевание;

- * много спит – усталость; астеническое состояние.

- * Друзья

- * отсутствуют – чувство одиночества;

- * все окружающие, без конкретизации – высокая неудовлетворенная потребность в общении;

- * злые, агрессивные персонажи (акулы, крокодилы, драконы) – негативизм; асоциальность или антисоциальность; агрессивность.

- * Враги

- * большое число или полное отсутствие – боязнь агрессии;

- * все окружающие – негативизм; асоциальность или антисоциальность .

- Описание способов защиты от опасности; указание на гигантский ее размер – тревожность, боязнь агрессии .

- Особо длинный перечень страхов; страхи, нетипичные для животных (темнота, смерть, насекомые) – страхи, невротическое состояние.
- Тема размножения – значимость сексуальной сферы.
- Бесполое формы размножения – напряженное, внутренне конфликтное отношение к сексуальной сфере.
- Желания
- иметь друзей – недостаток общения;
- не иметь врагов – боязнь агрессии; иногда настороженность, подозрительность;
- чтобы его не боялись – боязнь агрессии;
- стать обычным животным, стать человеком – эмоциональный дискомфорт, связанный с ощущением своего отличия от окружающих ;
- стать больше по размеру – ощущение своей малой значимости; боязнь агрессии, потребность в защите.

ЗЛОЕ ЖИВОТНОЕ в сравнении с обычным:

- Лишено признаков агрессивности – стремление скрыть свои агрессивные тенденции, иногда полное отсутствие агрессивности .
- Из признаков агрессивности присутствуют только зубы – склонность к вербальной агрессии : грубости, крику, угрозам .
- Особо выраженная агрессивная символика острые рога, оружие– высокая агрессивность;
- то же, в сочетании с признаками высокой тревожности: штриховкой рисунка, многочисленными исправлениями, штриховой линией – невротическая агрессия как реакция на ощущение эмоционального дискомфорта.
- Иглы, шипы и другие оборонительные средства – боязнь нападения и склонность к защитной агрессии .
- Большие глаза с зачерненной радужкой – боязнь агрессии.
- Распад формы, появление невротических признаков: изображение внутренних органов, кровеносных сосудов – низкая устойчивость к стрессу, невротическая реакция на стресс; иногда психическое заболевание.
- Асоциальная символика: сигарета, рюмка, животное в виде черта или бабы - яги– негативистические, иногда психопатические или психопатоподобные реакции на конфликтную ситуацию угрозу агрессии, стрессовую ситуацию .
- Четкая уверенная линия – высокая сопротивляемость стрессу, способность эффективно действовать в стрессовых ситуациях .

СЧАСТЛИВОЕ ЖИВОТНОЕ

- Всегда обеспечено едой – высокая значимость материальных ценностей; ощущение бытового неблагополучия; представление о ненадежности своего материального положения.
- Защищено от любых врагов или не имеет врагов – боязнь агрессии; иногда настороженное отношение к окружающим
- Способно жить всюду (на земле, в воде, в воздухе) – высокая ценность свободы; стремление к независимости, самостоятельности .

- Живет вечно или очень долго – ипохондрические тенденции; иногда страх болезни, смерти .
- Имеет много друзей – высокая ценность общения; неудовлетворенная потребность в общении.
- Его все любят – высокая ценность эмоциональных связей.
- Доставляет радость другим – высокая ценность общения; иногда гиперсоциальность; стремление произвести хорошее впечатление на проверяющего.
- Красивое, умное – высокая ценность соответствующих качеств; сомнение в наличии этих качеств у себя .
- Счастливо без определенного повода – низкий уровень понимания себя, трудности в осознании своих эмоциональных состояний; иногда склонность к снижению настроения.

НЕСЧАСТНОЕ ЖИВОТНОЕ в сравнении с обычным:

- Размер сильно уменьшен – скрытые депрессивные тенденции; склонность к депрессивной реакции на неблагоприятную ситуацию.
- Признаки тревоги: штриховка, множественные линии, распад целостной формы, появление линий, не относящихся к основному изображению – низкая устойчивость к стрессу; склонность к сильному повышению уровня тревоги в неблагоприятных ситуациях.
- Штриховка с сильным нажимом, зачернение частей рисунка – низкая устойчивость к стрессу; склонность к появлению высокой эмоциональной напряженности в неблагоприятных ситуациях.
- Подчеркнутый контур – тенденция к контролю за своими эмоциональными состояниями.
- Живет один, не имеет друзей – чувство одиночества, неудовлетворенная потребность в общении.
- Его никто не любит – неудовлетворенная потребность в эмоциональном контакте.
- Болеет, умирает – ипохондрические тенденции; депрессивные тенденции; иногда страх смерти.
- Плохо приспособлено к жизни: с трудом передвигается, тратит очень много времени на добывание еды – ощущение трудности жизни; низкий уровень социальной адаптации.
- Несчастно без определенного повода – склонность к снижению настроения; иногда периодические депрессивные (субдепрессивные) состояния; низкий уровень понимания себя, трудности в осознании своих эмоциональных состояний .

РИСУНОК СЕМЬИ

- Отсутствие
- себя – чувство своей отверженности в семье;
- другого члена семьи – его малая значимость для ребенка; конфликт; негативное (амбивалентное) отношение.
- Наличие членов семьи, отсутствующих в реальности – восприятие своей семьи как недостаточной, ущербной .

- Включение домашних животных – недостаток общения, потребность в эмоциональном тепле.
- Отношения «выше – ниже» (по росту или местоположению)– отношения доминирования, подчинения.
 - * Особо мелкое изображение
 - * себя – подавленность или заброшенность, гиперопека;
 - * родителя – представление о его малой значимости в семье;
 - * брата или сестры – конкурентные отношения.
 - * Особо крупное изображение
 - * себя – претензия на главенствующую роль в семье;
 - * родителя – представление о его большой значимости в семье;
 - * брата или сестры – представление о его (ее) доминирующей роли в семье, ревность .
 - * Обращенность членов семьи друг к другу, пространственная близость, контакт рук – тесные эмоциональные контакты в семье.
 - * Сверхплотное расположение фигур – сверхтесные связи в семье; потребность в эмоциональной близости.
 - * Удаленность
 - * всех членов семьи друг от друга – разобщенность членов семьи, слабость эмоциональных контактов между ними;
 - * одного из членов семьи от других – его слабая связь с остальными;
 - * себя от остальных – ощущение своей изолированности в семье.
 - * Расположение детей и взрослых отдельными группами– ослабленность эмоциональных связей между детьми и родителями .
 - * Изолированность
 - * изображения семьи от остального пространства листа – замкнутая жизнь семьи, ее изолированность от социального окружения;
 - * всех членов семьи друг от друга: разделение линиями, расположение в разных комнатах – серьезное нарушение внутрисемейных контактов;
 - * одного из членов семьи: отделение линией, расположение в другой комнате – конфликтные отношения с этим членом семьи; его очень высокая изолированность в семье;
 - * себя – ощущение своей отверженности в семье.
 - * Поза и выражение лица члена семьи, детали – интерпретируются, как и в «Рисунке человека», применительно к восприятию ребенком этого члена семьи .
 - * Изображение члена семьи со спины или в профиль, отвернувшимся от остальных – конфликтные отношения с этим членом семьи;
 - * Изображение себя, отвернувшимся от остальных – конфликтное отношение к семье в целом; чувство своей отвергнутости другими членами семьи.
 - * Небрежное или схематическое изображение в сравнении с «Рисунком человека»
 - * всех членов семьи или большинства из них – отсутствие эмоциональной привязанности к семье; конфликтное отношение;

* одного из членов семьи – отрицательное или конфликтное отношение к этому члену семьи;

* себя) – ощущение своей малой значимости в семье, отверженности.

* Штриховка, штриховые или множественные линии, стирания, исправления, повышенный нажим (в сравнении с «Рисунком человека») при изображении

* всех членов семьи или большинства из них – напряженная эмоциональная атмосфера в семье;

* одного из членов семьи – напряженное, конфликтное или амбивалентное отношение к этому члену семьи;

* себя – неблагоприятное эмоциональное самоощущение в семье.

* Агрессивная символика: кулак, поднятая крупная ладонь, острые ногти, оружие или острое орудие в руках – агрессивное поведение данного члена семьи.

* зубы – вербальная агрессия данного члена семьи.

* Большое количество предметов: мебели, вещей – недостаточность эмоционального общения в семье.

ЗНАЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В ТЕСТЕ «СЕМЬЯ ЖИВОТНЫХ»

• Особо мелкое: мышь, воробей, насекомое – представление о малой значимости данного члена семьи;

• изображение в таком виде ребенка – гиперопека.

• Холоднокровные: ящерица, лягушка, рыба – малая эмоциональность данного члена семьи.

• Змея, червяк, скорпион - эмоциональная холодность; негативное или амбивалентное отношение к данному члену семьи;

• изображение в таком виде ребенка - чувство своей отверженности в семье.

• Черепаха – потребность в защите.

• Еж, дикобраз – упрямство.

• Гиена, ехидна – негативное отношение к данному члену семьи .

• Крупные теплокровные хищники: тигр, волк – сила, активность; иногда агрессивность.

• Крокодил – агрессивность.

• Родители в виде особо крупных животных – гиперопека.

РИСУНОК ДОМА

• Крупнее других рисунков – замкнутость в семье.

• Мельче других рисунков – ослабление семейных связей; отсутствие «чувства дома»; иногда сниженная самооценка.

• Признаки тревоги, более выраженные, чем в других рисунках (штриховые или множественные линии, исправления, штриховка) – проблемы в семейной сфере

• Дворец (вилла, церковь) – демонстративность .

• Отсутствуют или очень малы окна и дверь – замкнутость, интровертность; уход от общения; иногда аутизация; негативизм.

- Маленькие окна, большая дверь (особенно открытая) – общительность, легкость в установлении контактов; широкие неупорядоченные контакты.

- Большие окна, маленькая (или отсутствующая) дверь – созерцательность; осторожность в контактах.

- Пустые окна (без рам) – формальность контактов; иногда аутизация.

- Решетки на окнах, утрированные оконные рамы, забор – боязнь агрессии; иногда подозрительность; ощущение несвободы, зависимости.

- Подчеркнутые стены (нажимом, множественными линиями) – потребность в защите; тревожность; ощущение ненадежности своего положения в жизни.

- Подчеркнутая крыша (нажимом, множественными линиями) – потребность в защите; тревожность; гиперопека; иногда интеллектуализм; мечтательность, защитное фантазирование.

- В доме живут

- старые люди, только один человек – депрессия или субдепрессия; чувство одиночества;

- дети или один ребенок без взрослых – стремление избавиться от опеки родителей

РИСУНОК ДЕРЕВА

- Экзотические породы (пальма, эвкалипт ...) – демонстративность.

- Засохшее, сломанное (срубленное), без листьев – сниженное настроение, депрессия.

- Преобладание корней – ориентация на прошлое; потребность в опоре и привязанности; значимость семейных связей.

- Корни без изображения земли или висящие над землей – отсутствие привычной почвы (например, у беженцев).

- Дерево без корней висит в воздухе – слабая бытовая ориентация; недостаточная социальная адаптированность; ослабленная привязанность к дому и семье.

- Преобладание ствола – жизнь по принципу «здесь и сейчас», поглощенность сегодняшними проблемами.

- Подробное изображение коры, заштрихованный ствол – боязнь агрессии, потребность в защите; иногда соматические (чаще – психосоматические) заболевания; ипохондрия.

- Дупло – перенесенная в прошлом психотравма;

- подчеркнутое – соматические (чаще – психосоматические) заболевания;

- в дупле птица (белка) – потребность в защите и уюте .

- Ветви

- Расходятся в стороны – экстравертность.

- Закрыты линией кроны – скрытность.

- Подробно структурированы – упорядоченное общение; склонность к детальному планированию действий.

- Не структурированы – случайные контакты; импульсивность, отсутствие планирования действий.

- Оканчиваются остриями – агрессивность.
- Направлены вверх – активность.
- Опущены вниз (как у плакучей ивы) – астения; депрессия или субдепрессия
- Обрублены или обломаны – депрессия; психотравма.
- Крона
 - отсутствует – нет представлений о собственном будущем, осознания своих перспектив;
 - * узкая – интровертность;
 - * большая, подробно проработанная – хорошо развито планирование ;
 - * большая, непроработанная – мечтательность, защитное фантазирование.

ПОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДУЕМОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

- * Положительная оценка своих результатов – демонстративность; гиперкомпенсация сниженной самооценки.
- * Отрицательная оценка своих результатов – тревожность; завышенный уровень притязаний.
- * Автобиографические высказывания - экстравертность; вербализм; гиперактивность .
- * «Люблю такие занятия ... » – демонстративность, направленность на сотрудничество.
- * «Не люблю такие занятия ... » – негативизм; тревожность.
- * Уточнения инструкции – тревожность; перфекционизм .
- * Интерес к оценке проверяющего – тревожность; демонстративность
- * Попытки отказа от выполнения задания; мотивировка
- * неспособность к данной деятельности – тревожность, тенденция к уходу от трудностей; сниженная самооценка;
- * «не люблю», «надоело», «скучно» – низкая социализированность; негативизм;
- * усталость – астения; стремление уйти от обследования;
- * отказ без мотивировки – трудности в общении.

ТЕМП РАБОТЫ

- * Высокий – высокий уровень активности.
- * Сверхвысокий – импульсивность; гиперактивность; иногда негативизм.
- * Сниженный – пассивность; астения ; депрессия или субдепрессия; ригидность; тревожность .
- * Сильно варьирует – эмоциональная лабильность .

Положение рисунка относительно свободного места на бумаге тоже может кое-что сказать, даже если это маленький клочок блокнотной странички или уголок телефонного справочника. Если он расположен ближе к верхнему краю, то у вас весьма высокая самооценка, но вместе с этим вы можете быть недовольны своим положением в социуме (на работе, тусовках) и ощущаете недостаток признания со стороны окружающих. Рисунок в нижней части означает, что вы неуверены в себе, нерешительны или не заинтересованы в повышении собственной значимости. Если рисунки

преимущественно слева - вы акцентируете свои прошлые переживания, ориентируетесь на прошлый опыт. Изрисован правый край листа - это говорит о стремлении поскорее приблизить события будущего, ваша жизнь и эмоции всегда обращены к чему-то в будущем.

Если линии ваших рисунков "лохматые", жирные, то, возможно, вас что-то тревожит или сильно беспокоит какая-то нерешенная проблема. Слабые и тонкие "паутинообразные" линии говорят об экономии энергии, усталости организма и психологической истощенности. Если ваши рисунки скорее угловатые, линии перпендикулярные, то это указывает на некоторую невыраженную агрессию, на то, что вам в данный момент трудно адаптироваться к чему-то или кому-то новому. Зубчатые, неровные линии выявляют дерзость и враждебность. А если линии плавные, округлые - то вы человек мягкий, спокойный, женственный. Когда вы долго "тянете" один контур, одним движением очерчивая фигуру, это означает, что вам требуется уединение, вы стремитесь к изоляции от внешних событий. Иногда бывает, что мы штрихуем какой-нибудь фрагмент нашего рисунка. Короткие штрихи - вы человек возбудимый, длинные - размеренный и спокойный.

Штрихи прямые и четкие - вы настойчивы и упорны, а если они эскизные и легкие - вы слегка тревожны и неуверенны в себе. Когда вы неторопливо и ритмично заштриховываете какой-нибудь фрагмент - вы раскованны и свободны. Горизонтальные штрихи означают женственность и слабость, а вертикальные - упрямство и решительность.

Ваше "Я" легко можно усмотреть и в размере ваших творений. Рисунок большой - это говорит о том, что у вас довольно высокая самооценка, вы экспансивны, склонны к тщеславию и даже высокомерию. А если вы стремитесь занять все свободное пространство - то, возможно, при чувстве неуверенности в себе вы компенсаторно превозносите свой статус в воображении. Маленький рисунок означает тревогу, эмоциональную зависимость и скованность.

Если вы рисуете звездочки, то хотите оказаться в центре внимания, для вас важно быть ярким и всегда замеченным. Но если у вашей звезды слишком много лучиков или вы изображаете их отдельно от нее, это может свидетельствовать о депрессивных переживаниях.

Когда вы вырисовываете узоры как на обоях, это говорит о том, что вам скучно, надоел телефонный разговор или лекция, а может быть, вообще весь ваш образ жизни. Придумайте что-нибудь новое, купите интересную вещь или несвойственную для вас одежду, совершите сумасбродный поступок - и тоска пройдет сама собой.

Строите на бумаге пчелиные соты - вы стремитесь к спокойствию, к гармонии, хотите упорядочить свою жизнь. А еще вполне вероятно, что вы задумались о создании семейного гнезда.

Спирали, окружности или волнистые линии означают, что чужие проблемы не слишком вас заботят или вообще не интересуют. Может быть, вы даже переживаете легкий эмоциональный кризис: ходите по кругу своих

неоднозначных переживаний. Сейчас вам необходимо следить за своим поведением, чтобы не вспылить и не сорваться на окружающих.

Квадраты, треугольники и другие геометрические фигуры - у вас четкие цели и убеждения, вы почти никогда не скрываете своего мнения, всегда настойчивы и упорны. Обычно вы чрезмерно бдительны и осторожны, так что постарайтесь смотреть на вещи проще.

Фигура круга (особенно ничем не заполненного) символизирует тенденцию к скрытности, замкнутости. Вы закрываете свой внутренний мир и не желаете давать сведений о себе. Вы не любите, когда не только посторонние люди, но и довольно близкие лезут в вашу жизнь и ваши дела.

Если вы постоянно что-нибудь заштриховываете или чертите сетки, то, вероятно, вы попали в неловкое положение или вступили в рискованное дело, и в подобной ситуации вы не возьмете инициативу в свои руки, а согласитесь на все, что вам предложат, стерпите обиду и сдержите раздражение. Рисунок напоминает решетку - тогда вы ощущаете себя загнанным в угол или пытаетесь отгородиться от подобного препятствия.

Когда на вашем листе бумаги появляются шахматные поля, то, по-видимому, вы оказались в весьма неприятном или, по крайней мере, затруднительном положении. Если такие изображения появляются часто, то вы, вероятнее всего, страдаете от скрытых комплексов, связанных с неспособностью разрешить какую-то ситуацию или находитесь в поисках себя, своего жизненного пути, сомневаетесь в правильности своей жизни.

Переплетение кругов - вам кажется, что вы находитесь вне каких-то важных событий, вам хочется в чем-то поучаствовать, присоединиться к какой-то общности. А вот переплетение сердец означает, что вы переполнены чувствами и готовы дарить любовь и тепло всему миру. Не сдерживайте себя, и окружающие ответят вам взаимностью.

Если вы рисуете кресты, то, возможно, вас беспокоит чувство вины перед близким человеком или тяготит какая-то проблема, за которую вы чувствуете себя ответственным.

Лабиринт выражает поиски жизненной гармонии, своего жизненного пути.

Частенько вычерчиваете сабли, пистолеты или другое оружие - в вас накопилось много агрессии, возможно, вы на кого-то сильно сердитесь или вообще злитесь на жизнь.

Строите на бумаге маленькие домики - вам не хватает чего-то основательного, например, сильного и крепкого плеча, заботы и опоры.

Если вы рисуете цветочки, солнышко или что-то похожее, то это вовсе не означает, что все прекрасно и безоблачно, скорее всего, вы нуждаетесь в привязанности, близких отношениях, нежности и дружбе. Постарайтесь в ближайшее время почаще общаться с родственниками и друзьями. Пытаетесь изобразить пейзаж - вы человек сентиментальный и ранимый. Стрела - это вектор, по которому вы ориентируетесь в жизни. Стрела направлена вверх - ориентация на других людей, вниз - на себя, налево - смотрите в прошлое, направо - надеетесь на будущее.

А если вы рисуете животных... Тут нас ждет разнообразие толкований. Если ваш питомец поставлен на две лапы или же одет в человеческую одежду (штаны, юбки, банты, пояса, платье), то вы явно уподобляете его человеку: себе или какой-то важной в вашей жизни персоне. Присмотритесь как следует, иногда на таких рисунках морды животных похожи на человеческие лица, форма лап - на ноги и руки. При таком раскладе все это свидетельствует об инфантильности, эмоциональной незрелости - ведь вы подсознательно ставите себя на более низшую ступень развития.

Ваши сегодняшние эмоции могут напрямую зависеть от того животного, который поселился на вашей бумаге. Если это тигр или волк - в вас спряталась агрессия, если лиса - задумали где-то схитрить, зайчик или белочка - вам нужна забота и защита, лев - ощущаете свое превосходство над всеми. Этот механизм сходен аллегорическому значению животных и их характеров в сказках, притчах и детских историях. Когда вы постоянно изображаете одного и того же зверя, птичку или жучка, то, скорее всего, сравниваете его с собой, приписываете себе его повадки. Бывает, что вы рисуете человеческие фигуры? Тогда обратите внимание на детали. Если это маленькие человечки, то, скорее всего, вы ощущаете беспомощность или хотите уклониться от каких-либо обязанностей. Когда вы изображаете человека схематично ("палка, палка, огуречик - вот и вышел человек") - ваше эмоциональное состояние нестабильно, вы хотите закрыться и никого не подпускать к себе.

Если человек большой и "настоящий", то начать следует, прежде всего, с головы. Голова в профиль, а тело анфас - в вас живет тревога, вызванная социальным окружением и потребностью в общении, полный анфас - вы открыты для общения, чем больше человек "отворачивается", "уходит" - тем больше вы стремитесь избегать внешних контактов. Большая голова - руководствуетесь прежде всего мыслью, маленькая - уделяете мало значения интеллектуальной работе, плохо прорисованная - проявляете застенчивость и робость. Если вы тщательно прорисовываете лицо, то вы сильно озабочены своим внешним видом и отношениями с другими людьми, для вас важно как вас "встречают по одежке".

Изображаете фигуры без лиц или делаете их неясными, слегка очерченными - вы застенчивы и боязливы, вам трудно заводить непринужденные беседы и знакомиться на вечеринках. Закрытые, спрятанные или непрорисованные глаза свидетельствуют о стремлении избегать неприятных визуальных стимулов, нежелании реально видеть неприятные моменты жизни. Большие уши - вы чувствительны к критике и зависите от мнения окружающих, слишком маленькие или отсутствуют - не хотите прислушиваться к чужим взглядам и позициям. Сильно покрашенные волосы - в вас поселилась тревога, не заштрихованные волосы, обрамляющие голову - вами управляют враждебные чувства.

Крупные плечи или тело - у вас ощущение большой силы или чрезмерная озабоченность властью, мелкие - чувство малоценности и

ничтожности, покатые плечи или сутулое тело - уныние, отчаяние, чувство вины и недостаток жизненной энергии.

Руки - символ межличностных отношений. Если руки находятся далеко от тела (расставлены в стороны) - ваши поступки вышли из-под контроля, когда скрещены на груди - вы настроены враждебно, за спиной или в карманах - нежелание уступать, идти на компромиссы, прижаты к телу - у вас есть трудности в социальных контактах.

Длинные ноги говорят о потребности в независимости, короткие - испытаете чувство физической или психологической неловкости. Ноги широко расставлены - откровенное пренебрежение и игнорирование собеседников и их действий, ноги вместе (человек стоит "по струнке") - скованность в общении. Если вы вдруг "забыли" или намеренно нарисовали человека без каких-либо частей тела, это говорит о том, что вы испытываете некоторое чувство отвержения этой части, чувствуете соответствующий недостаток в своей внешности или недовольны чем-то в своем партнере.

Когда вы рисуете кукол - над вами доминируют окружающие, вы ощущаете, что постоянно должны кому-то уступать, соглашаться с чужими решениями. Клоун или карикатура выражают стремление избежать собственной неполноценности, закрыться за несуществующим образом. На вашем листе появился робот - вы страдаете от контроля внешних сил, переживаете, что многое в жизни от вас не зависит.

Маска - вы скрытны и осторожны, пытаетесь спрятаться от внешнего мира.

Для диагностики по детским рисункам важно помнить, что в детстве художественное творчество служит формированию у детей способностей общих, развивающих многие и разные потенции ребенка, в том числе и специальные способности. Центральная среди них – воображение – способность, наиболее успешно развиваемая именно в художественной деятельности, и, вместе с тем универсальная для всякой человеческой деятельности. Изобразительное творчество развивает у детей способность строить образы воображения, руководствуясь принципами красоты. Особенности отражения образов воображения ребенка на рисунках являются предметом диагностики общего и художественного развития детей по продуктам изобразительного творчества.

При анализе образов детского рисунка необходимо соотносить между собой все стороны деятельности воображения ребенка. Одна из них начинается до процесса рисования и сопровождает его – это источник, благодаря которому в рисование включилась фантазия ребенка. Все источники образов воображения всегда связаны с действительностью как внешней по отношению к человеку, так и внутренней – его мыслями, чувствами, интересами. Наиболее явно в продуктах детского художественного творчества обнаруживаются четыре формы связи воображения с действительностью (по Л.С.. Выготскому):

– любое создание фантазии строится из элементов окружающей действительности;

– способность актуализировать – включать и использовать накопленный опыт в своем изобразительном творчестве, развита неодинаково;

– создания культуры часто становятся источником замысла детских рисунков. Произведения изобразительного искусства влияют на воображение детей тем, что не только наводят их на источник замыслов окружающей действительности, но и показывают в ней то интересное, чего раньше они не замечали;

– воображение и эмоции связаны двояким образом: всякое чувство всегда стремится воплотиться в определенные образы и образы фантазии порождают у человека определенные чувства.

Подводя итоги связей между творческим воображением и действительностью, в которой живет, учится и воспитывается ребенок, отметим, что житейский опыт школьника, несомненно, беднее, чем у взрослого человека. Опыт общения с мировой культурой начинает накапливаться целенаправленно и систематически только в школе. Новые и сильные впечатления от окружающей действительности и созданий культуры способны комбинироваться в воображении ребенка в самые неожиданные сочетания потому, что контроль со стороны житейской, тем более научной логики еще очень слаб и то, что для взрослого недопустимо совмещать, у ребенка может легко объединяться в яркий и оригинальный образ.

Для диагностики развития ребенка большое значение имеет не что нарисовано, а как нарисовано. Это связано с разными видами деятельности воображения (воспроизводящее и творческое)

Образы творческого воображения чаще всего имеют комбинаторную форму, то есть складываются в результате особого соединения частей или элементов реально существующего в действительности, виденного ребенком и знакомого ему. Способность комбинировать в воображении жизненный и культурный опыт на основе ассоциаций (объединение двух или более впечатлений) и диссоциации (разъединение, нарушение связей между привычной общностью явлений) является важнейшим психологическим механизмом творчества.

Выразительность отражается в активном поиске цвета и формы, композиции, эмоционального замысла. Изобразительное и выразительное сосуществуют вместе в рисунках. Изобразительное – это все, что правдоподобно передает линиями, пятнами, цветом внешний вид предметов, явлений, живых существ, независимо от замысла рисунка. Этим обеспечивается узнаваемость на рисунках объектов окружающего мира ребенка.

Выразительное – это все то, что может передать на рисунке мысли и чувства, общие и для художника-автора, и для зрителя. На детских рисунках выразительность можно обнаружить в преувеличении каких-то сторон изображения, экспрессивности их движений, жестикюляции, рельефности форм, яркости или приглушенности цветов, лаконизме, контрасте.

В изобразительном искусстве можно выделить два общих способа построения художественной формы произведения: композицию и конструкцию. Композиция – это сопоставление, соединение, установление отношений, приведение в порядок и единство частей, элементов, их свойств, признаков чего-либо, что должно стать целостным.

При построении конструкции части и элементы соединяются в целое на основании их физических признаков, и созданные таким образом отношения и связи получают новые, тоже физические свойства. Таковы конструкции технические.

В станковой живописи или графике ведущей является композиция, а в орнаментике и дизайне – конструкция.

Основополагающий элемент воображения – образность. Развитие образности влияет на изменение мышления и эмоций и выявляется методикой «композиция». Интеллектуальный вклад в развитие воображения определяется методикой «Изображение». Эмоциональность образного мышления раскрывается методикой «Цвет». Конструктивные особенности логики построения образов выявляются двумя методиками «Симметричные фигуры» и «Комбинаторная задача».

ПЕЙЗАЖ

Пейзаж (франц. *pausage*, от *paus* — страна, местность), реальный вид какой-либо местности; в изобразительных искусствах — жанр или отдельное произведение, в котором основным предметом изображения является естественная или в той или иной степени преображенная человеком природа. Отражая различные ступени и стороны духовного (а отчасти и практического) освоения человеком окружающего мира, искусство пейзажа несёт в себе большой мировоззренческий смысл.

Творческие задания, направлены на развитие воображения младших школьников и подростков при изображении не только элементов пейзажа, но и пейзажных композиций, ландшафтных дизайн-проектов. Для проблематизации используется материал из различных источников: проза, поэзия, мифология...

Загадка:

Если видишь на картине нарисована река,

Или ель, иль белый иней,

Или сад, иль облака.

Или снежная равнина,

Или поле, иль шалаши

Обязательно картина называется? ... (ПЕЙЗАЖ)

Что такое пейзаж?

Какие составные части пейзажа вам известны? (Небо, солнце, луна, звезды, облака, земля, горы, водоемы, растения, рукотворные постройки...)

Людей давно интересовало: как появилась жизнь на Земле, откуда взялась Земля, Небо, Солнце, Звезды. Не все известно даже сегодня. Истории о происхождении мира, о мироздании описаны в мифах, дошедших до нас с давних времен. У каждого народа есть свои мифы. Многие древние народы

были уверены, что весь мир находится в огромном космическом яйце, а наша планета- Земля находится в центре этого яйца, как желток. Небесные оболочки окружают Землю как яичный белок. Таких небесных оболочек 9. На одной крепится солнце, на другой - звезды и месяц. На третьей- облака. На чем держится это яйцо - в мифах даются разные объяснения: на спине огромной черепахи, на трех слонах, на огромном змее... А как думаете вы? Нарисуйте, где расположена наша Земля?

Загадка:

Рассыпалось к ночи зерно,

Глянули утром - нет ничего (звезды)

Глядя на ночное небо можно увидеть звезды, планеты, знаки зодиака («зодиак»- от греч. «звериный круг»), а можно представить, что все планеты - это один организм, образующий огромного звездного человека. Как вам представляется этот звездный человек? Может быть, так выглядят представители других миров - инопланетяне? Нарисуйте картину звездного неба.

Исследователи составили уникальный каталог представителей иных цивилизаций. В нем космические пришельцы подразделяются на две основные подгруппы: гуманоиды и не гуманоиды. Первые похожи на людей. Части тела их не всегда пропорциональны: обычно большая голова, длинные конечности, на которых по три или четыре пальца, цвет кожи, как правило, серого оттенка. Например, у Марсиан, при росте 12 метров, короткие ноги, вытянутые руки, лысые головы с большими ушами и огромными глазами навыкат, кожа нежно-голубого цвета. Одеты иногда в обычную, иногда в странную одежду. Общаться могут или телепатически, или на языке той страны, в которую попали, в манерах и привычках подражают людям. Не гуманоиды - это все остальные пришельцы. Их внешность может принимать любые формы, такие как медуза, неведомый зверь, или полупрозрачный силуэт. Одни - многорукие гиганты, другие- карлики без ушей и носов, третьи - волосатые экземпляры. Есть коротконогие, и безголовые, и амeboподобные полулюди - полу роботы. Есть создания со сверкающими глазами, с горящими глазами без зрачков, с одним глазом. Как вы думаете, выглядят инопланетяне? Нарисуйте инопланетян.

В наше время нет недостатка в очевидцах летающих тарелок и пришельцев из космоса. Нет оснований сомневаться в том, что некоторые из них действительно видели что-то этакое. Но то, что они видели, не обязательно имело место в действительности. Мир, который воссоздается нашим зрением, -это, увы, нередко весьма искаженная копия реального мира

По утверждениям «очевидцев», существуют три основных вида летательных аппаратов. Первые - «дискоиды», золотистого цвета, со светящимся ободом вокруг диска, испускающего мощные вертикальные лучи. Вторые - «питеи», напоминающие гигантский кокон с сильно светящейся вогнутой сердцевинной. Третьи, более редкие,- «сератьи», в виде дуги. Летающие объекты сравнивали и с тарелками, и с пирамидами, и с

другими предметами или животными. На что, вы думаете, они похожи?

Нарисуйте инопланетные летающие аппараты.

Загадка:

Пушистая вата плывет куда-то

Чем вата ниже.

Тем дождик ближе. (Облака)

Методический показ изготовления из белой бумаги облаков способом вырезания или отрывания овалов и кругов.

Игра «На что похоже» развивает фантазию и воображение. Ее рекомендовал своим ученикам знаменитый Леонардо да Винчи. А.П.Чехов увидел облако, похожее на рояль; В.В.Маяковский увидел облако в штанах. Наши предки представляли облака небесными животными:

Бегут по небу разные зверюшки:

Медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки

Плывут по небу разные утесы

И даже корабли - на них матросы

А если вы фантазией богаты,

То там свой мир отыщите, ребята!

На что похожим облако увидите вы?

Игра - соревнование между рядами-командами. Задание: взяв одно из заготовленных облаков приклеить его на лист, так, чтобы получилось животное или птица. Каждый участник команды выходит по одному, передав эстафету следующему, когда садится на свое место за партой. Следующий участник, взяв свое облако и приклеив его на коллективную работу, так же передает эстафету следующему, сев на свое место за партой. Лучше начинать эстафету с задних рядов. Побеждает команда, у которой получилось изображение какого-либо животного и в его составлении участвовали все ребята команды-ряда.

Рассмотрев имеющиеся ошибки и похвалив удачные работы можно приступить к выполнению индивидуальной работы, используя оставшиеся белые облака и синюю бумагу (небо) или рисуя и облака и небо красками, (возможно изображение облаков пальцевыми отпечатками). **Нарисуйте, на что похожи облака.**

Загадка:

Разноцветные ворота

На лугу построил кто-то,

Но пройти в них нелегко,

Те ворота высоко.

Постарался мастер тот,

Взял он красок для ворот

Не одну, не две, не три-

Целых семь, ты посмотри.

Как ворота эти звать?

Можешь их нарисовать? (Радуга)

Опыт:

Возьмем цвет солнца (показ стакана с желтой водой), цвет воды (показ стакана с синей водой). Смешаем эти цвета (добавим синюю краску в желтую). Какой цвет получился? (Зеленый как трава). Красный цвет смешаем с синим - получился фиолетовый цвет (фиолетовые водоросли). Воды становилось все и меньше, появился оранжевый песок. Как вы думаете, какие краски необходимо смешать, чтобы получить оранжевый цвет?

Какие три основные краски помогут нам нарисовать радугу? (Красная, желтая, синяя) Чтобы запомнить порядок расположения цветов в радуге выучим поговорку: *Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.*
Нарисуйте радугу тремя основными цветами.

Радуга является своего рода мостиком между небом и землей. Нарисовав радугу – дугу на небе, посмотрим, что можно этими цветами нарисовать на земле?

Из древней легенды:

Вавилонский царь Навуходоносор женился на дочери мидийского царя. Мидийская принцесса скучала по горным лесам далекой родины. И Навуходоносор приказал воссоздать эти леса среди шумного Вавилона. На колонны высотой в 25 метров четырьмя ярусами были уложены плоские каменные плиты. Их залили асфальтом и покрыли листами свинца. А сверху насыпали землю и посадили деревья, кусты и цветы, привезенные из Мидии. Рабы поднимали воду из Евфрата. Сады возвышались над стенами Вавилона, их пышная зелень была видна из далека и казалась небесным чудом среди голой и пыльной долины Двуречья. Они так поражали воображение современников, что их причислили к семи чудесам света. **Нарисуйте чудесный сад.**

Чудесный сад, посаженный по указанию солнечного божества, люди назвали Ирием-Раем. В этом дивном саду Ирии-Рае серебрятся ручьи хрустальные, драгоценными камнями устланные, златоперые рыбы плещут. Там стоит колодец с живой водой.. Деревья в том саду не простые: на одних растут молодильные яблоки, кто отведаст того яблока, будет вечно молодой и здоровый; на других- плоды познания добра и зла. Ветви самого большого дерева упираются в небо, а корни его глубоко уходят в преисподнюю - считали наши предки. Это чудо дерево называют *Мировое Дерево* (космическое, небесное Дерево, Древо познания, Древо плодородия, Дерево центра, Древо восхождения). Древо является центром мира (в этом качестве оно может трансформироваться в Мировую гору, Мирового первочеловека, храм, колонну, столб, обелиск, лестницу, цепь, крест и т.д.), его вертикальной осью, которая связывает три основные пространственные зоны: небо (ветви), землю (ствол) и подземный мир (корни). По этим зонам распределяется весь животный мир. Наверху – птицы, в середине - копытные (олени, коровы, лошади, антилопы), пчелы, белки, внизу- змеи, лягушки, мыши, бобры, рыбы, медведи, чудовища.

Так описывается структура мира с деревом в центре, двумя направлениями (левое - правое, спереди- сзади) и четырьмя сторонами света (четырьмя ветрами). В финском эпосе «Калевала», говорится о том, что

первоначальное дерево (дуб) было слишком высоко (мешало солнцу, месяцу, тучам, застило свет) и в результате было срублено морским малюткой-великаном. О том же говорится и в загадках: «Когда свет зародился, тогда дуб повалился», «Лежит брус во всю Русь. Встанет – до неба достанет, а ляжет - так всю Русь обоймет». Отгадками в обоих случаях является слово «дорога», которое обнаруживает мифологическую связь с деревом, а также выводится из одного общего с деревом индоевропейского корня : *deru/ dr(e)u, dreu*.

С помощью Мирового Дерева описываются и временные закономерности: деление года на сезоны, месяцы, недели, дни (“Стоит дуб, на дубу двенадцать гнезд, на каждом гнезде четыре синицы, у каждой синицы по четырнадцать яиц: семь беленьких, да семь черненьких”. “У меня есть дерево-на нем двенадцать веток, на каждой ветке тридцать листьев, одна сторона листа черная – другая белая”): прошлое, настоящее, будущее – генеалогическое дерево. Трём частям Мирового Дерева соответствуют три части человеческого тела: голова- крона, туловище- ствол, ноги- корни. (сравните: англ. *body*- тело и древнеиндийское *badhi*– дерево). Мировое дерево в народных преданиях называют по разному. В русском заговоре «*На море, на океяне, на острове Буяне стоит белая береза вниз ветвями, вверх кореньями...*» В сказке «*Там на широком дубу смерть кащея схоронена...*»

Корней Чуковский так описал Чудо-дерево в стихотворении «Радость»:

Рады, рады, рады светлые березы

И на них от радости вырастают розы.

Рады, рады, рады темные осины

И на них от радости растут апельсины...

Какими цветами можно нарисовать радость? (Звонкими цветами. Это три основных цвета (какие?) и их производные, смешанные цвета (какие?).

Чудо дерево посадим и вырастим с помощью рук (*методический рисунок*). На каждой веточке этого дерева растут разнообразные плоды. Если плоды и листва окрашены одним цветом, мы их можем различить? Поэтому выбирайте разные цвета для плодов и листвы. Какими цветами окрашены листья осенних деревьев?

Лес, точно терем расписной: лиловый, золотой, багряный,

Веселой пестрою стеной стоит над светлою поляной... (И.Бунин)

Нарисуйте Мировое дерево.

Загадка:

Что же это за девица?

Не швея, не мастерица

Ничего сама не шьет,

А в иголках круглый год (елка)

Какие деревья мы представляем в мужском образе?(дуб, тополь, клен...)

Дуб дождя и ветра вовсе не боится

Кто сказал, что дубу страшно простудиться?

Ведь до поздней осени дуб стоит зеленый

Значит он выносливый, значит закаленный

Люди верили, что душа человека, после смерти, может поселиться в дерево (сказка «Крошечка Хаврошечка») некоторые деревья обладают способностью отдавать свою энергию людям. Стоит к такому дереву прислониться, попросить здоровья и почувствуешь облегчение. Например, береза. Ее часто сравнивают с образом женщины:

Русская красавица стоит на поляне

В зеленой кофточке, в белом сарафане

Как вы думаете, существует ли дружба между растениями? Приведите примеры такой дружбы. Можно ли сказать, что у каждого растения есть мама и папа? Нарисуйте семью деревьев.

Беседа:

Каждое дерево имеет свой образ, свой характер. Одни деревья веселые, другие грустные. Как себя чувствует человек в лесу ночью? Солнечным днем? В дождливую погоду?

Сравните человека с растением:

-Колючий, как? (*елка...*)

-Могучий, как? (*дуб...*)

-Пушистый, как? (*тополь...*)

Многие народы верят, что после смерти человек может превратиться в растение. **Проиллюстрируйте отрывок из произведения Р.Кузена «Смерть поэта»:**

Диалог у врача:

-Случай неясный, очень неясный.

-Вы так полагаете?

-А боли вы не ощущаете? Что с аппетитом?

-Все нормально, ем как обычно.

-Когда врач это обнаружил?

-После медицинского осмотра, мне сказали, что красные шарики в моей крови постепенно заменяются белыми. Самое позднее через два месяца кровь исчезнет совсем, и я перестану существовать как организм, питаемый кровеносной системой. Моя новая кровь-кормилица, дарительница жизни, - похожа на древесный сок. Что бы ни случилось со мной на этой земле, роптать не стану, можете, доктор, быть спокойны: жизненные принципы не позволяют мне оглядываться назад, а тем более – сожалеть о прожитых днях...

В первое время ничего не происходило, появились только слабые покалывания в кончиках пальцев рук да странные покраснения на пальцах ног и пятках. Через несколько дней, на каждом пальце образовалась припухлость сначала красного цвета, а затем нежно-зеленого. Очень скоро его ноги оказались целиком охваченные болезнью. Он наблюдал, как снизу на них появились длинные белесые волоски толщиной в корешок лука; они образовали на подошвах причудливые сплетения, и при ходьбе по паркету у него возникало чувство, будто он ступает по ворсистому персидскому ковру.

Проснувшись однажды утром, он почувствовал в ногах необычную тяжесть. Воистину, это было удивительно! Ноги были покрыты буровой

корочкой, будто вся нога, целиком, оказалась в оболочке, ее можно было принять за кору. Как только он спустил ноги на пол, кот мигом признал кору и, вонзив в нее когти, с мурлыканьем принялся их точить. Хозяин ласково погладил его и при этом обнаружил, что кончики пальцев рук выглядят по-иному. Каждый бывший прыщик, а точнее сказать- каждая почка – лопнула, на каждой из них выступило по капле сока, и крохотные зеленые листики подставили щечки свету.

На следующий день он едва мог ходить, колени его совсем не сгибались. Мелкими шагами, в сопровождении кота, ему удалось пробраться в сад. Под вечер второго дня он почувствовал, что сердце у него бьется все слабее и слабее. На руке его, вздетой горделиво, как ветвь дуба, спокойно дремал кот. Из-за стены – едва различимо – донесся человеческий голос: «Ну что, дружище, уже отходишь?» «Так значит, - осенила его последняя мысль, - не мне одному суждена такая смерть?». И выросло дерево, исполненное ликующего торжества и света.

Пластическая разминка:

Когда на дворе ненастье, человек прячется в квартире.

Норы, дупла, гнезда есть у животных, птиц, насекомых. И только растения нигде не могут спрятаться от природных стихий.

Попробуйте на минуту представить себя деревом, на которое обрушиваются все природные несчастья. А если представили, то изобразите с помощью мимики и пластики, как выглядит дерево во время засухи, под проливным дождем, на штормовом ветру...

Ветер дует нам в лицо (махи руками к лицу)

Закачалось деревцо (наклоны туловища с поднятыми руками)

Ветерок все тише, тише (приседание)

Деревцо все выше, выше (подпрыгивание)

Нарисуйте зимнее мерзнувшее дерево.

Зябнет осинка, дрожит на ветру

Стынет на солнышке, мерзнет в жару

Дайте осинке пальто и ботинки-

Надо погреться бедной осинке.

Что может согреть дерево зимой?

Первый снег пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо падает, ложиться

И под утро снегом поле забелело

Точно пеленою все его одело

Темный лес, что шапкой

Принакрылся чудной

И заснул под нею

Крепко, непробудно (И.Суриков «Первый снег»)

Белым мелом изобразим одежду для дерева, согреем его (методический рисунок на доске: показ как белым мелом-снегом укрывать дерево).

Новогодняя игра:

*Есть одна игра для вас. Я начну стихи сейчас.
Я начну, а вы окончите. Хором дружно ответите.
На дворе снежок идет. Скоро праздник (Новый год)
Мягко светятся иголки. Хвойный дух идет от (елки)
Ветви слабо шелестят, Бусы яркие (блестят)
И качаются игрушки- флаги, звездочки (хлопушки)
Нити пестрой мишуры, колокольчики (шары)
Рыбок хрупкие фигурки, птицы, лыжницы (снегурки)
Белорус и краснощек под ветвями Дед (Мороз)
И верхушку украшая, там сияет, как всегда,
очень яркая большая пятикрылая (звезда)
Как нарядна, как красива. Вот они зажглись на ней
Сотня крошечных (огней) Двери настезь, точно в сказке
Хоровод несется в (пляске) И над этим хороводом
говор, песни, звонкий (смех) Поздравляю с Новым годом,
С новым счастьем сразу (всех)
Как вы думаете, зачем в Новый год наряжают елку?*

(Ель- символ долголетия. Образ «Мирового дерева», чудо-дерева, где вырастает все, что пожелаешь. Верили, что все, что «вырастет» на дереве под Новый год, будет у людей весь год)

Нарисуйте елку из легенды Б. Пастернака.

«Легенда о елке» Б.Пастернак

Близ пещеры, в которой родился спаситель мира, росло три дерева- ель, олива и пальма. В момент рождения ликовала вся природа и к ногам Христа-младенца все дары свои несла. В числе прочих принесла свои золотистые плоды олива. Пальма тоже предлагала свой зеленый шатер как защиту от зноя и непогоды. Только ель одна печально стояла, тщетно думая и не зная, что бы ей принести в дар младенцу Иисусу. Печально поникли ее ветви, и от стыда и тайных мук обильно закапали у нее слезы прозрачной смолой. Эти слезы увидела с неба звездочка одна, тихим шепотом подругам что-то молвила она. И вдруг свершилось чудо. Звезды посыпались с неба огненным дождем и усеяли елку по всем веткам, сверху донизу. С тех пор у людей появился обычай убирать елку в рождественский вечер яркими огнями свечей. С тех пор каждый год она сияет в день великий торжества и огнями возвещает светлый праздник Рождества.

Украсьте елочку звездочками, превратив их в елочные игрушки.

Если нарисован лес, то картина называется лесной пейзаж, если горы-горный пейзаж... Если нарисовано море, то это какой пейзаж?

Совершим морское путешествие на веселом кораблике. Для этого отправимся на кораблестроительный завод. Какие требования предъявляют к современным кораблям? Отличаются ли современные корабли от древних? В давние времена кораблям придавали определенный образ девушки, птицы, дракона или другого существа. Нарисуйте кораблик, придав ему образ водоплавающего животного.

Впервые Русь была упомянута греческими летописцами в 860 году. Греки называли Русь - народом рос- варваров- гребцов. Эти росы использовали ладью не только для передвижения по воде, но и для передвижения по суше. Для этого к ладье приделывали колеса.

В какой еще стране встречалась ладья на колесах? (Двуречье)

Совершая набеги на греческие города Русь вошла в греческий хронограф как «Росия», а позднее «Россия». С тех пор так стала называться русская земля. Видимая граница неба и земли, называется линией горизонта. Есть ли линия горизонта на картинах с изображением моря? (Да). Нарисуйте линию горизонта – границу неба и моря около кораблика. Где будет дно кораблика, на небе или на море? (На море).

Теперь можно смело отправляться в путешествие. Нужно только выбрать море. Есть море Красное, Желтое, Черное... Какого же море цвета? В какой цвет окрашивают море зеленые водоросли? А красные? Может ли изменить цвет моря солнечный луч? Много цветовых оттенков можно увидеть в морской воде. Попробуем все это передать на своем листе. **Нарисуйте море и отражение в нем кораблика.**

Я рисую море, голубые дали

Вы такого моря просто не видали!

У меня такая краска голубая,

Что волна любая просто как живая!

Я сижу тихонько около прибоя, окунаю кисточку в море голубое

(Стихотворение В. Орлова «Я рисую море»)

Мы путешествовали по морю. А есть места, где вода - большая редкость. Песчаное море- так называют пустыни.

Отрывок из сказки «Цветок кактуса» М. Скребцовой:

Однажды утром в жаркой пустыне, где утро и день одинаково знойны, родился цветок.. Это был кактус. Он стал десятым ребенком в большой семье. Все дети в этой семье получали железное воспитание. Им полагалась лишь капелька влаги в неделю, да и ласка матери была очень сурова и даже болезненна, когда она изредка поглаживала детей своими иглами. Такое воспитание давало свои плоды. Кактусы вырастали выносливыми и молчаливыми. Они умели терпеть, не задавая лишних вопросов. Десятый ребенок был другим. Он задавал вопросы. Сначала своей матери и братьям, а затем, так и не дождавшись ответа, всем, кого видел вокруг. Больше всего его интересовала пустыня- таинственная страна солнца и песков. «Интересно, можно ли утонуть в песках?»- думал кактус. «А небо- это тоже песок? Но почему оно другого цвета? Почему оно так редко плачет, ведь его слезы дают нам столько свежести!? Почему у всех у нас колючки? А если бы их не было, какими бы мы были?»- мучился кактус своими бесконечными вопросами....

Поможем кактусу найти ответы на вопросы? Зачем кактусу колючки?

Благодаря своим колючкам кактус сохраняет влагу в своем мясистом стебле. Некоторые виды кактусов покрыты тонкой шерстью. Это помогает им защититься от страшного зноя и холодных ночей, характерных для пустынь. Шерсть может также собирать влагу возле ствола кактуса.

Отличается ли небо от песка? Какие цвета: теплые или холодные можно увидеть на песке? А на небе?

Часто в пустыне возникают миражи - оптические явления в атмосфере, заключающиеся в появлении у горизонта мнимых изображений отдаленных объектов. Людям хочется увидеть оазис- место в пустыне, где есть вода и растительность. Зеленый остров среди мертвых сыпучих песков! О, как желанна тень от пальм! Перистые жесткие листья отражают жгучие солнечные лучи. Между тонкими стволами веет освежающий ветерок... Иногда эти видения оказываются миражами, т.е. не существующими.

Нарисуйте миражи пустыни.

Продолжим путешествие по нашей планете Земля. Посмотрим, как меняется линия горизонта - видимая граница неба и земли - на разных пейзажах. На каких пейзажах линия горизонта ровная? (На морском, пустынном..) Какая линия горизонта на горном пейзаже? (Она неровная) Альпинисты, скалолазы говорят «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал» (В.В. Высоцкий). Беседа сопровождается методическим рисунком горного пейзажа: «Одни горы ближе. Другие - дальше. Самые высокие горные вершины покрыты снегом. В горах можно увидеть водопады, пещеры... Вот кого увидел Закрис Топелиус в горах и описал это в сказке «Сампо- Лопаренок»:

«Горный король сидел на троне из каменных скал и свысока посматривал на своих подчиненных. На голове у него была шапка из снежного облака. Глаза у него были как две полные луны. Его нос был похож на горную пещеру. Его рот был как расщелина в скале. Его борода- это застывший водопад. Его руки были длинные и толстые, как ствол горных сосен. Его пальцы были цепки, как еловые ветви. Его ноги были как утесы. Его шуба была как снеговая гора»

Дорисуйте горный пейзаж, изобразив в нем горного короля.

Выше предложенные задания рекомендованы для младших школьников. Дальнейшее изучение пейзажного жанра рекомендуется с использованием пленэрных зарисовок природы родного края, выполненными подростками, которые помогут создавать пейзажные композиции на основе смысловых и формальных культурных традиций.

Изображение пейзажа, а точнее его отдельных элементов, встречается в мировой изобразительной культуре разных стран и народов, использующих стилизованные элементы пейзажа родной страны.

Например, ремесленники и художники Древнего Египта, основываясь на опыте многих предшествующих поколений, научились применять задолго до них созданные формы и композиционные схемы, заменив непосредственное копирование природы употреблением неподвижных декоративных мотивов. В египетских храмах применялись три основных ордера, связанные с пальмовидными, папирусообразными и лотосовидными колоннами, в которых все строилось на стилизации природных форм, где пальмы – символы мира и победы; папирусы создают пейзажный фон в сценах охоты, рыбной ловли и символизируют небесные двери; лотос-

символ плодородия, вечной жизни, возрождения, оживления умершего. Белый цвет лотоса - чистота, голубой- небесные сферы, к которым возносится душа покойного. Розовый лотос почитался самым священным, обладал целебными свойствами.

Какие элементы родного пейзажа вы выберете как символы плодородия, вечной жизни, мира и победы? (Часто использовался мотив мирового дерева - связующего между небом, землей и подземным царством; мотивы птицы, коня, символы солнца, растения - символ плодородия, женские фигурки и фигурки всадников...Цвета выбирались в основном красные и черные по белому).

Отношение к орнаменту как к охранительной, целительной силе сохранилось до наших дней - в некоторых русских селах Алтая узорными концами полотенец принято обтирать детей с кожными заболеваниями; уральские казаки, схоронив кого-либо из ближних, на крест повязывали вышитое полотенце - рушник- оберег, для того, чтобы в другом «мире» человек чувствовал себя защищенным. Рушник- полотенце- полоса жизни. Чем красивее полотенце, тем лучше жизнь.

Как правило, свадебным подарком была прялка: чем прялка нарядней, чем искуснее резьба или роспись, тем больше чести и уважения будущей семье и ее главе. Невесты ходили с ними на посиделки, там каждую разглядывали и обсуждали. Дома прялки - вместо картины. На одной из прялок изображена сладкоголосая птица Сирин, которая, по древним поверьям, живет в раю. Услышав ее дивное пение, люди забываются и в счастливом забытье проводят долгие годы. Преподнося ее, жених как бы желал невесте счастья- жизни прекрасной, как песня чудной птицы и верил, что Сирин поможет этому сбыться. Часто использовался мотив мирового дерева - связующего между небом, землей и подземным царством; мотивы птицы, коня, символы солнца, растения- символ плодородия. Женские фигурки и фигурки всадников...Цвета выбирались в основном красные и черные по белому полотенцу.

Чудные росписи выполняли в Городце - городке на Волге, Малом Китьяже.

Цвета городца: черный, белый, синий, красный, зеленый.

Роспись на дереве. Прописка- оживка.

Для чего нужны прялки?

Есть ли у вас прялка дома?

Можно вместо прялки расписать разделочную доску.

Очень похожие на настоящие и в то же время сказочные цветы мы видим в жестовских росписях. Начался этот промысел в Нижнем Тагиле, но уже в начале 19 века обосновался в подмосковном селе Жестово. Жестовские подносы знают теперь во всем мире. Букет, украшающий поднос, прост и выразителен. Соотношение цветов - больших и маленьких найдено очень точно. А ритм цветowych пятен, основных линий буквально завораживает зрителя.

Вы встречали или нет

*Фантастический букет?
Мака, роз, пионов краски
В нем собрались вместе
Расцвели они как в сказке,
На листе из жести
Догадаться просто вам
Это роспись Жестово*

Сегодня мы используем жестовские подносы как декоративные настенные панно. Вместе с подарком подмосковных мастеров в наши квартиры как бы заглядывает сама природа. И даря людям свою красоту и свежесть, рукотворные эти цветы напоминают нам о вечно цветущем райском саде, о непреходящей молодости жизни. (Можно использовать виниловую пластинку покрытую слоем клея ПВА как основу для росписи гуашью по мотивам Жестовской росписи)

Стилизовать растение по образу мирового дерева.

Образы орнаментального искусства могут передаваться на условном символическом языке или же сами представлять собой символические образы, выражающие эмоционально-смысловое и образное содержание.

Для орнамента и орнаментальной композиции характерны два состояния: относительный покой и движение. Статика и динамика-первооснова всех закономерностей орнаментального искусства. Главная причина возникновения и проявления специфических противоречий в орнаментальном искусстве заключается в возможности быть рядом этим двум состояниям.

Статические композиции основываются на принципе симметрии, одинаковости; динамические – на принципе асимметрии, противопоставления.

Положительный результат работы художника - орнаменталиста во многом зависит от знания им законов орнаментальной композиции и умелого использования этих законов в своей работе. Вот основные из них;

- Закон *симметрии* в композиции требует точного соответствия правой стороны левой, как бы зеркального отражения левой и правой части изделия.
- *Асимметрия*- нарушение симметричного равновесия в композиции вносит элемент беспокойства.
- Закон *пропорциональности* в орнаментальной композиции заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Эта соразмерность может быть основана на равенстве или противопоставлении любых характеристик орнаментальных мотивов и элементов. Прежде всего, это правило «*Золотого сечения*»: всякая линия должна делиться так, чтобы меньшая часть относилась к большей, как большая часть относиться к целому. Например: 5:8 как 8:13
- Закон *соподчинения* - разное звучание выразительных средств орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинение им второстепенных.

- Закон соподчинения в штучных композициях трансформируется в закон *доминанты* (господствующей идеи): когда в композиции отчетливо выделяется один или несколько орнаментальных мотивов по размерам, форме, фактуре, цвету.

- Закон *трехкомпонентности*, смысл которого заключается в том, что для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три разных интервала между мотивами) и периодически их повторять. Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого-либо явления.

- Закон *ритма* – повторности элементов формы и интервалов между ними, равномерное чередование элементов, сочетания линий, объемов, плоскостей. Ощущение ритма появляется только при наличии не менее трех- пяти повторений.

- Закон *контраста* - взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие родственных элементов смягчает и нивелирует их качества.

- Правило *группирования* следует из закона контраста. Оно формируется следующим образом: части, подобные по размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, имеют тенденцию к зрительному объединению в одно целое.

- Закон *нюанса* заключается в плавном переходе характеристики композиции в сторону усиления или ослабления. Градации нюанса могут быть в тех же пределах, что и у контраста, только при нюансном переходе не будет явно выраженных стыков. При незначительной разнице в характере формы или поверхности сочетаемых элементов нюанс принимает вид оттенка. Задача нюанса состоит в усилении общей связи элементов композиции и постепенном переходе от периферийных частей к общему центру.

- Закон орнаментального *контрапункта* - построение орнаментальных мотивов возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в целостный орнаментальный образ.

Закон *простоты* - максимальной убедительности и выразительности орнаментального образа следует добиваться минимальными средствами при максимальном определении подробностей.

Стилизованные элементы можно использовать для декорирования изделий из разнообразных материалов (даже съедобных). Можно придумать проект клумбы для ландшафтного дизайна.

Станковые пейзажные композиции с элементами пейзажа родного края, родной страны выполнялись в разные культурные периоды с различным смысловым содержанием. Ассоциативное использование этого смыслового содержания с элементами родного пейзажа и формальный подход к выбору формата, пространственной организации плоскости, изобразительных техник

позволяет выполнять творческие задания разных направлений пейзажной живописи: отдельные мотивы природы, изображения гор и морей, деревенский и городской пейзажи.

1. «Пейзаж в произведениях китайских мастеров».

Исключительно важное положение занимает пейзаж как самостоятельный жанр в живописи средневекового Китая. Философская идея «великого в малом» выражалась в том, что одна ветка, один цветок или птица как бы вмещали в себя всю Вселенную (жанр живописи хуа-няо («цветы-птицы»)). Каждый изображенный мотив природы, был напрямую связан с благополучительной символикой. Так, пышный пион символизировал знатность, богатство; гибкий бамбук - стройность и мудрость; гранат с его бесчисленными зернами - многочисленное потомство, вечно зеленая сосна - долголетие; соцветия сосны, бамбука и дикорастущей сливы - верную дружбу; персик - бессмертие. Наиболее возвышенные представления о времени, созвучные поэзии, воплощались в жанре «шань-шуй» («горы-воды»). Часто живописец дополнял картины стихотворными текстами, которые писал каллиграфическим подчерком. Форма вытянутого сверху вниз свитка помогала создавать ощущение огромного пространства, показать необъятность природы.

Китайские пейзажные картины не были видами конкретной местности. *Мастер не писал пейзаж с натуры, он создавал его по памяти.* Начиная с раннего Средневековья китайские мастера, опираясь на опыт прошлого, создавали теоретические пособия, в которых раскрывали секреты мастерства и пытались осмыслить великое *триединство неба, земли, человека*. «Не поднявшись на высокую гору, не узнаешь толщины земли» - сказано в одном из древних сочинений. Вся природа, увиденная художником, словно с высокой горы, разделялась воздушной дымкой или пеленой тумана на высоко поднятые один над другим планы. Высокий горизонт усиливал ощущение бескрайности развертывающегося перед зрителем пространства. Живописец так располагает пейзаж на длинном свитке так, словно смотрит на него сам с высоты птичьего полета. Маленькие фигурки путников, бредущих по горным тропинкам, еще более усиливают ощущение бескрайности просторов. Дымка тумана, озеро посреди гор помогают художнику отделить всегда четкий и крупный передний план от дальнего, который написан легко, воздушно. Незатейливый светлый фон воспринимается глазом как пространство воды или воздуха, пробуждает фантазию зрителя, который сам домысливает детали произведения. В каждом пейзаже средневековому китайскому художнику удавалось раскрыть свое восхищение красотой мироздания, отразить всю многоцветность мира природы пользуясь одними лишь тончайшими оттенками черной туши с мягкими размывками в манере сеи («живопись идеи»).

Приемы передачи глубины в композиции:

- Выдвижение на передний план небольших предметов и удаление вглубь композиции крупных предметов, рисуя их маленькими.

- Компонуя рисунок, нужно мысленно разбить его на несколько планов, используя принцип *трехкомпонентности*: три плана, три разных элемента пейзажа и т.п. Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого-либо явления.

- Тоновой контраст плоскости переднего плана
- Детализированность переднего плана
- Касание предмета с фоном на дальнем плане сглажены, на переднем – контрастны
- Штрих на переднем плане жесткий, конструктивный, на дальнем – мягкий, деликатный

Учебные задачи:

1. Выбор вертикального формата,
2. Выбор не менее трех элементов пейзажной композиции родного края.
3. Расположение, компоновка элементов пейзажа родного края на листе, применяя законы китайского пейзажа: рисунок по памяти, высокий горизонт, триединство неба, земли, человека; ритм, асимметрия.
4. Выбор цветового решения светлого фона.
5. Использование монохромной и живописи.
6. Передача глубины композиции

Тренировочные упражнения:

1. Сопоставление элементов китайского пейзажа и природы родного края.
2. Композиционные поиски на выбранном формате (карандаш, тон) в жанре «цветы-птицы» (использование пленэрных зарисовок)
3. Композиционные поиски в жанре «горы-воды».
4. Монохромная живопись на светлом фоне.
5. Перевод лучшей композиции в технику «холодный батик»

Ван Вэй. Тайны живописи (Перевод академика В. М. Алексеева)

Средь путей живописца тушь простая выше всего. Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью. Хозяину-пику лучше всего быть высоко торчащим; гости же горы нужно, чтоб мчались к нему. Селу или ферме придай ряд деревьев, составив их в рошу: их ветки охватывать тело картины должны. Горе иль обрыву дай водную ленту: пусть брызжет и мчится... Однако потоку не следует течь как попало. У рта переправы должно быть лишь тихо и пусто; идущие люди пусть будут редки, в одиночку. Картина дали дымкою накрыта, утес глубокий - в туче, как в замке. Далеким горам нужно снижать и раскладывать; близким же рошам надо скорее дать вынырнуть резко. Когда рисуешь беззаботность туч, то не давай клубиться им грибом узорным чжи. Фигуры пусть не больше дюйма с небольшим, а сосны сун и туи бо пусть выйдут фута на два ввысь. Когда рисуешь ты в пейзаже горы-воды, то мысль твоя лежит за кистью впереди... Гора в сажень, деревья ж в фут, дюйм для коней и доли

для людей. *Далекие фигуры все без ртов, далекие деревья без ветвей. Далекие вершины без камней: они, как брови, тонки-неясны. Далекие течения без волны: они - в высотах, с тучами равны. Такое в этом откровенье!* Река - дорога вдаль, прошедшая везде; когда же две горы сожмут дорогу, то называй ущельем это. А если две горы сожмут реку, потоком это именуем. Кто смотрит на картину, тот стремится видеть прежде всего дух. Затем уж различает он, где чисто, где мазки. Реши, что гость и что хозяин: кто примет и с поклоном кто придет. Расположи в величественный ряд толпу вершин; коль много их - то хаос, беспорядок; коль мало - вяло, простовато. Не надо их ни много и ни мало... Лишь различи, что дальше и что ближе. Далекие горы не могут с ближайшими слиться горами. Далекие воды не могут с ближайшей слиться водой. Где нет дороги, там пусть рожи и леса; где берег прерван - древний переезд; где воды прерваны - в тумане деревья; где воды разлились - помчались паруса; а в тайнике лесов – жилище человека. Когда рисуются деревья чащ лесных, далекие редки и ровны, а близкие часты и высоки. Коль есть на них листва, то ветвь нежна, мягка; коль листьев нет, - упруга и сильна.. Коль на земле растет, то корень длинный, ствол прямой; на камне ж – скрючена в кулак и одинока. Коль идет дождь - не различишь ни неба, ни земли; не знаешь, где здесь запад и восток. Коль нет дождя, но ветер -- только знай, гляди за ветвями дерев. Коль ветра нет, но дождь - верхи дерев под тяжестью согнулись. В природе ранней тысячи вершин хотят заутреть; дымка и туман тонки, неуловимы; мутна-мутна остатняя луна, и вид ее -- сплошное помраченье. А вечером смотри: гора глотает красное светило, и свернут парус над речною мелью. Нельзя давать деревья без числа: важнее показать, как стройны, милы горы. Нельзя нарисовать и горы кое-как: а надо выявить здоровый рост дерев. Картину, где подобное возможно, я назову пейзажем знаменитым.

2.«Пейзаж в произведениях мастеров классицизма»

Пейзажные фоны средневековых картин европейских художников на религиозные темы сменили картины мастеров эпохи Возрождения, где природа составляет с человеком гармоничное единство. К концу 16 века пейзаж формируется как самостоятельный жанр живописи, интересующий многих художников. Это связано с растущей дифференциацией живописи по жанрам, среди которых пейзаж, подобно созерцанию природного ландшафта рассматривается как отдых. В эпоху классицизма (17 в) увлечение пейзажем основано на восприятии природы как живого одухотворенного организма.

Требовалось, чтобы сюжет картины содержал серьезную духовно-нравственную идею, способную благотворно воздействовать на зрителя. Согласно теории классицизма, такой сюжет можно было найти только в истории, мифологии или библейских текстах. Отсюда изображение в пейзаже мифологических персонажей, геральдических зверей и цветов, а символические мотивы получали очертания реально существующего ландшафта.

Композиция пейзажа - простая, логичная, упорядоченная. *Пейзаж компоновался по принципу театральных кулис с четким расположением планов: сцена- передний план- равнина, кулисы- второй план - высокие деревья, задник - третий план - горы, небо или морская гладь.* Художники классицизма изготавливали элементы пейзажной картины в уменьшенном виде. Например, Никола Пуссен писал задний план – горы и небо, скульптурно изготавливал горы, деревья второго плана, фигурки людей, как манекены, наряжал в костюмы. Пейзажную композицию помещал в коробку, где с одной стороны делалось отверстие для освещения пейзажа, а в передней части - смотровое отверстие. Этим приемом пользовались художники академической школы почти два века.

Разделение на планы подчеркивалось цветом. Так появилась система, названная позднее «пейзажной трехцветкой»: в живописи первого плана преобладают желтый и коричневые цвета, на втором – теплые и зеленый, на третьем – холодные, и, прежде всего голубой. Это отражало реальность восприятия природы: цвет видимых вдалеке предметов как будто «остывает», кажется более прохладным. Цвет- это лишь средство для создания объема и глубокого пространства, он не должен отвлекать глаз зрителя от ювелирно точного рисунка и гармонично организованной композиции. Творческие методы превратились в жесткую систему правил, а процесс работы над картиной - в подражание.

Учебные задачи:

1. Выбор сюжета и горизонтальный формат листа
2. Расположение пространственных планов: по принципу кулис первый план- равнина, второй - гигантские деревья, третий – горы, небо или морская гладь.
3. Цветовое решение планов: «пейзажная трехцветка»
4. Применение техники лессировка на дальнем плане и техники аля-прима на переднем
5. Выделение главного и подчинение ему деталей композиции, применяя законы:

Тренировочные упражнения:

1. Компоновка элементов с пространственными планами и передачей тона. Ощущение глубинности изображенного пространства подчеркивается расположением света и тени. Тень, упавшая на первый план, так же как и кулиса, помогают развешивать пространство перед зрителем: освещенные места будут чередоваться с затененными
2. Цветовое решение с применением «пейзажной трехцветки» лессировкой
3. Цветовое решение с применением «пейзажной трехцветки» в технике аля-прима

3. «Марины – морской пейзаж»

Морской пейзаж начинает свое развитие с «портретирования» больших кораблей, где море играло второстепенную роль. Затем художники стали обращать внимание на изменчивость морской стихии, виды бурного шумного

моря, неба с быстро бегущими облаками. *Голландские художники изображали и повседневный быт рыбаков и аристократические морские прогулки.*

Художники маринисты обращались и к историческим сюжетам, связанным с морскими битвами, кораблекрушениями, стихийными бедствиями. Особое внимание уделялось передаче материальности воды: блеск, влага, воздушная перспектива и т.п.

Живописные техники, которыми пользовались художники, имели свои особенности. Например, техника работы акварелью Уильяма Тернера, наглядный пример выполнения работы в акварельной технике по-сырому. Вот как, по рассказу очевидцев, создавалась акварель «Фрегат первого класса, пополняющий запасы» (1818г). Сын друзей художника попросил гостившего у них Тернера нарисовать фрегат. *Художник взял лист, «налил жидкой краски на бумагу, пока она не промокла, а потом стал скрести, протирать бумагу, как бешеный, и все казалась хаосом, но постепенно, как бы по волшебству, стал рождаться корабль со всеми своими прекрасными деталями, и ко времени второго завтрака рисунок с триумфом был представлен...»*

Учебные задачи:

1. Выбор сюжета (морская стихия: буря, штиль, волна; время суток: утро, день, вечер, ночь.)
2. Выбор акварельной техники (впаивание, растяжение)
3. Передача глубины в композиции:
 - Компонуя рисунок, нужно мысленно разбить его на несколько планов
 - Тоновой контраст плоскости переднего плана
 - Детализированность переднего плана
 - Касание предмета с фоном на дальнем плане сглажены, на переднем – контрастны
 - Штрих на переднем плане жесткий, конструктивный, на дальнем-мягкий, деликатный

Тренировочные упражнения:

1. Изображение морского судна (корабль, лодка, парусник и т.п.). Рисунок
2. Изображение глубины морской глади растяжением цвета от темного к светлому и наоборот: от светлого к темному
3. Изображение водной поверхности техникой впаивания цвета и прорисовка морского судна удалением красочного слоя
4. Изображение разных природных стихий морского пейзажа
5. Изображение различных времен суток морского пейзажа

4.«Ведуты – городской пейзаж»

Множество мастеров создавали картины с видами городов, маленьких улочек, известных архитектурных построек. Большинство итальянских художников 17 в. работали в жанре *ведуты* - городского архитектурного

пейзажа: это развернутые панорамные виды с передачей архитектурной красоты города или маленькие улочки и неприметные, неприглядные кварталы. **В них четкая композиция, ясная пространственность, величие и холодная строгость ритмов, противопоставление грандиозности памятников искусства и малости человеческих фигурок, являющихся среди них только стаффажем. Архитектура воспринимается в ассоциативной связи с историей. Архитектурные постройки становятся символом городов.** Например, Эйфелева башня- символ Парижа. Можно в работе использовать пленэрные зарисовки архитектуры родного города

Учебные задачи:

1. Выбор сюжета, связанного с архитектурными сооружениями родного города.

2. Организация листа с применением законов композиции: (симметрии или асимметрии, пропорциональности, соподчинении, «масштабности» трехкомпонентности, ритма, контраста, группирования, нюанса, простоты).

3. Выполнение симметричной и асимметричной композиции

4. Тоновое и цветовое решение, передающее определенное время суток

5. Перевод лучшей композиции в графическую технику

Тренировочные упражнения:

1. Зарисовки архитектурных сооружений

2. Выполнение симметричной композиции. Карандаш. Тон.

3. Выполнение асимметричной композиции. Карандаш. Тон.

4. Тоновое решение композиции

5. Перевод лучшей композиции в графическую технику.

5. «Ландшафтный дизайн».

В Европе сложились два типа парков: Французский регулярный и Английский пейзажный. Сравните их по описанию.

В первой половине XVIII века в России были распространены регулярные или французские парки, по образцу знаменитого Версаля. В регулярном парке во всем чувствуется рука, точнее ножницы садовника, царит строгий порядок и симметрия. Регулярный парк разбивался на ровной местности. *Партер* - открытая часть с газоном и цветниками, пересекали дорожки – лучи, украшали скульптуры, фонтаны, отдельные деревья. По сторонам партера располагались *боскеты* - участки парка, образованные стеночками стриженого кустарника. Скульптуры располагали так, чтобы их не загораживали деревья. **Форма деревьев сильно видоизменялась под ножницами садовника. Они приобретали форму геометрических тел, животных и птиц, сказочных персонажей.**

В 70-ые годы французский регулярный парк сменил английский пейзажный. Он строился на совершенно ином понимании природы. Высшей эстетической ценностью была признана первозданность, девственность. В пейзажном парке видимое вмешательство человека в природу сводилось к

минимуму. *На смену геометрически правильной форме бассейнов и каналов пришли реки и пруды с изрезанными берегами.* В водоемах купались, катались на лодках, на искусственных островах устраивали пикники. Предусмотрительно расставленные скамьи как бы приглашали во время прогулки присесть, предаться мечтам...

Древнерусские художники не стремились передать объем предметов и глубину окружающего их пространства. *Живописцы нового времени, наоборот, освоили искусство светотени, а для создания иллюзии трехмерного пространства на плоском холсте обратились к линейной перспективе- достижению эпохи Возрождения.* Слово перспектива происходит от латинского - «ясно видеть». *Основной постулат линейной перспективы гласит: параллельные линии, уходящие вдаль, пересекутся в одной точке на линии горизонта.*

Нарисуйте особенности ландшафта выбранного типа парка

Ландшафт- часть земной поверхности. Дизайн предметов и аксессуаров парка подчинить единой теме, например: «Космос», «Флора», «Фауна»...

<i>Французский регулярный парк</i>	<i>Английский пейзажный парк</i>
Рельеф ровный	Рельеф - холмистый
Деревья стриженные	Деревья- естественные
Дорожки прямые	Дорожки - извилистые
Водоемы- фонтаны, каналы	Водоемы- реки и пруды
Симметрия	Асимметрия

Существует большое разнообразие парков:

Аквапарк - водные аттракционы

Парк аттракционов - земные аттракционы

Парк мемориальный - памяти погибших в войне

Парк отдыха...

Выбранный парк распланировать по одному из изученных типов (регулярный или пейзажный или японский).

По представлению древних японцев, *божества воплощались в саму природу - не только в Солнце и Луну, но и в горы и скалы, реки и водопады, деревья и травы, которые почитались как духи-ками* (божественный ветер). Приобщаясь к природе, можно найти путь к истине, просветлению. Важным новшеством стали особые символические сады, где на небольшом участке земли художник настолько искусно располагал деревья, кустарники, камни, что у человека, созерцающего сад, создавалось впечатление далекого пространства. В таких садах обычно не было цветущих растений. *Главными элементами композиции сада были камни, тщательно подобранные по размерам и форме, и вода, которая могла быть как настоящей - в виде водоема или ручья, так и символической - в виде песка или гальки.* В доме все благополучно, если позади гора, а впереди река.

Знания, умения и навыки изображения перспективы и объема предметов окружающей действительности, владения изобразительными материалами и технологиями являются важным средством выполнения творческих работ на высокохудожественном уровне. Рисование с натуры под

руководством преподавателя поможет ребятам постичь основы изобразительного искусства и применить их для пространственного решения станковой композиции.

Проект может быть выполнен не только в эскизе, но и в чертеже, и в макете. Для макетирования удобно использовать технологию бумагопластики, которая позволяет с помощью надсечек, просечек и сгибов бумаги создать пространственный объем.

Защита проекта является итоговым заданием, которая может проводиться в присутствии жюри составом не только преподавателей, но и родителей. В процессе защиты участники рассказывают, чем обусловлен выбор темы проекта (актуальность), в чем новизна, экономическая выгода, надежность, безопасность и эстетическая привлекательность.

АНИМАЛИСТИКА

Анималистический жанр, изображение животных в живописи, скульптуре и графике, развивает наблюдательность и любовь к природе.

Для чего люди с давних пор изображали животных? (В древние времена люди жили охотой. Их орудия- палки и камни - не всегда приносили удачу, а это грозило смертью, вымиранием всего рода. Чтобы задобрить духов, которые помогали охоте, устраивались ритуальные танцы, метание камней, стрел в нарисованное животное...

Или изображали для ритуала пополнения численности обитателей флоры и фауны?)

Изображения животных выполнялись так реалистично, что первому археологу, обнаружившему наскальные росписи, Саутуоле, не поверили, сказали, что это фальсификация, что первобытные люди не могли так рисовать). Интересны истории их открытия. Например, в сентябре 1940 г., близ местечка Монтиньяк, на юга - западе Франции, 4 школьника старших классов отправились в археологическую экспедицию. На месте вырванного дерева зияла дыра. Ходили слухи, что это вход в подземелье. Глубина была очень большая.

Как можно узнать глубину? (Бросить камень...) Увидели пещеру, со стен которой смотрели огромные животные.... Сказали учителю... Так была открыта пещера Ласко эпохи палеолита или древнего каменного века (примерно XXX тысячелетие до н. э.). В 1868 г. в Испании была открыта пещера Альта мир, на Урале - Каповая пещера с наскальными изображениями.

Чем рисовали первобытные люди и на чем? (Уголь черного цвета, глина красного или коричнево-желтого цвета, процарапывали острыми камнями стены пещеры). Одноцветное изображение на фоне другого цвета называется силуэтом. Силуэтные рисунки животных и людей украсят не только стены пещеры, но и стены квартиры, окружающие предметы.

Изобразите силуэтом диких животных.

К диким животным относятся волки

Злые они, часто воют под елкой

*Лисы, которые в норах живут
И зорко лисят от волков стерегут
Мишка лохматый спит в берлоге
Белки игривые - ах, недотроги
Тигры храбрейшие, сплошь полосатые
Львы, у которых есть гривы косматые*

Изображения зверей не только рисовались, но и вырезались из камня, отливались из бронзы. В древних захоронениях найдены украшения с изображениями зверей.

Зачем люди носили при себе изображения животных?

В те давние времена люди верили, что и сами они произошли от животного. В образе предка того или иного рода или племени выступал какой-либо зверь или птица: волк, тигр, олень, баран, козел, ворон, орел...

На тотемного животного своего рода не охотились. Родовой зверь-тотем почитался. В качестве талисмана служили предметы с его изображением, которыми украшались орудия, придавая смелость, делая неуязвимым, зорким..

Каждое животное обладает определенными качествами, которые или нравятся человеку или нет.

По названному качеству, назовите зверя:

- Хитрый, как (лиса)
- Храбрый, как (лев)
- Медлительный, как (черепашка)
- Зоркий, как (орел)

Выберите себе животное, черты характера которого вам нравятся, и изобразите его в силуэтной технике.

Что такое силуэт? Какой силуэт красивее: сплошной, или просвечивающий насквозь? Если бы мы делали работу не из бумаги, а из металла, то для какого силуэта понадобилось бы металла меньше: для сплошного или ажурного?

Какой может быть цвет у силуэта? Какой нужно выбрать цвет для фона?

Выполните проект ажурного украшения в форме силуэта животного (можно животное зодиака). Такие украшения люди носят до сих пор.

Библейское предание описывает, как на шестисотом году жизни одного из ближайших потомков Адама Ноя разверзлись источники великой бездны и окна небесные отворились. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. Вода покрыла все высокие горы, поднявшись над ними на 15 локтей (15x50 см). Погибло все живое, кроме семьи Ноя и животных, взятых в ковчег, который плывал три месяца, пока не убыла вода и не показались «верхи гор». Ковчег пристал к одной из них - якобы к горе Арарат. Когда посланный голубь вернулся с цветущей веткой, все высадились на землю.

Мифы и легенды о всемирном потопе сохранились у народов разных стран. Основная схема мифов сводится к следующему: бог насылает на

людей потоп в наказание за их грехи. Некоторые люди (обычно праведники), заранее извещенные о потопе. Принимают меры к спасению: строят корабль (ковчег, плот, большое каноэ, лодку и др.) или же укрываются от опасности на горе, высоком дереве (вариант: быстрорастущее дерево возносит вверх людей по мере пребывания вод), на плавающем острове, на панцире черепахи, на крабе, в большой тыкке или скорлупе кокосового ореха и т.п. Спасаящиеся нередко берут с собой животных, семена и растения и т.п. Ливень, приводящий к потопу, продолжается длительной время. Когда он прекращается и воды начинают спадать, на поиски суши выпускается птица (иногда- грызун), приносящая, наконец, благую весть. Корабль достигает горы, острова (люди спускаются с дерева, горы и т.п.), начинается новая, часто более праведная жизнь в соответствии с божественными заповедями; люди, скот, растения размножаются и вновь заселяют землю.

Угадайте, каких животных взял Ной в ковчег? Нарисуйте их.

Загадки:

Кто так заливисто поет о том, что солнышко встает? (петух)

Чирик, чирик!

Зимой на ветках яблоки

К зернышкам прыг!

Скорей их собери

Клюй, не робей.

И вдруг- вспорхнули яблоки,

Кто это? (воробей)

Ведь это (снегири)

Эта хищница болтлива, воровата, суетлива,

Стрекотунья, белобока, а зовут ее (сорока)

Все время стучит, деревья долбит, но их не калечит, а только лечит

(дятел)

Всю ночь летает- мышей добывает

А станет светло- спать летит в дупло (сова)

Какая птица символ мира? (голубь)

Какая птица символ весны? (ласточка)

Травка зеленеет, солнышко блестит

Ласточка с весною в сени к нам летит

Каких птиц живущих в других странах вы знаете?

Как зовут самую маленькую птичку, меньше мотылька? (колибри)

Самая большая птица? (страус)

Какая птица не выращивает своих птенцов? (кукушка)

Зачем птицам яркое оперение? (Птицы, главным образом самцы, используют яркую внешность, чтобы отпугнуть самцов - соперников и привлечь к себе самок.)

Сравните изображения разных птиц. Что у них общего? В чем отличия?

Изобразите понравившуюся птицу, используя основу - овалы и круги.

Какие животные называются домашними? Дикими?

Поиграем в игру «Угадай, где дикое животное, а где домашнее»

(Показ картинок с различными животными)

К домашним животным мы тех отнесем,

*С которыми, в тесном контакте живем.
Коровы и лошади, овцы и козы
Мы их укрываем в тепле от мороза
Их кормим и поим, коль надо - стрижем
Они к нам привязаны, очень послушны
И к голоду нашему равнодушны.
Одни нам дают молоко и сметану
Другие нас возят везде неустанно
А третьи наш дом охраняют
Еду от мышей сберегают.*

Как же животные защищаются зимой от холода? (Одни, как медведь, спят всю зиму в берлоге, другие, как белка - запасают себе корм, но все они меняют летнюю шубку на зимнюю, более теплую)

Кормили ли вы когда-нибудь с руки белочку? Очень часто животные пугливы и не разрешают себя гладить. Но наша (нарисованная) белочка не такая, она разрешает себя погладить и показывает нам свой пушистый мех.

(Дети «гладят» белочку и с помощью пальцевой живописи изображают пушистый мех)

Изобразите пушистый мех на нарисованном животном наших лесов.

Загадки о животных:

Хитрая плутовка

Рыжая головка

Хвост пушистый - краса

А зовут ее ... (лиса)

Мне не пройти ветвистый лес

Мои рога в ветвях застрянут

Но обменяй мне «л» на «с»-

И листья леса все завянут (олень)

Заячьи длинные уши зайцу в лесу нужны.

Если внимательно слушать - волки не так страшны

Игра «Знатоки животных».

Кто в лесу самый главный?

Кто царь всех зверей?

Кто самый хитрый?

Кто самый трусливый?

У кого самая длинная шея?

Кто может себе устроить душ?

Кто самый полосатый?

Кто самый медлительный?

Кто детенышей носит в сумке?

У льва есть львиная грива

Ведь лев- это царь зверей

Не вздумай быть с ним игривым

Беги от него скорей

*У верблюда верблюжья горбы
И большое верблюжье тело
Он животное сложной судьбы
Непростое пустыня дело*

Где мы одновременно можем увидеть животных из разных стран? (В зоопарке и цирке)

*Впервые на арене для нашей детворы
Ученые тюлени, танцующие львы
Жонглеры- медвежата, канатоходец слон - всемирный чемпион
Единственные в мире атлеты- силачи
Подбрасывают гири, как детские мячи
Летающие кони, читающие пони!
Зайцы, соболи и белки бьют в литавры и тарелки
Машет палочкой пингвин, гражданин полярных льдин
Попугай говорит попугаю
Я тебя ,попугай, попугаю
Попугай говорит: «Попугай!
Попугай! Попугай! Попугай!»*

Нарисуйте цирковое представление, в котором животные – главные артисты.

Некоторые животные меняют свою окраску в зависимости от цвета окружающего фона. Например: хамелеон, осьминог...

Почему бывают и бурые и белые медведи?

Почему тигр полосатый?

Какие животные окрашены пятнами?

Художники учатся у природы украшать. Поучимся и мы.

Очень красивая окраска у бабочек. Догадайтесь, зачем?

Шевелились у цветка все четыре лепестка.

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел

(Чтобы быть похожим на цветок...)

Домовитая хозяйка

Полетела над лужайкой

Похлопочет над цветком

Пусть поделится медком (пчела)

С хвостом, а не зверь.

С перьями, а не птица (рыба)

У рыбы рыба чешуя и рыбы плавники

Нырнула вглубь форель моя

Прощайте рыбаки

У родителей и деток вся одежда из монеток – чешуек - говорят про рыб. Но хотя все рыбы имеют чешую, они отличаются друг от друга.

Найдите отличия в изображениях рыб разных пород.

Чаще всего рисуют рыб, используя основу- овал и круг. Но иногда используют и другие фигуры. Например, ромб

У морского царя Нептуна праздник. Все морские жители: рыбы, лангусты, осьминоги, крабы и морские коньки наряжаются в самую красивую одежду, украшают себя. Ведь на праздник пустят только самых нарядных морских жителей. **Постарайтесь нарядить своих рыбок, украсить их чешую и цветом и узорами.**

Сюжетная композиция на тему «Чему рады животные» позволяет вызвать ассоциации с собственными представлениями радости, «очеловечить» животных.

Игра «Прилипала» Нарисовать непрерывной линией животное, рисунок повернуть и дорисовать другое животное так, чтобы часть контура была общей.

Вариант задания: Нарисовать животное так, чтобы его копия (возможно перевернутая) точно совпадала с уже имеющейся контурной линией.

Вопросы, направленные на ассоциативное мышление: Известны ли вам фантастические животные, придуманные древними людьми? Назовите их. (Сфинкс, Грифон, Кентавр, Минотавр, Пегас - крылатый конь, Шеду - крылатый бык с головой ассирийского царя...). Чем фантастические животные отличаются от реально существующих? Разобраться в этом вопросе поможет сказка о рассеянном человеке:

«Как-то гулял рассеянный человек по лесу с кругом в руках, но ведь он был рассеянный и не заметил, как потерял круг. Вслед за ним по тропинке шел медведь, он со всей силы наступил на круг и расплющил его. Круг превратился в овал. Бежала мимо мышка, увидела овал, пропищала: «Почему без хвоста?» И пририсовала к нему хвост. Не успела она юркнуть в норку, как на тропинке показалась лиса: «Да ведь это я, не хватает только лап» и дорисовала их. По тропинке торопилась куда-то козочка: «Очень похожа на мою матушку, только рожек нет» Минута, и рожки нарисованы. И тут на тропинке появился верблюд: «Непорядок»- проворчал он и, конечно, пририсовал два горба, как у него. Последним через лес бежал заяц: «А где уши?»- удивился он, пририсовал два длинных уха и ускакал. А рассеянный человек вспомнил про потерянный круг и отправился его искать, но встретил лишь невиданное животное».

Игра: На столе лежат перевернутые карточки с изображениями животных. Назвав часть животного, например, голова, выбрать одну карточку и для рисунка использовать голову этого животного. Для других частей использовать части изображенных животных на других карточках. Игра может проводиться в парах без использования картинок следующим образом: один человек называет часть несуществующего животного, например туловище, а другой называет животное или птицу, или рыбу, от которого берется форма названной части. Составь несуществующее животное и назови его, используя буквы или слоги названий тех животных, части которых использованы в рисунке.

Викторина «Знатоки древнеегипетской культуры»:

- «До сих пор неизвестно, кем и когда они были построены. По сравнению с ними, человек кажется муравьем». О чем идет речь? (Египетские пирамиды)
- Какой формы был саркофаг, где покоилась мумия фараона? (Саркофаг-гроб, крышка которого - скульптурное изображение фараона).
- Образ сфинкса женский или мужской? (Женский)
- Кто был последним фараоном Древнего Египта? (Клеопатра)
- Кто такой Анубис? (Анубис – бог, покровитель умерших. Иногда египтяне изображали его в виде человека с головой собаки, иногда в облике волка, шакала)
- Канон изображения фигуры египетского Бога? (Туловище в анфас- прямо, а голова, ноги- в профиль- сбоку).
- Какие признаки фараонского достоинства вы знаете? (Фараонская шапка с уреем, фараонская борода, скипетр)
- На что был похож «третий» глаз – всевидящее око фараона? (На кобру)
- Что означает жук-скарабей? (Символ воскрешения)
- Что означает знак лотоса? (Вечность, возрождение)
- Какая часть одежды древних египтян популярна и сегодня? (Фартук)
- Обычай подкрашивать лицо, и поныне распространенный на всем Востоке, был известен в Египте. Какие краски первоначально там употребляли? (Три краски: черную, зеленую, белую. Черной краской подкрашивали брови и ресницы, зеленой - проводили под глазами широкую полосу, белой - красили ногти. Впоследствии вместо зеленой стали употреблять оранжевую краску, которой иногда красили также кисти рук и ступни ног).
- На каком материале писали египтяне? (На папирусе).
- Как называется рисованное письмо? (Иероглифы).

Египтяне гордятся своими древними памятниками, рекламируя их на различных предметах быта, парфюмерных наборах. **Проблема: создать упаковку для духов, формой и названием, связанной с культурой Древнего Египта** может быть рассмотрена в ходе мозговой атаки при ответе на ряд вопросов проблемного характера. Например: «Что можно взять за основу формы коробки парфюмерного набора по мотивам памятников Древнего Египта? Какие элементы древнеегипетского костюма имеют символическое значение?» Используемая наглядность: памятники древнеегипетской культуры.

Защита проекта осуществляется в устной форме. Варианты решения проблемы:

Упаковка в форме египетской пирамиды, а сам флакон, напоминает по форме саркофаг, где дозатором является урей на головном уборе. Название парфюмерного набора: «Пирамида».

Название «Сфинкс» с соответствующей упаковкой в форме египетского сфинкса. Оригинальность проекта в способе открывания упаковки.

Духи «Клеопатра» формой канонизированного изображения стоящей фигуры с древнеегипетским костюмом. Открывается флакон путем снятия головного убора.

Изображения животных сохранилась в древнеегипетской письменности, став знаками- иероглифами. Не все иероглифы разгаданы. Предлагается зашифровать текст, в котором говорится о египетской тайне древних надписей, по примеру Олега Тарутина:

*На плите, на саркофаге, на папирусной бумаге
И на всем, что видит взгляд, иероглифы нестрят
Рыбы, звери, птицы, точки, зауголины, кружочки...
Все знакомое, почти, а попробуй-ка, прочти!
Цапля гордая стоит- что она в себе таит?
Буква это или сразу вся египетская фраза?
Может кончилась строка возле рыбки и цветка?
Овладесть бы вдруг случайно нам египетскою тайной!
Чтоб никто не мог разгадать секретных строк.
В иероглифах без риска я б писал тебе записку:
Рыба, взятая в кружок, цапля с клюшкой и конек.
Ну, а ты бы понял сразу зашифрованную фразу,
Пообедал бы скорей и пошел играть в хоккей!*

**Придумайте и вы зашифрованную фразу буквами-образами.
Напишите ее рисунками-силуэтами.**

В стихотворении Бориса Заходера «Мохнатая азбука» буквы тоже похожи на зверей:

*В азбуке этой - увидите сами!-
Буквы живые: с хвостами, с усами
Бегать умеют они и летать,
Ползать и плавать. Кусать и хватать..
Буквы - мохнатые, буквы- пернатые,
Стройные буквы, и даже горбатые.
Добрые, злые, наземные, водные-
Кто же они? Догадались? (животные)*

Нарисуйте букву – образ какого-нибудь животного и загадайте слово, название этого животного, оставив пустые клеточки, равные количеству букв в этом слове.

Далеко на востоке от Египта, в долине рек Тигра и Евфрата жили древние народы: шумеры и аккадцы. Долину этих двух рек называли как? (Двуречьем, Месопотамией) Сейчас это страна Ирак и столица там город Багдад. Историки считают, что эта страна древнее Египта.

Каждый город Двуречья считался отдельным царством. Города-царства очень часто воевали друг с другом и другими государствами. Победы приносили богатую добычу и боевые колесницы превращались в богатые караваны.

Кого же запрягали в боевые колесницы и почему? (Коней, так как они быстрые).

Когда египетские воины впервые увидели коней, они в страхе разбежались и конечно проиграли сражение. Позже египтяне уже не боялись коней и даже научились делать себе колесницы по образцу азиатских (двух и четырехколесные). Седла и узды делались из цветной кожи с металлическими вставками, бахромой и кистями. Гриву у лошадей или гладко расчесывали, или заплетали в косички, или подстригали, в хвост вплетали цветные ленты.

Встречали ли вы таких нарядных коней? Где? (В цирке)

Нарисуйте цирковое представление с конями-артистами.

У славянских народов конь олицетворяется с символом солнца, а у китайцев и японцев владыкой неба, земли, солнца и времени является змей-дракон. В больших городах в середине февраля устраивают торжественные шествия с драконом- фонарем. Огромный дракон строится из бамбуковых прутьев и ткани. У него золотистые глаза, серебряные рожки, украшенные красными кисточками, длинная зеленая борода и открытая пасть со свисающим языком. Тело этого сказочного чудовища освещено множеством свечей или лампочек. Дракон двигается за большим шаром- фонарем из яркой блестящей материи. Этот шар символизирует солнце, а преследующий его дракон - облака, приносящие дождь.

Какой образ дракона представлен в этом стихотворении? Нарисуйте его.

В дверь диетической столовой

Вошел дракон семиголовый.

Он хором «Здравствуйте» сказал

И, улыбаясь, заказал:

-Для этой головы, пожалуйста, халвы.

Для этой пасти прочие сласти

Для этой головки- перловки

Для этой глотки- селедки

Для этой башки- пирожки

Для этой рожки- тоже.

Для этого личика- два сдобных куличика

-Что еще?

-Лимонада бутылку, семь салфеток и вилку.

Удивительно, но в горах и горных пещерах нечисти больше, чем в другом месте земли! Возможно причина в том, что горы относительно неприступны для людей, а горные пещеры глубоки и часто переходят в сложные лабиринты, куда человек просто не отважится заглянуть...К тому же там, в глубине, всегда царит тьма. В общем, просто идеальное место для нечисти.

Из всей уральской горной нечисти самая известная управительница драгоценных камней - Хозяйка Медной Горы. О ней Бажов много историй написал: и "«Медной горы хозяйка», и «Малахитовая шкатулка», и «Горный мастер», и «Каменный цветок», и «Хрупкая веточка», и «Две ящерицы», и «Приказчиковы подошвы»- да, считай, большинство «Уральских сказов» Бажова- все о ней!

О том, как она покровительствует людям, которые в горах у нее камень добывают. Как тех, кто красоту камня видит и работы на камень не жалеет, учит своему тайному искусству - как самую потаенную, скрытую красоту из камня «выпускать»

Если сам Полоз из живого золота состоит, то из чего состоит Управительница Драгоценных камней? (Из живого камня) Полоз в змея превращается, а Хозяйка Медной Горы - в ящерку.

«Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спина к парню, а по косе видать- девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не тог красные, не то зеленые. Сквозь светят и тонко перезванивают, будто листовая медь.» Разговаривала Хозяйка Медной Горы со своими подданными- с ящерками. А потом и сама ящерицей обернулась: «... на ноги вскочила, прихватила рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног- лапы у нее стали, а голова человечья»

На кого из животных похожи Полоз и Хозяйка Медной горы? (На змея и ящерицу). **Нарисуйте их так, чтобы было понятно, что это – хозяйка подземных богатств.**

Есть мифические существа, соединяющие часть человека и часть животного. Какие подобные существа вам известны?

Как называется кентавр- пол коня, пол человека по-русски (Полкан)

Полуптица-полудева ?- Сирин, полурыба?- Русалка...

Сказочные образы животных находят свое отражение в игрушках народов разных стран. Например, в день рождения мальчика японцы над домом вывешивали карпов, как олицетворение стойкости, смелости и упорства, тех качеств, которые родители хотят видеть в своих сыновьях. Размер карпа зависел от возраста ребенка. Если мальчику исполнилось семь лет, то над домом, где он живет, красуется семиметровый карп. Если ребенок еще лежит в пеленках, то рыбка совсем маленькая.

В день праздника мальчиков часто устраивают состязания воздушных змеев. Говорят, что первого воздушного змея пустил один богач, чтобы оповестить соседей о рождении наследника. Форма змея может быть разнообразная. **Попробуйте соединить три существа: цветок ириса, рыбу карпа и мудрого змея в одной форме змея воздушного.**

Для чего нужны игрушки?

Оказывается, игрушки были придуманы и сделаны взрослыми, чтобы оберегать детей от «нечистой силы», от неприятностей и болезней. Один мальчик очень долго болел, никакие лекарства ему не помогали. Знахари советовали дождаться весны, и с прилетом первых птиц, мальчик обязательно выздоровеет. Но весна не приходила, и птицы не прилетали. Тогда сам отец решил смастерить птицу: он взял чурбачок, вырезал из него птицу и повесил на нитке над постелью больного сына. Птичка от движения воздуха закружилась. Мальчик увидел прилетевшую птицу и выздоровел.

Птица, сделанная с любовью, приносит счастье в дом.

Бумага, сложенная гармошкой может стать хвостом и крыльями нарисованного туловища птицы. Чтобы птица была красивой ее можно украсить орнаментом.

Что такое орнамент? (Ритмическое чередование элементов)

Где можно расположить полосы орнамента? (На крыльях, хвосте, грудке)

Вот уже более 300 лет в подмосковном селе Богородское стали делать резные деревянные игрушки. Особенно богородцы любят образ медведя. По представлению славян, он – обитатель и податель доброй силы. В старые времена охотник, уходя в лес, брал с собой вырезанную из дерева фигурку Михаила Потапыча - хозяина леса. Богородский медведь трудолюбив, любознателен и...музыкален. Он мужикам в работе помогает, и дрова пилит, и повеселиться мастак: на качелях качается, играет на разных музыкальных инструментах, танцует. Самая известная богородская игрушка «Кузнецы»-мужик с медведем по очереди бьют молоточками по наковальне. Знают во всем мире и богородских «Кур на кругу», бойко клюющих зернышки.

Придумайте свою механическую игрушку. Вырезанные из картона силуэты движущихся частей игрушки можно скрепить на проволочные шарниры.

Из какого материала может народный умелец сделать игрушку? Как вы думаете, из какого материала сделана дымковская игрушка? Дымковские игрушки изготавливают в слободе Дымково, что возле города Вятки. Игрушку эту лепили и раскрашивали только женщины и дети. Зимой, когда в поле и огороде работы не было, курился дымок из печи каждой избы. Там мастерицы лепили и обжигали эти знаменитые игрушки, белили их мелом, разведенным на молоке, и расписывали красками, замешанными на уксусе и квасе. Узор росписи необычайно прост. Какие здесь использованы элементы? (Кружочки, прямые и волнистые полосы, клеточки, пятна, точки...)

Какие цвета используются? (малиновые, красные, зеленые, желтые, оранжевые, синие)

Слышали вы об игрушках-свистульках? Когда-то свистульки были у всех - и у детей, и у взрослых. Люди верили, что свистом смогут прогнать злые силы, Особенно оберегали маленьких детей от злых сил, Но существует примета: «Не свистеть дома, а то денег не будет» Как быть современным родителям, чтобы отогнать злые силы от новорожденного ребенка и не остаться без денег? Как сделать погремушку самим? Какая она должна быть?

У глиняных игрушек из деревни Хлуднево Калужской области много названий- «соловьи, сопелки, гудухи.» Это может быть и одна птичка-соловей, с задраным к небу клювиком, и целая беспокойная стайка, кажется свистнешь- и вспорхнут пташки заголошно. Или котята в корзине. Короче все, что подскажет фантазия. А еще здесь делают грематушки с замурованными глиняными шариками.

Выполните свой вариант игрушки-погремушки используя наполненный горохом стеклянный пузырек или пластиковую бутылку.

Каргопольские игрушки свое название получили от небольшого северного городка Каргополя. Игрушки здесь делают из глины. Роспись довольно проста: полоски, штрихи, ромбы, овалы, прямоугольники, косые кресты, крапинки. Набор красок ограничен: голубой, кирпично-красный, зеленая, черная, охристая, коричневая. Применяют три приема: сплошная окраска, комбинация из пятен и сочетания прямых и волнистых линий, сочетание штрихов в виде своеобразного геометрического узора.

Лепить игрушки-зверюшки можно из пластилина, пластика, декоративного воска, соленого теста, снежных комочков или смятой бумаги (ваты)... Лепка возможна пластическим и комбинированным способами. Возможно ваение (высекание) игрушки из пенопласта, дерева, мыла...

Образы животных можно использовать для создания проектов предметов быта, шрифтов, костюмов, архитектуры и т.д.

НАТЮРМОРТ

Натюрморт (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально — мёртвая природа; голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. still life, буквально — тихая или неподвижная жизнь), жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению вещей, размещенных в единой среде и организованных в группу.

*Если видишь на картине
Чудо вазу на столе,
В ней стоит букет красивых
Белоснежных хризантем;
Стоит множество посуды,
И стеклянной и простой.
Может чашка или блюдец
С золоченою каймой.
А еще и так бывает,
Нарисована там дичь.
В завершение положим
Спелых персиков и слив.
А еще в картине может
Нарисованным быть торт.
И поэтому картина
Назовется – **натюрморт!***

В старину все, что было в избе, делалось руками хозяина. Даже посуда. Наиболее любимым материалом было дерево. Старались вырезать не просто удобную форму посуды: ложки, чашки, ковши, солонки..., но и придать им интересную форму птицы, коня...

Придумайте посуду (или подарочный набор посуды) в форме животных.

Красотой форм, богатством украшений и ценностью материала в особенности отличалась столовая посуда эпохи Ренессанса.

Замечательной по замыслу и выполнению была настольная ваза работы Венцеля Ямцтнера. Она полностью вычеканена из серебра. Местами ваза позолочена и украшена множеством тончайших орнаментов, отделанных цветной эмалью. Подставка представляет собой натрое расколотый обломок скалы, густо обросший различными травами и цветами, между которыми ползают черепахи, улитки, ящерицы и различные насекомые. Из этой растительности поднимается женская фигура в античной одежде, символизирующая собой землю. Она полностью серебряная, только волосы и одежда позолочены. На голове у нее глубокий, расширяющийся кверху сосуд, который она поддерживает обеими руками. Он накрыт плоской чашей, из середины которой возвышается ваза с цветами. Сосуд по своему нижнему краю, соприкасающемуся с головой фигуры, украшен окрыленными детскими головками. Кверху, почти до середины своей высоты, он густо обвит цветами и ветками, а выше сделан в виде корзинки, украшенной растительным орнаментом.

Особый разряд сосудов составляли те, из которых разливали и пили напитки. Один из современников жаловался: «Наши пьяницы и гуляки пьют из кораблей, мельниц, фонарей, рогов, яблок, груш, петухов, обезьян, павлинов, попов, монахов, монахинь, мужиков, медведей, львов, оленей, коней и кошек, лебедей, свиней и из разных других невиданных сосудов, выдуманных для них самим чертом, и гnevят этим Господа бога». Не удовлетворившись таким разнообразием, сосудам для вина стали придавать еще более странные формы, например сапог, башмаков и других частей костюма. Очень любимы были кубки в виде сосновых и еловых шишек или какого-нибудь плода, виноградной кисти, а также в виде рога или сучка. Ножка, тулово, горло с крышкой - фантастические или реальные существа.

Придумайте форму посуды, соединяющую в себе части и растения и животных.

По эскизу возможно воплощение проекта в материале с помощью рельефной техники из соленого теста, теста замешанного на клее ПВА или пластика, используя как основу стеклянную форму в технике гротеска. (*Гротески - чрезмерное преувеличение, сочетание контрастов, фантастическое переплетение в рельефе*).

Красивые предметы несут красоту, добро, радость в нашу жизнь. Соляные знаки - солнечные знаки, служат украшением многих древних изделий. Позже появились изображения мирового дерева, птицы, коня...

Основу – баночку, облепленную слоем пластилина украсить орнаментом из подручного материала: крупы, зерен, бисера, ракушек...

В красивых вазах хранят не только напитки, продукты, в них ставят цветы. Чтобы продлить «жизнь» растениям, их засушивают, составляют гербарии. Икебана- искусство составления букета, пришло к нам из Японии. Каждый цветок для букета подбирался очень тщательно. Имеет значение не только цвет цветка, но и длина стебля. Каждый цветок имел символическое значение. Самый высокий цветок - символизировал солнце, цветок чуть поменьше - человека, а самый маленький - землю. Все цветы располагали в

вазе под разными углами. Какая композиция получилась: симметричная или асимметричная.

В Японии красивой считается асимметричная композиция и нечетное количество цветков.

*Мне нравятся очень цветы
Тюльпаны, ромашки и лилии
Надеюсь, их любишь и ты
Они очень нежные, милые
А вспомни-ка ландыш, жасмин
Сирень и черемуху белую
В траве колокольчик один
Вдруг поднял головку несмелую
Любые цветы хороши
И даже простые подснежники
Их рвать никогда не спеши-
Они очень хрупкие, нежные*

Оживим нарисованные цветы.

Помните, как художники оживляют растения?

Часто о предметах говорят так, словно они живые:

*Матушка репка
Уродись крепка,
Ни густа, ни редка,
До великого хвоста
Загадывают загадки:
На лесной поляне
Красуется Татьяна
Алый сарафан
Белые крапинки (земляника)
Щеки розовы, нос белый
В темноте сижусь день целый
А рубашка зелена
Вся на солнышке она (редиска)*

Назовите сказки, в которых есть ожившие предметы, фрукты и овощи?

(«Чипполино», «Красавица и чудовище», «Федорино горе»...)

По этим сказкам созданы мультфильмы. С помощью чего художники оживили предметы? (дорисовали им лицо...)

У человека есть руки, ноги, голова. Животные могут ходить, сидеть, бегать, прыгать. Но, оказывается, все это могут делать и некоторые неодушевленные предметы. Например, часы могут ходить, а свитер может сидеть (так и говорят: «Как хорошо сидит свитер») Перечислите вещи, предметы, которые похожи на людей и зверей тем, что:

- у них есть ноги (*стол, стул, шкаф...*)
- руки (*кружка, дверь...*)
- могут говорить (издавать звуки) (*будильник, радио...*)
- отдавать окружающим тепло (*печь, батарея, утюг...*)

Оживите нарисованные предметы (фрукты, овощи, цветы, посуду)

Рисовать красочные натюрморты нам помогают краски. Но, оказывается, краски отличаются не только цветом. Каждая из них вызывает определенное состояние: радость, веселье, боль, равнодушие, покой. Художники назвали это явление языком красок. Об этом наша сказка:

Жил был один старый доктор. Однажды, возвращаясь с прогулки, он встретился со странными существами. Внешне они напоминали кляксы, но были живые, умели ходить и говорить. Представившись путешественниками, они попросили о приюте на ночь. Доктор согласился. Дома он смог получше разглядеть своих гостей. Их было четверо, но отличались они не только ростом, но и цветом. Самая маленькая, веселая, шаловливая, требующая к себе внимания была желтой. Другая, чуть побольше - оранжевая. Она тоже казалась веселой, но вела себя с достоинством, всем своим поведением напоминала поведение первоклассника. Две самые большие кляксы были красными и выглядели очень энергично. Одна из клякс держала клетку, в которой лежал толстый ленивый зеленый кот. За чаем, гости рассказали о себе и о своей родине - королевстве цветного настроения. Оказывается, кляксы устроены таким образом, что меняют окраску в зависимости от настроения, поведения и самочувствия. Желтый цвет - цвет маленьких детей, жизнерадостных приставучек, прилипалок. Оранжевый - веселых школьников, но не таких озорных, как малыши. Красный - цвет взрослых, уверенных в себе клякс, энергичных и здоровых. Зеленый цвет равнодушия. Зато синий вызывает покой, тишину, сон. Засыпая, все кляксы становятся синими. Утром гости распрощались с доктором, подарив ему на память очки из королевства цветного настроения. Они, как и кляксы, реагировали на состояние того, что попадало в их поле зрения, окрашивая предметы в цвет настроения, не зависимо от того, какими они были на самом деле. Посмотрим на некоторые вещи через эти очки:

Старинная кофемолка, которой никто не пользуется, бутылка, которую вчера наполнили маслом, чайная кружка из которой уже выпили чай...

Какого цвета будут ваши предметы, если посмотреть на них через очки цветного настроения? Нарисуйте натюрморт – рассказ о «семье» предметов.

В одной сказочной стране жили очень маленькие человечки. Они были такими маленькими, что строили себе дома из овощей и фруктов. Знаете ли вы таких человечков? (коротышки, эльфы...) Что обязательно должно быть у дома? (Стены, крыша, окна, двери...)

Из каких овощей и фруктов можно построить вкусный домик?

Может ли быть в таком городке транспорт?

Смотрите ли вы передачу «Вкусные истории»?

В народной голландской песенке «Морская прогулка» поется о необычном путешествии:

Была кораблем деревянная ложка,

*А морем была оловянная плошка,
Мы в ложке под парусом по морю плыли
В нем волны, представьте, медовыми были
Был ветер прохладным, он пах шоколадом,
А дождик слегка отдавал лимонадом,
Но ложка сломалась, на нашу беду
И мы очутились по горло в меду
Мы море медовое досуха съели
Пришлось нам пешком добираться до цели*

И пришли мы в городок, где все построено из овощей и фруктов и в нем живут необычные жители, «ожившие» овощи и фрукты. **Нарисуйте городок из «съедобных» домов.**

Жанр натюрморта появился как самостоятельный жанр в XVII веке в Голландии и Испании. До этого он развивался как часть или элемент картины.

Сложилось два основных типа натюрморта. В одном - *вещи говорят о своем хозяине.* В ином типе натюрморта *вещи изображаются, как нечто самоценное.* Они говорят, прежде всего, о самих себе, словно предлагая зрителю полюбоваться красотой их облика, формы, цвета, ощупать фактуру и предметные качества.

Франсиско Сурбаран использовал такой *художественный прием: полоса яркого света выхватывает расположенные на переднем плане предметы из условного темного пространства, откуда на них падают густые тени.* Он изображал, как правило, простые и изящные вещи - вазочки, кувшинчики, металлические блюда, фрукты, цветы. Строгие, упорядоченные композиции наполнены жизнью благодаря тонкой игре рефлексов (цветных бликов). Наше зрение устроено так, что мы видим только то, что хоть немного освещено. Градации светотени: блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая. На заштрихованном темном листе, будем «освещать»- высветлять ластиком предметы, не забывая о передаче объема с помощью светотени. **Составьте композицию натюрморта – как рассказ о предметах.**

Как узнать, какой предмет на рисунке ближний? (Тот, который ближе к нижнему краю листа). Чем ближе к нам предмет, тем насыщенней линия его изображающая, чем дальше - тем линия слабее.

Голландские мастера в натюрморте рассказывали о интересах хозяина предметов. Назовите отличительные особенности голландского натюрморта? *(На темном фоне; объединены одной темой (например, «Завтраки»); предметы «соперничают» между собой формой, размерами, цветом, фактурой поверхности; в натюрморте чувствуется присутствие человека: смятая скатерть, упавший бокал...)*

В каждом художественном центре живописи предпочитали свои композиции: из цветов и плодов, из рыбы, скромные завтраки, роскошные десерты, книги и другие предметы для занятий науками или традиционные символы мирской суеты - череп, свечу, песочные часы. Яблоки напоминают

о грехопадении Адама, а виноград- об искупительной жертве Христа. Раковина- оболочка, оставленная когда-то жившим в нем существом, увядшие цветы- символ смерти. Бабочка, родившаяся из кокона, означает воскрешение. В картинах привычные предметы обретают особую, не замеченную прежде красоту. Каждый предмет отличается формой, окраской, фактурой поверхности. Какой-то предмет - самый главный.

Придумайте композицию из предметов, которые расскажут о ваших интересах, где ощущается ваше присутствие. Работу выполните в живописной технике.

Вы знаете, что используя три основных цвета, можно получить все остальные дополнительные цвета. Какие это цвета? (Повторение о смешении цветов). Но краски состоят из мелких крупинок, и смешивая их, мы только перемешиваем эти крупинки между собой. Так как крупинки очень маленькие и не заметны глазу, то создается впечатление, что мы получили новый цвет. Наглядный пример (опыт): взяли пурпурный и синий цвета, и закрасили этот кружок цветными точками. Каким цветом кажется, окрашен этот кружок? (фиолетовым). То, что цвета перемешиваются только в нашем глазу, а в природе существуют только чистые цвета, пытались доказать художники- импрессионисты, создавая свои работы мелкими мазками или точками чистого цвета. Цвета перемешивались в глазах человека на определенном расстоянии. Это очень трудная задача. Мы задачу упростим: попробуйте яблоко разделить на клеточки, и каждую клеточку окрасить цветовым оттенком. Японцы различают до 1000 оттенков одного цвета.

Делим нарисованное яблоко на клеточки, передав объемную форму предмета (показ вариантов деления на клеточки или мазки произвольной формы) **и передаем форму в технике живописная мозаика.**

Объем передаем с помощью светотени, добавляя на свету теплую - желтую краску, а в тени - холодную синюю. Не забудьте о цвете фона.

Работа по смешиванию цветовых оттенков, расположенных от более светлых к более темным в разных колористических гаммах поможет выполнить натюрморты из нескольких предметов в технике живописная мозаика.

Копию любого понравившегося предмета можно выполнить в технике папье-маше. Многослойное и отшлифованное папье-маше создает эффект деревянного изделия. Чтобы деревянная посуда служила дольше, ее расписывали. Хохломскую роспись называют крестьянским золотом. Вырезанные из липы или березы предметы покрывают жидким слоем глины, пропитывают льняным маслом, шпаклюют, покрывают маслом и подсушивают до неполного высыхания. Поверхность, имеющую отлип, натирают алюминиевым порошком, поверхность которого расписывают. Покрывают олифой. Держат в печи при t 100- 120 С. Слой олифы приобретает золотистый оттенок, сквозь который блестит металлизированный порошок.

Элементы хохломской росписи: «Травка»-орнамент, выполненный отдельными ритмично расположенными мазками; «Осочки»- самый простой

элемент, выполняется легким прикладыванием кончика кисти сверху вниз; «Травинки»- мазки с небольшим утолщением; «Капельки»- прикладывают кисть к бумаге; «Завитки»- выполняют с легким нажимом в середине элемента; «Кустик»- наиболее сложный элемент, состоит из симметрично расположенных более простых элементов- осочек, травинок, усиков; «Криуль»- ведущий стебель. Главный элемент «криуля»- «завиток»- имеет одинаковую длину и закручивается попеременно то вверх, то вниз. Узоры выполняются черным и красным цветом (редко используют и зеленый) по желтому фону

Распишите элементами Хохломской росписи ваши наборы посуды или пасхальное яйцо.

Пасха- главный христианский праздник, установленный в честь «чудесного воскресенья» распятого на кресте Иисуса Христа.

Слово «пасха»- (евр.) прохождение, избавление. Избавление через Христа всего человечества от рабства дьяволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Традиция - красить яйца: Мария Магдалина, как и другие ученики Господа, ходила из страны в страну, и всюду рассказывала про Иисуса Христа, про то, как он воскрес из мертвых и про то, чему он учил людей. Однажды она пришла в Рим, и там вошла во дворец. Когда-то давно Мария была богатой и знатной и ее во дворце знали и пропустили к императору Тиберию. В те времена, приходя к императору люди всегда приносили, что могли- хотя бы яичко. И вот Мария пришла, остановилась перед императором, протянула ему яичко и громко сказала: «Христос воскрес!» Удивился император и сказал: «Как может кто-нибудь воскреснуть из мертвых? Трудно в это поверить. Так же трудно, как поверить, что белое яичко может стать красным!» И пока он еще говорил, яичко стало меняться цветом: порозовело, ярко- красным стало.

Яйцо-символ зарождения новой жизни. Чем красивее яйцо, тем лучше жизнь. Декорировать яйцо можно различными способами: расписывать, делать аппликации, украшать бисером...

Дизайн-проекты, декорирование и оживление предметов, составляющих композицию натюрморта, выполненную в стиле «рассказ о предметах» или «рассказ о человеке», использование разнообразных изобразительных техник (графических, живописных, скульптурных) способствует развитию воображения школьников в изобразительном творчестве.

ПОРТРЕТ

Портрет – это изображение человека. Может быть, портрет в полный рост, поясной и погрудный. В переводе с французского слово «портрет» означает «воспроизводить черта в черту». Поэтому нужно быть очень внимательным, иначе портрет будет не похож.

*Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на нас:
Или принц в плаще старинном.*

*Или вроде верхолаз,
Летчик, или балерина,
Или Колька, твой сосед
Обязательно картина называется.... (портрет)*

Изучая портретный жанр, часто сравнивают части лица с геометрическими фигурами, геометрическими телами, реже – с представителями флоры и фауны (произведения Арчимбольдо Дж.).

У людей бывают разные формы лица: овальные, круглые, квадратные, в форме трапеции. Говорят: «лицо редькой вниз или вверх». Часто части лица сравнивают с фруктами и овощами. Например, щечки румяные, как яблочки.

С чем можно сравнить глаза? Рот? Нос? Уши?

Лицо можно разделить на три одинаковых части: лоб, нос, подбородок.

В какой части располагаются глаза? Рот?

Чему равно расстояние между глазами? Измерьте. (Равно ширине глаза).

Какие части лица помогают передать различное настроение (удивление, радость, грусть...)? (Это настроение нам помогут передать направление бровей и уголки губ).

Портрет какого времени года описал Г.Х. Андерсен:

«Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительного льда, и все-таки живая! Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни красоты...» (Снежная королева- зима)

Каждое время года нам дарит свои плоды: весна - листья, цветы..; лето - ягоды, грибы., осень - овощи и фрукты...

Игра-соревнование:

Каждая команда, отгадав загадку, предлагает варианты замещения данной части лица плодами выбранного времени года. Каждая команда составляет портрет одного из четырех времен года: весна, лето, осень или зима.

Загадки:

Между двух светил

Я в середине один (нос)

Брат с братом через дорожку живут,

А друг друга не видят (глаза)

Красные звери в пещере моей

Белые звери сидят у дверей

И мясо, и хлеб- всю добычу мою

Я с радостью белым зверям отдаю (губы, зубы)

Нарисуйте портрет любимого времени года, используя плоды этого же времени года для составления частей лица.

Портретные изображения, выполненные непосредственно с натуры, несущие в себе ярко выраженное сходство с конкретным человеком, а в поздних образцах — специфическую духовность, отраженную, прежде всего, в широко раскрытых глазах, найдены близ местечка Фаюм в Египете, 1—4 вв. О существовании души, ауры знали древние люди. Об этом же собирают

доказательства современные ученые. Уже известен вес души (1/1000 веса тела) Где расположена душа? (В сердце) Известно, что тело человека составляют физическое, астральное и ментальное тела. Человека окружают три энергетические оболочки- ауры. Видим ли мы эти энергетические оболочки-ауры на иконах? (На иконах мы видим 2 ауры- святой нимб и крылья у ангелов). Считают, что ауры разноцветные: у добрых и здоровых людей они светлые, а у больных и злых- темные. Если страсти, желания и эмоции низменны, то цвета астрального тела коричневые, темно- красные и грязно- зеленые; коричнево-красные оттенки указывают на чувственность и жадность; серо- зеленые на лживость и хитрость, коричневые - на себялюбие; желтые вокруг головы- на ум; появление розового цвета означает зачаток любви. Душа покидает тело и проникает в него через глаза, считали древние народы. «Глаза - зеркало души»- говорится в пословице. **Изобразите погрудный портрет (или автопортрет) с акцентом на характере глаз (веселые, грустные, загадочные и т.п.)**

Профильные погрудные портретные изображения встречаются, начиная с древнего мира, на чеканных монетах, камеях, которые обычно режутся из многослойных камней (фон — одного цвета, изображение — другого), живописных полотнах, а также в технике силуэта.

Выполните профильный портрет в силуэтной технике.

Неподвижность считалась у египтян признаком достоинства и величия. А греки считали, что неподвижны только мертвецы, поэтому богов и людей они изображали обычно в движении. Быстрые рисунки- наброски и зарисовки с натуры - выполняют важную роль в творческом процессе художника. Наброски и зарисовки могут выполняться с познавательной целью. Леонардо да Винчи говорил: «У человека окончательно выросшего и пропорционального, от головы до пят 10 его лиц» Если вы хотите делать все фигуры по одной мерке, то знайте, что их не отличишь одну от другой, чего не видно в природе. В жизни мы видим, что действительные пропорции человеческой фигуры всегда несколько отличаются от этих норм. Рисунок является средством изучения натуры, окружающей жизни и накопления профессиональных знаний и умений. Отдельные детали: форму складок одежды, обувь... прорисовывают очень тщательно, даже зарисовывают отдельно, если это затем используют в дальнейшей работе

Складки одежды, прическа человека помогает художнику не только создать образ портретируемого, но и увидеть реально существующие образы в фантастическом соединении. Например, соединение портрета человека и прически в форме животного, растения или человека; портреты перевертыши...

Выполните фантастическое сложение – бином в портрете.

Декоративный портрет можно выполнить в технике монотипия, аппликация, витраж, граттаж, линогравюра и т.д.

«Дублирование» модели в полный рост, предлагаем выполнить в технике силуэт.

Игра «пять точек» поможет нарисовать человека в движении - занимающегося спортом. Поставьте 5 точек на всей плоскости листа. Каждая точка должна лежать на конечностях человека и его голове. Соедините части в пропорциональную фигуру.

Изображая своего героя в определённой земной среде, художник свободно располагал модель в пространстве. И модель, начиная с эпохи Возрождения, всё чаще выступала не на условном, ирреальном фоне, как это было в искусстве средневековья, а в единстве с реалистически трактованными интерьером или пейзажем, часто — в непосредственном живом общении с мифологическими или евангельскими персонажами.

Многофигурную портретную композицию, полную живой, действенной взаимосвязи персонажей помогут выполнить рождественские истории.

Христианское учение изложено в Библии. Что такое Библия? (Священное писание, Слово Божие). На какие две части делится Библия? (Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий завет писался до Рождества Христова, а Новый Завет- в течении первого столетия после Рождества Христова. Наше летоисчисление, новая эра, ведётся с года рождения Иисуса Христа).

Где мы можем увидеть портреты святых? (На иконах).

Иконопись- написание икон.(от греч –изображение, образ)

Церковное предание ведёт происхождение первой иконы Спасителя от самого Иисуса Христа, пославшего свой отпечатавшийся на убрусе-полотенце лик в дар царю Авгарию. Плат с изображением нерукотворного лика Христа исцелил больного («Спас нерукотворный») Писать лики святых можно было по установленному канону - строгим правилам. Красив и строг лик Иисуса: удлинённый овал лица с огромными глазами. Строгие и добрые, печальные и задумчивые, они - подлинное зеркало души святого. Дугой выгнуты брови, тонкий прямой нос, алый рот. Волосы расчесаны на прямой пробор. Есть усы и небольшая бородка.

Лик Марии- матери Иисуса - смуглый и овальный, волосы- цвета зрелой пшеницы, рот алый, глаза в форме плодов миндаля и руки тонко источены. Изображение Богоматери с поднятыми вверх до уровня плеч руками называется «Оранта» или «Знамение». Если младенец Иисус сидит на коленях Богоматери, не прикасаясь к ее щеке, и смотрит строгим взором перед собой, сложив пальцы в благословляющий жест, это «Одигитрия». Если изображена Богоматерь с младенцем, который прикасается своей щекой к щеке Матери, то это «Умиление». Как на иконах изображают признак святости? (святой нимб)

Какие цвета помогут передать особенность святого? (Золотой цвет считался божественным. Это был даже не цвет, а свет, исходивший от Бога. Золотом окрашивали нимбы святых).

Мария еще не была замужем, когда к ней явился ангел Гавриил и сообщил благовест.

Каким могла увидеть ангела Мария?

Как восприняла она весть о рождении у нее сына? («Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» Мария ответила: «Да будет по твоему слову» И отошел от нее ангел)

Как воспринял весть о рождении ребенка жених Марии Иосиф? (Узнав о том, что Мария ожидает ребенка, Иосиф хотел отпустить ее, но Ангел Господень явился к нему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей от грехов из.»)

В какое время суток ангел принес Благовую весть- весть о рождении Иисуса? (Вечером, перед сном)

Где в это время могла находиться Мария? Иосиф?(Готовится ко сну, молиться перед алтарем, в саду ...)

Нарисуйте сюжет «Благовещение».

Что такое Благовещение?

Где же родился Иисус?

Почему перед родами Мария и Иосиф ушли из города Назарет в Вифлеем?

Римский кесарь Август повелел сделать перепись населения по всей земле. Каждому надо было пойти в город своих предков. Мария и Иосиф отправились в Вифлеем. Многие пришли в Вифлеем, мест в гостинице не оказалось.

Как же быть, где остановиться на ночлег? Нашли пустую пещеру-хлев-загон для скота. Пастухи выгнали в это время скот на пастбище.

Как повел себя Иосиф, приведя жену, ожидающую ребенка в пещеру-хлев для скота? (Убрался, постелил чистую солому в кормушку для скота-ясли, развел огонь, чтобы согреть воды...)

Как узнали восточные мудрецы-волхвы о рождении Иисуса? (Узнали по звездам. На небе появилась новая звезда, которая указала волхвам путь в Вифлеем).

Куда же пошли волхвы, чтобы поздравить с рождением будущего Царя? (Во дворец, где в то время правил царь Ирод)

Как воспринял царь Ирод весть о рождении нового царя, ведь у него наследник не родился? (Он не подал вида, что расстроился, и сказал мудрецам: «Идите, найдите и сообщите мне, чтобы я принес свои подарки»)

Мудрецы нашли пещеру.

«Рождество» 1963 год. (Неизвестный автор)

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.

Звезда светила ярко с небосвода

Холодный ветер снег в сугроб сгребал

Шуршал песок, костер трещал у входа

Дым шел свечой, огонь вился крючком

И тени становились то короче, то вдруг длинней

Никто не знал кругом, что жизни счет начнется с этой ночи
Волхвы пришли, младенец крепко спал
Крутые своды ясли окружали
Кружился снег, клубился белый пар
Лежал младенец, и дары лежали.

Нарисуйте сцену Рождества

Что такое ясли? (здесь: кормушка для скота)

Импровизированное представление – разыгрывание сцен рождественского театра - вертепа по командам.

Вертеп (старославянское)- пещера, которая укрыла Марию, Иосифа и Христа от завистливого царя Ирода. Название «вертеп» закрепилось за самим театром, разыгрывавшим этот библейский сюжет. Вертеп показывали в специальном ящичке, состоящем из 2-х или 3-х этажей. На этажах разыгрывали два действия: верхний вертеп и нижний вертеп. В связи с этим, практическая работа ведется по группам.

Проблемные вопросы перед выполнением практического задания: «Из каких материалов изготавливали народные умельцы кукол? Какие материалы можем использовать для изготовления куклы за один урок?» Методом мозговой атаки выявляем ряд материалов (дерево, ткань, папье-маше, бумага и т.д.). Останавливаем свой выбор на бумаге, так как она проста и доступна в использовании подростками на уроке. В ходе беседы, выясняем средства создания положительного или отрицательного образа (цвет, мимика, движение).

Практические навыки изобразительного творчества проявляются при создании положительного или отрицательного героя вертепного театра и способах декорирования костюма. Знания истории и библейские легенды помогут ребятам в создании выбранного образа.

Выбор фрагмента для сюжетной импровизации осуществляется в процессе коллективной деятельности. Проигрывание коротких сцен возможно в групповой работе парами.

Знание сюжета и импровизация помогает учащимся, не заучивая заранее сценарий, показывать короткие сценки рождественских преданий с образами вертепного театра. Актеры показывают знание библейского сюжета, интонациями передают настроение героя, говорят громко, чтобы было всем слышно, кукол показывают лицом к зрителям. Одни и те же сцены школьники показывают различными актерскими составами. Лучшие актеры могут показать вертеп младшим школьникам и родителям.

Русские портретисты нередко обращались к героям повседневной жизни. Каждый художник передает в своих работах наблюдения окружающей его жизни, природы и обстановки. Чем острее его наблюдения, чем выше его мастерство, тем большую ценность имеют его произведения.

Сюжетная композиция на сцены повседневной жизни или истории.

14 февраля отмечают день святого Валентина. Кто же такой этот святой Валентин и почему его имя связано с праздником влюбленных?

В III веке нашей эры правил в Риме суровый и решительный император Клавдий. Больше всего он любил войну и хотел, чтобы его воины никогда не отвлекались от ратного дела. Но, увы! Стрелы Амура- любовные стрелы поражали доблестное войско Клавдия точнее неприятельских. Солдаты и их начальники влюблялись, женились и оставляли военную службу. Тогда Клавдий издал приказ запрещающий жениться. Но тут на помощь влюбленным пришел священник Валентин. Вопреки императорскому указу, он тайно провел обряд венчания. Узнав об этом, Клавдий повелел бросить Валентина в темницу. Но любовь и под мрачными сводами подземелья отыскала молодого священника. Он влюбился в дочку своего тюремщика и стал посылать ей любовные послания. Даже в день своей казни- 14 февраля 270 года- Валентин сумел передать своей возлюбленной нежное и теплое письмо. Позже церковь причислила Валентина к лику святых. А влюбленные всего мира избрали его своим покровителем. В этот день они дарят своим любимым подарки и посылают любовные открытки - валентинки.

Такие открытки - настоящие произведения искусства. Они изготавливаются на ажурной бумаге с шелковыми вкладышами внутри, часто в форме сердечек..

Как еще можно украсить валентинку? (изображением ангела со стрелой)

В Новом завете- Евангелии - описано, как в семье простого плотника родился Божий сын- Иисус Христос. Христос принял на себя все грехи людей - его распяли на кресте, и он умер мученической смертью, искупив этим все людские грехи.

Еще у шумеров существовал обычай, по которому каждую весну царь уступал трон какому-нибудь человеку. Этот человек правил пять дней, принимал на себя все царские грехи и его убивали. А царь, освобожденный от грехов, продолжал править страной. Шумеры придумали рассказ о сотворении человека из глины, о дереве познания добра и зла, описали всемирный потоп, и как одному из людей удалось спастись, построив ковчег. По глиняным табличкам ученые узнали о праздновании Нового года в Ассирии. Это был долгий праздник, целых 12 дней. Вавилоняне праздновали Новый год весной и посвящали его главному богу- Мардуку. Участники праздничной процессии несли большой корабль, на котором, как считалось, бог Мардук переплывает Мировой океан. Затем этот корабль ставили на колеса, и он ехал по праздничной дороге в главное святилище города Вавилона - храм бога Мардука. Эта повозка- корабль называлась «карнавал». Вот из какой древности пришло знакомое теперь всем слово!

Рождественские праздники - святки (святые вечера) сопровождалась карнавалами-маскарадами (начинались 25 декабря и заканчивались 5 января по старому стилю, а сейчас с 7 января по 21 января). Каждый старался изготовить себе личину- маску, чтобы их никто не узнал: мазали щеки черной сажей, привязывали к подбородку мочалку, приделывали усы, вставляли вырезанные из репы зубы, нацепляли рога... Зачем же так себя

уродовать? В старину русские люди верили: в канун нового года, темная сила особенно злится и гуляет по земле так, что дым идет коромыслом. Чтобы нечистая сила приняла за своего, ничего плохого не сделала с человеком, он наряжался, менял свой облик. Орава ряженных вваливалась в избы, пугая детей, фиглярничая и приплясывая. Зрители старались угадать, кто под какой личиной укрылся. Разоблаченный ряженный должен был снять с себя личину.

Проект и изготовление маски.

Маски использовались не только в народных празднованиях, но и в театрализованных представлениях. Например, в Древней Греции, где актерами могли быть только мужчины, которым приходилось играть и женские роли, использовали маски, чтобы быстро сменить один образ на другой. Язык масок условен: много морщин на лбу - преклонный возраст, гладкий лоб - веселое настроение, крутой - мрачное. Цвет желтый - болезнь, багровый - раздражительность, смуглый - сила и здоровье. Веселые пьесы назывались комедии, а грустные, заканчивающиеся смертью главного героя - трагедии. Символ комедии и трагедии - маска смеха и печали.

Маски могут быть заменены гримом, который наносится каждый раз, при создании образа. Например, как это делал клоун из произведения А.П. Чехова «Каштанка»: «Хозяин сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего, он надел на голову парик с пробором и двумя вихрами, похожими на рога. Потом густо смазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы. Румяна. Обпачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем несообразный костюм...».

Дополнением к маске, в создании образа, может служить прическа, шляпа, карнавальный костюм.

Исторические сведения о прическе и костюме:

Мужчины и женщины всегда уделяли большое внимание прическе. По словам Дидро, прическа делает женщину более привлекательной, а у мужчин подчеркивает черты его характера. Однако, в основном, она зависит от моды.

Ассирийцы, персы и египтяне отдавали предпочтение пышным парикам. Греки красили и завивали волосы. Прямые, неухоженные волосы у них означали траур. В средние века распущенные волосы были привилегией незамужних девушек, в то время, как замужние заплетали их в косы и покрывали чепцом.

Наибольшее искусство в области причесок наблюдается в эпоху Рококо, когда сложность и изощренность в укладке волос с помощью париков, кружев, лент, гребней и т. д. достигает вершины. Из мемуаров того времени: «Хотела я попробовать прическу очень неудобную, но тогда очень модную: несколько плоских бутылочек, округленных и приспособленных к форме головы, в которые наливали немного воды и ставили живые цветы на стеблях. Не всегда это удавалось, но если удавалось, то выглядело очень эффектно». Мастера-парикмахеры в течение многих часов сооружали прически невероятной высоты (до 1, 5 м) Чтобы не повредить их во время

сна, приходилось спать сидя в кресле, пользуясь специальным подголовником, позволяющем держать голову на весу. Таким образом, удавалось сохранить прическу несколько дней, а порой и недель.

Придумайте прическу или шляпу, продолжающую созданный в маске образ.

В разных странах по-разному относились к форме человеческого тела, придавая определенные образы и силуэты. Так испанская мода оказалась под сильным влиянием геометрических форм, которые искусственно изменяли естественные линии и пропорции человека и деформировали их. Например, мужская одежда стилизовалась под конус, основание которого помещено на бедрах, к плечам он сужается: получается, что конус «надет» на ноги. Та же каркасность костюма делала силуэт женской фигуры похожим на два равнобедренных треугольника, соединенные вершинами.

В дамской моде 90 гг 18 века господствовал «S»-образный силуэт. Длинный шлейф, украшенный оборками и бантами символизировал хвост, а женщина – русалку.

Многие древние народы представляли природу в мифологизированных образах, нашедших отражение в костюмированных образах. Связано это с древним Вавилоном.

Народное предание гласит: «Бог при столпотворении Вавилонском наказал народ, дерзнувший проникнуть в тайну величия его, смешением языков. Главных из них, лишив подобия своего, определил на вечные времена сторожить воды, горы, леса... Кто в момент наказания находился в доме сделался домовым, в горах - горным, в лесу - лешим. Несмотря на силу греха, раскаянье может обратить их в первобытное состояние. Поэтому народ в домовых, леших видит существа, подобные людям...»

«Леший» буквально значит «лесной». Внешность Лешего переменчива. Он то представляется великаном выше самых высоких деревьев, то съеживался, прячась за низкорослым кустом. Волосы у Лешего длинные, серо-зеленоватые, зато на лице – нет ни ресниц, ни бровей, а глаза - как два изумруда, горят в лесных потемках зеленым огнем. Всего чаще леший ходит не подпоясанным. Он мог быть крошечным, как полевая мышь и незамеченным проскользнуть сквозь заросли, мог принять образ совы или волка, или дряблого старца, одетого в шкуру лесного зверя. Волосы и борода его зелены как плющ, на длинном узком лице его холодно блестят глаза, да заметны изогнутые рога и раздвоенные козлиные копыта. Говорят, что у Леших есть жены - лешачихи или лисунки. Есть дети- маленькие лешачата. На Украине Лешего называют Лесовик, в Белоруссии - Пущевик, в Эллада-Пан, в Риме- Сильван

Мифологический дух вод, которого боятся и почтительно называют дедушкой, водяником, водяным чертом, существо зловредное. Это о нем говорят: «В тихом омуте черти водятся». Женятся водяные обычно на русалках. У некоторых народов существует мнение, что прелестные девы-русалки отличаются от земных тем, что у них вместо ног - рыбы хвосты. В древнегреческой мифологии русалками были сирены, очаровывающие своим

пением моряков настолько, что те погибали, бросаясь за борт навстречу манящему зову. В германских преданиях они называются рейнскими девами, жившими в замке на дне реки. В русских преданиях и сказках хвостатые русалки встречаются редко. Чаще всего они по виду ничем не отличаются от людей. Если южнославянские предания помнят о вилах, являющихся в образе белых лебедей, то русские сказки повествуют о лебедь-птице, красной девице, выплывающей из морских глубин. Птицы, обличье которых принимает русалка, появляются в древних мифах как носители света и живой воды или как стражи у источника огня и влаги. Помимо русалок в преданиях говорится о водяных-существах мужского пола.

Придумайте эскиз и выполните в материале карнавальный костюм.

В давние времена как называли артистов? (скоморохи). В их числе можно было встретить человека, похожего на коробейника. В его корзине или ящике лежали самые покладистые на свете «актеры». Они не требовали денег, пропитания, не ссорились. Это куклы (от голландского Klucht – шалость). Кукольники обвязывают вокруг своего тела простыню, поднимают ее свободную сторону вверх и показывают на ней из кукол разные представления. Актеры с куклами повсюду вносили праздничное оживление. Любимая кукла-Петрушка: длинноносый в колпаке с кисточкой, смешивший «почтенную публику». Можно показывать представления пальчиковыми куклами, одевающимися на палец. Можно использовать перчаточные куклы, одевающиеся как перчатки. Можно использовать кукол-марионеток, которых дергают за ниточки, чтобы они дергали руками и ногами. Если вместо ниток использовать трости, то куклы назовут тростевыми.

Кукол использовали не только для кукольных представлений. Издавна существует обычай ранней весной делать простейших кукол из травы и укладывать их в день праздника со спящими детьми. Затем этих куколок выбрасывали в воду, чтобы вместе с ними уплывали от детей все напасти и болезни. Если водоема поблизости не было, кукол сжигали. И тогда зло дымом уносилось в небо. Позже к этому дню стали вырезать бумажных кукол и ими протирали детей. Прошло время, и кукол стали делать из глины или вырезать из дерева. На их изготовление уходило много времени и труда, поэтому кукол перестали выбрасывать. В африканском племени карамоджей кукол делали из священного дерева мбру и дарили детям на третьем году жизни. Куклы для девочек были с украшением, чем красивее кукла, тем красивее ее хозяйка. Куклы для мальчиков держали в руках копьа, и чем крепче была куколка, тем отважнее должен вырасти ее хозяин. Чукотские девушки брали с собой куклу, выходя замуж. Они клали ее в изголовье, берегли и никому не дарили.

Куклу клали в кроватку новорожденному и приговаривали: «Сонница-бессонница, не играй с моим дитяtkом, а играй с этой куклой». В доме хранилось до 12 кукол-лихорадок, которые помогали избавиться от болезней. Куклу брали в руки, три раза поворачивали против часовой стрелки и приговаривали: «Отвернись злом, повернись добром!».

В древние времена на Руси проводы зимы и встреча весны были связаны с именем Велеса - языческого бога богатства и скотоводства, сын небесной коровы Земун. После того, как Русь приняла христианство, праздник этот сохранился. Он стал называться Масленицей. Масленая неделя предшествует «печальным дням» Великого поста и справляется за семь недель до Пасхи- Воскресенья Христова. На масленицу пекли блины- символы солнца. Считалось, чем обильнее будет угощение в этот праздник, тем богаче окажется год. Из соломы делали чучело, при помощи старой одежды придавали ему вид женщины, насаживали это чучело на шест и с пением возили на снях по деревне. Затем чучело- Масленицу ставили на снежной горе, где проходили игры и катания на санках.

Как вы думаете, зачем сжигают чучело Масленицы?

Какую роль играли куклы у разных народов?

Зачем нужны красивые куклы?

Почему кукол сжигали или топили?

Почему был придуман праздник кукол?

Куклу (или пару кукол) можно изготовить из самых разнообразных материалов: соломы, ниток, бумаги, ткани, дерева, глины, пластика, воска и т.д. Для сувенирной куклы изготавливают «кукольное приданое»: дом, квартиру, машину, мебель, одежду, посуду, животных...).

Можно изготовить куклу-матрешку из папье-маше, используя как основу лампочку вставленную в баночку.

Как у нашей у хохлатки

Нынче вывелись цыплятки

А из одной скорлупочки

Матрешки вышли в юбочке. (Народная частушка)

Матрешка - самая молодая народная игрушка. Ей всего 100 с лишним лет. Ее прообраз - японская деревянная кукла мудреца Фукуруму, тоже раскладывающаяся.

Первую русскую матрешку изготовил игрушечных дел мастер В. Звездочкин, а расписал С. Малютин. Эта матрешка состояла из 8 фигур. Изображала она девочку в сарафане и платке с черным петухом в руках. За девочкой шел мальчик, затем опять девочка и т. д.

Для изготовления матрешки выбирают липу или березу. И вытачивают на токарном станке. Можно изготовить форму матрешки из баночки и лампочки, скрепив их тестом из папье-маше.

Появились матрешки, изображающие девушек в сарафане, с корзинками, узелками, цветами, в полушубке и валенках, пастушка со свирелью, старика с бородой и палкой, жениха во фраке, невесту в подвенечном платье, исторических персонажей, президента... **Распишите свою матрешку.**

Предложенные творческие задания портретного жанра, выполненные разными изобразительными материалами на плоскости, на объемной поверхности и в объеме помогут ребятам использовать полученные навыки не только при образном решении портрета, но и в дизайнерских интересах.

АРХИТЕКТУРА

Архитектура это искусство проектирования, возведения и художественного оформления зданий.

В увлекательной книге французского архитектора М.Рагоне «Где мы будем жить завтра» описываются почти невероятные проекты будущих городов. Так как поверхность воды занимает большую часть всей планеты, то писатели фантасты уже «поселили» человека под воду. «Человеку Амфибия» были пересажены жабры молодой акулы. Он мог жить в воде. Его отец - знаменитый хирург, не был архитектором и для подводного дома сына оборудовал пещеру не очень привлекательного вида.

Знаете ли вы, что дом должен быть не только прочным и удобным, но и красивым?

Каким красивым, удобным и прочным можно было спроектировать морской дом?

Совершим морское путешествие с Жаком Ив Кусто:

«На плоском дне отмели мы напали на город осьминогов. Мы едва верили своим глазам. Мы обнаружили причудливые постройки, сооруженные явно спрутами. Типичная конструкция имела крышу в виде плоского камня полуметровой длины. Увидев нас, осьминог закрылся каменной «дверью»

В море очень много строительного материала: крабьи панцири, устричные створки. Домики- раковины поражают своим разнообразием. Среди них попадаются и створчатые, и улиткообразные, закрученные спиралью, и шлемовидные с крупными выступами- шипами, и «зубастые» тридакны Домики-раковины - обитатели моллюсков

А вот «зодчие» кораллы строят себе дома из морской воды. В морской воде, помимо микроскопических организмов, содержится много различных солей и минералов. Кораллы перерабатывают ее, пропуская через себя и осаждая в виде мельчайших минеральных частиц- кристаллов. Из этих кристаллов, как морозный узор на стекле, вырастают удивительные деревья. Внутри этих пористых «деревьев» в маленьких норках живут кораллы.

Многие современные архитекторы используют не только морской строительный материал, но и форму морских жителей, подводных обитателей.

Нарисуйте проект морского дома.

Красивые дома можно создать, используя не только дары моря, но и цветочной полянки, где живут сказочные эльфы - это духи цветов.

Каким же может быть дом у эльфов? Какие части дома вы знаете? (стены, двери, окна, крыша, балкон...)

Из какого материала могут эльфы построить дом?

Кого из лесных строителей они могут позвать на помощь?

Муравьи свои муравейники накрывают хвоинками не кое-как, а аккуратной шапочкой. Это – чтобы дождевая вода стекала, не заливая муравьиное жилище. Чтобы в муравейнике не возникало гниение, его обитатели постоянно переворачивают купол, поднимая для просушки нижние слои. В толщу купола ведет множество отверстий и ходов. В жаркие

дни отверстия расширяются, а в холодные тщательно закупориваются. Постройка прочная и удобная. Можно ли сказать что красивая? Как вы думаете, хотели бы эльфы жить в муравейнике?

Красивые правильные шестиугольники составляют пчелиные соты. Красивую, прочную паутину плетет паук.

Сказка Андерсена заканчивается свадьбой Дюймовочки и короля эльфов. **Нарисуйте красивый, удобный и прочный дом из лесных материалов.**

Из чего могли построить себе жилище первые люди?

Вспомните фильм о Робинзоне Крузо. Оказавшись на необитаемом острове, он первую ночь провел на дереве, а вторую уже в шалаше, сооруженном из жердей и парусины корабля.

Шалаш- пример каркасного жилища. Каркас- основа из веток, костей мамонтов, китов, жердей..

У многих народов до сих пор используются каркасные жилища.

Игра-угадайка: по названию жилище, отгадать, какого оно народа:

- Юрта (башкирская)
- Чум (чукотский)
- Вигвам (индейский)
- Шатер (турецкий)
- Кибитка (цыганская)

Легенда о башкирском жилище. Башкиры - кочевой народ, живший в степях и лесах Южного Урала. Наиболее распространенной формой летнего жилища у башкир была юрта или «терма». Это переносное жилище. Структура юрты повторяла структуру вселенной, космоса (круг). Сагарак - купол юрты с отверстием в центре соотносился с небосводом. Вход в юрту украшался орнаментом- тамгой. Тамга - родоплеменной знак башкир. Эти знаком метили скот, предметы быта, ткань, юрту. Тамга передавалась из поколения в поколение. Старший сын наследует тамгу без изменений, младшие братья вносят изменения. Тамга - геометрический рисунок, но, внося его в украшение изделий. Прямую линию заменяли завитком - кускарком. Составьте орнамент в полосе - бордюру украшающий юрту.

Основные сочетания цвета в башкирском орнаменте: красный, черный, синий, зеленый, желтый.

Многие хотят жить в красивом новом доме. И когда переезжают на новую квартиру, в новый дом, празднуют новоселье.

Были ли вы когда-нибудь на новоселье? Как его празднуют?

В древности на месте будущей постройки дома совершали жертвоприношение, приносили в жертву животных: петуха, коня. Чтобы душа жертвенного животного обрела покой, постройка приобретала образ этого животного или птицы. О чудесных избушках на курьих ножках часто упоминается в русских народных сказках.

Какие части избы можно сравнить с частями птицы? Крыша – крыльцо - крыло. На крыше - петушок. Стены - тело, часто прицепляли мочальный хвост, делали ноги. Получалась избушка на курьих ножках. Стоит без окон,

без дверей. Изба смерти. Нет у нее окон - очей- глаз. Живет в ней Баба- Яга - костяная нога, которая сама не видит живых людей, а только чует их запах: «Фу, фу, русским духом пахнет»

Чтобы изба была зрячей, у лица избы должны быть глаза- очи- окна. На лице дома- наличники и ставни , чтобы окна закрывать на ночь. Значит, у дома есть лицо.

Как называют дорогу у лица дома? (улица)

На крышу помещали не только изображение петушка, но и коня- символа солнца. Отсюда название верхней части крыши - конек.

Нарисуйте образ избы в облике животного. Подумайте, на что похожа крыша, окна и двери вашего дома? Сравните их с частями своего животного.

А что такое «город»?

В современной терминологии «город» это крупный населенный пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр. Между тем в языке древних славян «городить, городити» значит огораживать, а стало быть, «городом» именовалась то, что огорожено, а также сама ограда, линия укреплений, крепостная стена – «град».

Как возникали города? По-разному: одни - вокруг укрепленного замка, другие выросли из сельского поселения, третьи строились вокруг местного торгового центра. Но все они имели укрепления: стены с башнями, вал и ров, обширные торгово-ремесленные поселения- посады, рыночную площадь- торг.

Уральские города возникли по двум причинам - как города - крепости и как города – заводы. Города - крепости Верхнеуральск, Орск, Оренбург предназначались для охраны территории русской империи, потому строились около рек на возвышенностях, трудных для вражеского штурма. В центре города находился административный центр и собор, поэтому планировка носила радиальный характер, и город мог иметь несколько колец крепостных стен.

Города – заводы Екатеринбург, Белорецк, Магнитогорск располагались около месторождений железных и цветных руд. Непременным условием возникновения завода и города являлось наличие реки, которая обеспечивала водой производство и людей. В центре таких городов находился завод с сопутствующими административными зданиями. Планировка таких городов носит квартальный характер, где улицы в основном пересекаются под прямым углом.

Любой русский средневековый город можно назвать деревянным. Почему?

Преимущества деревянных построек много. Но есть и недостатки - главный из них - постоянная угроза пожаров. Много раз горела Москва. Главная площадь Москвы, известная как Красная. Называлась Пожар, в память о страшном пожаре 1493 года.

Вот уже пять столетий стоит в самом центре Москвы прекрасная крепость с высокими стенами, нарядными островерхими башнями, богатыми палатами. Нам известны не только Московский, но и Новгородский,

Астраханский, Нижегородский и другие кремли. Так что же обозначает слово «кремль»?

Слово «кремль» восходит к выражению «кремлевое дерево», дерево выросшее на просторе, плотное. Крепкое. Кремль- крепость внутри города.

Чтобы не было городу страшно

Берегли его древние башни

И стояла родная земля

Под могучей охраной кремля

Городской кремль наши предки называли «детинцем».

Можно ли сравнить образ башни кремля-детинца с образом человека?

(Окна-глаза, дверь- рот, крыша-шапка...).

Проект дома-образа человека.

Вы уже знаете, что образ дома связан с мифологическими представлениями людей. Можно ли по внешнему виду дома, его фасаду, догадаться о благосостоянии хозяев дома? Вспомним мудрую «Сказку о золотой рыбке» А. С. Пушкина. Там как раз об этом кое- что написано. Вот ее начало: «Жил старик со своею старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке... И вы, конечно, помните, как после нового корыта старуха потребовала у старика: «Воротись, дурачина, ты к рыбке; поклонись ей, выпроси уж избу» Потом капризная старуха приказала старику опять пойти к синему морю, поскольку возжелала быть столбовою, то есть наследственной, древнего рода, дворянкой. Что ж он видит? Высокий терем, на крыльце стоит его старуха.» Меняется образ жизни вздорной, вредной старухи, соответственно меняется и образ дома, в котором она живет.

Терем - богатый деревянный дом в виде башни или украшенный башенками с высоко поднятыми крышами.

Хорошо в теремах изукрашено:

На небе солнце - в терему солнце

На небе звезды - в терему звезды

На небе заря - в терему заря

И вся красота поднебесная

Нарисуйте образ терема. На кого он будет похож? Как будет украшен?

Строительство дома для древних людей было исполнено глубокого религиозного смысла. Огромное значение придавалось выбору времени для начала работ, выбору места для новой избы, выбору строительных материалов. Чтобы строительство было успешным - приносили жертву. По некоторым представлениям, из души жертвенного животного возникал Домовой- дух дома. По другим легендам, Домовой возникал из душ деревьев, срубленных и использованных для строительства. Впрочем, в некоторых случаях - например, если заново строились после пожара, - на новое место брали с собой прежнего Домового. Не оставлять же его на развалинах, чтобы он плакал там по ночам и пугал прохожих. Домового с угощениями и уговорами переносили в стоптанном лапте или на лопате, на которой сажали в печь хлеба

Русская печь - удивительное изобретение. Она и кормилица, и поилица, и тела согревательница. Без печи нет избы. Само слово «изба произошло от древнего слова «истьба»-«истопка». Изначально избой называли отапливаемую часть дома. С печью связано много преданий и обычаев. Даже Домовой устраивался жить в подполе под печью.

Внешность Домового описывали по-разному. Чаще он изображался глубоким старцем с седой бородой. Говорят, обычно Домовой похож на хозяина дома, и даже носит хозяйскую одежду. Но, главное- тело его, даже ладони и подошвы покрыты мягкой шерстью, он весь ею зарос, у него длинные уши (либо одно ухо отсутствует) Вот как описывается Домовой в книге Татьяны Александровой «Домовенок Кузька»

«Девочка взяла веник да так и села на пол- до того испугалась. Под веником кто-то был! Небольшой, мохнатый, в красной рубахе, блестит глазами и молчит. Девочка тоже молчит и думает: «Может это ежик? Может ежик игрушечный? Но ведь заводские игрушки не умеют кашлять и так громко чихать» Тут Наташа начала громко смеяться.. Уж очень потешный оказался человек: в красной рубахе с поясом, на ногах лапти, нос курносый, а рот до ушей, особенно, когда смеется».

Изображение домового украсит ваш дом. По эскизу можно изготовить изразец, который украшал не только интерьер, но и экстерьер здания. Для этого изготавливали керамические - глиняные плитки, крепящиеся с помощью специального устройства. Мастерам хотелось принести людям радость. Поэтому так красивы и яркие рисунки. Изразцы были плоскими, расписанными цветными глазурями, и с рельефом, расписанные цветными глазурями. Рельеф- это выпуклая поверхность. И те и другие были красивым. Изображались на изразцах птицы, диковинные звери, люди, корабли, сценки из жизни. Часто на изразцах делались надписи. Иногда они просто поясняли рисунок, а подчас были пословицы, поговорки, мудрые изречения. Раньше для формовки изразца пользовались деревянными формами. Красота изразца зависела от искусства мастера, резавшего формы. Недаром само слово «изразец» произошло от слова «изрезать». Сейчас деревянные формы не применяются, керамисты стали отливать их из гипса, по вылепленным моделям. Вылепить изразец можно самим. Керамическое панно, выполненное своими руками, может украсить интерьер комнаты, кухни, других помещений.

Вы, наверное, слышали библейские предания о вавилонской башне? В Библии описано, как вавилоняне из гордости хотели возвести башню до самого неба. Но Бог смешал языки строителей, они перестали понимать друг друга, и башня осталась недостроенной. Отсюда произошло выражение «вавилонское столпотворение», т.е. большое и суетное стечение народа. На самом деле вавилонская башня была жилищем бога Мардука- главного бога Двуречья. Мардук отнял у злых сил «таблицы судеб» и поместил их в небесном Вавилоне, а людей научил построить земной Вавилон- отражение небесного. Значит, наблюдая за небом, можно узнать, что происходит на

земле. А зная движение звезд, можно прочесть, что написано в таблицах судеб. Так родилась астрология- наука о гадании по звездам.

Как же выглядела эта высокая башня, помогающая предсказывать судьбу?

Так как все в Двуречье строилось из глиняных необожженных кирпичей, то все постройки не сохранились до наших дней. Храм бога Мардука- зиккурат описан следующим образом :Он поднимался ступенями на 90 метров, а на его вершине стоял храм с золотым столом и ложем бога. Верхние ярусы храма были цвета солнца и неба, а нижние- цвета земли. Как можно было подняться в храм, какой формы были окна и двери- неизвестно.

Совсем рядом с нашим городом Магнитогорском археологи в 1982 году раскопали Аркаим (XVIII в до н. э.) город – обсерваторию, точная копия Зодиака, огромный гороскоп, построенный на земле.. В Великобритании найден известный Стоунхэндж, в районе Белого, Балтийского и Баренцева морей- лабиринты-календари, определяющие время по звездам или по солнцу. В структуре его знаки Зодиака и 28 делений- лунных стоянок, точки весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояний, восходов и закатов Солнца и Луны.

Придумайте башню- образ Зодиакального круга. Что такое зодиак?
(Звериный круг)

Греки считали, что храм - жилище божества, который должен быть особенным, поэтому храм строили с колоннами. Колонна- столб, поддерживающий крышу. Колонна похожа на ствол дерева и имела обычно 20 желобков- каннелюр. Колонны резко сужались кверху, зрительно увеличивая здание храма. В греческом храме все соразмерно человеку. И ширина колонны так относилась к ее высоте, как высота головы относится к росту человека- 9 диаметров колонны к ее высоте. При строительстве храма использовали ордерную систему. Ордер - письменное распоряжение, порядок. Колонна заканчивалась капителью, высота капители –1/3 ее диаметра. Использовали три ордера: дорический, ионический, коринфский. Зодчие выбирали ордер в зависимости от пола, духа и олимпийского авторитета божества. Дорический- мужественный, ионический- женственный, коринфский- девический. Спираль капители ионического ордера сравнивают с ракушкой. С чем можно сравнить другие капители? Капитель - верхняя часть колонны.

Колонна может быть в виде женской фигуры - кариатида или мужской фигуры - атлант, теламон.

Проект колонны в виде женской или мужской фигуры.

Верхняя часть фасадной стены здания (обычно треугольной формы), ограниченная скатами крыши называется фронтоном. Храмы они свои украшали цветным орнаментом (узором из повторяющихся элементов). Особенно любили греки синий, красный и коричневый цвета. Рельефы (выпуклые изображения) красили золотистой охрой.

Как хороший русский плотник может рубить избу «без единого гвоздя», так и греческие каменщики безукоризненно подгоняли мраморные

«кубики». Только в самых ответственных местах квадры соединяли железными прутьями.

Греческие мастера с удивительным мастерством вписывали храмы в природный ландшафт: одни стремились построить на равнине, другие - на возвышенности, третьи - недалеко от рек или священных ущелий.

Римляне, переняв у греков знания по архитектуре, стали их применять в строительстве не только культовых, но и светских зданий. Колонны стали использовать как стенное украшение пилястры. Использование арки и свода привело к изобретению шарообразного, а затем куполообразного сводов. В Риме изобрели бетон, водопровод, латинский алфавит... Древний Рим дал человечеству настоящую культурную среду: прекрасно распланированные, удобные для жизни города с мощными дорогами, великолепными мостами, библиотеками, термами (банями), триумфальными арками. Триумфальные арки ставили в честь триумфа- победы. Проходя через арку, император возвращался в родной город уже в новом качестве. Арка была границей своего и чужого мира. Арка являлась архитектурным сооружением, постаментом для статуи и одновременно мемориальным памятником.

Из истории известны разные примеры создания архитектурных и скульптурных памятников в честь какого-нибудь события. (Триумфальные арки, скульптурные композиции, шатровые храмы...)

В эпоху Петра I в честь побед строили фонтаны.

Самсон - разрывающий пасть льву - символ победы над шведами (Лев на саксонском гербе). Вода, как символ очищения, смывания грехов, возникновения жизни, плодородия, настойчивости («вода и камень точит») ... завершает проект фонтана. Непревзойденным по красоте образцом соединения скульптуры и водной стихии стала загородная резиденция Петра I – Петергоф. 241 скульптурная форма украшают большой каскад Петергофа.

Проект фонтана для существующего ландшафта.

Проект игровой детской площадки на пришкольной территории.

Для выполнения этого задания необходимо решить несколько учебных проблем: выбор удобного для размещения детской площадки ландшафта; разработка интересных, эстетичных и безопасных развлекательных аттракционов; планирование в соответствии с одним из типов традиционных парков, сложившихся в Европе; образное решение всего комплекса и его отдельных частей; применение знаний линейной и воздушной перспективы в изобразительном творчестве; дизайн предметов и аксессуаров парка подчинить единой теме (например: «Животные», «Овощи и фрукты», «Морские существа», «Космос», «Античность» и т.п.), выбор в группе руководителя и распределение обязанностей по проектированию дорожек, клумб и растительности, водоемов-фонтанов, скульптурных изображений, мест отдыха (скамьи, беседки, освещение и т.д.).

Защита проекта на выбранную тему, где в соответствии с названием объясняется выбор формы, цвета и назначения предлагаемых элементов парка, их расположение, оригинальность и новизна, происходит в

присутствии жюри (приглашенного или выбранного). В ходе защиты проекта могут задаваться вопросы.

Большинство памятников древнерусского зодчества, дошедших до нас,- церкви. В древнерусском государстве получила распространение крестово-купольная композиция в строительстве каменных храмов.

Что символизирует крест?. (Купол- символ вселенной, космоса. Не случайно купола украшались звездами на синем фоне).

Два купола - проявление божественного и человеческого в Христе, три- как три ипостаси бога (Бог- отец, Бог- сын и Бог- дух святой) Пять- Христос и четыре Евангелиста. Тринадцать- Христос и двенадцать апостолов.

Купол поддерживался барабаном со световыми окнами. Какого размера должны быть окна в храме и почему?

В восточной стороне храма располагался алтарь - благоговейное место (жертвенник) В области алтаря стена выдавалась полукруглыми выступами- апсидами. Полукруглые покрытия церковных сводов назывались закомарами.

Над входом в храм помещали икону святого, в честь которого храм построен.

Символом чего являются купола?

Купола храма Василия Блаженного сравнивают с огородом – очень уж разнообразные луковицы церквей.

В средние века церковь была не только местом поклонения, но и местом, где можно укрыться от врагов. В странах Западной Европы монастыри строили в романском стиле. Термин «романское искусство» появился в начале XIX столетия. Ученые полагали, что архитектура в этот период находилась под влиянием римского (романского) зодчества.

Из какого материала сооружались неприступные монастыри и замки? (Из камня)

В центре замка находилась каменная башня - донжон. На первом этаже располагались кладовые, на втором - комнаты хозяина замка, под ними – помещения для слуг и охраны, в подвале - тюрьма и подземные ходы. На вершине башни выставлялся дозор. За крепостной стеной замка находились многочисленные хозяйственные постройки. Как правило, замок был окружен глубоким рвом. Мост, перекинутый через ров к главной башне, в случае опасности поднимали и закрывали им входные ворота башни.

Назовите особенности романского стиля архитектуры? (Неприступные гладкие стены, высокие башни, узкие окна- бойницы, цилиндрические и крестовые своды, укрепленный вход...)

Проект замка в романском стиле

В архитектуре появились новые материалы и конструкции. Появилась новая конструкция сводов, позволившая форму арки изменить в стрельчатую арку. Повинуясь закону стрельчатой формы, все прочие части, вытягиваясь вверх, приняли теперь более стройный вид. Внутри и снаружи готические соборы украшались рельефами, статуями. В то время сохранилась вера в фантастических животных, сказочных чудовищ (даже отверстие трубы в

форме фантастического животного), растений причудливых форм (резные листья клена, дуба, виноградника)

Проект здания в готическом стиле, где стрельчатая арка соседствует заостренными элементами живой природы.

Многим из вас знакома забавная история старика Хоттабыча-восточного волшебника. Задумав обогатить своего спасителя Вольку Костылькова он построил в одно мгновение три мраморных дворца в азиатском вкусе. Посмотрите, чем отличается азиатская архитектура от европейской? В чем сходство?

Купола, стрельчатые арки, причудливые арабески, минареты (тонкие высокие башенки для призыва на молитву)

Мечеть – молитвенный дом

Проект дворца в восточном стиле.

Несмотря на природные стихии, постоянно угрожающие благополучию людей, японская культура отражает стремление к гармонии с окружающим миром, умения видеть красоту в большом и малом. Такое обожествление природы сохранялось на протяжении всего Средневековья и получило название «синто»- «путь богов»; став японской национальной религией; европейцы называют ее синтоизмом. Сами храмы- пагоды похожи на растения- крыши, как шляпки цветка. С загнутыми вверх краями. Храм построенный в горах посвящен горному божеству или ветру, а у воды - божеству воды...

На новогодние праздники в китайском городе Харбине устраивают фестиваль ледяной скульптуры. Лучшие скульпторы и художники работают в парке Харбина несколько недель. Из огромных кусков льда они создают настоящие шедевры: дворцы, мостики, скульптуры людей и животных...

Видели ли вы ледяные или снежные скульптуры?

Какого они цвета? Как их можно разукрасить? Внутри всех этих сооружений вставляют разноцветные электрические фонари, и, когда наступает темнота, многократно переломленный льдом мигающий свет создает невообразимые цветовые сочетания.

«Ледяные сооружения» из геометрических фигурок белой или тонированной бумаги.

Редкий праздник обходится без фейерверков. Придуманы они были в Китае, но быстро распространились по всему свету. В отличие от современных салютов, фейерверки были настоящим театрализованным представлением, с элементами живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, литературы. Продолжались они не более двух- трех часов, а готовились не один день. Какое это было великолепное зрелище! Неожиданно на небе возникали разнообразные рисунки из разноцветных огней: вырастали на глазах деревья, мчались по воздуху колесницы, античные храмы превращались в рощи. На земле били огненные фонтаны, бешено вращались горячие колеса. Фейерверки сопровождалась иллюминацией-массой разноцветных огней, горящих плашек и фонарей, из которых составляли

различные картины. По свидетельству иностранцев, ни в Европе, ни в Китае, не устраивали таких фейерверков как в России XVIII века.

Аппликация фейерверка над ледяными сооружениями.

Дизайн интерьера .

Интерьер (от франц. intérieur — внутренний), 1) в архитектуре — внутреннее пространство здания (жилого, общественного, промышленного) или какое-либо помещение (вестибюль, фойе, комната, зал и т. п.). 2) И. в живописи — жанр, достигший расцвета в 17 в. в голландской (П. Санредам, Э. де Витте и др.) и фламандской живописи. Интерьер часто играет большую роль в картинах на бытовые и исторические сюжеты.

Дизайн (от англ. design- проектировать, конструировать). Проектирование художественных форм, внешнего вида изделий, производимых промышленностью, фасадов зданий, интерьеров и т.п.; художественное конструирование.

Примерные вопросы для беседы: Что вы можете рассказать о профессии «дизайнер интерьера»? Какие телепередачи вы смотрите о дизайне интерьера? Какие стили интерьера вам знакомы? Что должен знать художник, чтобы работать дизайнером? В каких материалах выполняют дизайн-проекты? Для какой цели устраивают конкурсы проектов?

Умением объединять в целостную художественную структуру большие группы парадных и жилых помещений виртуозно владели архитекторы и художники 17—18 вв., превращавшие анфилады комнат в гармонически развёртывающееся зрелище с тонкой сменой настроений и их оттенков, последовательно выдержанной связью отдельных интерьеров с соответствующей их характеру внешней средой, с видами, открывающимися из окон.

В современной архитектуре проблемы интерьера занимают значительное место. Рациональная и эстетически выразительная компоновка интерьера, их связь с внешней средой, строго дифференцированный подход к решению различных по назначению помещений и, вместе с тем, учёт возможности использования одного и того же помещения для различных целей ставят перед архитекторами и художниками сложные задачи, решение которых должно отвечать удобствам жизни человека и высоким эстетическим требованиям.

Классицизм (от лат. classicus — образцовый), художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусстве 17 — начала 19 вв., одной из важных черт которых являлось обращение к образам и формам античной литературы и искусства как идеальному эстетическому эталону. Интерьеру. свойственны ясность пространственных членений, мягкость цветов: широко используя перспективные эффекты в монументально-декоративной живописи, присущи геометризм подчёркнуто статических форм и логичность планировки, постоянное обращение к формам античной архитектуры. Основой архитектурного языка становится ордер, в пропорциях и формах более близкий античности, чем в зодчестве предыдущих веков. Стены трактуются, как гладкие поверхности,

ограничивающие четкие, симметрично расположенные объемы; архитектурный декор вводится таким образом, что никогда не «скрывает» общей структуры, но становится ее тонким и сдержанным аккомпанементом.

Барокко (предположительно: от португ. *regola barroca* — жемчужина причудливой формы), главенствующий стиль в европейском искусстве конца 16 — середины 18 вв. Благодаря роскошной, причудливой пластике, беспокойной игре светотени, слитности как бы текучих форм, сложным криволинейным планам и очертаниям приобретают живописность и динамичность, словно вливаясь в окружающее пространство. В парадных интерьерах архитектура сливается с многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой; зеркала и росписи иллюзорно расширяют пространство, а плафонная живопись создаёт иллюзию разверзшихся сводов. Анфилада комнат позволяет увидеть через открытые двери с одного конца другой.

Ампир (от франц. *empire* — империя), стиль в архитектуре и искусстве трёх первых десятилетий 19 в. Убранство помещений в стиле ампир производит впечатление удивительной целостности, где однотипные украшения покрывали и шкаф, и шкатулку, и обложку книги. Лучшие образцы интерьеров отличаются ритмической согласованностью линий и тонов, единством деталей декора и обстановки (обои, мебель, лепнина, панели, арматура светильников), целостностью однородного перетекающего пространства, усложнённого и расширенного зеркалами, многочисленными дверными и оконными проёмами, живописными панно. Как и классицизм ампир ориентировался на образы античного искусства (большие нерасчленённые плоскости стен и пилонов, массивные геометрические объёмы, египетский орнамент, стилизованные сфинксы и т.). Чтобы защитить интерьер от вторжения реальности, окно либо занавешивали, либо совсем отказывались от «дурной манеры сверлить стены». Например, окно делали на потолке, а двери маскировали. Стены покрывали панорамными обоями, изображавшие фантастические виды. Вместо привычных орнаментов и цветов вещи украшали городские и сельские пейзажи, заключённые в рамку. В интерьере царил своеобразный маскарад. Предметы словно переодевались: мраморная шкатулка на поверку оказывалась картонной, яшмовый флакон-фарфоровым или стеклянным. Но главную странность интерьеру в стиле ампир придавали зеркала, которые располагались в разных местах: над кроватями, на створках дверей, между ножками мебели ..

«**Модерн**» (франц. *moderne* — новейший, современный)- «Ар нуво».

Модерн выразил ностальгию по прошлому (новый взгляд на традиции), первозданной природе, отраженной в архитектуре (фасаде и интерьере), мебели, посуде, предметах быта, вплоть до дизайна домашнего костюма.

Перед практической работой, обратимся к образцам интерьера в стиле модерн (новый, современный). Прослушав описание двух интерьеров, ответить на вопрос: Почему описанные интерьеры причисляют к шедеврам дизайнерского искусства?

Антонии Гауди. «Дом Висенса». В столовой на серо-коричневом каменном полу возвышается камин, покрытый желтыми и голубыми

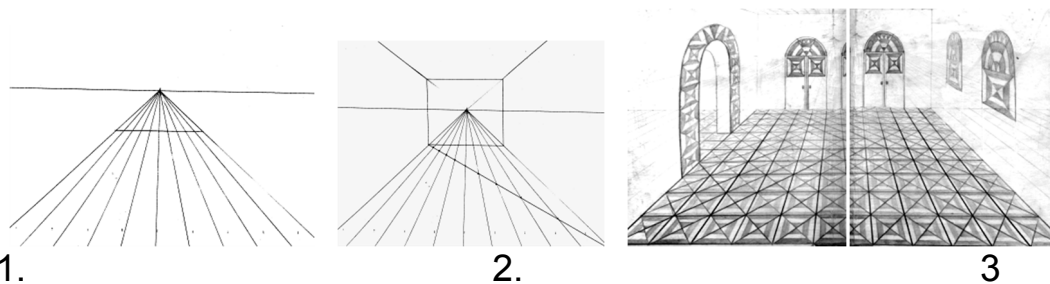
плитками с цветочным орнаментом. По сторонам дверей изображены стоящие в воде цапли и летающие птицы среди кружащихся осенних листьев. Наверху кирпичные конструкции расписанные цветами, ветками кофейного дерева с плодами. Столовая кажется осенним садом. Маленькая комната для курения оформлена в восточном стиле: фальшивый потолок из деталей, напоминающих сталактиты, и расположив на вертикальных конструкциях цветочные плитки, а на горизонтальных- орнаментальную вязь арабских изречений.

Федор Шехтель. «Особняк Рябушинского». Окна украшены витражами с рисунками в виде гигантского крыла бабочки и диковинных трав. На полу мозаика с узором, похожим на водную зыбь. По потолку стелется лепнина: кувшинки, морские звезды, улитки. Светильник похож на гигантскую медузу, поднимающуюся из водных глубин. Перила лестницы напоминают морскую волну. Оформление деталей интерьера (дверей, паркета, мебели) тщательно продумано и подчинено общей теме - водной стихии.

Выбор оптимальных материалов для выполнения нескольких учебных проектов, например бумага, цветные карандаши или акварель. Возможное использование копировальной техники, чтобы выполнить несколько вариантов в различных цветовых сочетаниях. Соблюдение требований аккуратности и новизны в декоре и расположении паркетных плиток.

Практическая работа.

1. Совместное выполнение фронтального интерьера с точкой схода и дистанционной линией, помогающей определить ширину плиток.
2. Самостоятельная работа по выполнению декорирования пола (выражение собственных чувств, новых идей)

Этапы:

1. Изображение линии горизонта и точки, соединяющей одинаковой длины отрезки на нижней части листа.
2. Изображение дальней стены, потолка, дистанционной линии (диагональ пола)
3. Изображение плиток пола, оконных и дверных проемов с декором.
4. Декорирование плиток пола (новизна в декоре, расположении)

Декорирование стен и потолка.

Примерные вопросы для беседы: Какие варианты декора окон, стен, потолка вам известны? Что такое витраж и для чего его выполняли? Где впервые использовали витражи?

Функциональное назначение интерьера определяет его архитектурное решение (абсолютные размеры, форму, пропорции, освещённость, ритм размещения опор, оконных и дверных проёмов, выступов, ниш, членений стен, их масштабные соотношения) и характер убранства (меблировку, оборудование). Одновременно архитектурная композиция и убранство интерьера служат его художественной организации, повышению эмоциональной активности для целенаправленного воздействия на душевное состояние человека, его настроение. Интерьер создаётся во взаимосвязи с планировочной и пространственной структурой сооружения и с его конструктивной основой. Вместе с тем архитектурное решение интерьера получает порой известную автономность, так как может создаваться с использованием дополнительных конструктивных элементов (подвесные потолки, приподнятые настилы, перегородки и т. п.), не только позволяющих видоизменять реальный объём той или иной пространственной ячейки сооружения, но и обеспечивающих возможность её трансформации (например, в японском жилом доме). В тесной связи с архитектурой создаются украшающие его монументальные росписи, рельефы, статуи, мозаики, витражи. Нередко эмблемы, включаемые в орнамент, сюжеты декоративных панно конкретизируют идейный смысл интерьера (см. приложение).

Витраж – картина или орнаментальная композиция из цветных стекол (в окнах, дверях, потолке или как самостоятельное панно). В классическом витраже отдельные кусочки цветных стекол соединялись прокладками из наиболее мягкого металла – свинца. Наряду с набором картин и орнаментов из разноцветных кусочков стекла применялась техника живописи по стеклу силикатными красками, закрепляемыми потом легким обжигом. Сейчас техника витражей значительно разнообразней: пакетный витраж, витражная пленка и т.д.

Цветовое решение имеет чрезвычайно важное значение, так как придает законченный вид интерьеру. Под влиянием неудачной цветовой композиции даже хорошо обставленная во всех отношениях квартира может выглядеть неопрятной и неприветливой, в то время, как умелый подбор и сочетание цветов скрывают некоторые недостатки жилища, создают уют и приветливость, улучшают настроение. Цвет посылает сигналы, простые и сложные, а мы произвольно внутренне реагируем на них.

Примерные вопросы для беседы: Как вы думаете, оказывает ли цвет влияние на эмоциональное состояние человека? Какие, на ваш взгляд, цвета вызывают чувство бодрости, а какие – успокаивают? Уютно ли чувствует себя человек в комнате, где все окрашено в один цвет? Где каждая вещь окрашена своим цветом?

Красный цвет очень активный, его можно использовать для того, чтобы стимулировать людей, подталкивать их к действиям и добиваться результатов. Красный цвет незаменим в тех случаях, когда недостает жизненной энергии, сил, радости, воодушевления, оптимизма и уверенности в себе.

Розовый цвет поможет создать теплую обстановку.

Оранжевый цвет используется для привлечения внимания, создания творческой и нестандартной атмосферы. Впустите в жизнь оранжевый цвет, если обнаруживаете склонность к излишнему пессимизму и чрезмерно трагическому восприятию действительности.

Желтый цвет быстро утомляет, если используется в избытке. Зеленый цвет, являясь производным от смеси желтого и голубого цветов и отчасти смягчает сильно выраженную стимулирующую функцию желтого цвета за счет спокойствия и глубины голубого. Зеленый цвет является незаменимым средством, укрепляющим нервную систему и оказывающим гармонизирующее и стабилизирующее влияние.

Синий цвет поможет расслабиться и успокоиться.

Черный цвет подчеркивает власть и силу.

Обилие белого цвета создает холодную больничную атмосферу стерильности.

Цветовая композиция должна быть уравновешена. Для этого необходим основной, преобладающий тон, придающий цветовой характер помещению. Преобладающий цвет должен гармонировать с переходными к нему родственными цветами. Контрастные цвета, подчеркивающие главный, основной тон, также неизбежны, но в весьма умеренных дозах.

Практическая работа:

- декорирование стен;
- выполнение витражей (оконных, дверных и т.д.) в начатом ранее рисунке фронтального интерьера,
- цветовое решение в различных цветовых гаммах.

Мебель и функциональное назначение интерьера.

Убранство интерьера формируется из произведений декоративно-прикладного искусства в органическом сочетании с архитектурой помещения. Деление интерьера на отдельные части (зоны), различные по своему назначению, нередко предусмотренное его архитектурной композицией, в большой мере подчёркивается подбором и размещением предметов убранства.

Вопросы к беседе: Какие функциональные зоны существуют в современном интерьере жилого помещения? (Прихожая, столовая, кухня, ванная, детская, спальня, гостиная, рабочий кабинет, библиотека и т.д.). Какая мебель необходима для рабочего кабинета (спальни, прихожей, кухни, гостиной и т.д.)? Чем руководствуется человек при выборе мебели для помещения? (Функциональным назначением, комфортностью (удобство, прочность), эстетичностью и соответствием (цветовым, стилистическим) существующему интерьеру.) Какую мебель вы порекомендуете выбрать для проведения карнавала с функциональной точки зрения? (Для отдыха, принятия пищи, проведения досуга и т.д.)

Информация к сведению:

Камин- наиболее древний элемент жилища. В эпоху неолита - круг из камней - «оправа» для огня, где люди готовили пищу. Дым от очага уходил в

отверстие на потолке. Затем появилась труба с конусообразным раструбом для улавливания дыма. Камин- символ незыблемости семейного очага. В Древнем Риме камин с колоннами посередине комнаты, над колоннами пирамида - куда уходил дым. В Средние века каминны отличались большими размерами (можно запечь быка целиком). Античные колонны или кариатиды являлись декором.

В эпоху Ренессанса камин переместили к стене. Появились новые формы – гротескные изображения лица с раскрытым ртом - топкой. Или форма триумфальной арки с нишами со статуэтками по обеим сторонам топки. Камин - игрушечный домик, вход в который- топка, а вместо окна - зеркало. Известно, что глаз человека никогда не устанет следить за тремя вещами: танцем огня, движением воды, и за тем, как работают другие. И если комнатные фонтаны не получили пока широкого распространения, то хранители живого огня - печи и каминны - поселились в наших домах уже много тысячелетий назад и удовлетворяют древнюю потребность человека в огне, тепле, уюте, красоте.

Продумать меблировку помещения для проведения праздника.
Требование: функциональность, эстетичность, стилистическое единство с интерьером.

Возможно макетирование интерьера для кукольного домика ранее изготовленной сувенирной куклы.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ

Загадки о изобразительных материалах:

Черный Ивашка, деревянная рубашка

Где носом поведет, там заметку кладет

(карандаш)

Разноцветные сестрицы заскучали без водицы

Дядя длинный и худой носит воду бородой

И сестрицы вместе с ним нарисуют дом и дым

(кисть и краски)

Жмутся в узеньком домишке разноцветные детишки

Только выпустишь на волю - где была пустота,

Там, глядишь, красота!

(цветные карандаши, фломастеры)

Игра с красками:

Я хотел бы рисовать,

Но не знаю как начать.

Краски-краски, где вы? (Найдите на столе цветные кружочки)

Я возьму три краски основные,

Эти краски не простые-

Из них состоят все другие.

Где эти краски основные? (Учитель следит, из какой команды быстрее выберут три основных цвета)

Если красная с желтой подружится,

Какая новая краска получится? (Ребята показывают оранжевый цвет)

*Если желтая с синей подружиться,
Какая новая краска получится? (Показывают зеленый цвет)*

*Если красная с синей подружиться,
Какая новая краска получится? (фиолетовая)*

Теплые краски, где вы?

Холодные цвета?

Покажите все звонкие цвета.

Глухие цвета.

Расположение цветов в радуге?

Лучшие знатоки красок выбраны

Материал я непростой

Их брусочков и цветной

Из меня лепи, играй

Руки мыть не забывай! (Пластилин)

«Легкие» материалы не долговечны, их используют для эскизов.

Глина, при обжиге, приобретает твердость камня. Керамика (по греч. глина)

Лепить можно разными способами. Можно использовать форму шара, так как мы использовали форму круга при рисовании. Отдельные формы скрепить между собой - тщательно примазать стеклом. Такой способ лепки называют конструктивным.

Есть и другой способ - пластический. В моем кусочке пластилина спрятался целый жираф. Посмотрите, какая у него длинная шея (Вытягиваем шею из пластилина). На ней, голова с рожками (Лепим вытягивая). Длинные ноги (Показываем, как сделать 4 ноги)

Комбинированный способ - соединят два предыдущих способа.

Материалов, с которыми работает скульптор - великое множество. Трудны в работе камень, дерево, металл - для них требуется и твердый инструмент, и твердая рука. А для «легких» материалов - пластилина, глины, воска, мыла - твердые инструменты не нужны.

Аппликация – один из древнейших способов украшения одежды, обуви с использованием различных материалов (ткань, кожа, войлок, мех, шелк). Современная аппликация применяет большое разнообразие материалов, в том числе сухие листья и цветы, соломка и бумага.

Техника «Батик» (малайск.), техника росписи, а также украшенная ею многоцветная ткань. Основана на сочетании рисунка, наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при «горячем батике» разогретый воск, при «холодном батике» резиновый клей), с последующим окрашиванием ткани в баке или тампонами. Другие цвета наносятся повторным окрашиванием ткани после снятия частей воскового рисунка. «Горячий батик» издавна известен у народов Индонезии (в особенности на острове Ява), Индии и др. Основные тона индонезийского батика — индиго-синий и коричневый; традиционный орнамент весьма разнообразен и часто имеет символическое значение. В Европе батик начали применять в декоративных тканях с начала 20 в. (главным образом шелковые косынки, платки, кашне и т.п., позднее — декоративные панно).

Акварель (французское aquarelle, от итальянского acquerello, от латинского aqua — вода), краски (обычно на растительном клее), разводимые водой, а также живопись этими красками. Живопись непрозрачной акварелью (с примесью белил) была известна в Древнем Египте, античном мире, средневековой Европе и Азии. Чистая акварель (без примеси белил) стала широко применяться в начале 15 в. Её основные качества: прозрачность красок, сквозь которые просвечивают тон и фактура основы (главным образом бумаги, редко — шёлка слоновой кости), чистота цвета. Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении изображения). Специфические приёмы акварели — размывы и затёки, создающие эффект подвижности и трепетности изображения. Акварель бывает монохромной: сепия (коричневая краска), *бистр*, «чёрная» тушь. В акварель, выполняемую кистью, часто вводится рисунок пером или карандашом.

Техника «Лессировка» (от нем. Lasierung), тонкие прозрачные или полупрозрачные слои красок, которые наносятся на просохшие или просыхающие краски картины, чтобы изменить, усилить или ослабить цветовые тона, обогатить колорит, добиться его единства и гармонии. Это дает интересный эффект, благодаря прозрачности красочного слоя

Техника «Аля-прима», т. е. в один прием, без предварительных прописок и подмалевков. Необходимые оттенки цвета смешивают на палитре. Краску наносят мазками, расположенными близко друг к другу.

Техника «Впаивание цвета». Осуществляется по-разному: 1) на бумагу наносят несколько мазков жидко разведенных красок и, пока краски не высохли, размывают и соединяют их края кисточкой. Таким образом, цвет как бы плавно вливается в другой. 2) мазки нескольких цветов накладывают так, чтобы края одного немного заходили на другой, в связи с чем влажные краски смешиваются и вливаются одна в другую. Интересные переходы получаются на влажной бумаге.

Техника «Растяжения цвета». Для «растяжения» цвета берут насыщенный раствор краски и, постепенно добавляя воду, добиваются плавных тональных переходов от темного к светлому. Возможно применение различных инструментов: кисть круглая или плоская, палец, пальцы в перчатках резиновых или тканевых и т.п.

Иногда требуется удалить часть красочного слоя. Удаление пигмента можно осуществить с влажного, но не мокрого слоя отжатой чистой кистью, тряпочкой, губкой или даже пальцем. Для сухого слоя лучше использовать чистую влажную кисть.

Техника «Размывка». В акварельной живописи для размывки берут две кисти. Одна из них пропитывается нужной краской, а другая - чистой водой. Наносят краску на бумагу первой кистью, затем проходят второй кистью по местам, которые нужно размыть. Получается эффект от темного к светлому.

Гуашь (франц. gouache, от итал. guazzo — водяная краска), краски, состоящие из тонко растёртых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин и др.) и примесью белил, а также произведение искусства, выполненное этими красками. Обычно употребляется для живописи по бумаге, картону, фанере, полотну, шёлку, кости. Возникла как разновидность акварели (в сочетании с которой гуашь часто применяется), когда художники, чтобы достичь плотности красочного слоя, примешивали белила в водяные краски. Гуашью выполняются обычно оригиналы плакатов, книжной и прикладной графики, эскизы театральных декораций, декоративно-оформительские работы.

Сграффито, граффито (итал. sgraffito или grafrito, буквально — выцарапанный), разновидность монументально-декоративной живописи, принцип которой основан на процарапывании верхнего тонкого слоя штукатурки до обнажения нижнего слоя, отличающегося по цвету от верхнего. Широко используется в монументально-декоративном искусстве 20 века.

Графика (греч. graphike, от grapho — пишу, черчу, рисую), вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюру, литографию и др.), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Термин «Графика» первоначально употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Новое значение он получил в конце 19 — начале 20 вв. в связи с бурным развитием полиграфии и распространением каллиграфически чёткого, контрастного линейного рисунка, наиболее удобного для фотомеханического воспроизведения в книге и журнале. Тогда графика определилась как искусство, в основе которого лежит линия, или как искусство чёрного и белого. Такое понимание графики в дальнейшем было расширено. Кроме контурной линии, графика использует штрих и пятно, также контрастирующие с белой (реже цветной или чёрной) поверхностью бумаги — основного материала. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы.

Графика не исключает и применения цвета. Наиболее общий отличительный признак графики. — особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого во многом выполняет фон бумаги, «воздух белого листа», по выражению советского мастера графики В. А. Фаворского: «Пространственное ощущение создают не только не занятые изображением участки листа, но часто (например, в рисунках акварелью) и проступающий под красочным слоем фон бумаги». При этом связанное с плоскостью листа графическое изображение носит и плоскостной характер, не обладая такой полнотой возможностей, как живопись, в создании пространственной иллюзии реального мира, графика с большой свободой и гибкостью варьирует степень пространственности и плоскостности.

Активную роль в графике играют фактура используемых материалов, специфика графической техник и приёмов. По технике графику разделяют на

рисунок и печатную. Наиболее древний и традиционный вид графического искусства — рисунок, где основу изображения составляют линия и силуэт. В задачах рисунка много общего с живописью, а границы между ними условны: акварель, гуашь, пастель, темпера могут использоваться для создания как графических, так и живописных произведений.

Техника «Граттаж» — процарапывание по воощенной бумаге. Рисунок процарапывается на подготовленной бумаге: лист покрывают парафином (возможно первоначальное окрашивание акварельными заливками), затем наносят черную тушь (для ускорения работы в тушь добавляют мыло или шампунь) и ждут полного высыхания. На подготовленный лист заостренным предметом наносят рисунок. Необходимые части композиции высветляют штрихообразными движениями. Силуэтная техника поможет рисунок сделать более выразительным.

Техника «Линогравюра»

Композиция карандашом наносится на линолеум. Специальным резцом наносятся штрихи, выбирают все те места, которые должны быть белыми. Получается выпуклый рисунок, где печатающие элементы лежат выше, чем пробельные. Затем при помощи валика или тампона на доску наносят краску, которая ляжет только на выпуклые места. Положив на доску бумагу и прижав ее прессом, получают оттиск.

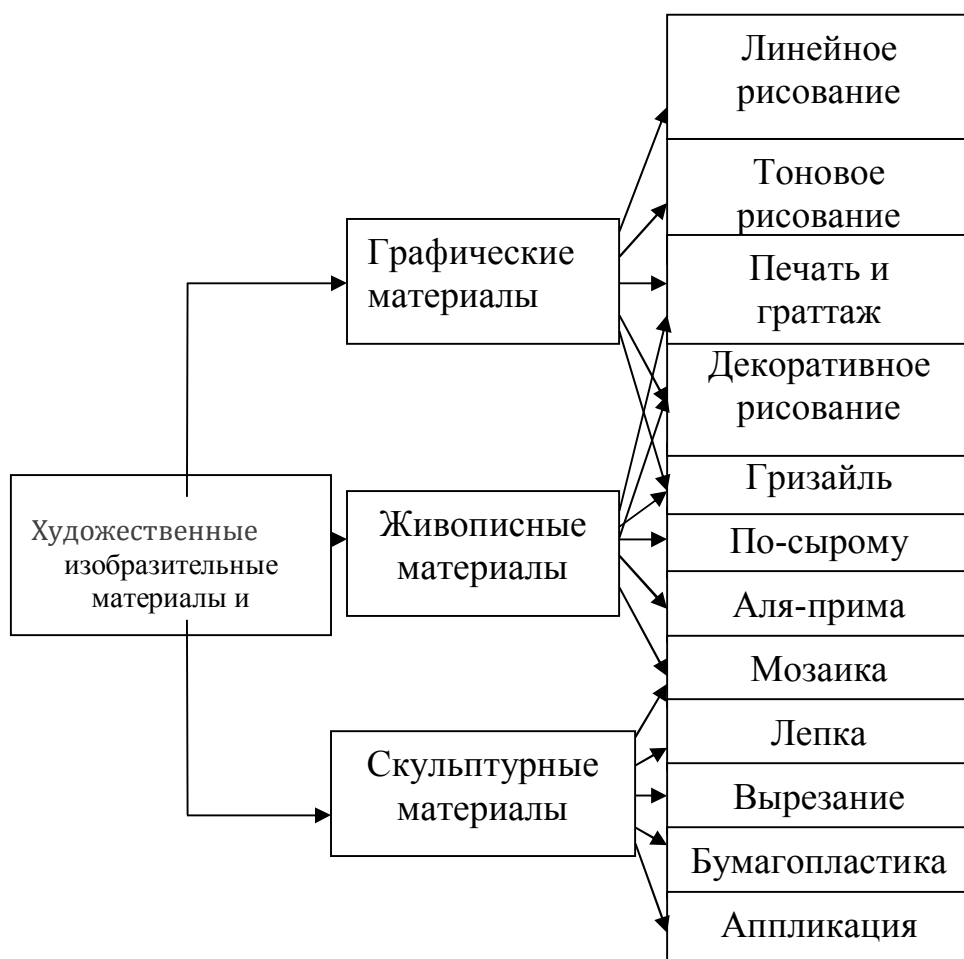

Схема художественных изобразительных материалов и техник

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Белякова Г.С. Славянская мифология: [Текст] / Кн. Для уч-ся.- М.: Просвещение, 1995
2. Бутромеев В.П. Всемирная история в лицах: Древний мир. Энциклопедия для школьника: [Текст] / Серия «Детский Плутарх».- М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 1999.
3. Венс Герман. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь: [Текст] / Иллюстрированная энциклопедия в 3-х томах. Классическая древность (до IV в.). Т.1. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО Пресс, 1998.
4. Виноградова Н. А., Китайская пейзажная живопись, [Текст] / - М., 1972.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. [Текст] / - СПб.: Союз, 1997.
6. Гальперин П.Я. К психологии творческого мышления. //Вопросы психологии.-1985 - № 5.
7. Головина В.А. Египет: Боги и герои. Тверь: «Полина», 1997
8. Детская библия. Библейские рассказы в картинках. В. Маттелмяки, Б. Арапович. Институт перевода Библии. [Текст] / - Стокгольм, 1991
9. Елисеев Г.А. История религий. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. Учеб. заведений. [Текст] - М.: Дрофа, 1997
10. Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. 1000 загадок [Текст] / Популярное пособие для родителей и педагогов. -Ярославль, Академия развития, 1997.
11. Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания и поэзия. [Текст] - М. 1992.
12. Литература и фантазия: Кн. Для воспитателей дет. сада и родителей [Текст] / Сост. Л.Е. Стрельцова.- М.: Просвещение, 1992
13. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-т. [Текст] / Гл. ред. С.А. Токарев.- М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1997. Т.2.
14. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2/ [Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и др.]; [Текст] / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с.
15. Полюянов Ю.А. Воображение и способность. [Текст] — М.: Знание, 1982.
16. Примерные программы по учебным предметам. [Текст] Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 231 с. – (Стандарты второго поколения)
17. Путилов Б.Н. Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди. [Текст] / - СПб.: Азбука, 1999.
18. Родари Дж. Грамматика фантазии: введение в искусство придумывания историй. [Текст] - М.: Прогресс, 1978.

- 19.Рябцев Ю.С. История русской культуры: Художественная жизнь и быт XVIII-XIX вв, [Текст] : учебное пособие.- М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997.
 - 20.Рябцев Ю.С. История русской культуры; Художественная жизнь и быт XI- XVII вв, [Текст] : учебное пособие.- М:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997.
 - 21.Семенова М. Мы – славяне! [Текст] / Популярная энциклопедия. - СПб.: Азбука, 1998
 - 22.Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей. [Текст] / Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития. 1997.
 - 23.Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: Изобразительное искусство. [Текст] / Популярное пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1997.
- ФГОС начального общего образования [Текст] / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с.

