

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»

Факультет педагогический

Кафедра инклюзивного образования

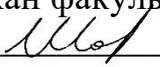
СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

 Н.И. Бумаженко
23.09.2024

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

 И.А. Шарапова
23.09.2024

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД**

для специальности

7-07-0114-01 Специальное и инклюзивное образование

Составители: Е.А. Харитоновна, Н.А. Карпенко

Рассмотрено и утверждено

на заседании научно-методического совета 24.10.2024, протокол № 1

УДК 376:[741+745](075.8)
ББК 74.5я73+74.263.0я73+74.268.5я73
ИЗ8

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 6 от 25.06.2024.

Составители: доцент кафедры инклюзивного образования ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат педагогических наук, доцент **Е.А. Харитонова**; старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ВГУ имени П.М. Машерова, магистр искусств **Н.А. Карпенко**

Р е ц е н з е н т ы :

кафедра педагогики и психологии инклюзивного образования Института инклюзивного образования БГПУ имени Максима Танка;
заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат педагогических наук *Н.В. Щепеткова*

ИЗ8 **Изобразительное искусство и художественный труд для специальности 7-07-0114-01 Специальное и инклюзивное образование : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине / сост.: Е.А. Харитонова, Н.А. Карпенко. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2024. – 126 с.**
ISBN 978-985-30-0174-7.

Представленный учебно-методический комплекс направлен на формирование знаний, умений и навыков работы с обучающимися в условиях специального и инклюзивного образования. В данном издании содержатся теоретический материал, задания для практических занятий, примерный перечень вопросов для контроля знаний по учебной дисциплине, содержание и научно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы студентов. Предназначен для обучающихся по специальности «специальное и инклюзивное образование», педагогов, психологов, дефектологов.

УДК 376:[741+745](075.8)
ББК 74.5я73+74.263.0я73+74.268.5я73

ISBN 978-985-30-0174-7

© ВГУ имени П.М. Машерова, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	8
ЧАСТЬ I. Изобразительное искусство	8
Модуль 1. Изобразительное искусство, его виды и жанры, изобразительные средства, техники	8
Модуль 2. Графика как вид изобразительного искусства	22
Модуль 3. Живопись как вид изобразительного искусства	27
Модуль 4. Натюрморт как жанр изобразительного искусства	32
Модуль 5. Пейзаж как жанр изобразительного искусства	37
Модуль 6. Анималистический жанр	38
Модуль 7. Портрет как жанр изобразительного искусства	40
Модуль 8. Бытовой жанр	44
Модуль 9. Скульптура как вид изобразительного искусства	46
Модуль 10. Архитектура как вид изобразительного искусства	48
Модуль 11. Декоративно-прикладное искусство	51
Модуль 12. Дизайн	55
ЧАСТЬ II. Художественный труд	58
Модуль 13. Элементы технической графики	58
Модуль 14. Художественная обработка бумаги и картона	60
Модуль 15. Художественная обработка пластических материалов	64
Модуль 16. Художественная обработка природных и других материалов	67
Модуль 17. Художественная обработка текстильных материалов	71
Модуль 18. Работы с конструкторами, мягкой проволокой и древесиной	74
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	78
Методические рекомендации к проведению практических занятий	78
Часть I. Изобразительное искусство	78
Часть II. Художественный труд	96
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	103
Требования к теоретическим и практическим умениям	103
Критерии оценки результатов учебной деятельности	103
Вопросы к зачету	107
Практические задания к зачету	109
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	113
Самостоятельная работа студентов	113
Материалы для контроля и самоконтроля	113
Перечень научно-методического обеспечения самостоятельной работы	122

ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство и художественный труд» относится к компоненту учреждения высшего образования и входит в модуль «Эстетическое воспитание в инклюзивном и специальном образовании».

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд» адресован студентам, получающим специальное высшее образование по специальности 7-07-0114-01 Специальное и инклюзивное образование.

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов компетентности в области изобразительного искусства и художественного труда, позволяющей им в дальнейшем использовать изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование в процессе обучения, воспитания и коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях специального и инклюзивного образования.

В процессе изучения учебной дисциплины решаются следующие **задачи**:

- освоение студентами теоретических основ изобразительной грамоты и трудового обучения;
- формирование мотивации к самообразовательной деятельности в области изобразительного искусства и художественного труда;
- формирование культурно-ценностных, нравственных, эстетических и идеологических ориентаций и умения следовать им;
- формирование практических умений в области основ изобразительного искусства и трудового обучения;
- освоение студентами умения определять и учитывать особенности организации обучения изобразительному искусству и труду учащихся в условиях специального и инклюзивного образования.

Освоение данной учебной дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении учебных дисциплин «Педагогика», «Общая и социальная психология», «Основы педагогики инклюзивного и специального образования» и создает предпосылки для подготовки студентов к усвоению содержания материала учебных дисциплин «Методика преподавания изобразительного искусства», «Методика трудового обучения».

Освоение учебной дисциплины определено образовательным стандартом специального высшего образования ОСВО 7-07-0114-01-2023 по специальности «специальное и инклюзивное образование» и должно обеспечить формирование следующей специализированной компетенции:

– применять средства искусства и литературно-художественные произведения в процессе обучения, воспитания и коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях специального и инклюзивного образования.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- сущность и содержание понятий: «изобразительное искусство», «художественный образ», «декоративно-прикладное искусство», «художественный труд», «художественное конструирование» и др.;
- роль изобразительного искусства в воспитании и развитии личности;
- вопросы истории изобразительного искусства;
- основы изобразительной грамоты:
- основные виды и жанры изобразительного искусства;
- изобразительные средства, их возможности и особенности использования;
- законы композиции, правила перспективы и построения рисунка, основы цветоведения;
- последовательность изучения объектов и этапы построения предметного изображения;
- приемы и правила построения открытого пространства;
- нетрадиционные способы получения изображения и их возможности;
- виды и роль наглядных материалов;
- виды материалов для детского труда;
- физические, механические и технологические характеристики различных материалов, используемых в трудовом обучении;
- виды работ по трудовому обучению в условиях специального и инклюзивного образования;
- технологии работы с различными материалами;
- технологии изготовления пособий, оборудования, игрушек и сувениров из различных материалов;
- санитарно-гигиенические требования и правила безопасного поведения на учебных занятиях по изобразительному искусству и трудовому обучению;

уметь:

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности труда;
- анализировать, сравнивать, группировать, подбирать произведения изобразительного искусства с учетом поставленных задач;
- объяснять особенности воздействия изображения на человека;
- пользоваться различными изобразительными средствами: линией, светотенью, цветом, перспективой, композицией – для создания художественного образа;
- пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы;
- создавать предметные и беспредметные композиции;
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и воображению;

- системно пользоваться нетрадиционными способами получения изображения;
 - завершать работы, выделяя композиционный центр;
 - преобразовывать простые и составные формы в разных жанрах;
 - использовать изобразительную деятельность в целях создания эмоционального фона;
 - описывать чувства, которые вызывает изображение;
 - высказывать свое мнение, отношение к произведениям, работам студентов, детей;
 - изготавливать пакеты наглядных материалов к занятиям, выполнять целесообразный отбор материала, его адаптацию с учетом познавательных возможностей учащихся;
 - читать и понимать схемы образцов, чертежей;
 - разрабатывать эскизы изделий из различных материалов;
 - использовать приемы вырезывания, конструирования из бумаги, картона, природных и других материалов, приемы обработки текстильных материалов в плетении, вышивании и аппликации;
 - конструировать и изготавливать образцы изделий, предметных, графических и инструкционных карт, а также других наглядных пособий для уроков, коррекционных и внеклассных занятий по труду;
 - создавать наглядные пособия, игрушки и сувениры из различных материалов;
- иметь навыки:**
- поиска информации в области изобразительного искусства и трудового обучения младших школьников с особенностями психофизического развития;
 - получения знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;
 - выделения эмоционального и смыслового содержания произведений изобразительного искусства;
 - изобразительной грамотности;
 - получения изображения способами: традиционными и нетрадиционными;
 - применения приемов практического использования изобразительных средств;
 - техники живописи;
 - техники выполнения графических изображений;
 - плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
 - разработки наглядных материалов; разработки образцов изделий и технологических карт для учебных занятий по трудовому обучению, которые проводит учитель начальных классов (учитель-дефектолог);
 - работы с разными видами поделочных материалов, используемых на уроках трудового обучения в младших классах:

- применения разных способов и приемов лепки из глины и пластилина;
- работы с природными материалами;
- применения технологических операций при выполнении комбинированных работ;
- применения технологических операций в работе с текстильными материалами;
- выполнения аппликативных работ из разных материалов;
- выполнения работ из мягкой проволоки и древесины.

Представленный учебно-методический комплекс создан для активизации самостоятельной деятельности и развития творческого потенциала студентов, формирования навыков культуры труда, воспитания эстетического вкуса, самостоятельности в разработке и оформлении различных изделий по предусмотренным программой видам работ.

Он состоит из введения и четырех разделов: теоретического, практического, раздела контроля знаний и вспомогательного. Теоретический раздел содержит лекционный материал для изучения учебной дисциплины. Практический раздел включает разработки практических занятий, каждая из которых содержит:

- тему и цель занятия;
- вопросы для обсуждения;
- практические задания для самостоятельного выполнения;
- список рекомендуемой литературы по теме занятия.

В разделе контроля знаний предлагаются требования к теоретическим и практическим умениям по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд».

Вспомогательный раздел включает материалы для самостоятельной работы студентов, контроля и самоконтроля, а также обширный перечень учебных изданий и информационно-методической документации, рекомендуемой для изучения студентами в процессе самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям учебной дисциплины.

Предлагаемый УМК отражает современный уровень развития теории и практики обучения и воспитания студентов для работы с детьми с особенностями психофизического развития.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ЧАСТЬ I. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

МОДУЛЬ 1. Изобразительное искусство, его виды и жанры, изобразительные средства, техники

По своему *происхождению искусство* является наиболее древним видом человеческой деятельности, которая зарождается и появляется гораздо раньше земледелия – *в эпоху палеолита каменного века*.

Искусство (в широком смысле) – умелое, искусное выполнение любого дела; (в специфическом значении) художественное творчество, в результате которого создается зрительно воспринимаемый художественный образ, концентрирующий в себе главные, типичные стороны действительности.

Виды искусства – это исторически сложившиеся, формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т.д.).

Рисунок 1. Виды искусства

Основные функции искусства:

– *познавательная*. Является средством просвещения и образования людей. Информация, содержащаяся в искусстве, существенно пополняет наши знания о мире;

– *мировоззренческая*. Выражает в художественной форме определенные чувства и представления;

– *воспитательная*. Воздействует на людей через эстетический идеал, позволяет обогатиться опытом других людей, наделяет художественно организованным, обобщенным, осмысленным опытом;

– *эстетическая*. Формирует эстетические вкусы, потребности людей, тем самым ценностно ориентируя их в мире, пробуждая творческий дух, творческое начало людей;

– *коммуникативная*. Искусство передает информацию от поколения к поколению и от человека к человеку;

Изобразительное искусство – группа видов художественного творчества, воспроизводящих визуально воспринятую действительность. Произведения изобразительного искусства имеют предметную форму, не изменяющуюся во времени и пространстве.

Выделяют следующие виды изобразительного искусства:

Рисунок 2. Виды изобразительного искусства

Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. Работа выполняется в цвете, красками, на плоскости.

Графика (греч. *graphikē*, от *gráphō* – пишу) – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения (гравюра, литография, монотипия и др.), основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Работа выполняется линиями, штрихами, на плоскости без красок.

Скульптура (лат. *sculptura*, от *sculpo* – вырезаю, высекаю) – ваяние, пластика, вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму и выполняются из твердых или пластических материалов. Работа выполняется в объеме путем высекания, лепки, отливки.

Архитектура (лат. *architectura*, от греч. *architéktōn* – строитель) (зодчество) – искусство проектировать и строить здания и другие сооружения (а также их комплексы), создающие материально организованную среду.

Декоративно-прикладное искусство (искусство украшать) – создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т.д.).

В каждом виде искусства используются различные темы. Устойчивые, повторяющиеся композиционноструктурные и/или содержательные признаки в искусстве называют жанром.

Жанр (франц. *genre*, от лат. *genus* – род) – это вид художественных произведений, характеризующийся определенными темами.

Выделяют следующие жанры:

- Исторический
- Мифологический, религиозный
- Батальный
- Портрет
- Пейзаж
- Натюрморт
- Бытовой
- Марина
- Анималистический

Исторический жанр – это произведения искусства, в которых отражены реальные исторические персонажи или события.

Мифологический жанр – произведения искусства, в которых отражены мифологические сюжеты.

Религиозный жанр – направление классической живописи, основной тематикой которого является изображение религиозных сюжетов, эпизодов из Библии и Евангелия. Религиозная живопись долгое время занимала ведущее положение в европейском изобразительном искусстве различных эпох, особенно в Средневековье и в период Возрождения вплоть до XIX в., когда ее постепенно стала вытеснять историческая и жанровая живопись.

Батальный жанр – произведения искусства, в которых отражены военные эпизоды. Художник, который пишет на батальные темы, называется баталистом.

Портрет – изображение человека в скульптуре, живописи и графике. Портреты, написанные художниками, доносят до нас образы людей прошедших эпох.

Пейзаж – картина, в которой природа стала ее главным содержанием. Термин «пейзаж» (*paysage*) пришел из французского языка, что в переводе означает «природа». Как самостоятельный жанр пейзаж возник в Голландии. Пейзажная живопись разнообразна. Есть пейзажи, точно передающие те или иные уголки природы, в других тонко передано состояние. Еще есть фантастические пейзажи.

Термин «*натюрморт*» произошел от французского слова, буквально означающего «мертвая природа». Это картины, героями которых являются различные предметы обихода, фрукты, цветы или снедь (рыба, дичь и так далее). Натюрморты рассказывают нам не только о вещах, но и об их владельцах, об их жизни, быте и привычках.

Бытовой жанр – картины, на которых отражены эпизоды из повседневной жизни людей.

Марина – произведения искусства, на которых изображено море. Художник, который пишет море, называется маринистом.

Анималистический жанр – это произведения искусства, на которых изображены животные.

Стиль искусства

Понятие «*стиль*» – это своеобразие, которое позволяет сразу определить, в какую историческую эпоху создано произведение. Художественным (высоким) стилем называется направление, вовлекшее в себя все виды искусства. Например, барокко – высокий стиль, а рококо – направление. К великим или высоким стилям относятся классика античности, романский стиль и готика в Средние века, ренессансный стиль, обозначивший собой переходный период от Средних веков к Новому времени, барокко и классицизм в Новое время. Последним крупным стилем на рубеже XIX–XX вв. стал модерн, в котором была сделана попытка возрождения единства архитектуры, декоративного и изобразительного искусства.

Соединение нескольких видов искусства в одном произведении называют синтезом искусств. Иначе говоря, художественный стиль достигает наивысшего уровня, когда вовлекает в себя все виды искусства. Сложившись в определенную историческую эпоху, высокие стили непрерывно преобразовывались и возрождались на следующем этапе в новом качестве. К примеру, классицизм XVII в. во Франции взял основу из античной классики, при этом он сильно отличается от неоклассицизма второй половины XVIII в. и, конечно же, от неоклассицизма как одного из направлений эклектики второй половины XIX – начала XX в.

Изобразительные средства искусства

Важнейшее художественное средство изобразительного искусства является цвет.

Цвет – это сочетание красок, при помощи чего художник передает, а зритель воспринимает характер реального (видимого) мира. *Цвет в искусстве* – это средство изображения объема, пространства, формы, степени освещенности, материальности предметов и объектов, что помогает выстроить колорит картины, определить ее смысловую и эмоциональную нагрузку на зрителя. Использование цвета в живописи не всегда обусловлено данными в природе цветовыми отношениями. Выбор цветового решения картины или отдельных ее элементов может также зависеть от авторской идеи, стиля, техники и технологии использования той или иной краски, от вида искусства, индивидуальных предпочтений художника. Часто цвет в картине имеет символическое значение (например, «Купание красного коня» К.С. Петрова-Водкина). Таким образом, цвет – это одна из составляющих художественного образа. Цвета в картине гармонизируются по принципам дополнения и контраста, пропорционального соотношения, звучности и глухоты и т.д.

Цвета в живописи делятся на: хроматические (цветные; все цвета спектра) и ахроматические (бесцветные; черный, белый и все оттенки серого).

Цвет, как характеристика, имеет собственные (основные, объективные) свойства: цветовой тон, насыщенность, светлота, а также субъективные, обусловленные восприятием свойства цвета:

– *иллюзорные свойства цвета* (зависят от освещения, соседних цветов и т.д.);

– *определяющие психо-физиологическое воздействие свойства цвета* (возбуждающие, активные и успокаивающие, пассивные);

– *несобственные свойства цвета* (холодные-теплые; звонкие-глухие; выступающие-отступающие; легкие-тяжелые; тихие-громкие; гладкие-бархатистые; невесомые-давящие и т.д.).

Деление цветов и оттенков на теплые и холодные особенно важно для художника-живописца. Следуя этой концепции, цвета цветового круга можно условно разделить на 2 одинаковых половины: на одной окажутся желто-оранжевые, красные оттенки цвета и теплые тона зеленого и фиолетового; на другой – изумрудно-сине-фиолетовая гамма. Это деление условно, так как в живописи каждый из спектральных цветов приобретает звучание разнообразных теплых, холодных и нейтральных оттенков.

Колорит (итал. *colorito*, от лат. *color* – краска, цвет) – это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков. В узком смысле колорит – соотношение цветов и оттенков на полотне, характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его

цветовой строй как одно из средств правдивого и выразительного изображения действительности.

Фактура – характеризует качество материалов и приемов. В переносном смысле фактура – индивидуальный почерк, особенность руки художника. Фактурный мазок – рельефный, пастозный, объемный.

Традиционные и нетрадиционные изобразительные техники, материалы и инструменты

Традиционные техники рисования – это техники, которые отображают (или стремятся отобразить) предметы, объекты, явления окружающей действительности, свои впечатления и отношения к чему-либо в соответствии с требованиями реалистического изобразительного искусства, линейной перспективы и используют традиционные инструменты и материалы для рисования: кисть, простые карандаши, краски, цветные карандаши, мелки, фломастеры.

К традиционным техникам рисования можно отнести следующие способы рисования:

- Рисование простым карандашом. Эта техника считается самой простой, не требующей особого мастерства. Рисование простым карандашом считается подготовительным этапом для других техник. В изобразительном искусстве при рисовании простым карандашом есть два основных приема – штриховка и растушевка. *Штриховка* поможет передать текстуру предмета, насыщенность тона, и выполняется с помощью коротких прямых линий, которые рисуются, примерно, на одинаковом расстоянии. В *растушевке* с помощью постепенного перехода тона можно придать фигуре объем. Добиться такого перехода можно путем растушевки (размазывания) графита карандаша.

- Рисование цветными карандашами. Цветным карандашом так же просто манипулировать, как и простым. От силы нажима, заточки и положения в руке карандаша зависит эффект, которого мы можем добиться.

- Рисование фломастерами. Фломастеры обычно применяются при декоративно-стилистических или абстрактных рисунках. Главный минус – нельзя смешать цвета, можно только разбавить фломастерную краску, из-за этого мы не всегда можем использовать нужный нам оттенок. По этой причине нельзя использовать фломастеры в живописи. Цвета фломастеров могут иметь непредсказуемые нам оттенки.

- Рисование восковыми мелками. Предназначены для рисования по картону, бумаге и дереву. Обладают светостойкостью. Рисование восковыми мелками начинается с наброска, но прежде нужно проверить как ведет себя материал именно на этой поверхности.

- Рисование гуашью. Гуашь в переводе с французского «непрозрачный». Данная техника отлично подходит для начинающих художников. Гуашь водорастворима, в ней цвет можно с легкостью перекрыть другим, смешивая цвета мы можем добиться любого оттенка. Главной особенностью

является то, что пигмент гуаши в мокром состоянии ярче, нежели в сухом. В рисовании гуашь часто сочетают с другими материалами на водной основе.

- Рисование акварелью. Акварель в переводе с латыни «вода». Эта техника не так проста, как кажется на первый взгляд. Особенностью акварели является ее текучесть, гибкость и прозрачность цвета. Работая акварелью необходимо продумывать, где будут располагаться свет и тени, прежде, чем начать рисовать.

Нетрадиционные техники рисования – это искусство изображать, не опираясь на приемы традиционного рисования, дополняя и расширяя его. Данная техника предполагает использование как новых материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, привычными, так и обычных традиционных материалов с разными приспособлениями, знакомится с различными техниками декоративно-прикладного искусства и художественного конструирования (дизайна).

Нетрадиционные техники рисования – это искусство изображать, основываясь не только на приемы традиционного рисования, но и дополняя и расширяя возможности создания изображения различными материалами и инструментами. Опираясь на базовые навыки изображения и используя элементы нетрадиционного рисования, мы формируем умение уходить от классических образов-клише и стимулируем умение самостоятельно мыслить и творить по законам красоты.

Применение этих техник подтверждает, что рисовать можно чем угодно, было бы желание.

Нетрадиционные техники рисования

Опираясь на классификацию нетрадиционных техник рисования предложенную Пуляновой Т.А. выделяют следующие техники:

Техники рисования для развития мелкой моторики рук, тактильного и сенсорного восприятия

1. Пальчиковая живопись

Одна из первых техник с которой ребенок знакомится еще в раннем детстве. Для этой техники понадобятся влажные салфетки, бумага, краски и пальцы рук. Дополнить пальчиковый рисунок можно фломастерами, гелевой ручкой, красками.

2. Рисование губкой или кусочками поролона

В этой технике используются поролон, акварельные или гуашевые краски, прищепка (по желанию). Очень простая и эффектная техника, которая позволяет быстро тонировать лист бумаги. Техника, которую успешно применяют на занятиях по изо деятельности в учреждениях дошкольного образования.

3. Рисование по мятой бумаге и рисование мятой бумагой

На подготовленном смятом листе бумаги можно использовать как традиционную технику изображения кисточкой и акварельной краской, так и пальчиковую или любую другую технику рисования.

4. *Рисование мятой бумагой.* На листе бумаге рисуем акварелью главный фон. Мнем второй кусочек листа бумаги, и хватательным движением, всеми пальцами руки, берем комочек бумаги и окунаем в заранее подготовленную краску. Накладываем на фон краску с помощью мятой бумаги. Для целостности композиции такой работы можно использовать традиционные техники, например, графика – прорисовка карандашом, фломастерами.

5. *Рисование солью, крупной (манкой, рисом, гречкой), свечой.*

Для работы с солью и манкой дополнительно понадобится клей ПВА. Он выступает связующим звеном материала с бумагой. А для работы со свечой необходимы восковые свечи. Краска, попадая на восковой след, скатывается, и это место остается светлым. Работа в такой технике выглядит очень графично. Работа с такими материалами способствует сенсорному развитию.

Техники рисования для развития глазомера, зрительного восприятия

1. *Монотипия*

Дословно – один отпечаток. Техника печатной графики, отпечаток со стекла (не симметричная) или с одной стороны листа при сложении (симметричная). На уроках изобразительного искусства учащиеся начальных классов работают как в технике симметричной, так и несимметричной монотипии, используя акварельные краски. Такой отпечаток может рассматриваться как законченная работа, а может быть дорисованным.

2. *Набрызг*

При работе в этой технике необходимо использовать бумагу, краски, кисточки или зубную щетку. Фон может создаваться при помощи трафаретов: вырезанных из картона фигурок, геометрических фигур, сухих листьев, или в произвольном набрызге.

3. *Трафаретная живопись*

В данной технике используются как заранее подготовленные трафареты предметов, фигур, вырезанные из картона, так и природный материал – сухие листья деревьев, гербарий цветов и др. Рисование с помощью трафарета предполагает многократное повторение одних и тех же форм, и движений. Для изображения можно использовать разные краски.

Разновидностью трафаретной живописи является «Фроттаж» («натираание»). Из картона вырезаются трафареты, после чего из этих трафаретов создается композиция. На эту композицию кладется лист бумаги и с помощью мелков или карандашей, натирая вырисовывается оттиск с трафарета. В детстве многие делали похожие «манипуляции» с монеткой, когда сверху на монету кладешь лист и зарисовываешь карандашом область, где лежит монета, итог – срисовывается фактурная поверхность

4. *Рисование ватными палочками, ватными дисками, вилкой (одноразовой пластмассовой), зубной щеткой, расческой*

Использование в рисунке разных материалов позволяет получить разнообразные художественные эффекты.

5. *Рисование по мокрой бумаге*

Мокрый по мокрому – так называют эту технику. Прежде, чем начать работать акварелью, необходимо подготовит лист бумаги – равномерно намочить его толстой кистью или губкой. В процессе рисования краска должна растекаться, создавая эффект расплывчатости. Для усиления эффекта можно посыпать солю.

6. *Штамповое рисование* (карандашами (тупой стороной), щеткой, нитками, текстилем, пластиковой пупырчатой пленкой, пластилиновыми штампами, дном пластиковой бутылки, ободом стакана, втулкой от рулона бумажных полотенец и др.). Для штампа желательно использовать предметы с текстурной поверхностью.

Техники рисования для развития речевого аппарата, плавности речевого дыхания

1. *Рисование воздушными шариками*

Необходимо подготовить лист бумаги, гуашь, тарелочки для замешивания красок, надувные шарики (ученик надувает их в начале урока, выполняя дыхательную гимнастику), влажные салфетки.

2. *Кляксография*

Для работы в этой технике понадобятся бумага, одноразовые трубочки для сока и акварельные краски. Ребята учатся контролировать дыхание (выдувать воздух плавно, прерывисто, долго), видеть в бесформенной кляксе художественный образ, фантазировать.

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют многообразный спектр художественных средств изобразительного искусства. А комбинирование их друг с другом, например, трафаретная живопись с набрызгом, пальчиковое рисование с рисованием губкой, щеткой, пленкой и т.д., штамповое рисование с монотипией или рисунком по сырому, еще больше увеличивает возможности формирования творческого мышления учащихся.

Важным элементом существования произведений искусства является его восприятие и анализ.

Восприятие произведения изобразительного искусства предполагает активную деятельность, для которой требуется соответствующая подготовка. Развитие художественного восприятия включает решение следующих основных **задач**:

- Развитие отзывчивости к произведениям.
- Развитие способности выразить свое отношение к произведению.
- Расширение объема знаний и представлений об искусстве.

Для того, чтобы реализовать эти задачи необходимо соблюдать особые правила знакомства с изобразительным искусством.

В школьной практике, на уроках изобразительного искусства в рамках проведения тем, посвященных восприятию и анализу произведений искусства следует опираться на ниже перечисленные методические задачи:

- развивать у детей умение расспрашивать о произведениях;

- развивать навыки общения по поводу искусства
- учить детей использовать свое умение наблюдать действительность при рассказе о произведениях изобразительного искусства;
- развивать умение сопоставлять произведения изобразительного искусства с аналогичными явлениями из области другого искусства;
- учить графической речи.

Восприятие и анализ произведения искусств

Лучший путь изучения искусства – знакомство с подлинными произведениями живописи. Подлинники можно встретить в музеях и на выставках. Для детей школьного возраста характерна подвижность восприятия, фантазирование при восприятии. В этом случае фантазирование развивает творческие способности и говорит о заинтересованности детей, их эмоциональном подъеме.

Следует отметить, что каждое произведение искусства имеет несколько уровней восприятия и анализа. Это эмоциональный, предметный, сюжетный, символический уровни и уровень внутреннего устройства (микросхема) произведения. Наше восприятие искусства начинается с эмоций.

Эмоциональный уровень

Первое, что мы получаем при восприятии произведения – это эмоциональный строй произведения. Оно торжественное или лирическое, нам смешно или грустно. Если произведение не затронуло нас эмоционально, то дальнейший анализ не состоится! Потому очень полезно в начале анализа попытаться уловить те эмоции, которые рождаются от общения с произведением. Отметим, что первое впечатление нужно всячески сохранять и поддерживать в течение всего анализа. Часто именно этим первым эмоциональным впечатлением и проверяется правильность аналитических выводов. Постепенно в процессе анализа мы начинаем видеть, как художник добивается того или иного эмоционального впечатления.

Эмоциональным должно быть и завершение анализа. В самом конце не только полезно, но просто необходимо еще раз возвратиться к целостному эмоциональному впечатлению. Только теперь эмоция подкреплена знанием смысла.

Примерные вопросы для анализа произведения на эмоциональном уровне:

1. Какое впечатление производит произведение?
2. Какое настроение пытается передать автор?
3. Какие ощущения может испытывать посетитель (архитектура)?
4. Каков характер произведения?
5. Как помогают эмоциональному впечатлению масштаб произведения, формат, вертикальное, горизонтальное или диагональное расположение частей, использование архитектурных форм, использование цветов в картине и распределение света?

Предметный уровень

Он отражает то, что непосредственно изображено. Именно с этого уровня непосредственно начинается анализ. Любой предмет, любое действующее лицо или явление, очень значимы. Случайных вещей на картинах хороших художников не бывает. Потому даже простое перечисление того, что на полотне расположено, уже заставляет мыслить.

На этом уровне, в начале знакомства с предметным миром картины, мы очень быстро замечаем, что все предметы и лица не хаотично разбросаны по полотну, а составляют некое единство. Это и есть первый шаг к осмыслению композиции картины. Окончательно освоить произведение получится в самом конце анализа, но начинать отмечать отдельные особенности надо сразу же. Как правило, сразу видно, что наиболее важные элементы образуют простые и ясные формы (треугольник, круг, пирамида, квадрат и т.д.). Эти формы выбираются художником не произвольно, они создают определенный эмоциональный строй. Круг и овал успокаивают, завершают. Квадрат или лежащий прямоугольник создают ощущение устойчивости, незыблемости. Пирамида и треугольник рождает у зрителя ощущение стремления. На этой стадии анализа легко выделяются главное и второстепенное в картине.

Отдельный предмет, отдельный цвет, отдельный мазок ничего не дает для понимания смысла. Значимы лишь их соотношения. Через отношение цветов, звуков, тем, предметов, объемов нужно уметь «читать» смысл произведения.

Контрастные противопоставления, преобладание движения или покоя на полотне, соотношение фона и фигур – все это отмечается уже на этом этапе анализа. Например, можно заметить, что передача движения – это диагональ, свободное пространство перед объектом, изображение кульминационного момента движения, ассиметричные схемы; а передача покоя – это отсутствие диагоналей, свободного пространства перед объектом, статичные позы, симметричные схемы. Но все это пока только отмечается. Истинный смысл особенности композиции откроется только в самом конце анализа.

Примерные вопросы для анализа произведения искусства на предметном уровне.

1. Что (или кто) изображено на картине?
2. Что видит посетитель, стоя перед фасадом? В интерьерах?
3. Кого вы видите в скульптуре?
4. Выделите главное из того, что вы увидели?
5. Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным.
6. Какими средствами художник, архитектор выделяет главное?
7. Как в произведении скомпонованы предметы (предметная композиция)?
8. Как в произведении сопоставляются цвета (цветовая композиция)?
9. Как в архитектурном сооружении сопоставляются объемы и пространства?

Сюжетный уровень

Часто спрашивают: а на всех ли полотнах есть сюжет? На жанровой или исторической картине он чаще всего очевиден. А в портрете, пейзаже, натюрморте, в абстрактной живописи все не так очевидно. Французское слово «сюжет» означает не столько развертывание событий, сколько вообще «тему» произведения или «причину, повод, мотив». А первое значение этого слова – «предрасположенный, подверженный». Таким образом, сюжет предстает перед зрителем причинно-следственными связями, выстроенными художником на полотне. В исторической или жанровой картине эти связи будут касаться исторических или бытовых событий. В портрете – взаимоотношений индивидуальности портретируемого, того, что он собой представляет, с тем, кем он хочет казаться. В натюрморте – отношений между вещами, оставленными человеком и самим человеком «за кадром». А в абстрактной живописи художник выстраивает соотношение линий, пятен, цветов, фигур. И такое соотношение не менее значимо и сюжетно, чем в классической живописи.

Сюжетный уровень также уточняет композиционные особенности полотна. Мы отличаем картину – рассказ и картину-показ, говорим о изобразительности и выразительности на полотне. Здесь определяется жанр произведения.

Примерные вопросы для анализа произведения на сюжетном уровне.

1. Попробуйте рассказать сюжет картины.
2. Попробуйте представить, какие события могут чаще происходить в данном архитектурном произведении.
3. Что может сделать (или сказать) данная скульптура, если она оживет?

Символический уровень

На символическом уровне мы как бы вновь возвращаемся к предметному наполнению картины, но на другом качественном уровне. Предметы натюрморта вдруг начинают проявлять смысл. *Часы* – это уходящее время, *пустые раковины* – пустая брэнная жизнь, *остатки трапезы* – внезапно оборвавшийся жизненный путь. Более того, каждая форма вновь осмысливается.

Круговая композиция – это символ вечности. *Квадрат (куб)* – это символ земли, устойчивого земного бытия. Можно видеть, что один художник выстраивает полотно, разбивая его на части слева направо. И тогда в правой части оказываются положительные ценности, а в левой отрицательные. Движение глаза слева направо заставляет нас увидеть в левой половине начало события, а в правой его итог.

Другой художник выделит вертикальное деление поле картины. И тогда вступают в силу представления о верхе и низе в окружающем нас мире. Высокий, низкий или средний горизонт, «цветовая тяжесть» верха или низа полотна, насыщенность иной или иной части фигурами, открытость пространства – все это становится предметом анализа на символическом уровне.

Нельзя забывать, что сама вертикальная или горизонтальная композиция картины – тоже значимый символ. Иконописные построения разворачиваются по вертикали, а картины Нового времени почти все горизонтальные.

Картина – это изображение на плоскости, однако передать глубину пространства можно разными способами. Например, ближние предметы заслоняют дальние, за счет плоскости пола, земли, с помощью изображения архитектурных сооружений.

На этом уровне анализа большое значение приобретают цвет и свет в картине

Известно, что цвета в Древнем мире и Средневековье были четко прикреплены к соответствующим образам, являясь яркими символами. Свет и тьма всегда были для человека не просто условиями реальной жизни, но и символическими противопоставлениями внешнего и внутреннего: светлое лицо и внутренняя просветленность; темная живопись и тяжелый жизненный путь. Так постепенно встраивается грандиозная система мира данного полотна.

Примерные вопросы для анализа произведения на символическом уровне.

1. Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют?

2. Носят ли символический характер композиция произведения и ее основные элементы: горизонталь, вертикаль, диагональ, круг, цвет, куб, купол, арка, свод, шпиль, башня, жест, поза, одежда, ритм, тенор и т.д.?

3. Каково название произведения? Как оно соотносится с его сюжетом и символикой?

4. Что, по-вашему, хотел передать людям автор произведения?

Следующий этап анализа произведения искусства – заключительный. На этом этапе отдельные аспекты анализа должны соединиться для нас в единый мир данного конкретного произведения. Здесь все детали соединяются в единую ткань произведения, опираясь в большей степени не на логический, а на эмоциональный компонент восприятия.

Для выработки навыков анализа полезно использовать частные приемы:

- простое описание картины, т.е. того, что на ней в самом деле изображено. Такие описания помогают сосредотачивать внимание на данном полотне, входить в мир картины;

- сворачивать содержание. Здесь необходимо просто пересказывать изображение, но каждый раз сокращая свой рассказ. В конце концов, рассказ сводится к нескольким скупым фразам, в которых осталось лишь самое главное;

- выстраивание иерархий. Необходимо соотнести между собой ценности, предложенные художником, ответить на вопрос: «Что главнее?» – этот прием полезен на всех уровнях;

- создание «поля» анализа. Часто «открытие» смысла помогает какой-нибудь незначительный факт биографии художника или факт данной культуры;

- созерцательное и двигательное вчувствование (эмпатия). Это уже актерский прием – попытка представить себя в мире картины, попытаться принять позы действующих лиц, надеть на себя выражение их лиц, погулять по дорожкам пейзажа.

План анализа произведения живописи:

1. Название.
2. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю.
3. Сведения об авторе произведения.
4. История создания произведения.
5. Смысл названия. Особенности сюжета. Принадлежность к жанру.
6. Композиция (что изображено, как расположены элементы картины, динамика, ритм).
7. Основные средства художественной выразительности (колорит, линия, светотень, фактура, манера письма).
8. Ваши личные впечатления.

План анализа памятника архитектуры:

1. Название.
2. Месторасположение.
3. Архитектор(ы).
4. Назначение задания:
 1. культовое;
 2. светское:
 - жилище,
 - общественное сооружение.
5. Из чего построено. Если возможно, указать причину выбора именно этого материала.
6. Конструктивные особенности, по которым можно определить стиль (или использованные архитектурные детали, план, размеры и т.п.).
7. Вывод о типе задания, архитектурном стиле или принадлежности к какой-либо цивилизации.
8. Ваше отношение к памятнику. Обосновать свое мнение.

План анализа скульптуры:

1. **Название.**
2. **Скульптор.**
3. **Тип скульптуры:**
 1. по исполнению:
 1. круглая;
 2. рельеф:
 - углубленный,
 - выпуклый:
 - барельеф,
 - горельеф.

2. по назначению:
 1. культовая,
 2. светская,
 - по использованию;
 - самостоятельная,
 - часть архитектурного ансамбля,
 - часть архитектурного декора здания;
3. по жанру:
 1. портрет:
 - бюст,
 - в полный рост;
 2. ё
4. *Материал, из которого изготовлено произведение.*
5. *Степень тщательности проработки и отделки.*
6. *Чему уделено большее внимание (особенности):*
 1. сходству,
 2. декоративности,
 3. отображению внутреннего состояния человека,
 4. какой-либо идее.
7. *Соответствует ли канону, если он был.*
8. *Место:*
 1. изготовления,
 2. где находится сейчас.
9. *Стиль, направление или период развития скульптуры и его проявление в данном произведении.*
10. *Ваше отношение к памятнику. Обосновать свое мнение.*

МОДУЛЬ 2. Графика как вид изобразительного искусства

Графика (др.-греч. *γραφικός* «письменный» от *γράφω* – записывать, писать) – вид изобразительного искусства, в котором основными изобразительными средствами являются свойства изобразительной поверхности (чаще белого листа бумаги) и тональные отношения линий, штрихов и пятен, которые рождают тональные нюансы. Цвет в графике тоже может применяться, но он считается вспомогательным изобразительным средством.

К графике относится рисование, гравирование, литография, трафаретная печать и другие способы создания изображений на плоскости. В отличие от живописи, в графике акцент делается на линии и контур, а в скульптуре – на объемной форме. Графика предлагает художнику возможность более точно и выразительно передать свои мысли и идеи, используя ограниченный набор инструментов и материалов.

В современной культуре графика имеет большое значение в печатной индустрии и дизайне, где она используется для создания рекламы, иллюстраций, комиксов и многих других видов визуальной коммуникации.

Графика – это не только простой способ передачи информации, но и особая форма самовыражения и художественного выражения. Выразительными средствами графики является – *линия, точка, штрих, пятно, светотень*. С помощью этих средств художники передают свое восприятие мира, делятся со зрителем тем, как они осмыслили и оценили увиденное.

Точка – это графический акцент на плоскости, т.е. от точечного прикосновения карандашом, кистью, пером, фломастером и другими художественными инструментами появляется точечное изображение. Активность восприятия точки зависит от ее «одиночества» или от сочетания нескольких точек и других элементов. Точечное изображение строится на основе точек одинаковой или разной величин. Изображение зависит от выявленных в композиции свойств точек: расположения их на плоскости, относительного размера, силуэта формы, плоскости заполнения, яркости. Точечные изображения, в основном, используют в орнаментально-декоративных композициях, в графике, офорте, а также в компьютерных и фотографических растровых технологиях. Точечные изображения могут быть использованы в сочетании с линейными, штриховыми, тональными и цветовыми изображениями в плоскостной композиции.

Линия – самый простой прием в графике и орнаментально-графическом искусстве. Она способна выполнить одновременно несколько функций: ограничивать форму, определять характер и движение всей формы, ее пропорций. Линия – это протяженное движение (карандаша, пера, кисти и т.д.) на бумаге. Линия характеризуется протяженностью или развитием на плоскости в одном направлении, например, в длину. Характер линейно-графической формы во многом определяется материалом и техникой ее исполнения (карандаш, перо, фломастер, соус, кисть, палочка). Линия может быть короткой, длинной и бесконечной. Линия не только выявляет границы формы предмета, но и выражает чувства и переживания художника. Линии могут иметь различные начертательные или изобразительные характеристики: прямые, кривые, ломанные, зигзагообразные, прерывистые, волнистые, толстые, тонкие, жесткие, мягкие и др.

Пятно (или тон) в организации композиции наряду с линией играет важную роль. Пятно, в отличие от точки и линии, заполняет большую часть графической плоскости композиции. Пятно может быть одинаковым на всей своей площади по светлоте, по цветовому фону, насыщенности, но может иметь на разных участках различные характеристики цветового изображения. Это двухмерная пятновая графика может быть более условной, чем линейная. Она не имеет глубины и не создает ее. Пятна, из которых строится композиция, бывают темными на светлом фоне и наоборот светлыми на темном фоне. Пятно и фон могут отличаться и цветовым тоном. Каждая форма может обладать своими специфическими композиционно-художественными

свойствами. Например, «заливка» дает ровную, тоновую поверхность, а «отмывка» характеризуется плавным переходом от светлого тона к темному и обратно, «размывка» – мягкими затеками и т.д.

Штрих – это линия, формирующая визуальный объем объекта и пространство вокруг него в рисунке. Штрих одно из основных средств выразительности в рисунке. Штриховка бывает разной по своим целям. То, какой штрих необходимо использовать, зависит от эффекта, который необходимо достичь.

Техника нанесения штриховки (рисунок 3):

Прямолинейная. Она пользуется большой популярностью. Техника делается при помощи коротких линий, которые идут параллельно друг другу, постепенно заполняя определенный участок пространства. Техника помогает выстроить форму.

Контурная, она же фигурная. Одна из непростых техник. Штриховка наносится параллельно контуру (форме) объекта. Чаще всего применима при создании гравюр.

Тушевка. При таком способе нанесения штриховки не будет видно отдельных линий. Тон получается однородный.

Растушевка. Нанесенные линии растушевываются до однородного тона. На первый взгляд, все предельно просто. Но каждый метод требует отдельной многократной отработки. В школе-студии «Мастер рисунка» опытный педагог поставит руку и расскажет обо всех секретах правильного нанесения штриховки.

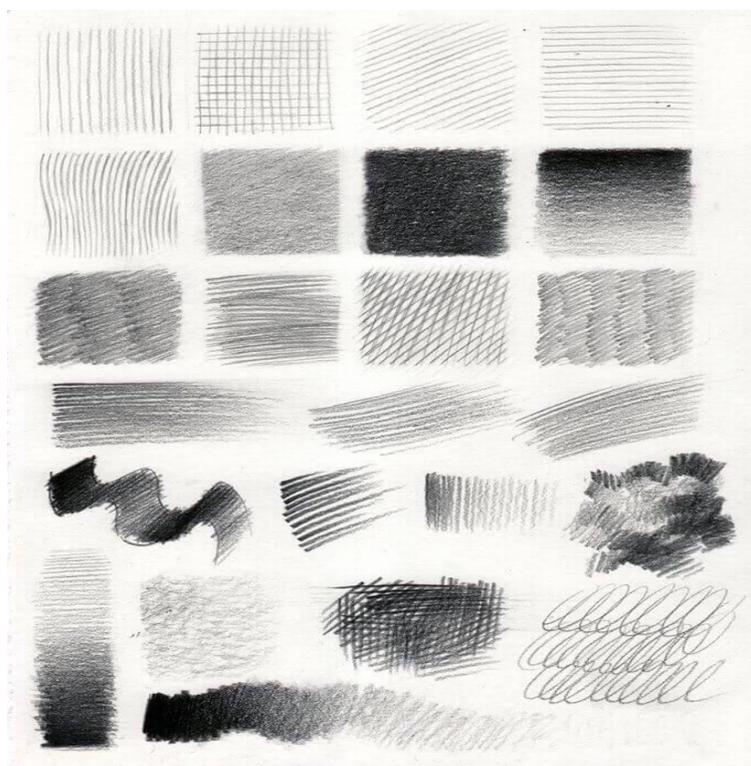

Рисунок 3. Виды штриховки

Светотень – это сочетание освещенных и неосвещенных мест на рисунке, которые помогают увидеть объем предмета. Чтобы правильно наложить тон, нужно уметь штриховать.

Виды графики

Портретная графика – это искусство создания изображений, которые захватывают и передают особенности и выражение лица человека. Она может быть выполнена различными материалами и с использованием различных техник, таких как карандаш, уголь, акварель, масло или краски.

Портретная графика является важной и популярной формой искусства, которая позволяет художникам воплощать в жизнь уникальные и личные истории людей через их лица и выражение.

Пейзажная графика – это искусство создания изображений природы и ландшафтов с использованием различных графических техник и материалов. Она может включать в себя рисунки, акварели, гравюры, литографии, рисунки углем, мелом и другие формы изобразительного искусства.

В пейзажной графике художник старается передать красоту и атмосферу природы, используя различные техники и стили. Он может изображать разные элементы ландшафта, такие как горы, озера, реки, леса, поля, сельские дома и т. д. Важным аспектом пейзажной графики является передача света, тени, текстур и пропорций, чтобы создать реалистичное или стилизованное изображение.

Историческая графика относится к визуальному представлению временных данных и событий, связанных с историей. Она может включать в себя различные виды графиков, диаграмм и временных линий, которые помогают анализировать и понимать хронологию исторических событий.

Абстрактная графика – это вид искусства, который основан на использовании геометрических форм, линий, цветов и текстур для создания образов, не представляющих конкретных объектов или предметов.

Эксперименты с формой в абстрактной графике позволяют художнику исследовать различные способы изменения и искажения формы, чтобы создать разнообразные визуальные эффекты и впечатления. Эти эксперименты могут включать в себя изменение пропорций, деформацию или переход от геометрических форм к органическим.

В графике можно использовать различные виды материалов и поверхностей, включая: бумагу, холст, картон, дерево, пластик, металл, стекло, ткань, пергамент, пластилин.

Изображение условно-плоских предметов и геометрических тел

В основе строения любых предметов лежат простые геометрические формы. Поэтому усвоив на примере геометрических тел законы перспективы, умея свободно строить куб, шар, цилиндр и конус в перспективе с любой точки зрения и в любом положении, можно перспективно грамотно рисовать с натуры любые предметы.

Для того, чтобы изобразить геометрический предмет на плоскости, необходимо опираться на законы композиции и линейной перспективы (наличие линии горизонта и точки схода плоскостей).

Перспективное построение куба (*рисунок 2*) в соответствии с его поворотом следует начинать с квадрата основания, т.е. с его плана, лежащего в горизонтальной плоскости, уходящей в глубину до линии горизонта. Чтобы получить нижнее основание (ромб), необходимо обозначить четыре точки и соединить их четырьмя линиями. Из точек основания проводят вертикальные линии – ребра. Для завершения построения обозначают четыре точки и, соединив их четырьмя линиями, получают верхнее основание куба (ромб). Необходимо отметить одну немаловажную деталь, касающуюся характера линий при построении изображения на плоскости.

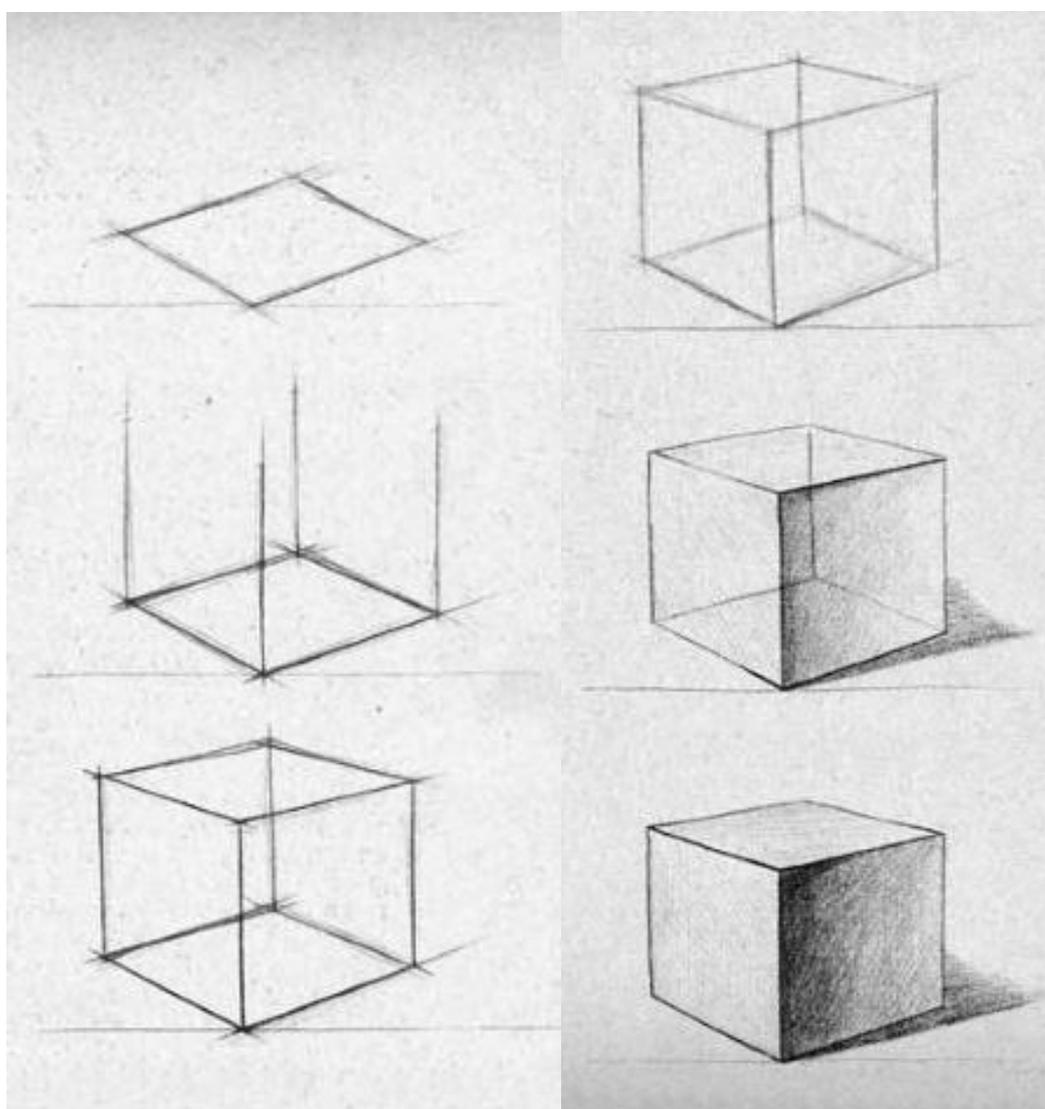

Рисунок 4. Этапы построения куба

МОДУЛЬ 3. Живопись как вид изобразительного искусства

Живопись – это вид изобразительного искусства, представляющий собой способ запечатления окружающего мира красками на поверхности. Основное выразительное средство живописи – цвет, воздействующий на общее восприятие зрителем картины, позволяющий обращать внимание на важные детали, усиливающий эмоциональную составляющую произведения. Оттенки и тона, необходимые художнику для точной передачи колера, объема, пространства достигаются путем смешивания красок на палитре.

Виды живописи

Различают следующие основные виды живописи:

Станковая живопись. Название получила от слова «станок», под которым подразумевается мольберт. Истинные художники, привыкшие писать всегда и везде, практически никогда не расстаются с этим трех- или четырехногим «другом». Установив холст на мольберт, мастер имеет возможность не только писать интересный ему сюжет без искажений (как это бывает, если рисовать, сидя за столом), но и время от времени отходить по дальше от работы, чтобы оценить результат на расстоянии. Такой прием позволяет увидеть картину в целом и быстро поправить огрехи.

Монументальная живопись. Неразрывно связана с архитектурой. Другое ее название – «мураль», означающее «настенную живопись». Монументальной росписью украшаются потолки, стены зданий. Как правило, сюжет такого «полотна» подчеркивает предназначение сооружения, образует единую с ним концепцию, как художественную, так и тематическую. Чаще всего задействуется техника фрески – росписи по сырой штукатурке.

Существует еще и *декоративная живопись*, главное призвание которой – украшать. Отличается чистыми, сочными цветами, тщательно проработанными формами, логическим построением композиции. К особенностям направления относятся: нарушение перспективы, изменение пропорций, отсутствие объема, наличие контура и орнаментальных узоров. Декоративная живопись может быть и станковой, и монументальной.

Основные стили живописи

Стиль в изобразительном искусстве – отдельное направление, характеризующееся общими идеями, характерными приемами, техниками выполнения. Стиль складывается в условиях конкретного времени, на него влияют идеология, религия, политика.

На протяжении многовекового развития изобразительного искусства образовались все новые стили написания произведений. Некоторые стили существовали совсем не долго и не нашли поддержку в обществе. Другие же стали эталонами, на которые ориентируются и современные художники. Рассмотрим основные стили живописи:

Ренессанс (Возрождение). Стиль появился в Италии, в XIV веке. Ориентирован на изображение светской стороны жизни. Художники воспевают

культ человеческого тела, проявляют интерес к деталям. Стал основой для стиля рококо – утонченной «версии» барокко.

Маньеризм. Пришел из Италии XVI века. Для стиля характерны: чрезмерный эротизм, изломанность линий, некоторая деформированность, удлиненность фигур, композиционная перегруженность, едкая цветовая палитра, напряженность поз и прочее.

Барокко. Стиль возник в XVI веке, в Италии. Дошел до Испании, Франции, Германии. Главные черты – роскошь, пышность, динамизм. Большое внимание уделено украшениям и другим элементам, подчеркивающим состоятельность, принадлежность к богатому сословию.

Классицизм. Зародился как стиль в XVII веке, в странах Западной Европы. Спустя сто лет охватил восточную часть. Картины, написанные в стиле классицизма, отличаются натуралистичным, догматическим воспроизведением. Прародитель академизма, приветствующего каноны изобразительного искусства.

Романтизм. Возник в западной Европе в конце XVIII века. Стиль характеризовался акцентами на эмоции и индивидуализм героев живописных сцен, а также прославлением силы и красоты природы. В большинстве стран романтизм достиг своего пика развития в период с 1800 по 1850 год.

Импрессионизм. Пришел из Франции в конце XIX века. Суть стиля – запечатлеть мгновение с помощью быстрых мазков. Полотна, выполненные в этом стиле, нужно рассматривать с небольшого расстояния, чтобы яркие пятна краски сложились в общую картину.

Экспрессионизм. Возник в начале XX века в Европе. Считается, что экспрессионизм – трансформация импрессионизма, который эволюционировал из обычного описания окружающей действительности в выражение субъективного состояния художника. Попытка воздействовать на зрителя через эмоции передается с помощью основных приемов: яркие и кричащие цвета, угловатые и искореженные линии, грубые и быстрые мазки.

Авангардизм. Выделился в отдельный стиль в начале XX века. Тесно связан с модернистскими течениями и подразумевает поиск новых форм и образов, а также внедрение в живопись новаторских концепций через упрощение изображения на холсте. Суть авангардизма – непримиримость с традициями, классическим пониманием живописи и борьба со стереотипами.

В зависимости от сюжета, произведения изобразительного искусства принято делить на такие **жанры живописи**:

Портрет. Изображение одного человека или группы людей. Задача художника – правдиво изобразить внешность и внутренний мир натурщика. Делится на индивидуальный, парадный, групповой и автопортрет.

Пейзаж. Изображение природы в первоизданном или в преобразованном человеком виде, допускает присутствие людей, но не определяет их главными героями сюжета. Выделился в отдельный жанр в эпоху Ренессанса.

Марина. Появилась в виде автономного жанра пейзажной живописи в Голландии в начале XVII в. Изображает морские виды и события, происходящие на море, в том числе морские сражения и круизы.

Исторический. Как отдельный жанр сформировался в расцвет Ренессанса. Включает в себя описание реальных событий современности и прошлого, имеющих социальную значимость в истории одного народа или всего человечества, а также религиозных библейских, евангельских и мифологических сюжетов.

Батальный. Возник в Италии в эпоху Возрождения. Изображает сцены морских и сухопутных сражений, военных походов и военного быта. Характерные особенности жанра: внимание к деталям, реалистичность сюжета, информативность и смысловая ценность. Многие батальные произведения написаны очевидцами конкретных событий.

Анималистика (иногда – анимализм). Ведущий мотив жанра – дикие и домашние животные, птицы, пресмыкающиеся. Одно из самых древних направлений живописи, окончательное формирование которого датируют VIII–XIII вв. Первые изображения животных появились на стенах пещер древнего человека, на холстах – в Древнем Китае.

Бытовой. Зародился в античном искусстве, но в отдельный жанр выделился в Средневековье. Направление посвящено изображению приватной и общественной жизни человека, народному быту. Через описание повседневной жизни художники стремятся донести до зрителя социальные проблемы общества.

Натюрморт. Натюрморт. Как самостоятельный жанр утвердился в XVII веке в Западной Европе. Изображает «мертвую натуру». В основе направления – неодушевленные предметы: дичь, выловленная рыба, фрукты, овощи и букеты цветов, предметы быта (инструменты или посуда).

Архитектурный. Главная тема – архитектурный ландшафт, причем не только городские виды или отдельно стоящие здания, но и интерьер помещений. Архитектура присутствовала в произведениях искусства мастеров Возрождения, но как автономный жанр окончательно сформировалась в голландской живописи XVI–XVII вв.

Техники живописи

Эксперты выделяют десятки видов техник живописи и вот основные из них:

Масляная. Особенно ценится художниками за вязкость красок – они не застывают в течение нескольких часов и даже дней, что позволяет многократно вносить изменения в работу. Чаще всего маслом пишут на льняном грунтованном холсте, но можно использовать и другие поверхности. Наиболее распространены два подвида – многослойный, при котором холст несколько раз покрывается слоями краски после полного высыхания предыдущего, и «алла прима» – создание работы «за один прием». Маслом можно писать в технике «импасто», нанося густые непрозрачные мазки

мастихином, «лессировкой», при которой создается очень много тонких, полупрозрачных слоев, «сухой кистью».

Акриловая. На первый взгляд акриловые краски очень похожи на масляные, но у них разные основы – вода и растительное масло, соответственно. Акрил высыхает значительно быстрее, всего за 15-20 минут, он более эластичный, что препятствует возникновению трещин в готовой работе. В палитре существуют «необычные краски» – например, блестящие «металлики», флуоресцентные.

Акварель. Акварельные краски не содержат в составе белил, в их роли выступает просвечивающая под изображением негрунтованная бумага. Акварель позволяет создавать воздушные, полупрозрачные картины. Очень быстро сохнет. Акварельными красками пишут, как по сухой поверхности, так и по мокрой.

Темпера. Старинная техника, интерес к которой снова возрастает в последние годы. Темперные краски создаются на основе яйца, быстро сохнут, практически не смешиваются на поверхности и немного меняют свой цвет после застывания. Именно поэтому требуют определенного опыта в использовании.

Гуашь. Материал плотный, непрозрачный, поверхность картины, написанной в этой технике, получается матовой и бархатистой. Гуашью пишут на бумаге, холсте, ткани, она сохнет несколько часов, что позволяет с легкостью вносить исправления в работу.

Тушь. Краска создается на основе сажи, картина получается двухцветной, черно-белой. К основным плюсам туши относят ее стойкость к размыванию и спирту, это дает возможность заранее обезжиривать некоторые участки перед нанесением изображения.

Пастель. Произведения пишутся по сухой бумаге специальными карандашами – сухими, масляными или пастозными. Работа предполагает растушевку пигмента, вбивание его в основу, многократное наложение слоев. Последние три техники некоторые эксперты относят к графике, а не к живописи.

Энкастика. Картины (в основном – иконы) создаются с помощью красок, в основе которых лежит воск. Они наносятся в расплавленном виде, тонкой кистью или металлической палочкой.

Аэрография. Жидкая или порошкообразная краска распыляется на поверхность с помощью специального устройства, аэрографа, или баллончика. Такой способ нанесения позволяет создавать самые разные эффекты, реалистичные трехмерные изображения, имитацию фактурной поверхности.

Смешанная. Использование нескольких видов материалов в одной работе.

Выразительные средства живописи

Цвет – важнейшее художественное средство, с помощью которого художник отражает пространство, объем, фактуру, передает смысл

и настроение картины. Правильное сочетание цветов – важнейшее условие получения хорошего рисунка.

Кроме выбора нужной краски, художник должен грамотно подобрать:

- оттенок;
- насыщенность – бледность или затемненность;
- интенсивность – яркость или тусклость.

Эти три характеристики определяют цвет картины. Красный, желтый и синий цвета относят к базовым, их нельзя получить путем смешивания других цветов. Невозможно создать рисунок, используя исключительно базовые цвета, необходимы цвета второй и третьей группы, чтобы убрать неестественную яркость. В природе не встречаются базовые цвета в чистом виде, все оттенки сбалансированы. Задача художника – изменить реальность, сделать ее радостной или драматичной в зависимости от цели автора с помощью цвета. Сочетание цветов позволяет создать настроение, который почувствует зритель.

Колорит – соотношение цветов и оттенков на полотне. Это важнейший компонент художественного образа, взаимосвязь цветовых элементов, цветовой строй картины. Цель художника – добиться богатства и гармоничной согласованности цветов. Колорит помогает передать идею, замысел, настроение, он может указывать на спокойствие, радость, грусть, тревогу и другие эмоции.

Мазок – след кисти с краской, оставленный художником на холсте. Художники считают мазок маленькой частью живописной работы, сравнивая его с кирпичиком, из которого собирается целый дом – настоящие произведения искусства.

Техника нанесения краски разнообразна, зачастую зависит от индивидуального стиля художника. Из отдельных мазков, наложенных в определенной последовательности, художник создает законченную картину. Овладеть техникой мазка необходимо на начальном этапе обучения, без нее невозможно создать картину, передать внешний вид объекта, идею и смысл.

Виды мазков:

- гладкий, призванный подчеркнуть текстуру объекта;
- пастозный (фактурный) – интенсивный мазок, толщина слоя достигает несколько миллиметров, создавая рельеф, необходимый для передачи формы предмета;
- лессировочный – прозрачный мазок для получения нужного оттенка.

Цветовой и световой контраст. Для усиления выразительности полотна художники используют метод контраста, противопоставляющий отдельные фрагменты изображения. Контраст может быть основан на размерах объекта, цвете, фактуре, статичности, характере и других характеристиках. Контраст воздействует на особенности восприятия зрителем. Рядом со светлым темное выглядит еще темнее, яркое рядом тусклым – еще ярче.

Художники используют контраст для раскрытия идеи, он позволяет отобразить добро и зло, чистое и порочное, земное и небесное.

Форма. Понятие формы дает возможность художнику показать отличия между предметами, их визуальные особенности. Форма – важная характеристика объекта, ее необходимо учитывать вне зависимости от того, в какой традиции рисует художник. Он должен изобразить разницу между целыми и составными объемными предметами, выделить отдельные части сложных форм, создавать органические и оригинальные объекты.

Композиция. Композиция необходима для передачи замысла художника, он располагает отдельные объекты на картине таким образом, чтобы выделить главное и второстепенное. При создании произведения художник учитывает целостность полотна, контрасты, воздействие элементов картины на зрителя. Важная часть композиции – перспектива, глубина пространства усиливает восприятие.

Фактура. Должное впечатление от картины на зрителя помогает оказать фактура. Поверхность полотна усиливает воздействие, оно может быть гладким или шероховатым, матовым или глянцевым, плоским или объемным. Густая или жидкая краска, разное направление мазков отражают свет, создают блеск, делают художественный образ живым. Произведения признанных художников передают фактуру зрительно и осязательно, используя разные техники и материалы, штриховку, заливку.

МОДУЛЬ 4. Натюрморт как жанр изобразительного искусства

Натюрморт – французское сочетание слов «*nature morte*» буквально означает «мертвая натура» или «мертвая природа», универсальный жанр художественного искусства. Главными персонажами здесь выступают многочисленные неживые объекты. Иногда в натюрмортах встречаются и живые существа. Например, часто присутствуют домашние питомцы, дикие звери и даже люди. Но они не выступают объектом картины, а служат лишь дополнением к основной идее произведения.

Виды натюрморта

1. Классический натюрморт: включает композиции с фруктами, цветами, посудой, предметами интерьера и т.д. Основной акцент делается на отображении форм, цветов и текстур.

2. Натюрморт с живой натурой: добавление живых существ, таких как насекомые, птицы или животные, к обычному натюрморту. Это может создать интересные визуальные контрасты.

3. Архитектурный натюрморт: включает изображения архитектурных элементов, таких как здания, статуи или мосты. Здесь уделяется внимание не только неживым объектам, но и их взаимодействию с окружающей средой.

4. Фантастический натюрморт: возможность использовать воображение и создавать необычные сюжеты с элементами фантастики или мистики. Это позволяет художнику выразить свою креативность и внести некоторую загадочность в картину.

У натюрморта есть множество подвидов. Это лишь несколько примеров, но натюрморт как жанр допускает множество вариаций и интерпретаций.

1. Флоральный натюрморт: Изображение цветов или букетов различных растений.

2. Фруктовый натюрморт: Предметы изображаются в сочетании с различными фруктами.

3. Поставленный натюрморт: Использование специально составленной композиции объектов, чтобы передать определенное настроение или сообщение.

4. Графический натюрморт: Использование графических элементов, таких как линии, формы и фактуры, для создания композиции.

5. Интерьерный натюрморт: Изображение натюрморта внутри помещения или комнаты.

6. Маринистический натюрморт: Композиции, которые включают морские предметы, такие как морская раковина, кораллы и морские водоросли.

7. Ванитас-натюрморт: Символический подвид, в котором изображаются предметы, напоминающие о смерти и преходящей жизни, такие как черепа, часы и увядшие цветы.

8. Кулинарный натюрморт: Изображение пищевых продуктов или кухонной утвари.

9. Символический натюрморт: Использование объектов для передачи определенных символов или аллегорий.

Жанр в разной степени присутствует в произведениях многих направлений искусства: импрессионизме; кубизме; сюрреализме; абстракционизме; экспрессионизме; фовизме. После Второй мировой войны натюрморт так же проник в новые стили искусства: поп-арт, фотореализм и неопоп.

Условия развития белорусского натюрморта

Становление натюрморта как жанра белорусской живописи пришлось на сложный, динамический и неоднородный период, охватывающий первую треть XX века. С конца XIX века до 1930-х гг. в Беларуси происходила смена социально-политических и экономических условий жизни, что существенно повлияло на все сферы общества и нашло свое отражение в культуре. Этот временной этап является латентным периодом становления и развития натюрморта, в течение которого создавались условия для его осмысления и оформления в белорусской живописи. Выделим их ниже.

1. Возрастание роли предмета или предметной группы в произведениях, расстановка на них смысловых акцентов была вызвана кризисом

бытового жанра и увеличением количества межжанровых картин. Обособление предметных мотивов и натюрмортных фрагментов прослеживается в творчестве С. Жуковского и Ю. Пэна, что указывает на живой интерес мастеров к изображению отдельных эпизодов окружающей среды. Существование подобных мотивов в сюжетной картине, интерьере или портрете не способствует развитию пластических возможностей натюрморта. Однако в творчестве Ю. Пэна, С. Жуковского вынесенный на передний план картины предметный мир претендует на иной статус, дополняя образ «главных героев».

2. Важную роль в осмыслении натюрморта сыграло обучение белорусских живописцев у русских мастеров, таких как А. Шевченко (Александр. – Я.Ф.), Р. Фальк, А. Осмеркин, К. Петров-Водкин, И. Грабарь, стоявших у истоков расцвета этого жанра в русской живописи. Помимо этого, некоторые обучались во ВХУТЕМАСе, в стенах которого обсуждались выставки фовистов, экспрессионистов и др.

Закрепление натюрморта, соотнесенного с социальными изменениями, было связано с секуляризацией культуры, начавшейся после 1917 года, а также разработкой и внедрением в 1920-е гг. в социальную жизнь советской идеологии, трансформацией общественного сознания в сторону философии материализма. Это привело к усилению значимости материального мира и предмета как такового. Под действием данных процессов обновилась сюжетика в станковой живописи и создались условия для разветвленной системы жанров. Поступательный познавательный интерес к материальному быту с точки зрения его эстетических, художественных качеств стал решающим фактором становления жанра.

В напряженное для творчества военное время (1941–1945 гг.) и послевоенное десятилетие в изобразительном искусстве продолжалась работа над натюрмортом, хотя, казалось, для него не было места. Этот жанр стал тематическим и эмоциональным «убежищем» для белорусских живописцев. Натюрморты, выполненные в этот период, следует разделить на две группы. В первую включены работы, вобравшие в себя воплощение в рамках социалистического реализма жизнеутверждающих мотивов, выраженных преимущественно через богатство цветов и даров природы.

- Образы ликования, цветения, достатка, весны и т.д., наполнившие произведения особым ощущением богатства и создававшие атмосферу праздничности, получили широкое распространение в натюрмортной живописи Беларуси в 1940-е – первой половине 1950-х гг. К этому диапазону жизнеутверждающих смыслов добавилось воодушевление от Великой Победы. Для ряда натюрмортов Г. Изергиной («Мальвы», 1945), Г. Бржозовского («Натюрморт», 1948), В. Волкова («Цветы», 1945), П. Явича («Цветы и фрукты», 1953) и др. характерно обращение к рассказу, к изображению своеобразного перечня цветов (розы, маки, сирень, гладиолусы, георгины, пионы и т.д.), фруктов и овощей (арбузы, виноград, персики, апельсины, яблоки и т.д.), кухонной утвари.

- Ко второй группе натюрмортов необходимо отнести работы С. Ли, Е. Красовского, Н. Тарасикова, Л. Лейтмана, Д. Порохни, М. Севрука, А. Шевченко, И. Ахремчика, В. Цвирко и др., по некоторым параметрам расходящиеся с официальной эстетикой. Придерживаясь натурального облика предметов в изобразительном искусстве, художники отчасти выходили за рамки социалистического реализма, тем самым избегая унификации живописи. Небольшое количество предметов в постановках, их звучный колорит, выстраивание предметно-пространственных отношений прежде всего основаны на мироощущении автора, в частности выстроенном на переживании трагедии войны.

В европейском искусстве особое место занимает Голландский натюрморт. Он имел большое количество разновидностей, среди которых можно выделить цветочный натюрморт, «ученый», «кухонный», а также так называемые «накрытые столы». Типично голландским видом натюрморта стали монохромные «завтраки», для которых характерны лаконизм содержания, сдержанность колорита и объединяющая роль световоздушной среды.

В своем развитии голландский натюрморт прошел ряд этапов, каждый из которых обладал своей спецификой. На раннем этапе преобладали цветочные натюрморты, отражавшие увлечение голландцев цветоводством. Живописцы следующего поколения (Клас, Хеда и др.) перешли к скромным «завтракам» со сгруппированными на белой скатерти металлическими и стеклянными предметами. Эти натюрморты отличаются лаконизмом и простотой; все компоненты выдержаны в единой сероватой гамме. Так называемые «рыбный» и «кухонный» натюрморт отражали скромные пуританские вкусы демократических слоев в первой половине столетия. Строгое разделение натюрмортов на поджанры затруднительно, так как зачастую в одной картине объединялось несколько мотивов. Тем не менее, принято выделять несколько наиболее распространенных разновидностей этого жанра.

Композиция, перспектива и колорит в натюрморте

Перспектива – это искусство изображать на плоскости трехмерное пространство в соответствии с тем кажущимся изменением величины, очертаний, четкости предметов, которое обусловлено степенью отдаленности их от точки наблюдения.

В натюрморте, перспектива играет важную роль в создании объемности и глубины изображения. Она помогает передать расстояние между объектами, их размеры и формы. Для создания эффекта перспективы в натюрморте можно использовать такие приемы, как уменьшение размеров объектов по мере удаления от наблюдателя, перспективное сокращение линий, а также использование отдаленных планов. Это позволяет создать ощущение трехмерности и пространственности в картине, делая ее более реалистичной. Визуальное восприятие перспективы может варьироваться в зависимости от стиля художника и его художественного восприятия.

Важнейшая функция цвета в живописи – доводить до предела, как чувственную достоверность изображения, так и смысловую и эмоциональную выразительность произведения.

Цвет – это часть светового излучения, воспринятого нашим глазом непосредственно от источника или при его отражении от поверхности. Цвет поверхности зависит от того каким светом она освещена, и от того, какая часть световой энергии от этой поверхности отразится.

Поверхность, отражающая все лучи света, рассеивая их во все стороны – белая, поверхность поглощающая практически все лучи – черная, поверхность отражающая часть световой энергии и поглощающая стальную – цветная.

Цвет имеет ряд характеристик, таких как тон, светлота, насыщенность. Цвет может вызывать и не цветовые ощущения, например, свежести, легкости, прохлады и даже аромата. Разделяют следующие психологические характеристики цвета:

1. Характеристика по физическим аналогиям (теплые – холодные, легкие – тяжелые, близкие – отдаленные и т.д.)
2. Характеристика по воздействию на нервную систему (активные – пассивные, бодрящие – утомляющие, успокаивающие – возбуждающие).
3. Характеристика по эмоциональному настрою (праздничные – будничные, веселые – грустные, спокойные – беспокойные и т.д.).

Создавая живописные произведения, художник стремится наиболее точно передать эффекты освещения, рефлексы, оттенки. Одни приемы позволяют сделать звучание красок более мощным, насыщенным, другие обогащают цвет мазка множеством нюансов.

Колорит в натюрморте. Все многообразие цветов в произведении подчиняется замыслу художника и общему колориту. Богатство цвета, наблюдаемого в действительности, художник претворяет в целостную гармонию. Такое цветовое единство картины и называют колоритом. Он описывает характерные особенности цветовой гаммы, используемой в произведении искусства. Колорит может также отражать определенный стиль или эпоху, например, яркий и насыщенный колорит часто ассоциируется с импрессионизмом, тогда как темный и мрачный колорит может характеризовать работы барокко.

Колорит решает первое впечатление, которое производит картина; в зависимости от него зритель, идущий по галерее останавливается или пройдет мимо. Чтобы с первого взгляда произвести большое впечатление, надо избегать всех искусственных эффектов, спокойствие и простота должны господствовать над всем произведением.

Некоторые разновидности колорита в натюрморте включают:

1. *Яркий и насыщенный колорит:* Этот стиль характеризуется использованием ярких и насыщенных оттенков, которые привлекают внимание зрителя. Можно использовать яркие цвета для выделения основных объектов в натюрморте.

2. *Пастельные тона:* Пастельные оттенки создают мягкий и нежный колорит. Они могут быть использованы для передачи спокойной и расслабленной атмосферы в натюрморте.

3. *Монохромный колорит*: Монохромный стиль включает использование оттенков одного цвета или его различных оттенков. Это может создать гармоничный и элегантный колорит в натюрморте. Тут мы имеем дело с терминами «колористическое богатство» и «бедный колорит».

4. *Контрастный колорит*: Использование контрастных цветов может добавить динамизма и напряженности в натюрморт.

5. *Натуральный колорит*: Натуральный колорит обычно используется для передачи реалистичности и природного вида объектов в натюрморте. Он может включать нейтральные и приглушенные оттенки, которые создают впечатление естественного.

МОДУЛЬ 5. Пейзаж как жанр изобразительного искусства

Пейзаж (фр. *Paysage*, от *paus* – страна, местность) – жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является природа. первоизданная либо в той или иной степени преобразенная человеком.

Это сравнительно молодой жанр живописи. Веками образы природы представляли лишь в качестве среды обитания персонажей: фона икон и алтарных картин, впоследствии – сцен бытовых сюжетов и портретов.

Постепенно, с развитием научных и опытных знаний линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, общей композиции, колорита, рельефности изображения, природные виды стали вначале равноправным членом сюжетной композиции, а затем трансформировались в самостоятельный предмет изображения.

Выделяют следующие *виды пейзажа*:

По уровню участия человека в создании ландшафта:

- *деревенский (сельский)* – тот поджанр, который возник в рамках пасторалей, приверженцы которых воспевали гармоничную жизнь на лоне природы без горестей и забот. Но постепенно сельские образы становятся более реалистичней;

- *городской (ведута), индустриальный, вид «руины»* – предметом внимания художника-пейзажиста являются архитектура, урбанистика. В работах предстают силуэты городов, руин, а с конца XIX века – и индустриальные сооружения;

- *природный (горный, лесной, речной)* – в центре внимания художников – местности, нетронутые цивилизацией, смена времен года, а также всевозможные естественные явления – от летнего дождика до извержения вулкана;

- *парковый (или усадебный)* – отображение облагороженного ландшафта, которого коснулась рука человека. Образы, как правило, носили идиллический характер;

- *космический* – сравнительно недавно выделившийся подвид. К нему относятся и вполне реалистичные изображения, основанные на знаниях, полученных в результате развития космонавтики;

- *урбанистический* – это перенесенные на полотно небоскребы, эстакады и другие атрибуты мегаполисов;

- *футуристический* – урбанистка, изображающая мегаполисы будущего.

По характеру воздействия пейзажи бывают:

- эпический;
- романтический;
- героический;
- фантастический;
- романтический,
- пейзаж-настроение.

Согласно техническому исполнению:

- реалистичный;
- абстрактный;
- декоративный.

МОДУЛЬ 6. Анималистический жанр

С древности животный мир имел огромное значение для жизни человека. В подтверждение этому – древнейшие художники, которые оставили на стенах пещер красочные рисунки оленей, зубров и мамонтов, которые и сегодня поражают достоверностью – это начало анимализма.

Художников, которые посвящают свое творчество изображению животных, называют анималистами.

Анимализм (от лат. *animal* – животное) – жанр изобразительного искусства, главным мотивом и основным объектом которого являются животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре, графике и реже в декоративном искусстве.

Скульптуры и рисунки животных, птиц и рыб встречаются во многих древних культурах, в произведениях искусства Древнего Востока и Африки, древней Америки и Океании. В древнем Египте животные и их изображения несли религиозный подтекст. Греки предпочитали скульптурные изображения, а художники Помпеи включали зверей и птиц в свои знаменитые фрески и мозаики. В Средние века изображение животных было условным. Только с расцветом эпохи Ренессанса и ростом интереса человечества к естественным наукам возродилось стремление художников к достоверному изображению представителей животного и растительного мира.

Анимализм стал отдельным направлением живописи и скульптуры в начале XVI века. Одной из первых картин этого жанра считается «Заяц» Альбрехта Дюрера (1502). Позже художники, работающие исключительно в жанре анимализм, часто сотрудничали с мастерами других жанров. Так, Питер Пауль Рубенс высоко ценил мастерство Франса Снейдерса, художника, чьей специализацией были натюрморты и охотничьи сцены, и приглашал его дописать зверей и птиц на своих картинах. Много позже известный русский анималист Константин Савицкий допишет медведей на знаменитой картине Шишкина «Утро в сосновом бору».

Последовательность изображения животных

Для того, чтобы достоверно передать изображаемое животное, необходимо изучить его анатомию: форму тела, головы, конечности, ушей, хвоста. Чтобы создать реалистичный рисунок, нужно соблюсти пропорции. В этом помогут анатомические схемы, фотографии, рисунки.

Этапы рисования животного (*рисунок 5*):

1. Разбейте туловище животного на простые геометрические элементы: прямоугольники, круги, овалы, треугольники.
2. Определите на листе карандашом габариты и размеры изображаемого животного.
3. Наметьте положение животного (изгиб, наклон, движение лап, хвоста и т.д.)
4. Нарисуйте основные самые крупные части тела: голову и туловище (круг, овал).
5. К основным частям добавьте мелкие детали: лапы, хвост, уши.
6. Соедините элементы: сначала прорисовывая общий контур тела, а затем более мелкие детали.
7. Прорисуйте глаза, рот, текстуру шерсти.

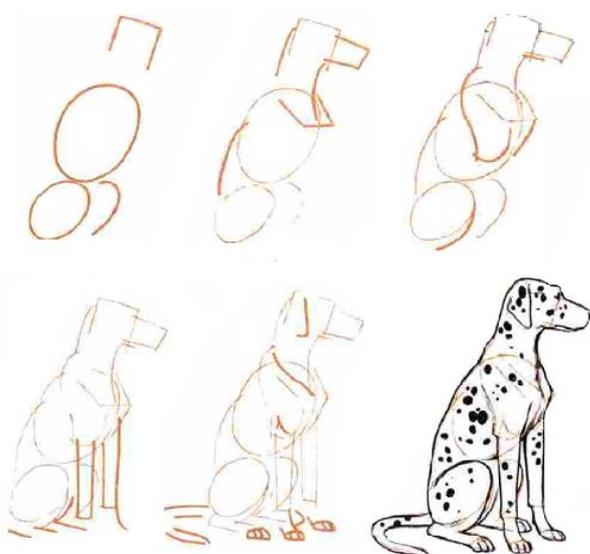

Рисунок 5. Этапы рисования животного

МОДУЛЬ 7. Портрет как жанр изобразительного искусства

Портрет – *portait* (франц.), *portaire* (устаревш.) – изображение, изображать, воспроизводить. *Persona* (латин.) – личность, человек. *Портрет* – это передача внешности одного или нескольких людей в произведениях искусства. Одно из главных требований в портрете – индивидуальное сходство.

Портрет – это не просто изображение человека, где на первый план выступает задача внешнего сходства, а сложное исследование психологии личности, внутреннего мира портретируемого

Жанр портрета – один из древнейших в истории искусств. Фигуры и лица людей рисовали на камнях даже пещерные жители. Далее человеческие изображения в основном становились частью культа. Известны древние петроглифы (рисунки на камнях), деревянные и костяные статуэтки, рисунки на керамике. Фигуры людей с лицами и без них дошли до нас с различных эпох.

Древние египтяне изображали людей различными способами. Их рисовали на фресках, рельефах, посуде, делали фигурки и статуи. Считалось, что душа умершего человека должна была войти в его изображение, в противном случае она исчезала.

Поэтому художники старались добиться максимального сходства. Если же душа не найдет своего места – она вселялась в такой рисунок, который был ей ближе всего. Поэтому скульптур и рисунков в Древнем Египте было действительно много.

В Риме портрет также становится обязательным атрибутом, связанным как с жизнью, так и со смертью. Изображения императора участвовали в судебных процессах, словно он сам выносил приговор преступнику. В знатных домах хранились посмертные маски представителей рода.

Большинство портретов – символы власти и богатства. Их заказывали знатные особы в свои дома и как подарки другим представителям сословия. Распространены брачные и семейные портреты. Обязательны изображения правителей любого времени и эпохи, вплоть до современности.

Разновидности жанра портрет

Существует несколько видов портретов. Различают их по разным признакам.

- одиночный;
- двойной;
- групповой.

Существуют различные классификации портрета:

Автопортрет – графическое, живописное или скульптурное изображение художника, выполненное им самим с помощью зеркала или системы зеркал.

Военный портрет – разновидность парадного портрета – портрет в образе полководца.

Интимный портрет – камерный портрет с нейтральным фоном, выражающий доверительные отношения между художником и портретируемой особой.

Мифологический портрет – разновидность костюмированного портрета, в котором человек представлен в виде мифологического персонажа.

Таким образом, главная задача портрета – создание конкретного образа человека, передача его характерных особенностей, что требует от художника прежде всего глубокого проникновения в личность изображаемого человека, передачи индивидуального облика, раскрытия сущности его характера. И несмотря на то, что передача индивидуально неповторимых черт модели является непременным условием портрета. Задача художника состоит в обобщении, выявлении типических черт с сохранением выразительных особенностей конкретного человека.

Последовательность рисования головы человека (рисунок 6):

1 этап – Нанесение крайних точек размещения рисунка и точки центрального луча всей композиции. Пометка подбородка и точки центрального луча зрения только для изображения головы. Проведение общего овала головы, основания профильной линии и направления шеи. Пометка на основании профильной линии: линии глаз, надбровных дуг, нижнего основания носа и разреза губ. Изображение линии основания уха.

2 этап – Нанесение конструктивных точек головы: переносицы, подбородка, носа, глаза, губ, скуловых костей, надбровных дуг, челюстей, лба, ушей. Пометка опорных точек шеи. Изображение легкими линиями формы головы и ее частей. Введение линий собственной тени.

3 этап – Анализ второй стадии и прорисовка формы головы и ее частей более верными и сильными линиями. Уточнение границ собственных теней.

4 этап – Передача собственных и падающих теней, а также основных тональных отношений, выявляющих цвет и фактуру всех частей головы.

5 этап – Анализ и обобщение светоцветовых отношений изображения. Введение нюансных переходов в тенях и на свету.

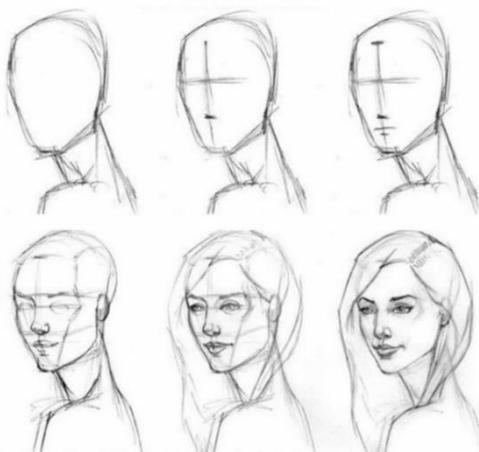

Рисунок 6. Последовательность рисования головы человека

Основой изображения фигуры человека являются ее пропорции (*рисунк 7*).

Деление фигуры античного канона предусматривает такой порядок:

- 1 – голова;
- 2 – от подбородка до линии сосков;
- 3 – от сосков до пупка;
- 4 – от пупка до лобкового сращения;
- 5 – от лобкового сращения до середины бедра;
- 6 – от середины бедра до нижней части колена;
- 7 – от нижней части колена до нижней части икроножной мышцы;
- 8 – от нижней части икроножной мышцы до подошвы.

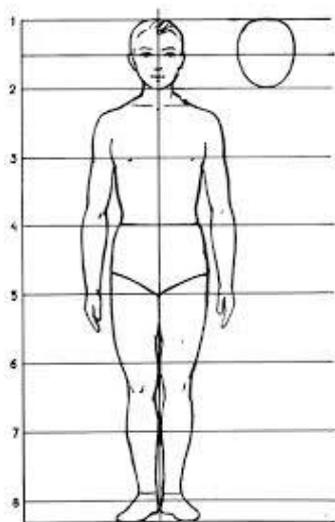

Рисунок 7. Пропорции человека

Хотя фигура человека имеет сложные формы, существуют схемы обобщенного ее изображения при помощи простых геометрических фигур.

Для того, чтобы освоить правила изображения человека, целесообразно начинать обучение с самой простой позы – когда человек стоит лицом к художнику (*рисунок 8*). Последовательность будет такой:

1. В верхней части листа рисуем овал – это набросок головы.
2. Через центр головы проводим вертикальную линию, которая разделит лист пополам. Исходим из того, что тело человека симметрично.
3. Помня, что высота головы укладывается в теле 6-8 раз, берем среднюю цифру – 7 (если натурщик высокого роста можно взять 8).
4. На прямой линии отмечаем 6 отрезков, равных высоте головы.
5. Переходим к рисованию шеи. Ее размер будет зависеть от телосложения человека. У худого человека шея тоньше, чем у полного. В среднем ширина шеи немного меньше ширины головы.
6. Далее – плечи. Они должны быть слегка покатыми, представлять собой переход от шеи к рукам. Согласно закону пропорций, ширина каждого плеча равна высоте головы.

7. Чтобы нарисовать торс, определяем линию талии. Она будет немного ниже, чем середина 3-й головы. Талия – всегда шире, чем ширина головы. Даже если мы задаемся решением вопроса «как нарисовать тело девушки с осиной талией?» – такая талия будет шире головы.

8. Тело оканчивается там, где заканчивается 4-я высота головы. Это место, где таз имеет наибольшую ширину. Схематично нижняя часть торса представляет собой трапецию, которая расширяется внизу, а сужается кверху.

9. Переходим к ногам. Набрасываем колени в форме окружностей на уровне верха 6-й головы. Соединяем колени с тазом, набрасываем линии бедер.

10. Голеностопные суставы – это примерно середина 7-ой головы. Соединяем их с коленями. Линии должны быть округлыми – ведь мы рисуем икры.

11. Пусть стопы сперва представляют собой 2 вытянутых овала. Потом можно будет детально нарисовать ступни.

12. Руки рисуем по тому же принципу. Сперва локтевые суставы на уровне талии. Затем кистевые суставы – немного выше того уровня, где заканчивается торс.

13. Верхнюю часть торса соединяем округлыми линиями с локтевыми суставами, а затем рисуем предплечья – линии соединяют локтевые суставы с кистевыми.

14. Затем набрасываем кисти рук – их длина равняется примерно высоте лица.

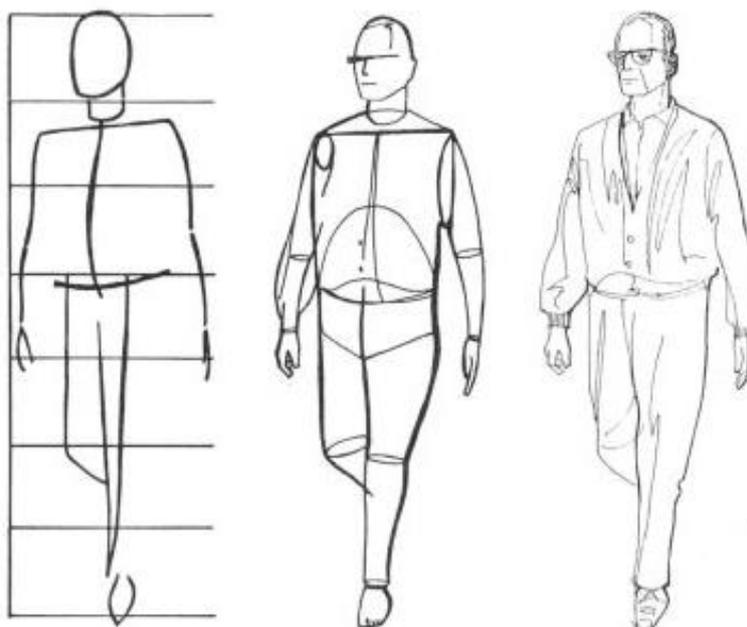

Рисунок 6. Изображение фигуры человека

МОДУЛЬ 8. Бытовой жанр

Бытовой жанр (фр. *genre*, (нем. *Sittenbild* – изображение обычаев, нравов) – жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение сцен повседневной, частной и общественной жизни, обычно современной художнику. Картины бытового жанра служат прекрасным инструментом для изучения нравов, обычаев и особенностей взаимоотношений людей разных исторических эпох.

Изображение бытового жанра практически на 100% связано с живописью. Именно поэтому равнозначными понятиями являются жанровая и бытовая живопись. Но в других видах изобразительного искусства также встречаются жанровые сценки, например, в графике и скульптуре.

Бытовой жанр появился еще во времена глубокой древности. Когда люди осознали, что могут начертать рисунки на других предметах, прежде всего они изображали то, что их окружало. А это не столько природа и животные, сколько сам человек и то, что он делает. Картины охоты, рыбалки, собирательства, разведение огня, собраний племени – именно это изображали пещерные люди в первую очередь.

Древневосточные, греческие, римские художники изображали в основном сцены из жизни богатых и знаменитых людей. И не только на росписях и фресках. Посуда, вазы, скульптурные композиции, мозаика – на предметах быта также встречаются жанровые сценки. Самостоятельного значения эти картины еще не имели, не считались предметом искусства. Скорее они несли религиозную, мифологическую и обыденную направленность.

Классические композиции бытового жанра того времени – рисунки в египетских гробницах, рассказывающие о жизни и похоронах фараона, древнегреческая вазопись. Постепенно рисунок становится частью рассказа, который художники пытаются донести до потомков. Они описывают реальные события как жизни обычных людей, так и знаменитостей, целых городов и стран.

Картины бытового жанра начали писать мастера эпохи Возрождения. Жанровые сцены постепенно отделяются от религиозной живописи. В Италии творили Джотто, Лоренцетти, позже Джорджоне и Бассано, в Нидерландах П. Брейгель, Ян ван Эйк. Все они часто соединяли в картинах повседневную жизнь с известными событиями своего времени, рассказывали о мирном труде и жизни современников.

История развития бытового жанра XVI века дошла до нас во французской миниатюре братьев Лимбургов, в немецкой гравюре Шонгауэра.

Как самостоятельный вид искусства начал свое оформление в XVII веке. Итальянские художники-караваджисты ставили во главу угла реалистическую живопись. С этого времени бытовой жанр в изобразительном искусстве начинает быстро развиваться, так как мастерам было важно воспроизвести натуру, человека, предметы вокруг него. Сочетание человека

и предметов вокруг него становится главным, а контрасты света и тени подчеркивают мысли художников.

Голландский бытовой жанр обретает свои отличительные черты. Прежде всего, художники рассказывают об обыденной жизни крестьян и ремесленников, но при этом поэтизируют правду, и преподносят их работу как нечто уютное, замечательное и светлое. Голландцы идеализируют простой труд крестьянина – достаточно посмотреть работы П. де Хоха, Я. Вермеера, А. ван Остаде.

Среди караваджистов яркую роль в развитии жанра сыграли П. Рубенс, Д. Веласкес. Причем первый отходит от голландского изображения идеальной жизни простого человека и рассказывает в своих работах о тяжелых переживаниях, разочарованиях и противоречиях жизни. Будучи послом и дипломатом, посещая различные страны и увлекаясь искусством, Рубенс умел четко передать всю правду о жизни простого населения. Появляются сценки о правде, морали, сатирические высмеивания – в картинах Ж. Греза, Жан-Батиста Шардена.

Некоторые художники того времени изображают только мир аристократии – здесь бледные дамы и внимательные кавалеры пишут, читают, музицируют, занимаются простой жизнью, которую пока еще художники не научились высмеивать. Например, сюжет бытового жанра в творчестве Г. Терборха – жизнь дам в красивых платьях, ухаживающих за ними кавалеров.

Художники того времени обратили внимание на сцены быта не просто так. Это было время расцвета и всех других видов живописи. Портрет, пейзаж, бытовой жанр стали главными темами благодаря тому, что уменьшились заказы на религиозную католическую тематику. При этом мастерам было необходимо как-то продолжать свое творчество. Их не пугали ни монотонные и угрюмые цвета без контрастов, ни отсутствие красивой архитектуры. Простые изображения крестьян, сельчан, моряков, их бедных жилищ и обычной жизни становятся воплощением эпохи.

В Италии жанровая живопись расцвела в XVIII веке. Особенностью художников этой страны становятся известные на весь мир сценки из персонажей комедии масок, итальянского театра, венецианского карнавала. Даже в простых описаниях жизни бедноты художники подчеркивают необычность и причудливость происходящего вокруг. При этом, рассказывая о комедийных сюжетах, мастера бытового жанра пишут смешные сценки в мрачной атмосфере, свойственной для того времени.

Бытовой жанр в живописи XIX века получил широкое распространение во всем мире. Он становится выражением народного мнения, демократическим посылом для простых граждан, выраженным через картины мастеров. Художники бытового жанра появились во всех национальных школах по всему миру. В Германии – Лейбл, Менцель. Во Франции – Милле, Курбэ. Главными героями становятся те лица, которые показывают всю сущность человеческого сообщества. Те, кто никогда не был замечен,

на кого старались не обращать внимание. Это отвергнутые обществом люди – рабы и обездоленные, больные и калеки, нищие и пьяные, заключенные и военнопленные.

XX век – эпоха социальных противоречий, войн и революций, урбанизации и промышленности внесла значительный вклад в развитие бытового жанра. Миллионы людей находятся в состоянии нестабильности и непонимания, что ждет их в будущем. В бытовой живописи уделяется особое место недостаткам как людей, так и их жизни в целом, страданиям и одиночеству одного человека в большой толпе, тоненькой ниточке надежды. При этом много картин рассказывает о сопротивлении, желании бороться.

Основоположник бытового жанра в русском реализме, А. Венецианов, прежде всего, изображал в своих картинах очаровательную повседневность крестьянской жизни. Тяготы и страдания отходили на второй план.

В России направление получило признание благодаря передвижникам. Бытовой жанр передвижников просто кричал с картин о том, что крепостное право устарело, переросло себя, что необходимы перемены в жизни простого человека.

Самой масштабной фигурой, работающей в бытовом жанре, является И.Е. Репина. Он охватил своим творчеством все возможные направления – от пейзажа до истории. Но бытовой жанр стал наиболее востребованным как в его время, так и в настоящее. Он писал картины «на злобу дня», соединяя многие жанры в единое.

Социально-бытовые проблемы доносили до людей художники П. Федотов, К. Брюллов, С. Коровин, И. Крамской, К. Савицкий и др. Причем многие рассказывали о разных сословиях, часто смешивая в одной картине сразу несколько историй. Часть их просто повествовали, часть высмеивали, где-то добро шутили, а где-то показывали весь ужас сложившейся ситуации.

Бытовой жанр – это не только возможность полюбоваться творениями мастеров. Прежде всего, это история человечества. Причем, в отличие от исторического жанра, с которым тесно переплетается в некоторых моментах, бытовая живопись дает нам сведения о самых простых идеях, желаниях и воплощениях людей. Фрагменты реальности с разных картин складываются в единое целое, что позволяет узнать нам больше правды о жизни наших предков.

МОДУЛЬ 9. Скульптура как вид изобразительного искусства

Скульптура (лат. *sculpture*, – высекать, вырезать) – ваяние, пластика (греч. *plastike*, от *plasso* – леплю), один из видов изобразительного искусства, который воспроизводит предметы и тела в трехмерном измерении передает их в соответственных соотношениях в пространстве.

Скульптурные изображения имеют трехмерную форму, которая является фактической действительностью, а не воображаемой, как в живописи и графике.

Главные жанры скульптуры:

- портретный;
- исторический;
- мифологический;
- бытовой;
- символический;
- аллегорический;
- анималистический.

Методика работы и способы формообразования в скульптуре:

- лепка модели (эскиза, этюда);
- построение объемной формы в натуральную величину;
- разработка силуэта;
- разработка фактуры (в некоторых случаях также цветового решения).

Виды скульптуры

- *круглая* скульптура (статуя, скульптурная группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством;
- рельеф, где фигура представляется отчасти погруженной в плоский фон и выступающей из него. Восприятие рельефной скульптуры происходит только с одной стороны плоскости.

Различают три вида рельефа:

- барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину);
- горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину);
- контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглубленная)

В зависимости от предназначения скульптура делится:

- монументальная скульптура (памятники, монументы), связанная с архитектурной средой. Отличается значительностью идей, высокой степенью обобщения, крупными размерами;
- монументально-декоративная скульптура включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фризы, фронтонная, фонтанная, садово-парковая скульптура);
- станковая скульптура, не зависящая от среды, имеет размеры, близкие к натуре или меньшие, и конкретное углубленное содержание. Рассчитана на восприятие с близкого расстояния.

Способ получения скульптуры зависит от материала:

- пластика – наращивание объема скульптуры добавлением мягкого материала (глина, воск).
- Ваяние – отсекание лишних частей твердого материала (камень и другие материалы).
- Отливка – произведение возникает благодаря вливанию в форму расплавленного металла (бронзы, например).

Относительно материала и способа исполнения изображения, скульптура, в широком значении слова, распадается на несколько отраслей: лепка или моделировка – искусство работать с мягким материалом, каковы воск и глина; литейное дело или торевтика – создание рельефных произведений из металла методом тиснения, чеканки или литья; глиптика – искусство резьбы на драгоценных камнях; к отраслям ваения относятся произведения из камня, дерева, металла и вообще твердых веществ; сверх того изготовление штемпелей для монет и медалей (медальерное искусство).

Материалы из которых создается скульптура – металл, камень, глина, дерево, гипс, песок, лед. Обработка каждого материала имеет свою технологию и использование определенных инструментов.

МОДУЛЬ 10. Архитектура как вид изобразительного искусства

Архитектура – это древнее искусство проектирования и строительства разнообразных зданий и сооружений.

Архитектура, или зодчество, формирует пространственную среду для жизни и деятельности людей. Искусство архитектуры – это общественное искусство. Даже в наши дни она сложно взаимодействует с историей и непосредственно включается в культуру своего времени. Отдельные здания и их ансамбли, площади и проспекты, парки и стадионы, поселки и целые города – их красота способна вызывать у зрителей определенные чувства и настроения. Именно это делает архитектуру искусством – искусством создания зданий и сооружений по законам красоты. И, как всякий вид искусства, архитектура тесно связана с жизнью общества, его историей, взглядами и идеологией. Лучшие по архитектуре здания и ансамбли запоминаются как символы стран и городов.

Виды архитектуры

1. *Архитектура объемных сооружений* – включает, жилые дома, общественные здания (школы, театры, стадионы, магазины и другие) промышленные сооружения (заводы, фабрики, электростанции и др.).

2. *Ландшафтно-парковая архитектура* – этот вид архитектуры связан с организацией садово-паркового пространства. Это скверы, бульвары и парки с «малой» архитектурой – беседками, мостиками, фонтанами, лестницами.

3. *Градостроительство* – деятельность в градостроительном планировании организации и развития территорий и населенных пунктов, определении видов градостроительного использования территорий, комплексном проектировании городских и сельских населенных пунктов, включающая творческий процесс формирования градостроительного пространства, создания.

Стили в архитектуре

Архитектура всегда была тесно связана с историей развития общества, его мировоззрением и идеями, с уровнем развития строительной техники,

с представлением человека о пользе и красоте. Все это влияло на архитектурный стиль, то есть исторически сложившуюся совокупность художественных средств и приемов. Архитектурный стиль проявляется в способах организации пространства, выборе характерных для данной эпохи архитектурных форм, их пропорций и декоративных украшений.

Знакомство с различными архитектурными стилями может много рассказать о прошлом человека. В отличие от греков, знавших только колону, перекрытую балкой, и помещения с плоскими потолками, римляне разработали арочное перекрытие и систему сводов. Римские своды поражают изобразительностью, масштабами, обилием разновидностей. Едва ли не высшим достижением римской конструкторской мысли был сомкнутый феерический свод, называемый обычно куполом. Один из наиболее совершенных образцов римской архитектуры – Пантеон, храм всех богов, построенный в Риме в 125 году нашей эры. Круглое здание перекрыто грандиозным куполом диаметром более 43 метров.

Только в XIX веке, с изобретением железобетонных конструкций, люди научились сооружать купола такого размера, а римляне построили купол Пантеона с помощью бетона и кирпичного каркаса. Здание продумано до мелочей. Высота его равняется диаметру, купол представляет собой полусферу. В центре купола находится отверстие, через которое проникает поток света, освещающий все внутреннее пространство огромного зала. Пантеон поражал великолепием своего убранства. Квадратные углубления, необходимые для облегчения массы купола, так называемые кессоны, были заполнены бронзовыми золочеными розетками, стены внутри были выложены разноцветным мрамором, а колонны наружного портика были выточены из цельных гранитных монолитов.

Древнеегипетский. Древнеегипетский стиль зародился в Нильской долине около 5000 лет до нашей эры и просуществовал до 300 года нашей эры. Древнеегипетская архитектура отличается условностью и однообразием. Это было связано с тем, что добыча камня и его обработка находилась в руках государства, методы работы установились так прочно, что не менялись на протяжении 3500 лет. Изолированность египетской цивилизации привело к тому, что в древнем государстве отсутствовала конкуренция в архитектуре, которая оказала бы благотворное влияние на ее развитие, как, например, в Европе.

Классический. Этот стиль зародился в Европе в XVII веке в результате влияния итальянского Возрождения. В это время искусство Ренессанса уже широко распространилось на континенте.

Романский стиль – художественный стиль, господствовавший в Западной Европе. Термин «романский стиль» ввел в начале XIX века Арсисс де Комон, установивший связь архитектуры X–XII веков с древнеримской архитектурой. В целом, термин условен и отражает лишь одну, не главную,

сторону искусства. Однако он вошел во всеобщее употребление. Основной вид искусства романского стиля – архитектура, преимущественно церковная.

Готический. Готика зародилась в середине XII века на севере Франции, в XIII веке она распространилась на территорию современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. В страны Восточной Европы готика проникла позднее и продержалась там чуть дольше - вплоть до XVI века.

Древнерусский. Древнерусским называется искусство в историческую эпоху, условно ограниченную, с одной стороны, датой крещения Руси киевским князем Владимиром Святославичем (988), а с другой – рубежом XVII–XVIII веков, началом интенсивной европеизации русской культуры при Петре Великом. Идеологическим содержанием этой эпохи было укрепление и распространение христианства в его восточном, греческом, православном, и ортодоксальном вариантах.

Барокко. Стиль барокко появился в XVI–XVII веках в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации». Барокко свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств одновременно – тенденция к автономии отдельных жанров.

Классицизм. Классицизм зародился в европейском искусстве XVII–XIX веков. Архитектуре классицизма в целом присущи логичность планировки и геометризм объемной формы. Одно из важнейших черт классицизма было обращение к формам античного зодчества как к эталону, в котором зодчие того времени видели гармонию простоты и ясности, строгости и монументальности.

Модерн. Архитектурный стиль, получивший распространение в Европе в 1890–1910-е годы в рамках художественного направления модерн. Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных линий, использование новых технологий. Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы: лестницы, двери, столбы, балконы – художественно обрабатывались.

Архитектурная форма – это способ организации и существования архитектурного объекта, воплощение содержания архитектурного пространства, которое является частью социально-культурной среды и носителем ее эстетической составляющей, ее эстетического смысла и идей.

Отметим, что архитектурный образ содержит как художественную, так и эстетическую составляющую, которую правильнее было бы назвать культурно-эстетической составляющей, из-за ее предельной культурно-национальной широты в ее эстетическом аспекте.

МОДУЛЬ 11. Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство – вид художественного творчества, который охватывает многие разновидности профессиональной и самостоятельной творческой деятельности, направленной на создание изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, эстетическую и художественную функции. Этот собирательный термин условно объединяет два обширных вида искусства: *декоративное и прикладное*.

Декоративно-прикладное искусство имеет давние исторические корни и берет свое начало с древнейших времен, о чем наглядно свидетельствуют многочисленные археологические находки. Задолго до появления первых цивилизаций люди научились создавать разнообразные предметы быта, совмещающие в себе утилитарные и эстетические функции. Для украшения посуды, утвари, одежды и снаряжения древние мастера использовали различные орнаменты и символы, а накопленные знания передавались от учителя ученику на протяжении тысячелетий.

Декоративно-прикладное искусство всегда тесно взаимодействовало с различными сферами хозяйственной деятельности человека, в которых используется ручной труд, в том числе, в гончарстве и столярном деле, производстве одежды и обуви, обработке металла и кожи. В разных уголках Земли постепенно формировались и в течение многих лет совершенствовались своеобразные народные промыслы, основанные на уникальных техниках обработки доступных материалов. На развитие ремесел огромное влияние оказывали культурные, религиозные, социальные и климатические особенности каждого региона.

На протяжении всей истории человечества декоративно-прикладное искусство развивалось автономно в разных регионах нашей планеты. Более того, каждый народ стремился сохранить в тайне секреты своих мастеров. Китайцы тщательно оберегали от иностранцев технологию производства фарфора, арабы – искусство чеканки металла, венецианские мастера – тайны производства муранского стекла.

Только в эпоху промышленной революции в середине XIX века ситуация кардинально изменилась. Появились новые материалы, доступными для широких масс стали книги с описанием культурных ценностей и знаний разных народов, огромных масштабов достигло промышленное производство, в том числе и предметов декоративно-прикладного назначения. Значительная часть секретов древних мастеров стала общедоступной, что предоставило огромному количеству творческих людей широкие возможности для самореализации.

Декоративно-прикладное искусство включает множество всевозможных разновидностей, которые можно сгруппировать по следующим основным критериям:

- функциональному назначению (изготовление утилитарных изделий, украшений, или вещей, имеющих как декоративное, так и практическое предназначение);
- способу производства (массовое, серийное или индивидуальное);
- используемым материалам (древесина, камень, текстиль, керамика, стекло, металл);
- предмету производства (декор, одежда, снаряжение, посуда, игрушки, мебель);
- технологии обработки материала (резьба, литье, роспись, плетение, шитье, наклеивание).

К основным видам декоративно-прикладного искусства относятся:

Искусная обработка металла (чеканка, гравировка, литье, ковка, филигрань).

Плетение (из ниток, стеблей, коры и волокон растений, бисера, бамбука, лозы, бересты, прутьев, а также вязание).

Ткачество (изготовление на ткацких станках одежды, ковров, шпалер, одеял, поясов, скатертей).

Шитье (золотное, лоскутное, квилтинг, цветоделие).

Вышивание (украшение предметов одежды и декора узорами из разноцветных нитей).

Аппликация (наклеивание на основу кусочков различных материалов).
Инкрустация (интарсия, маркетри и мозаика).

Валяние (изготовление предметов быта и декора из натуральной шерсти).

Выжигание (по дереву или ткани).

Резьба (по дереву, камню, кости).

Красочная роспись (по керамическим, металлическим, деревянным, стеклянным, фарфоровым поверхностям).

Авторская обработка кожи.

Лепка из глины, воска, гипса и других пластичных материалов.

Оригами и киригами (искусство складывания и вырезания фигур из бумаги).

Скрапбукинг (оформление открыток, альбомов путем наклеивания на страницы вырезок из газет или журналов, фотографий и рисунков).

Исторически декоративно-прикладное искусство было частью народного искусства, однако со сейчас, в эпоху разнообразия материала и развития технологий народное искусство выступает всего лишь частью декоративно-прикладного.

Народное искусство – это отрасль народного творчества, которая неразрывно связана с традиционной крестьянской культурой и включает художественно оформленные предметы домашней утвари и ежедневного обихода (мебели, посуды, тканей), одежды, орудий труда, а также обрядовые атрибуты.

Узор (орнамент) и его разновидности

Орнамент – это декоративный элемент из повторяющихся и чередующихся частей, которые складываются в узор. Орнамент отличается от простого узора повторениями, упорядоченностью и ритмом. Если мы создадим принт из хаотично расположенных пятен произвольной формы, это будет узор, а если зададим им ритм и шаг повторения, то орнамент.

С помощью орнамента декорируют поверхность, поэтому он является частью декоративно-прикладного искусства. Исторически орнаментальные узоры носили символический характер, но постепенно этот смысл утратился, и орнамент стал выполнять декоративную функцию.

Предметы декоративно-прикладного искусства создаются для практического применения, поэтому орнаментальные композиции можно встретить почти везде: на предметах быта, тканях, книгах, плакатах, элементах интерьера, архитектурных постройках.

Орнамент тесно связан с поверхностью, на которой располагается. С одной стороны, он подчеркивает смысл и функцию вещи, может рассказать о материале и способах его обработки, влияет на восприятие. С другой стороны, обладает собственной структурой.

Мотив – основной декоративный элемент орнамента (*флористический, анималистический, геометрический*).

Ритмическая организация – это закономерное чередование мотивов. Ритм отвечает за движение в орнаментальной композиции. Его можно задать переходом от малого к большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторением форм через определенные интервалы. Ритм бывает *равномерный и неравномерный*.

Раппорт – это повторяющаяся группа элементов. Включает площадь повторяющегося рисунка. Композиционная структура орнамента играет важную роль в его выразительности и связана с сюжетом.

Композиция в орнаменте – это соотношение элементов по форме и размеру, грамотно найденная линия контура, направление движения, ритм и уравновешенность.

Виды орнамента

Есть разные принципы классификации орнамента: *по значению, характеру чередования и разновидностям мотива*.

По характеру чередования раппортов:

Ленточный или фризовый (рисунок 9). Структурные элементы собраны в ритмический ряд вдоль одной прямой. Самый известный пример – греческий меандр.

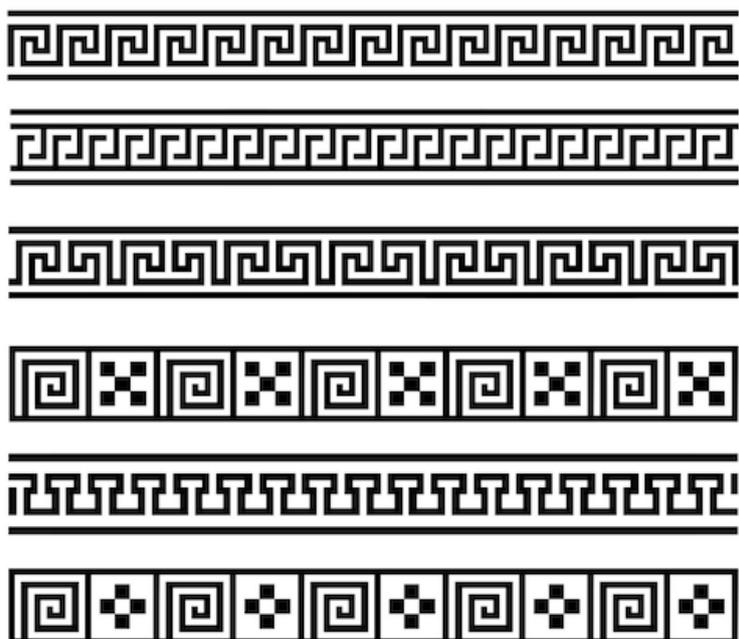

Рисунок 9. Ленточный или фризовый

Центрический (рисунок 10) – основан на центрально-осевой симметрии. Характерный пример – розетка, узор в виде распускающегося цветка.

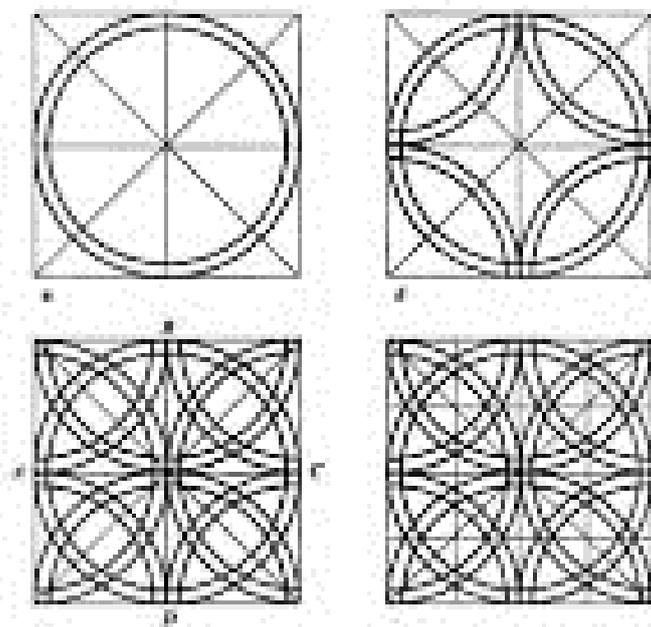

Рисунок 10. Центрический

Сетчатый (рисунок 11) – развивается по вертикали или горизонтали. Часто по такому принципу устроены принты.

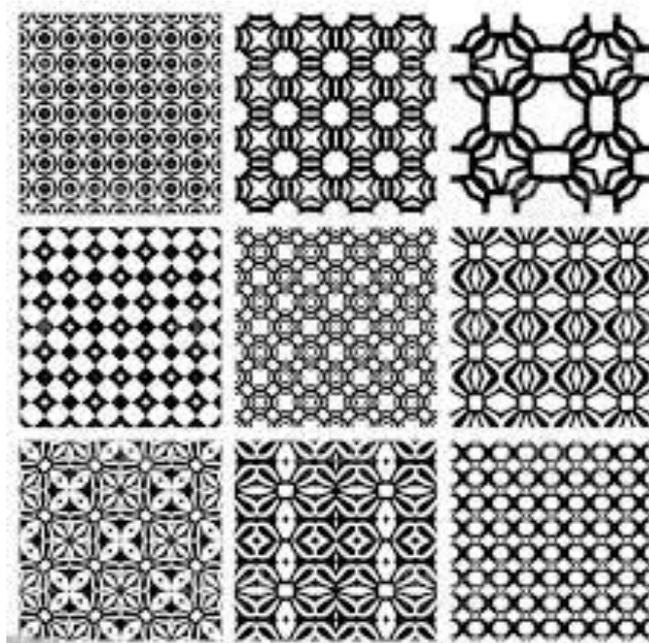

Рисунок 11. Сетчатый

По разновидностям мотива выделяют:

Геометрический. Построен на чередовании геометрических фигур: круга, квадрата, прямоугольника, ромба, многоугольника, креста.

Растительный. В основе мотива – разнообразные растения и их части: цветы, листья, стебли.

Зооморфный. Орнамент, в котором использованы изображения реальных или фантастических животных, зверей и птиц.

Антропоморфный. Основа мотива – фигура человека или часть тела.

Эпиграфический. Представляет собой стилизованные надписи. Может состоять из букв и слов.

В некоторых классификациях выделяют как противопоставление друг другу *технический* и *символический* орнамент. Первый выполнял утилитарную функцию, украшал предметы быта. Вторым представлял систему символов и имел больше подтекстов.

Любой орнамент требует определенной степени упрощения, стилизации или абстрагирования. Это объясняется техническими особенностями – мотив должен быть приспособлен для многократного повторения.

МОДУЛЬ 12. Дизайн

Дизайн (от англ. *design* – умение проектировать, конструировать, чертить) в широком смысле – любое проектирование, т.е. процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирования предметной

среды. В узком смысле слова – «новый вид художественно-конструктивной деятельности, возникшей в начале XX века».

Первоначально цель дизайна состояла в организации целостной эстетической среды жизни человека.

Но со временем дизайнеры стали решать вопросы, связанные не только с эстетикой быта, но и с разработкой различных технически сложных приборов, устройств для того, чтобы облегчить труд человека. И в этом случае на первое место выдвигаются задачи, направленные на развитие наукоемких технологий.

Дизайн – одно из явлений, которое не только охватывает различные области и сферы человеческой жизнедеятельности, но и синтезирует опыт многих видов искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, графики). Невозможно быть дизайнером, не зная основ изобразительной грамоты, не владея конструктивными приемами, техниками пластики. В своей работе дизайнер использует арсенал самых разных средств (техническое конструирование, композиционное построение, преобразование форм, стилеобразование, функциональный анализ, концептуальные модели предметно-пространственной среды), направленных на определение общекультурных, художественно-образных аспектов предметного мира. С их помощью дизайнер решает разные *задачи*:

– социокультурные – выявление общественных потребностей в различных сферах жизни и удовлетворение их путем преобразования социальной и культурной среды;

– художественно-эстетические – выделение в предметах дизайна художественной образности с целью визуального воздействия на эстетическую культуру пользователей;

– конструктивно-технологические – выявление несоответствия между конструкторско-технологической характеристикой предметов дизайна и новыми потребностями общества, а также устранение данного несоответствия путем применения новых технологий в области моделирования и конструктивного творчества;

– практически-утилитарные – разработка и внедрение изделий, имеющих внеличностный характер, т. е. предметов дизайна, которые не могут быть приобретены в личное пользование;

– антропологические – определение значимости предметов дизайна для жизнедеятельности человека и степени влияния их на повышение уровня комфортности и безопасности предметной среды.

Дизайн объединяет в себе несколько явлений, связанных с хозяйственно-экономической жизнью общества, культурой, искусством, деятельностью, предваряющей изготовление изделий и создание средовых объектов:

– массовое машинное промышленное производство, внедрение автоматизированных линий производства;

– урбанизация (сосредоточение населения в крупных городах);

- развитие науки, техники, использование достижений науки и техники в повседневной жизни (телевидение, электроэнергия, транспорт и т.д.);
- традиции и опыт художественно-прикладных ремесел;
- архитектурное проектирование;
- инженерное проектирование;
- смена стилистических и концептуальных направлений в искусстве.

Виды дизайна

Промышленный дизайн – это конструирование станков, транспортных средств, бытовых предметов, посуды, мебели и многого другого. Дизайнеру необходимо позаботиться о том, чтобы форма всех этих изделий была удобна, соразмерной человеку и красивой. Польза, прочность и красота в промышленном дизайне обуславливают друг друга. Кроме этого очень важно учитывать свойства и эстетические качества различных материалов.

Графический дизайн – это промышленная графика (этикетки, упаковка товаров, открытки, конверты и другое), различные оформительские, изобразительные и шрифтовые работы, разработка графического стиля учреждения, графическая реклама продукции и другое. Фирменный стиль включает создание знаков, шрифтов и прочего оформления для буклетов, бланков, этикеток, визиток, сувенирной продукции, дизайн упаковки и другие компоненты.

Книжный дизайн – возник в XX веке, если до этого иллюстрации соединялись с книжным блоком, который имел традиционную форму, то дизайнеры смогли предложить новые разнообразные конструкции книги, провели эксперименты с техниками набора, печати, брошюровки. Готовые типографские знаки и шрифты использовали как средства художественной выразительности.

Арт-дизайн – это искусство проектирования. Это может быть проектирование таких объектов, которые не имеют прямого функционального назначения. Объекты, кажущиеся совершенно бесполезными, порой могут приобретать практическую значимость как скульптура, памятник. В последнее время проектирование выставочных объектов дизайна завоевывают все большую популярность. Здесь осуществляются разнообразные эксперименты с материалами, идет постоянный поиск новых форм, конструкций,

Фитодизайн представляет собой композиции из живых или засушенных цветов и растений. Целостное оформление интерьеров травами, деревьями. Правильно подобранные и размещенные с хорошим вкусом растения создают психологический комфорт в помещении, улучшают его микроклимат.

Дизайн среды включает проектирование интерьеров и экстерьеров, ландшафтный дизайн. *Ландшафтный дизайнер* занимается озеленением и благоустройством территорий. Опыт специалистов – ландшафтников обобщает рекомендации по устройству парков, садов, усадеб, их оформлению различными элементами.

ЧАСТЬ II. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД

МОДУЛЬ 13. Элементы технической графики

Виды разметки. Основными элементами любого чертежа являются линии. Чтобы чертеж был более выразителен и понятен для чтения, его выполняют разными линиями, начертание и назначение которых для всех установлены государственным стандартом.

Изображения предметов на чертеже представляют собой сочетание различных типов линий.

Каждый чертеж рекомендуется предварительно выполнять сплошными тонкими линиями. После проверки правильности формы, размеров, а также компоновки полученного изображения и удаления всех вспомогательных линий чертеж обводят линиями различного начертания и толщины согласно ГОСТ 3456-59. Каждая из таких линий имеет свое назначение (таблица 1).

Сплошная толстая основная линия принята за исходную. Толщина ее S должна выбираться в пределах от 0,6 до 1,5 мм. Она выбирается в зависимости от величины и сложности изображения, формата и назначения чертежа. Исходя из толщины сплошной толстой основной линии выбирают толщину остальных линий при условии, что для каждого типа линий в пределах одного чертежа на всех изображениях она будет одинаковой.

Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных линий, штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, линии выноски. Толщина сплошных тонких линий берется в 2–3 раза тоньше основных линий.

Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. Длина штрихов должна быть одинаковая, от 2 до 8 мм. Расстояние между штрихами берут от 1 до 2 мм. Толщина штриховой линии в 2–3 раза тоньше основной.

Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений. Длина штрихов должна быть одинаковая и выбирается в зависимости от размера изображения от 5 до 30 мм. Расстояние между штрихами от 2 до 3 мм. Толщина штрихпунктирной линии от $S/3$ до $S/2$ мм.

Штрихпунктирная с двумя точками тонкая линия применяется для изображения линии сгиба на развертках. Длина штрихов от 5 до 30 мм, и расстояние между штрихами от 4 до 6 мм. Толщина этой линии такая же, как и у штрихпунктирной тонкой, то есть от $S/3$ до $S/2$ мм.

Сплошная волнистая линия применяется, в основном как линия обрыва в тех случаях, когда изображение дано на чертеже не полностью. Толщина такой линии от $S/3$ до $S/2$.

Наименование	Изображение	Назначение
Толстая сплошная линия		Линии края, линия надреза
Сплошная тонкая линия		Размерные и выносные линии, линии разметки
Штрихпунктирная тонкая		Осевые и центровые линии
Штриховая		Линии невидимого контура
Сплошная волнистая		Линии обрыва
Штрихпунктирная линия с двумя точками		Линии сгиба на развертках
Размерная линия		Линия для указания размера детали
Выносная линия		Линии, соединяющие стороны детали с размерными линиями
Штриховые наклонные		Место нанесения клея

Таблица 1. Виды разметки

Некоторые предметы (упаковочные коробки, канцелярские папки, водосточные трубы и др.) изготавливаются из листового материала – жести, картона, плотной бумаги. Для их изготовления пользуются развертками. Построение разверток поверхностей имеет большое практическое значение при конструировании различных изделий.

Разверткой называют плоскую фигуру, полученную путем совмещения всей поверхности, ограничивающей предмет, с одной плоскостью.

Особенности изображения и обозначения разверток. Для одних геометрических тел развертки могут быть точными, для других – приближенными. Точные развертки имеют все многогранники (призмы, пирамиды и др.), цилиндрические и конические поверхности и некоторые другие. Их поверхности называют *развертывающимися* (рисунок 12). Приближенные развертки имеют шар, тор и другие поверхности вращения с криволинейной образующей. Такие поверхности носят название *неразвертывающиеся*.

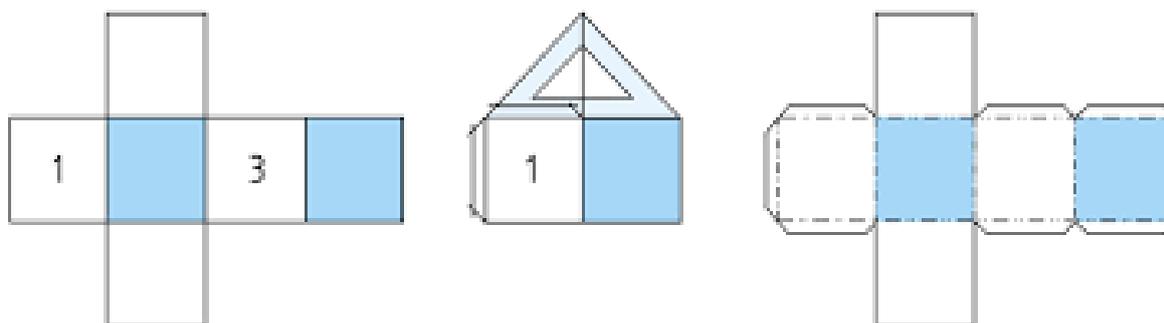

Рисунок 12. Развертка куба

МОДУЛЬ 14. Художественная обработка бумаги и картона

История возникновения и развития бумаги

В европейских языках понятие «бумага» связано с корнем слова папирус – растения, из которого в прошлом изготавливался бумагоподобный материал, используемый древними египтянами, греками, римлянами. Например, бумага по-английски – *the paper*, по-немецки – *das papier*, по-французски – *le papier*.

Датой рождения бумаги считается 105 г н.э., когда советник китайского императора Цай Лунь обобщил и усовершенствовал уже имеющиеся способы изготовления бумагоподобных материалов. Ранее в Китае в качестве материалов для письма в основном использовали бамбук, пеньку, шелк.

Цай Луню после многих опытов удалось впервые открыть основной технологический принцип создания бумаги: формирование листового материала осаждением и переплетением на сетке измельченных тонких волокон, разбавленных ранее водой. Он также усовершенствовал процесс изготовления бумаги, когда заменил плоские камни ступкой с пестом, а также применил для отлива листа сетчатую форму. Получать бумагу стало возможным из различных видов волокнистого сырья. Эти новшества положили начало производству бумаги – более доступной и дешевой в сравнении с предыдущими материалами для письма.

Позднее процесс изготовления бумаги усовершенствовали: для повышения прочности начали добавлять клей, крахмал и естественные красители.

В III веке н.э. бумага из растительных волокон уже не являлась в Китае редким материалом и почти полностью вытеснила из употребления деревянные дощечки, которые ранее применялись для письма. Бумагу производили необходимого размера, цвета, а также пропитывали специальными веществами для увеличения срока хранения.

В бумажную массу стали добавлять побеги бамбука, либо тростник. В IV веке уже существовало несколько сортов бумаги. Технология производства усложнилась. Сначала сырье долго промывали и вымачивали. Затем варили с добавлением извести и золы. После этого сырье тщательно измельчали деревянными билами в больших ручных ступах. Получившаяся кашцеобразная бумажная масса разводилась водой, размешивалась и выливалась на сетку из проволоки или бамбуковых волокон. Для получения гладкой бумаги на сетке равномерно распределяли бумажную массу. Готовые листы перед просушиванием отжимали между кусками сукна.

В течение столетий только китайцы владели секретами производства бумаги, потому и хранили данную технологию в тайне. Бумагу продавали за большие деньги, обменивали на дорогие ткани и металл. В Китае в IX веке появились первые бумажные деньги фэй-тянь, которые прозвали «летающими монетами». Также китайцами была изобретена и туалетная бумага. Научились изготавливать бумагу также из специально обработанных

ветхих тряпок. На рубеже X–XI веков китайцы из уплотненной бумаги начали изготавливать игральные карты. Со временем китайская бумага проникла и в другие страны.

В 610 году странствующий буддийский монах Дан-хо приехал в Японию и передал секрет производства бумаги и туши. Японским мастерам со временем удалось создать бумагу более высокого качества. Японскую бумагу называли ВАСИ: ВА – иное чтение иероглифа Ямато, обозначающего Японию, а СИ – это бумага. Китайская бумага в Японии получила название КАРА-ГАМИ. Мастера в Японии не отцеживали волокнистую пульпу через неподвижное сито, как делалось китайцами, а непрерывно покачивали его, заставляя бумажную массу оседать равномернее. Вторым нововведением стало применение сока водного растения ТОРО-АОИ в качестве отличного средства для проклеивания бумажного листа. В VIII веке растущие потребности императорского двора, монастырей и храмов привели к буму производства бумаги и появлению множества больших и малых мастерских, которые выпускали 180 видов бумаги. В Японии возникло Оригами – искусство складывания из бумаги прекрасных фигурок. В VII веке секрет производства бумаги стал известен и в Корее.

В Индии нашли способ создания бумаги из тряпок, парусины, сетей и канатов. Данное сырье смачивали водой, а потом растирали между мельничными жерновами.

В 751 году арабы одержали победу над китайцами в *Таласской битве*, а также захватили в плен несколько китайских бумажных мастеров, от которых переняли технологию производства бумаги. Благодаря этому Самарканд стал крупным центром бумажного производства. Около 800 года арабский халиф Гарун аль-Рашид с помощью китайских мастеров организовал производство бумаги в Багдаде. Позднее в Дамаске и Каире также появились мастерские по изготовлению бумаги. К XI веку Арабский мир и Индия активно использовали в различных сферах бумагу, которая постепенно вытеснила папирус и пергамент. Из-за недостатка лубяного сырья арабы использовали при производстве бумаги хлопок. В IX веке собственную бумагу создали майя в Америке.

В IX–XI веках бумага начинает проникать в Европу через Испанию, Византию и Италию. Первоначально ее покупали у арабов. В X веке в Испании появляются первые бумажные мельницы, которые через столетие выпускают бумагу довольно высокого качества. В XII веке собственные бумажные мастера появляются в Италии и Франции. В XIII–XV веках производство бумаги освоили в других странах Европы: Венгрии, Германии, Англии, Польше и пр. Более грубая европейская бумага оказалась белее восточной, а также склеивалась животным клеем. В Европе в качестве сырья для изготовления бумаги использовали дерево, кору, солому, размолотые тряпки и т. п. Для разравнивания бумажной массы начали также использовать клиновые прессы.

Изобретение в XV веке книгопечатания способствовало значительному росту производства бумаги.

До XVI века в Московскую Русь бумаги завозили в основном из европейских стран. При царе Иване Грозном в середине XVI века наладили собственное производство.

В Голландии в 1670 году был изобретен ролл (голлендер), предназначенный для размола бумажной массы. Данный аппарат оказался в три раза более производительным и повысил качество бумаги.

В 1770 году английский фабрикант Дж. Ватман предложил новую бумажную форму, обеспечивающую листы бумаги без следов сетки.

Сохранявшийся до конца XVIII века ручной отлив (вычерпывание) бумаги в значительной мере тормозил производственный рост. Только в 1799 году француз Н. Л. Робер изобрел бумагоделательную машину с механизированным отливом бумаги с помощью непрерывно движущейся сетки. Производительность новой машины достигала 100 килограммов в сутки.

С начала XIX века начинается машинный этап развития производства бумаги. В 1804 г. первую бумагоделательную машину, которую усовершенствовали братьями Фурдринье и Донкиным, установили в Англии.

В наше время существуют разные *виды бумаги*, такие как:

- газетная бумага;
- офсетная бумага;
- мелованная бумага и картон;
- дизайнерская бумага;
- крафт бумага и картон;
- картон;
- самоклеящаяся бумага и пленка;
- самокопирующаяся бумага;
- синтетическая бумага.

Классификация свойств бумаги:

Геометрические параметры

1) *Толщина* – определяется как расстояние по вертикали между двумя параллельными поверхностями бумаги при заданном давлении на поверхность.

2) *Масса* связана с толщиной, так как чем толще бумага, тем она тяжелее.

3) *Плотность бумаги* – это вес 1 кубического метра. Плотность зависит от пористости бумаги, определяется, как пространство между волокнами и порами, которые могут быть заполнены наполнителями, проклейкой и влагой.

4) *Пухлость*. Не менее важной геометрической характеристикой бумаги, наряду с толщиной и массой является пухлость. Она характеризует степень спрессованности бумаги и тесно связана с такой оптической

характеристикой, как непрозрачность. То есть, чем пухлее бумага, тем она более непрозрачна при условии одинакового граммажа.

Сорбционные параметры

1) *Впитываемость*. Бумага – гигроскопичный материал – следовательно, при увеличении влажности ее волокна набухают и расширяются, в основном по диаметру: бумага теряет форму, коробится и морщится, а при высушивании происходит обратный процесс: бумага дает усадку, уменьшаясь в формате.

Для повышения влагостойкости бумаги в состав бумажной массы при изготовлении добавляют гидрофобные вещества (эта операция называется проклейкой в массе), или же проклеивающие вещества наносятся на поверхность уже готовой бумаги (поверхностная проклейка).

2) *Пористость* непосредственно влияет на впитывающую способность бумаги.

Механические параметры

1. *Гладкость бумаги* – это способность бумаги передавать без разрывов и искажений тончайшие красочные линии, точки и их комбинации.

Высокая гладкость – одно из наиболее важных свойств мелованных бумаг.

2. *Обратной величиной гладкости является шероховатость*, которая измеряется в микрометрах. Она напрямую характеризует микрорельеф поверхности бумаги.

3. *Неоднородность структуры бумаги*. В процессе изготовления бумаги, когда бумажная масса движется по сетке бумагоделательной машины, волокна ориентируются вдоль направления движения, поэтому в направлении перпендикулярном поверхности листа бумага имеет иную структуру, чем вдоль.

4. *Жесткость/мягкость бумаги*. Связана с ее структурой, то есть с ее плотностью и пористостью.

5. *Механическая прочность и устойчивость к деформации*. Можно подразделить на прочностные и деформационные. Деформационные свойства проявляются при воздействии на материал внешних сил и характеризуются временным или постоянным изменением формы или объема.

Оптические параметры

1. *Оптическая яркость* – это способность бумаги отражать свет рассеянно и равномерно во всех направлениях.

2. Еще одним важным практическим свойством печатной бумаги является ее *непрозрачность*. Особенно важна непрозрачность при двухсторонней печати.

3. К оптическим свойствам бумаги относится также ее *лоск, или глянец*. Лоск, или глянец – это результат зеркального отражения поверхностью бумаги падающего на нее света. На белизну, гладкость и глянец бумаги влияет использование в процессе изготовления бумаги таких этапов обработки бумаги, как мелование.

Инструменты и приспособления для работы с бумагой и картоном:

- ножи (внизу самодельный, из полотна ножовки);
- ножницы;
- канцелярский нож;
- линейка металлическая;
- кисти для клейстера и клея;
- подрезная доска;
- кругорез;
- гладилки.

МОДУЛЬ 15. Художественная обработка пластических материалов

Для лепки применяются различные пластичные материалы: глина, пластилин, воск, соленое тесто. Чем пластичнее материал, тем лучше работать.

Глина является основным материалом для лепки. Она есть повсюду, в любой местности, дешева и пластична. Глины бывают чистые и засоренные. Чистая глина имеет белый цвет и называется *каолином*. Белую глину можно окрашивать в любые цвета, добавляя в нее сухие строительные краски: охру, сурик, синьку. Чаще глины бывают окрашены окислами железа и имеют различную окраску: красную, синюю, желтую и т.д.

Материалы для лепки не должны иметь посторонних примесей: камней, песчинок и т.д., потому что работа в основном ведется руками, а не инструментами.

Глина, применяемая для лепных работ, так называемая скульптурная глина, должна содержать наименьшее количество песка, чтобы иметь хорошую пластичность. Вода для работы и приготовления материалов должна быть чистой. Приготовленную глину для предохранения ее от высыхания кладут в ящик или бочку, накрывают мокрой мешковиной или полотном, на которые желательнее положить, кроме того, мокрый войлок. Это надолго предохранит глину от высыхания.

Скульптурные изделия из глины во время перерыва в работе, для предотвращения от высыхания, также накрывают мокрой мешковиной или полотном.

От долгого хранения глина все же высыхает и требует размачивания. От этого недостатка избавлены пластилин и воск. Их можно купить в магазинах.

Пластилин в основном применяют для лепки маленьких моделей. Он представляет собой искусственную пластическую массу, которая в отличие от глины очень долго не сохнет и, следовательно, всегда готова для лепки. Однако пластилин тверже глины, и лепить из него следует только тогда, когда он хорошо размят в руках, сделается мягким.

Сегодня большую популярность приобретает *лепка из соленого теста*, из которого можно создать объемные и плоскостные фигуры.

Для создания пластичной массы можно использовать следующие ингредиенты и их пропорции:

- 3/4 стакана мелкой соли,
- 1 стакан муки,
- 1/4–1/3 стакана воды,
- 1–5 столовых ложек подсолнечного масла,
- 1 столовая ложка крахмала или клея ПВА.

Готовое изображение подсушивают при комнатной температуре примерно сутки и затем в духовке 1–2 часа при низкой температуре (примерно 50 градусов). После полного высыхания фигуры можно раскрашивать гуашевыми или акриловыми красками.

Способы лепки:

- Конструктивный. Предмет создается из отдельных частей (*рисунок 12*).
- Пластический. Лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска (*рисунок 12*).
- Комбинированный, когда используется как целостный кусок с вытягиванием крупных частей фигуры, так и мелкие отдельные части (*рисунок 12*).
- Рельефная лепка создается на плоской основе с наложением объемных элементов (*рисунок 13*).
- Спиральная техника (из жгутов) (*рисунок 13*).

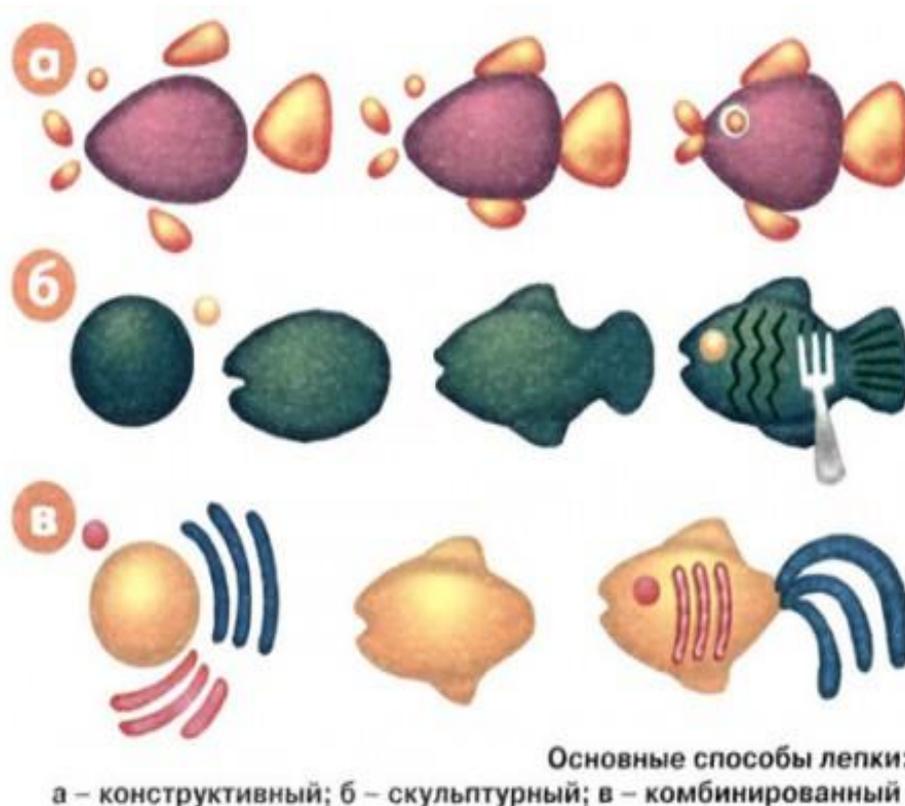

Рисунок 12. Способы лепки

Рисунок 13. Рельефная и спиральная лепка

Основными приемами лепки являются: разминание, скатывание, сплющивание, раскатывание, прищипывание, вдавливание, вытягивание.

Рисунок 14. Приемы лепки

МОДУЛЬ 16. Художественная обработка природных и других материалов

Художественная обработка природного материала позволяет приобщаться к природе, видеть ее скрытые возможности и красоту. Многообразие и уникальность природного материала позволяет создавать оригинальные предметы декора, домашней утвари, поделки.

Заготавливать природные материалы необходимо тогда, когда они созреют, так как некоторые из них, будучи сорванными недозревшими, при высыхании деформируются и теряют свою привлекательность. Однако некоторые материалы надо заготавливать недозревшими, так как созревая они разрушаются (соцветия чертополоха). Лучшее время для сбора материала – лето и ранняя осень в сухую погоду.

Рассмотрим правила заготовки некоторых видов природного материала:

Ракушки и камни. Одним из самых распространенных и любимых детьми материалов являются камушки и ракушки. Их можно найти на берегах водоемов. Они могут быть различной формы, от плоской овальной, сердцевидной, до объемной формы в виде скрученного рожка. Размеры ракушек также могут быть совершенно разными. Собранные ракушки необходимо тщательно промыть щеткой и высушить. Ракушки можно прокалывать, сверлить, надпиливать и клеивать. Из них можно собирать фигурки персонажей, составлять плоские рисунки и изображения цветов, а также обклеивать ими целые плоскости шкатулок или картин.

Желуди: Желуди заготавливают вместе с чашечками (шляпками). Хранить желуди в сухом, не очень теплом помещении, лучше рассыпанным тонким слоем. Свежие желуди хорошо поддаются резанию, сверлению, но высыхая, их семядоли делаются очень твердыми, а кожура сморщивается и становится хрупкой, ломается. Их резать невозможно. Для того чтобы они снова легко резались – стали мягкими, их нужно высыпать в кастрюлю, залить холодной водой и оставить в прохладном месте на сутки. Затем вынуть из воды и положить в прохладное место на сутки. Тогда кожура станет мягкой, эластичной и не ломкой.

Шишки: По своей форме шишки очень удачно соответствуют той или иной поделке или ее деталям. Сосновые шишки могут быть использованы для изготовления головы животных. Еловые прекрасно передают форму туловища человека. Все шишки хорошо поддаются распиливанию, склеиванию. Собирать шишки надо до того, как они раскроются, так как нераскрывшиеся шишки понадобятся чаще в работе, чем раскрывшиеся. Кроме того, из нераскрывшейся шишки очень просто сделать раскрывшуюся, стоит только положить ее на несколько часов в теплую печь или духовку. А раскрывшуюся шишку сделать закрытой трудней. Чтобы раскрывшаяся шишка стала закрытой, надо ее положить в воду и оставить до тех пор, пока чешуйки на них плотно прижмутся одна к другой, и шишка закроется.

Веточки: Главное правило: не ломайте ветки деревьев и кустарников! Собирайте упавшие! Для изготовления рук, ног, фигуркам человечков и лап животных удобны веточки сирени и других деревьев побеги некоторых растут в форме рогаток. Нужны веточки для соединения одной части поделки с другой. Некоторые породы деревьев и кустарников имеют мягкую древесину, которая высыхая, ломается. Такие веточки лучше не брать. Веточки заготавливать надо только сухие, но не сильно пересохшие т.к. они легко ломаются

Корни растений: Корни живых растений неприкосновенны!

Корни различных кустарников, некоторых древесных пород и травянистых растений являются хорошим поделочным материалом. Хорошо брать корни крыжовника, смородины. Сбирать их надо осенью, когда многие садоводы убирают со своих участков старые кусты. Травянистые корни надо искать среди растений на лугу, в огороде. Можно использовать корни лука. После сбора их необходимо тщательно вымыть, разложить на дощечке в тени с хорошим проветриванием. Хранить в помещении с умеренной влажностью.

Кора. Хорошим материалом для поделок может служить толстая сосновая, дубовая, березовая, липовая кора и тонкая березовая кора – береста. Тонкая кора используется как основная деталь к различным композициям. А тонкая кора – береста, как отдельные небольшие детали. Например, волны. Чтобы береста была ровной, надо ее распарить в горячей воде, разложить на твердой поверхности и придавить сверху тяжелым грузом. Она высохнет, и все время будет сохранять ровную поверхность. Если из ровной бересты нужно сделать скрученную, то ее помещают в кипяток, где она быстро скручивается в трубочку. Чтобы кора, особенно сосновая не расплавилась со временем, ее до использования надо покрыть столярным клеем.

Семена-крылатки. На липе, ясене, кленах разных сортов растут семена-крылатки. Заготавливать их надо, когда они почти созрели, но еще не утратили зеленую окраску. Хранить семена – крылатки надо в картонной коробке отдельно от других материалов.

Листья. Для изготовления некоторых поделок хорошо использовать листья некоторых растений: дуба, клена. Если нужно, чтобы листья были ровными, следует засушить их положив между картонками, бумагой под пресс. Высохшие листья очень хрупкие и работать с ними надо осторожно.

Соцветия репейника. Соцветия репейника можно использовать как для изготовления целых поделок, так и в качестве материала для деталей к поделкам. Соцветия имеют много чешуек, которые при сближении цепляются одно к другому и к любой ворсистой ткани.

Ольховые шишки. В конце лета на ольхе образуются гроздья – плодов, по форме напоминающие зеленые ягоды малины. Если эти шишки сорвать в конце июля и обработать клеем, то получится интересный поделочный материал. В обработке ольховые шишки просты и удобны.

Семена растений и деревьев. Семена многих растений и деревьев широко применяются в изготовлении поделок из природных материалов. Как правило, семена созревают осенью. В поделках можно использовать семена ясеня, акации, тыквы, арбуза, подсолнечника, и многие другие. Семена тыквы, арбуза и дыни, а также косточки вишни, алычи и т.п. перед сушкой необходимо хорошо промыть. Хранить в коробочках в сухом месте.

Солома – пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса. Заготавливают ее в конце июня – начале июля серпом или ножницами. Ее следует собирать вручную. Перемолотая солома из комбайна не годится для работы. Стебли срезают у самой земли и сразу связывают их в снопы. Сушить солому лучше в закрытом помещении. Чтобы подготовить солому к работе, разрезают стебель на куски. Ножницами отсекают нижнюю – наиболее толстую часть стебля до узла, затем отрезают сам узел и одновременно снимают листья. Эту операцию повторяют столько раз, сколько узлов на стебле.

Для хранения стебли соломы надо разрезать на части по узлам и аккуратно уложить в ящик или коробку. Для получения плоской соломы (для аппликации) кладут ее в таз, чтобы она сгибалась, и заливают кипятком. Закрывают крышкой и оставляют на несколько часов. Затем солому вынимают из воды и осторожно разрезают вдоль, маленькими ножницами. Разрезанную солому разглаживают горячим утюгом с обеих сторон. Если разглаживать долго и очень горячим утюгом, то она становится коричневой. Если необходимо получить белый цвет соломы, то ее замачивают в пластмассовой емкости в 6–9% перекиси водорода.

Виды работ с природными материалами:

– аппликативные работы, – флористические работы, – объемные изделия из соломки и другого природного материала.

Аппликация в переводе с латинского обозначает «прикладывание» – это один из видов изобразительной техники. В его основе лежит вырезание различных деталей и наложение их на фон в определенном порядке. Детали закрепляют на основе с помощью различных клеев, ниток.

Виды аппликации

Обрывная аппликация – способ для передачи фактуры образа (пушистый цыпленок, кудрявое облачко). В этом случае разрываем бумагу на кусочки и составляем из них изображение.

Накладная аппликация – техника позволяет получить многоцветное изображение. На изображенный на плоскости контур, накладываются и наклеиваются детали слоями так, чтобы каждая следующая деталь была меньше предыдущей по размеру.

Модульная аппликация (мозаика). При такой технике образ получается путем наклеивания множества одинаковых форм. В качестве основы для модульной аппликации могут использоваться вырезанные кружки, квадратики, треугольники, либо просто рваные бумажки.

Симметричная аппликация. Для симметричных изображений заготовку – квадрат или прямоугольник из бумаги нужного размера – складывают пополам, держат за сгиб и вырезают половину изображения. Раскрыв сложенную основу получаем симметричное изображение.

Ленточная аппликация – способ, позволяющий получить не одно или два, а много одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой. Для изготовления ленточной аппликации необходимо взять широкий лист бумаги, сложить его гармошкой и вырезать изображение.

Силуэтная аппликация – вырезание сложных силуэтов по нарисованному или воображаемому контуру.

Бумагокручение – искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.

Коллаж – создается путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности от сочетания разнородных материалов.

Аппликация из крупы – создается, путем приклеивания на картонную основу, разную по форме и цвету крупу. В результате получается изображение с разной текстурой. Отметим, что крупу можно раскрасить в различные цвета с помощью гуаши.

Аппликация из природного материала – вырезание различных деталей из плоской соломы, сухих листьев, яичной скорлупы и другого плоского материала, наклеивание их на фон.

Инструменты для обработки природного материала:

– стеки, – ножницы, – нож, – шило, – клей, – кисточки для клея.

Правила техники безопасности при работе с инструментами

Правила техники безопасности при работе с ножницами:

1. Храни ножницы в указанном месте в определенном положении.
2. Клади ножницы на стол так, чтобы они не выступали за край стола, кольцами к себе.
3. При работе внимательно следи за линией разреза.
4. Не работай тупыми ножницами, с ослабленным шарнирным креплением.
5. Во время резания придерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвий ножниц.
6. Не держи ножницы концами вверх.
7. Не оставляй ножницы в раскрытом виде.
8. Не режь ножницами на ходу.
9. Не подходи к товарищу во время резания.
10. Передавай ножницы товарищу только в закрытом виде, кольцами вперед.
11. Не играй с ножницами, не подноси их к лицу, используй ножницы только по назначению.

Правила техники безопасности при работе с шилом:

1. Держи прокалываемый предмет на подкладной доске.
2. Прокалывая отверстие, будь осторожен, не применяй излишних усилий.
3. Не прокалывай шилом твердые предметы с гладкой поверхностью: пересохшие каштаны, желуди, ореховую скорлупу.
4. Не пользуйся шилом не по назначению.
5. Следи за исправностью инструмента.
6. Храните шило в недоступном для маленьких детей месте.

Правила обращения с ножом:

1. Храни нож в указанном месте с закрытым лезвием.
2. Не работай тупым и неисправным ножом.
3. Не держи нож лезвием вверх. Подавай нож товарищу ручкой вперед.
4. Стопку бумаги или картон разрежь только по фальцу линейке с высоким бортиком.
5. При обстругивании реек держи ручку выше лезвия. Режь только от себя.
6. Пользуйся ножом с закругленным лезвием, не применяй нож складной с неисправным или слишком тугим шарниром.

Правила техники безопасности при работе с клеем:

1. Не допускайте попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа.
2. Клей храните в плотно закрытой упаковке.
3. При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если это требуется.
4. Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее.
5. Кисточку и руки после работы хорошо вымойте с мылом.

МОДУЛЬ 17. Художественная обработка текстильных материалов

Ткань – текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

Процесс производства тканей называется ткачеством, которое заключается в выработке текстильных полотен путем переплетения двух взаимно перпендикулярных систем нитей.

Виды ткани:

Натуральные волокна – это волокна растительного, животного и минерального происхождения, которые образуются в природе без вмешательства человека,

Ткань изготавливают из пряжи на ткацких фабриках. Сырьем для получения пряжи являются волокна. Свойства тканей, их качество зависят от волокон, из которых они изготовлены, т.е. от исходного вида сырья.

Текстильными волокнами называют гибкие прочные тела с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодные для изготовления текстильных изделий.

Текстильные волокна подразделяют на два класса: *натуральные и химические*. По происхождению волокнообразующего вещества натуральные волокна подразделяют на три подкласса: *растительного, животного и минерального происхождения*, химические волокна – на два подкласса: *искусственные и синтетические*.

Искусственное волокно – химическое волокно, изготовленное из природных веществ. Например, целлюлозы.

Синтетическое волокно – химическое волокно, изготовленное из синтетических веществ. Например, переработанные отходы нефти, каменного угля и природного газа.

Основные свойства ткани:

- **Водоупорность** ткани – способность ткани сопротивляться первоначальному прониканию воды.
- **Гигроскопичность** – способность ткани поглощать и удерживать водяные пары из воздуха.
- **Капиллярность** – способность ткани впитывать воду.
- **Воздухопроницаемость** – способность пропускать воздух.

Еще ткань имеет такие характеристики как *прочность и деформация*, она может мяться и рваться.

Виды работ с текстильными материалами

Работа с волокнистыми материалами

Изделия из небольших обрезков, ниток, шнура, тесьмы, ленты. – это могут быть сувениры, подарки к празднику, на день рождения. Многие изделия можно выполнить из тех материалов, которые обычно не находят применения и выбрасываются. Это небольшие лоскуты, обрезки ткани, старые вещи. Использование их для поделок приучают детей к бережливости, экономному расходованию ниток, ткани.

Витье. Нарядные, красивые закладки, пояски, скакалки получают способом витья. Для работы используют различный материал в зависимости от назначения изделия. Для закладок берут нитки ирис, мулине; пояски вьют из цветного шнура; скакалки можно сделать из шпагата, тонкой веревочки.

Витье очень простой вид работы, с которым легко могут справиться даже дети шестилетнего возраста. Расход материала для витья в полтора-два раза больше длины изготавливаемого изделия. В работе надо учитывать крутку материала. Нити обычно скручены в одну сторону, поэтому витье должно быть направлено по часовой стрелке.

Берут материал необходимой длины, закрепляют серединой за гвоздик, пальцами вращают оба конца. Затем их соединяют вместе и снимают изделие с крепления. Пряди скручиваются между собой. Если витье

получилось недостаточно плотным, еще можно скрутить концы, так добиваются хорошей крутки.

Плетение. Плетение из волокнистых материалов. Для работы используют различные материалы: цветные нитки, ирис, мулине, шпагат, тесьму, шнур в зависимости от назначения изделия (брелки, закладки, подвески, украшения, скакалки, пояски и другие предметы).

Вышивание – искусство украшать нитками различными узорами ткань. Инструменты и материалы для работы вышивания: иглы, нити, пяльцы, ножницы.

Виды вышивки:

- крестом;
- полукрестом (гобеленовое шитье);
- гладью;
- вышивка Ришелье (ажурная вышивка);
- лентами;
- вышивка шелком;
- золотное шитье (золотыми нитями);
- вышивка бисером;
- изонить.

Работа с тканью

Аппликация. Один из древнейших способов отделки ткани – накладное шитье. Техника выполнения аппликационных работ, заключается в том, что рисунок или узор создается из больших цветных пятен какого-либо материала и пришивается и/или приклеивается друг к другу или основе. Выполнять аппликацию можно из различных видов ткани. Аппликацией можно украсить детскую одежду, сделать различные сувениры, подарки к празднику, панно.

Цветы из ленты. Есть несколько способов изготовления цветов из ленты. В работе используют шелковую ленту. Длина ее зависит от ширины материала и от размеров цветка. Изготовление таких цветов не представляет сложности. Цветы из ленты могут быть оригинальным украшением одежды, маскарадных костюмов, экспонируемых изделий или других вещей.

Окраска и роспись ткани. Окраска ткани производится анилиновыми красителями или акриловыми красками для росписи по ткани. Существует несколько способов росписи ткани – батик, свободная роспись, роспись через трафарет.

Кройка и шитье. Кройкой называют вырезание из ткани деталей. Разметку и раскрой простых изделий производят с помощью линейки, угольника, сантиметровой ленты, линии проводят карандашом или швейным мелом. Для сложных деталей приготавливают лекала из плотной бумаги или тонкого картона. Шитье – это изготовление изделий из деталей.

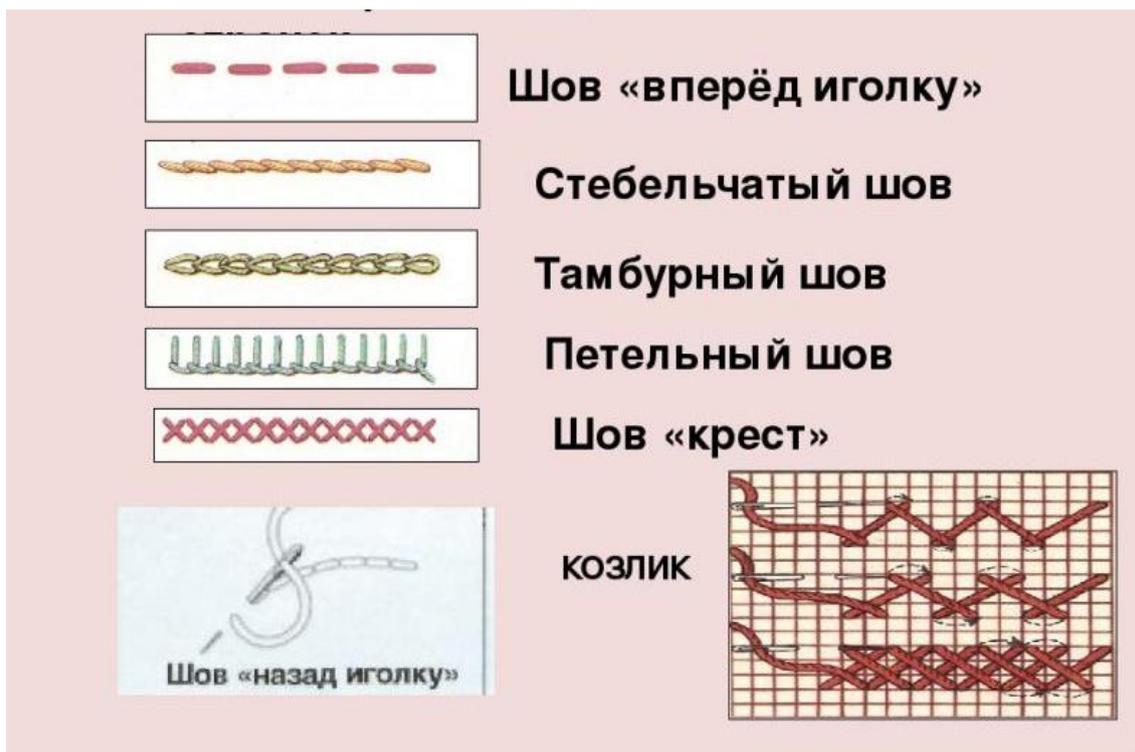

Рисунок 15. Виды швов

Инструменты и приспособления для рукоделия:

- пяльцы и станки для вышивания;
- канва для вышивания;
- нитки для шитья и вышивания (мулине);
- органайзеры для ниток, бисера и других швейных принадлежностей;
- наперсток;
- маркеры карандаши для разметки;
- пряжа;
- лоскуты и отрезки ткани.

МОДУЛЬ 18. Работы с конструкторами, мягкой проволокой и древесиной

Детский конструктор – удивительный игровой инструмент, который не только развивает детские способности, но также открывает мир креативности и фантазии. Это набор разнообразных элементов, которые можно соединять и комбинировать, чтобы создавать свои уникальные конструкции, будь то здания, транспортные средства, фигурки или что-то совершенно фантастическое.

Одним из главных преимуществ детских конструкторов является их способность развивать разносторонние навыки у детей. В процессе игры с конструктором у детей развиваются:

1. *Моторика и координация движений.* Сборка мелких деталей и их соединение требуют точности и уточненных двигательных навыков.

2. *Пространственное мышление.* Дети учатся представлять, какие детали им необходимы для построения определенных конструкций и какие места им нужно занять.

3. *Логическое мышление.* Разборка и сборка конструктора подразумевает последовательные шаги и понимание того, какие действия приводят к желаемому результату.

4. *Креативность и воображение.* Дети могут экспериментировать с разными комбинациями деталей и создавать все, что приходит в их голову.

5. *Социальные навыки.* Совместная игра в конструктор с родителями или сверстниками способствует развитию навыков совместной работы, коммуникации и разделения обязанностей.

Современные производители выпускают конструкторы для детей, которые отличаются формой, размером, а также материалом исполнения. Каждый из них имеет свои особенности, что следует учитывать с учетом возраста и интересов ребенка.

Это очень увлекательные игрушки, которые не только развивают детей, но и приносят им радость. Они позволяют малышам использовать свою фантазию, развивать моторику, логическое мышление и творческие способности.

Виды конструкторов:

По материалу

В зависимости от того, из чего сделаны детали, конструкторы бывают:

1. *Тканевые.* Обычно состоят из мягких текстильных элементов, которые можно соединять, чтобы создавать различные формы и фигуры. Такие конструкторы безопасны и просты в использовании. Они помогают развивать тактильные навыки, координацию движения и воображение у малышей.

2. *Деревянные.* Изготавливаются из натурального дерева и обычно включают в себя деревянные блоки разных форм и размеров. Дети могут создавать из них различные строения, используя свою фантазию.

3. *Металлические.* Отличный выбор для старших детей, интересующихся инженерией и механикой. Состоят из металлических деталей, которые можно складывать и соединять, чтобы создавать функциональные модели, такие как машины, мосты и механические устройства.

4. *Картонные.* Интересная категория, предназначенная для совместных игр младших детей с родителями. Наборы включают в себя фигуры, которые собираются без ножниц и клея. Работа с картоном развивает творческие способности детей, внимательность и навыки ручной работы.

5. *Пластиковые.* Они доступны в широком ассортименте и предлагают бесконечные возможности для создания разных моделей

и конструкций. Детали из пластика легкие, прочные и разноцветные, что делает их привлекательными для детей. Они способствуют развитию логического мышления и творческой мысли. Следует выбирать модели, не содержащие вредных веществ, чтобы игры с такими конструкторами были безопасными.

Детские конструкторы по материалу разнообразны и предоставляют различные возможности для развития детей. Выбор конструктора зависит от возраста ребенка, его интересов и целей развития. Независимо от выбора, игра с конструкторами способствует развитию важных навыков и помогает детям выражать свою творческую природу.

По форме

При выборе напольного конструктора следует обращать внимание также на форму, которая должна быть удобной с учетом возраста малыша. Здесь выделяют такие модификации готовых наборов:

1. *Геометрические фигуры или плоские детали.* Данный вид детских конструкторов представляет собой наборы геометрических фигур или плоских деталей, которые можно соединять друг с другом для создания различных форм и структур. Они могут включать в себя такие элементы, как треугольники, квадраты, круги и многоугольники.

2. *Кубики.* Классический и самый популярный вид конструктора, который включает в себя маленькие кубические элементы, которые можно соединять между собой. Кубики предоставляют детям возможность строить разнообразные 3D-конструкции, такие как здания, башни и мосты. Кубики развивают пространственное воображение, усиливают навыки сборки и помогают детям понимать основы геометрии и физики.

3. *Блочные конструкторы.* Наборы состоят из разноцветных элементов, которые можно соединять между собой. Позволяют детям строить различные объекты, начиная от животных и транспортных средств, и заканчивая архитектурными сооружениями. Способствуют развитию творческого мышления и фантазии, а также усилению мелкой моторики рук. К блочным конструкторам относится и Лего.

4. *Криволинейные (контурные) конструкторы.* Предлагают детям элементы с криволинейными формами, которые позволяют экспериментировать и создавать уникальные модели, развивая при этом чувство пропорций и эстетическое восприятие.

5. *Лабиринты.* Конструкторы, в которых дети могут создавать разнообразные лабиринты и головоломки. Включают в себя элементы, такие как стенки и пути, которые нужно соединить, чтобы пройти маршрут от начала до конца. Лабиринты развивают логическое мышление, усиливают способности к решению задач.

Детские конструкторы различных форм и структур предоставляют детям возможность развивать разнообразные навыки и способности, от фантазии до логического и инженерного мышления.

По способу крепления

Рассмотрим основные виды соединения элементов, которые используются в разных конструкторах:

1. *Суставные.* Представляют собой систему суставов, позволяющих соединять элементы под разными углами. Они обеспечивают гибкость и возможность регулировки угла между элементами.

2. *Болтовые.* Включают в себя различные болты, гайки и шайбы, которые используются для надежной фиксации деталей.

3. *Магнитные.* Они обеспечивают быстрый и легкий способ крепления, особенно в случаях, когда необходима частая сборка и разборка. Такие крепления часто применяются в игрушках, образовательных наборах и сувенирах.

4. *На липучках.* Используя липучки (или липкие поверхности), позволяют соединять элементы путем приклеивания их друг к другу. Эти элементы очень популярны у маленьких детей.

5. *На присосках.* Такие конструкторы представляют собой систему, в которой элементы крепятся с помощью вакуумных присосок.

6. *Пазовые.* Включают в себя элементы с выступами и пазами, которые соединяются друг с другом путем вставки выступов в соответствующие пазы. На этом креплении основаны классические блочные конструкторы.

7. *Без креплений.* Некоторые конструкторы и системы крепления разрабатываются без использования видимых крепежных элементов. Например, кубики, кирпичик и т.п. которые просто составляют друг на друга.

Разнообразие конструкторов по способу крепления позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной задачи. Выбор правильного способа крепления не только обеспечивает надежность и долговечность конструкции, но также влияет на эстетический и функциональный аспект проекта.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ЧАСТЬ I. Изобразительное искусство

МОДУЛЬ 1. Изобразительное искусство, его виды и жанры, изобразительные средства, техники

1.1 Сущность изобразительного искусства, его виды и жанры

Цель: определить место изобразительного искусства в системе искусств; изучить особенности изобразительного искусства, его виды и жанры.

Вопросы и задания:

1. Дайте определение понятиям: искусство, изобразительное искусство.
2. Составьте схему «Виды изобразительного искусства».
3. Подготовьте презентацию «Жанры изобразительного искусства».
4. Подберите работы белорусских художников разных жанров. Составьте список: жанр – автор – название работы.

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Сокольникова, Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве / Н. М. Сокольникова, В.Н. Крейн. – М.: Гардарики, 2006. – 295 с.
5. Столяр, А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М.: «Искусство», 1985. – 300 с.

1.2 Изобразительные средства

Цель: формировать представления об особенностях изобразительных средств искусства.

Вопросы и задания:

1. Дайте определение понятиям: изобразительные и выразительные средства искусства.
2. Подготовьте презентацию «Цвет, линия, форма – основа изобразительного искусства».
3. Раскройте сущность композиции и пропорции в изобразительном искусстве.

4. Перечислите виды перспективы. Дайте характеристику каждому виду.
5. В чем заключается роль фактуры и светотени в произведении искусства.

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 53 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 288 с.

1.3 Традиционные и нетрадиционные изобразительные техники, материалы и инструменты

Цель: изучить специфику традиционных и нетрадиционных техник изобразительного искусства; рассмотреть материалы и инструменты, используемые в нетрадиционных техниках рисования.

Вопросы и задания:

1. Дайте определение традиционным техникам рисования.
2. Составьте таблицу «Нетрадиционные техники рисования».

№	Название нетрадиционной техники рисования	Материалы и инструменты	Описание изображения в данной технике

3. Создайте творческую работу по собственному замыслу используя несколько нетрадиционных техник (на выбор).

Рекомендуемая литература:

1. Булгакова, А.А. Нетрадиционные техники рисования в начальной школе [Электронный ресурс] / А.А. Булгакова, С.В. Трушина, Л.У. Жданова // Наука и образование: новое время. – 2016. – № 3. – Режим доступа: https://artculus-info.ru/wp-content/uploads/2016/05/3_2016_Bulgakova-Trushina-Zhdanova.pdf. – Дата доступа: 18.05.2024.
2. Жданова, Л.У. Нетрадиционные техники рисования и их использование на уроках изобразительного искусства в начальной школе / Л.У. Жданова // Ступень в педагогическую науку: материалы IV Междунар. форума работников образования, 29 сент. 2014 г.: сб. науч. тр. / Центр науч. мысли; редкол.: С. П. Акутина [и др.]; науч. ред. Г.Ф. Гребенщиков. – М., 2014. – С. 36–38.
3. Изобразительное искусство 1 класс. Учебная программа для учреждений общего и среднего образования с русским языком обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshcheesredneobrazovaniye-2020-2021/up-rus-yaz-4kl-bel-rus3>. – Дата доступа: 12.09.2024.

4. Карпенко, Н.А. Использование нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного искусства в I классе / Н.А. Карпенко // Современные тенденции начального образования: монография / Н.И. Бумаженко [и др.]; под общ. ред. О.В. Данич; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. – 101 с.

5. Карпенко Н.А., Пульянова, Т.А. Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческого мышления детей дошкольного и младшего школьного возраста: монография / Н.А. Карпенко, Т.А. Пульянова. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2022. – 79 с.

1.4 Восприятие и анализ произведений изобразительного искусства

Цель: познакомить с особенностями восприятия и анализа произведений изобразительного искусства.

Вопросы и задания:

1. Определите особенности восприятия и анализа произведения изобразительного искусства.

2. Проведите анализ живописных картин разных жанров и стилей на выбор по нижеизложенной схеме.

План анализа произведения живописи

1. Название.

2. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю.

3. Сведения об авторе произведения.

4. История создания произведения.

5. Смысл названия. Особенности сюжета. Принадлежность к жанру.

6. Композиция (что изображено, как расположены элементы картины, динамика, ритм).

7. Основные средства художественной выразительности (колорит, линия, светотень, фактура, манера письма).

8. Ваши личные впечатления.

Рекомендуемая литература:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учебное пособие / Н.А. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец и др. М., 2005. – 551 с.

2. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Издательство «Прогресс», 1974. – 384 с.

3. Даниэль, С.М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С.М. Даниэль. – Л.: Искусство, 1990. – 223 с.

4. Сокольникова, Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве / Н.М. Сокольникова, В.Н. Крейн. – М.: Гардарики, 2006. – 295 с.

5. Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Дж. Холл. – М: КРОН-ПРЕСС, 1996. – 656 с.

МОДУЛЬ 2. Графика как вид изобразительного искусства

2.1 Графика: виды, средства

Цель: расширить представления о графике как виде изобразительного искусства, изучить изобразительные и выразительные средства графики.

Вопросы и задания:

1. Дайте определение графики как изобразительному виду искусства.
2. Подготовьте презентации «Линия в изобразительном искусстве: виды линий» и «Рисунок – основа изображения».
3. В альбоме для рисования, используя простой карандаш и ластик изобразите виды линий и штрихов.
4. Составьте глоссарий по теме изобразительные средства графики.

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.
2. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
3. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. Для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва Эксмо, 2015. – 480 с.
4. Паранюшкин, Р.В. Техника рисунка: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин, Г.А. Насуленко. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 250 с.
5. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
6. Сокольникова, Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве / Н. М. Сокольникова, В.Н. Крейн. – М.: Гардарики, 2006. – 295 с.

2.2 Изображение условно-плоских предметов и геометрических тел

Цель: формировать представления об изображении предметов и геометрических тел на плоскости с учетом перспективы и использованием светотени.

Вопросы и задания:

1. Подготовьте сообщение на тему «Светотень как средство выделения формы, объема, рельефа поверхности, глубины пространства».
2. Выделите особенности распределения светотени на граненых и овальных поверхностях предметов.
3. Определите характерные черты линейной перспективы. Перспектива объемных тел.
4. Соблюдая последовательность изображения геометрического предмета изобразите в альбоме куб, цилиндр, шар или конус на выбор.

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.
2. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. Для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва Эксмо, 2015. – 480 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Паранюшкин, Р.В. Техника рисунка: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин, Г.А. Насуленко. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 250 с.

2.3 Преобразование графических образов

Цель: расширить представления о способах преобразования простых форм в разных жанрах изобразительного искусства.

Вопросы и задания:

1. Объясните, как изображенные предметы в разных жанрах (натюр-морт, анималистический жанр, портрет, пейзаж) можно преобразовать в простые формы.
2. Подберите предметы, растения, животных по общей форме (контуру) в соответствии с простыми геометрическими формами. Сделайте набросок их в альбоме для рисования этих предметов, растений и животных.
3. Выполните изображений одного предмета в разных техниках.

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.
2. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. Для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва Эксмо, 2015. – 480 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Паранюшкин, Р.В. Техника рисунка: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин, Г.А. Насуленко. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 250с.
5. Федоренко, Т.А. Преобразование графических образов на уроках изобразительного искусства: учеб. нагляд. пособие / Т.А. Федоренко. – Минск: Белорус. гос. пед. ун-т, 2019. – 36 с.

МОДУЛЬ 3. Живопись как вид изобразительного искусства

3.1 Живопись: ее виды, стили, жанры, изобразительные

Цель: расширить представления о живописи как виде изобразительного искусства, изучить изобразительные и выразительные средства живописи.

Вопросы и задания:

1. Дайте общую характеристику живописи.
2. Перечислите и раскройте стили и направления в живописи.
3. Подготовьте презентацию «Жанры живописи».
4. Цвет, композиция, восприятие и изображение формы в живописных произведениях.
5. Составьте презентацию на тему «Традиционные техники и приемы изображения в живописном произведении».
6. Используя акварельные краски, кисти и альбом для рисования проработайте следующие приемы: лессировка, «алла прима», работа «по сырому», прием «примакивания», отмывка, прием «вливания цвета в цвет».

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1984. – 400 с.
3. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
4. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Издатель Д.Аронов, 2004. – 53 с.
5. Киплик, Д.И. Техника живописи: учебник для вузов / Д.И. Киплик. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 442 с.
6. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
7. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 288 с.

Тема 3.2 Спектральные цвета. Основные характеристики цвета

Цель: расширить представления о цвете как основном изобразительном средстве живописи.

Вопросы и задания:

1. Дайте характеристику цвета. Основные и производные (составные) цвета.
2. Подготовьте презентацию на тему «Спектральные цвета», «Цветовой круг».
3. Дайте определение понятиям: теплые и холодные цвета, ахроматические, хроматические, дополнительные цвета, контраст и колорит.
4. Эмоционально-образное содержание цвета.
5. Используя акварельные краски, кисти и альбом для рисования создайте цветовой круг.

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1984. – 400 с.

3. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
4. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 53 с.
5. Киплик, Д.И. Техника живописи: учебник для вузов / Д.И. Киплик. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 442 с.
6. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.

МОДУЛЬ 4. Натюрморт как жанр изобразительного искусства

4.1 Жанр натюрморта в белорусском и зарубежном искусстве

Цель: познакомить с особенностями белорусского и зарубежного натюрморта.

Вопросы и задания:

1. Виды натюрмортов.
2. Тема натюрморта.
3. Подготовьте презентацию и доклад на тему «Виды натюрмортов в живописи белорусских художников».
4. Изучив историю развития натюрморта, охарактеризуйте основные черты зарубежного натюрморта.

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д.И. Киплик. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 442 с.
4. Тарасов, Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2004. – 166 с.
5. Федорец, Я.В. Натюрморт в белорусской живописи 1900–1930-х годов / Я.В. Федорец // Молодость. Интеллект. Инициатива: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Витебск, 22 апреля 2020 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2020. – С. 462–463.
6. Федорец, Я.В. Натюрморт в станковой живописи Беларуси 1990–2010-х гг. / Я.В. Федорец // Искусство и культура. – 2019. – № 2(34). – С. 37–42.

4.2 Композиция, перспектива и колорит в натюрморте

Цель: расширить знания о композиции, видах перспективы и колорите в натюрморте.

Вопросы и задания:

1. Композиция, перспектива и колорит в натюрморте.
2. Какие условия создания натюрморта необходимо выполнить для гармоничности сочетания объектов натюрморта.

3. В чем заключаются особенности передачи цвета, тона в натюрморте.

4. Изучив последовательность изображения натюрморта из бытовых предметов создайте натюрморт из трех предметов. Используйте акварельные краски, кисти, альбомы для рисования.

Рекомендуемая литература:

1. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1984. – 400 с.
2. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 53 с.
3. Киплик, Д.И. Техника живописи: учебник для вузов / Д.И. Киплик. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 442 с.
4. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
5. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 288 с.
6. Тарасов Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2004. – 166 с.
7. Федорец, Я.В. Натюрморт в белорусской живописи 1900–1930-х годов / Я.В. Федорец // Молодость. Интеллект. Инициатива: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Витебск, 22 апреля 2020 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2020. – С. 462–463.
8. Федорец, Я. В. Натюрморт в станковой живописи Беларуси 1990–2010-х гг. / Я.В. Федорец // Искусство и культура. – 2019. – № 2(34). – С. 37–42.

МОДУЛЬ 5. Пейзаж как жанр изобразительного искусства

5.1 Жанр пейзажа в произведениях белорусских и зарубежных художников

Цель: формировать представления о жанре пейзажа в живописи отечественных и зарубежных художников.

Вопросы и задания:

1. Жанр пейзажа в произведениях белорусских и зарубежных художников, в творчестве художников-иллюстраторов.
2. Подготовьте презентацию на тему «Виды пейзажа».
3. Способы передачи настроения и состояния природы в пейзажах.
4. Особенности передачи пространства в изображении природы. Воздушная перспектива.
5. Элементы пейзажа, композиция, последовательность рисования.

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.

2. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 288 с.
5. Столяр, А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М.: «Искусство». 1985. – 300 с.

5.2 Пейзаж с архитектурными сооружениями

Цель: расширить знания о композиции пейзажа с архитектурными сооружениями

Вопросы и задания:

1. В чем заключаются особенности изображения архитектурных сооружений, их форма, пропорции, конструкция.
2. Передача перспективы в пейзаже с архитектурными сооружениями.
3. Специфика сельского и городского пейзажа, архитектурного, паркового, индустриального пейзажа.
4. Изображение памятников архитектуры в синтезе с окружающей средой.

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. – М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 288 с.
5. Столяр, А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М.: «Искусство». 1985. – 300 с.

МОДУЛЬ 6. Анималистический жанр

6.1 Анималистический жанр в произведениях белорусских и зарубежных художников, иллюстраторов

Цель: формировать представления об анималистическом жанре в произведениях отечественных и зарубежных художников.

Вопросы и задания:

1. Подготовьте доклады и презентации на темы: «Анималистический жанр в произведениях белорусских художников», «Изображение животных»

в произведениях зарубежных художников», «Анималистический жанр в творчестве художников-иллюстраторов».

2. Проведите сравнительный анализ анималистических работ разных художественных стилей.

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.

2. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. – М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.

3. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. Для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва Эксмо, 2015. – 480 с.

4. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.

6.2 Последовательность изображения животных

Цель: овладеть основой изображения животных графическими и живописными средствами.

Вопросы и задания:

1. Подготовить презентацию «Этапы создания изображения животных».

2. Используя простые карандаши, акварельные краски, кисти и альбом для рисования изобразите животное (на выбор) в статическом положении, в движении.

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.

2. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. Для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва Эксмо, 2015. – 480 с.

3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.

6.3 Специфика изображения животных разных видов

Цель: расширить представления о специфике изображения животных разных видов, передачи пропорций, формы и характерных движений.

Вопросы и задания:

1. В чем заключается специфика изображения рыб, насекомых, птиц, зверей, пресмыкающихся.

2. Подготовьте презентацию «Особенности строения тел различных животных».

3. Какими изобразительными средствами осуществляется передача формы тела, пропорций разных животных в изображении на плоскости. Графическое и живописное изображение меха, перьев, чешуи.

4. Используя простые карандаши, акварельные краски, кисти и альбом для рисования изобразите животное, насекомое, рыбу и птицу с учетом пропорций, форм и характерных движений.

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.

2. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. Для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва Эксмо, 2015. – 480 с.

3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.

4. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 288 с.

6.4 Иллюстрирование литературных произведений о животных

Цель: овладеть основой иллюстрирования литературных произведений о животных.

Вопросы и задания:

1. История иллюстрирования литературных произведений о животных.

2. Подготовьте доклад и презентацию на тему «Образы животных в творчестве художников-иллюстраторов, белорусских и русских народных сказках».

3. Особенности реалистичных и фантазийных образов животных. Стилизация форм.

4. Художественно-выразительные средства, используемые художниками при выполнении иллюстраций к литературным произведениям о животных.

5. Используя простые карандаши, акварельные краски, кисти и альбом для рисования изобразите иллюстрацию к сказке (на выбор).

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.

2. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. Для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва Эксмо, 2015. – 480 с.

3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.

4. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 288 с.

МОДУЛЬ 7. Портрет как жанр изобразительного искусства

7.1 Портрет в творчестве белорусских и зарубежных художников

Цель: актуализировать и расширить знания о жанре «портрет» в творчестве белорусских и зарубежных художников.

Вопросы и задания:

1. Виды портрета (групповой, индивидуальный, парный; костюмированный, автопортрет; погрудный портрет, поясной, портрет в полный рост и др.).
2. Подготовьте доклады и презентации по темам «Портрет в творчестве белорусских художников», «Развитие портретной живописи в европейском искусстве».

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Сокольникова, Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве / Н. М. Сокольникова, В.Н. Крейн. – М.: Гардарики, 2006. – 295 с.
5. Столяр, А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М.: «Искусство». 1985. – 300 с.

7.2 Последовательность рисования головы человека

Цель: развивать умения последовательного изображения головы человека.

Вопросы и задания:

1. Последовательность рисования головы человека.
2. Пропорции лица человека. Классический канон.
3. Особенности изображение лица человека в профиль, анфас, в пол оборота. Передача эмоций, характера людей.
4. Используя простые карандаши, ластик и альбом для рисования изобразите голову человека.

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.
2. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. Для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва Эксмо, 2015. – 480 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.

4. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 288 с.

7.3 Изображение фигуры человека

Цель: развивать умения последовательного изображения фигуры человека.

Вопросы и задания:

1. Последовательность рисования фигуры человека. Пропорции и анатомические особенности фигуры человека.
2. Передача в рисунках характерных особенностей мужчины и женщины, взрослого и ребенка.
3. Изображение фигуры человека в разных положениях тела. Изображение фигуры человека статично, в движении.
4. Особенности изображения фигуры человека в иллюстрациях к сказкам, в мультфильмах. Отражение различных характеров героев сказок в рисунках.
5. Используя простые карандаши, ластик и альбом для рисования изобразите фигуру человека.

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.
2. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. Для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва Эксмо, 2015. – 480 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи: очерк основных методов / Б.В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 288 с.

МОДУЛЬ 8. Бытовой жанр

8.1 Изображение жизни, быта людей в произведениях бытового жанра

Цель: формировать представления о способах изображения быта людей в произведениях бытового жанра.

Вопросы и задания:

1. Изображение жизни, быта людей в произведениях бытового жанра, в иллюстрациях к рассказам и стихотворениям.
2. Связь бытового жанра с другими жанрами искусства.
3. Подготовьте доклады и презентации по темам «Бытовой жанр в произведениях белорусских художников», «Изображение быта в живописи зарубежных художников».

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. – М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Сокольникова, Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве / Н. М. Сокольникова, В.Н. Крейн. – М.: Гардарики, 2006. – 295 с.
5. Столяр, А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М.: «Искусство». 1985. – 300 с.

8.2 Сюжет, композиция и перспектива в картине бытового жанра

Цель: актуализировать и расширить знания о построении композиции и перспективы в картинах бытового жанра.

Вопросы и задания:

1. Сюжет, композиция и перспектива в картине бытового жанра.
2. Приемы выделения композиционного центра, передача глубины пространства в рисунке.
3. Взаимосвязь изображаемых объектов (персонажей) в композиции, колорит.
4. Художественный образ картины.

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. – М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Сокольникова, Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве / Н. М. Сокольникова, В.Н. Крейн. – М.: Гардарики, 2006. – 295 с.
5. Столяр, А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М.: «Искусство». 1985. – 300 с.

МОДУЛЬ 9. Скульптура как вид изобразительного искусства

9.1 Виды и материально-технические средства скульптуры

Цель: формировать представления о скульптуре, ее видах и материально-технических средствах.

Вопросы и задания:

1. Скульптура как вид искусства.
2. Виды и материально-технические средства скульптуры.
3. Композиция, средства выразительности в скульптуре, фактура.

4. Главные жанры скульптуры.
5. Подготовьте доклады и презентации по темам «Скульптура белорусских мастеров», «Развитие скульптуры в европейском искусстве».

Рекомендуемая литература:

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
2. Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. – М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
4. Сокольникова, Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве / Н. М. Сокольникова, В.Н. Крейн. – М.: Гардарики, 2006. – 295 с.
5. Столяр, А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М.: «Искусство». 1985. – 300 с.

9.2 Способы и приемы лепки

Цель: овладеть основными способами и приемами лепки из разных пластических материалов.

Вопросы и задания:

1. Способы и приемы лепки.
2. Материалы и инструменты для лепки.
3. Особенности создания произведений малой скульптуры, рельефа.
4. Используя пластилин создайте плоскостную работу из жгутиков.
5. Из соленого тесто создайте объемную фигуру животного.

Рекомендуемая литература:

1. Аверченко, Н.В. Изображение объектов животного и растительного мира: метод. рекомендации / Н. В. Аверченко. – Минск: Бел. гос. пед. ун-т, 2010. – 36 с.
2. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд.7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.

МОДУЛЬ 10. Архитектура как вид изобразительного искусства

10.1 Архитектура. Разновидности архитектуры

Цель: формировать представления об архитектуре, ее видах и стилях.

Вопросы и задания:

1. Объекты архитектурного творчества.
2. Виды архитектурной деятельности, виды архитектуры.
3. типы архитектуры,
4. Подготовьте доклад и презентацию на тему «Стили архитектуры».

Рекомендуемая литература:

1. Аркин, Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М. 1990 / Д.Е. Аркин; Составитель Д.Г. Аркина; предисловие М.В. Алпатова. – Москва: «Искусство», 1990. – 399 с.
2. Арнхейм, Р. Динамика архитектурных форм / пер. с англ. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1984. – 192 с.
3. Бартнев, И.А. Очерки истории архитектурных стилей: Учебное пособие / И.А. Бартнев, В.Н. Батажкова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 384 с.
4. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.

10.2 Архитектурный образ

Цель: расширить знания о назначении и создании архитектурного образа.

Вопросы и задания:

1. Особенности архитектурного образа.
2. Средства создания архитектурного образа.

Рекомендуемая литература:

1. Аркин, Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М. 1990 / Д.Е. Аркин; Составитель Д.Г. Аркина; Предисловие М.В. Алпатова. – Москва: «Искусство», 1990. – 399 с.
2. Арнхейм, Р. Динамика архитектурных форм / пер. с англ. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1984. – 192 с.
3. Бартнев, И.А. Очерки истории архитектурных стилей: Учебное пособие / И.А. Бартнев, В.Н. Батажкова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 384 с.
4. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.

МОДУЛЬ 11. Декоративно-прикладное искусство

11.1 Узор (орнамент) и его разновидности

Цель: актуализировать и расширить знания об узоре и его видах.

Вопросы и задания:

1. Узор (орнамент) и его разновидности.
2. Понятие «схема узора». Назначение схемы.
3. Последовательность изображения узоров.
4. Ритм в декоративной композиции, симметрия.
5. Стилизация природных форм.
6. Композиция и цвет в декоративно-прикладном искусстве.
7. В альбоме для рисования изобразите орнамент в полосе и круге используя разные мотивы.

Рекомендуемая литература:

1. Косогорова, Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства: учеб. для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по напр. подготовки «Педагогическое образование» / Л.В. Косогорова, Л.В. Неретина. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 224 с.

2. Моран А. История декоративно-прикладного искусства от древних времен до наших дней. – М.: Издательство В. Шевчук, 2011. – 643 с.
3. Пашкова, Н.В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве: пособие / Н.В. Пашкова, С.Е. Зяткова. – Минск: Бел. гос. пед. ун-т, 2014. – 132 с.
4. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
5. Сахута, Я.М. Народнае мастацтва / Я.М. Сахута; фотаздымкі аўтара. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 180 с.
6. Сахута Е., Говар В. Художественные ремесла и промыслы Беларуси. – Мн., 1987. – 130 с.

11.2 Народное искусство

Цель: расширить знания о народном искусстве.

Вопросы и задания:

1. Народное искусство, его своеобразие и художественная ценность.
2. Подготовьте доклады и презентации на темы: «Декоративно-прикладное искусство Беларуси», «Народные промыслы России».
3. Народные художественные промыслы и ремесла Беларуси.
4. В альбоме для рисования выполните тренировочные упражнения по написанию элементов хохломской, гжельской, мезенской, оговской росписи.
5. Составьте карту основных элементов традиционной росписи (по выбору) создайте роспись используя разные мотивы.

Рекомендуемая литература:

1. Моран А. История декоративно-прикладного искусства от древних времен до наших дней. – М.: Издательство В. Шевчук, 2011. – 643 с.
2. Пашкова, Н.В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве: пособие / Н.В. Пашкова, С.Е. Зяткова. – Минск: Бел. гос. пед. ун-т, 2014. – 132 с.
3. Сахута Е., Говар В. Художественные ремесла и промыслы Беларуси. – Мн., 1987. – 130с.
4. Косогорова, Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства: учеб. для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по напр. подготовки «Педагогическое образование» / Л.В. Косогорова, Л.В. Неретина. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 224 с.
5. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.
6. Сахута, Я.М. Народнае мастацтва / Я.М. Сахута; фотаздымкі аўтара. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 180 с.

МОДУЛЬ 12. Дизайн

12.1 Дизайн как искусство организации целостной эстетической среды

Цель: актуализировать знания и представления о дизайне как искусстве организации целостной среды.

Вопросы и задания:

1. Дизайн – искусство организации целостной эстетической среды.
2. Подготовьте презентацию и доклад по теме «Виды дизайна».
3. Основы формообразования, цвет и композиция в дизайне.
4. Связь украшения (декора) с формой и назначением предмета.

Рекомендуемая литература:

1. Грашин, А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды: учеб. пособие / А.А. Грашин. – М.: Архитектура-С, 2004. – 232 с.
2. Ефимов, А.В. Дизайн архитектурной среды: учеб. пособие для вузов / А.В. Ефимов. – М.: Архитектура-С, 2006. – 504 с.
3. Медведев, В.Ю. Сущность дизайна: учеб. пособие / В.Ю. Медведев. – СПб.: СПГУТД, 2004. – 79 с.
4. Минервин, Г.Б. Основы проектирования для жилых и общественных зданий: учеб. пособие для вузов / Г.Б. Минервин. – М.: Архитектура-С, 2004. – 112 с.
5. Шимко, В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пособие / В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2005. – 160 с.

12.2 Художественное конструирование и проектирование

Цель: формировать представления о художественном конструировании и проектировании.

Вопросы и задания:

1. Художественное конструирование и проектирование. Сферы применения.
2. Создайте композицию из разных материалов (текстиль, картон, и т.п.) в технике коллаж.

Рекомендуемая литература:

1. Грашин, А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды: учеб. пособие / А.А. Грашин. – М.: Архитектура-С, 2004. – 232 с.
2. Ефимов, А.В. Дизайн архитектурной среды: учеб. пособие для вузов / А.В. Ефимов. – М.: Архитектура-С, 2006. – 504 с.
3. Медведев, В.Ю. Сущность дизайна: учеб. пособие / В. Ю. Медведев. – СПб.: СПГУТД, 2004. – 79 с.
4. Минервин, Г.Б. Основы проектирования для жилых и общественных зданий: учеб. пособие для вузов / Г.Б. Минервин. – М.: Архитектура-С, 2004. – 112 с.
5. Шимко, В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пособие / В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2005. – 160 с.

ЧАСТЬ II. Художественный труд

МОДУЛЬ 13. Элементы технической графики

13.1 Виды разметки. Развертки и выкройки геометрических фигур

Цель: углубить знание о видах разметки и создании развертки геометрических тел.

Вопросы и задания:

1. Назовите условные линии на чертежах.
2. Перечислите виды разметки.
3. Определите порядок чтения чертежа и выполнения разметки.
4. Разработайте и выполнение развертку геометрической фигуры на выбор наиболее рациональным способом.
5. Сконструируйте объемное изделий на основе развертки геометрической фигуры.

Рекомендуемая литература:

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 188 с.
2. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – Москва: Эксмо, 2015. – 480 с.

13.2 Конструирование рамок из бумаги и картона

Цель: создать рамку из картона и бумаги.

Вопросы и задания:

1. Определить этапы конструирования рамок из бумаги и картона.
2. На основе алгоритма конструирования, создайте графическую инструкционную карту изготовления рамки.
3. Изготовьте задуманную модель рамки.

Рекомендуемая литература:

1. Зайцева, А.А. Искусство квиллинга: магия бумажных лент / А.А. Зайцева. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с.
2. Кобитина, И.И. В стране чудес. Конструирование игрушек из бумаги И.И. Кобитина. – Минск, 2003. – 240 с.
3. Соколова, С.В. Школа оригами: Аппликация и мозаика / С.В. Соколова. – М.: Эксмо; СПб.: Валерии СПД, 2005. – 176 с.
4. Щерблыкин, И.К. Аппликационные работы в начальных классах, книга для учителя / И.К. Щерблыкин, В.И. Романина, И.И. Кагакова. – М.: Просвещение, 1990. – 191 с.

МОДУЛЬ 14. Художественная обработка бумаги и картона

14.1 Бумага и картон как виды материалов для детского труда

Цель: углубить знания о бумаге и картоне, истории изобретения, производства, свойствах и инструментах обработки.

Вопросы и задания:

1. Подготовить доклад на тему «История изобретения бумаги». Разработать презентацию «Производство бумаги и картона»
2. Составить таблицу «Виды бумаги и картона, и их свойства» Описать организацию рабочего места.
3. Перечислить инструменты для работы с бумагой и картоном. Техника безопасности.

Рекомендуемая литература:

1. Зайцева, А.А. Искусство квиллинга: магия бумажных лент / А.А. Зайцева. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с.
2. Кобитина, И.И. В стране чудес. Конструирование игрушек из бумаги / И.И. Кобитина. – Минск, 2003. – 240 с.
3. Соколова, С.В. Школа оригами: Аппликация и мозаика / С.В. Соколова. – М.: Эксмо; СПб.: Валерии СПД, 2005. – 176 с.
4. Щерблыкин, И.К. Аппликационные работы в начальных классах, книга для учителя / И.К. Щерблыкин, В.И. Романина, И.И. Кагакова. – М.: Просвещение, 1990. – 191 с.

14.2 Виды работ с бумагой: оригами, плетение, симметричное вырезание конструирование плоских и объемных изделий, аппликация и мозаика

Цель: совершенствовать навыки работы с бумагой в разных техниках.

Вопросы и задания:

1. Подбор и изготовление образцов изделий из бумаги и картона: оригами, плетение, симметричное вырезание.
2. Разработка технологических карт для учебных занятий по трудовому обучению.
3. Создание мозаики в технике аппликация.

Рекомендуемая литература:

1. Зайцева, А.А. Искусство квиллинга: магия бумажных лент / А.А. Зайцева. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с.
2. Кобитина, И.И. В стране чудес. Конструирование игрушек из бумаги / И.И. Кобитина. – Минск, 2003. – 240 с.
3. Соколова, С.В. Школа оригами: Аппликация и мозаика / С.В. Соколова. – М.: Эксмо; СПб.: Валерии СПД, 2005. – 176 с.
4. Щерблыкин, И.К. Аппликационные работы в начальных классах, книга для учителя / И.К. Щерблыкин, В.И. Романина, И.И. Кагакова. – М.: Просвещение, 1990. – 191 с.

14.3 Виды работ с картоном: плоскостной и объемный картонаж, переплетные работы

Цель: углубить знания о видах работы с картоном.

Вопросы и задания:

1. Виды работ с картоном: плоскостной и объемный картонаж, переплетные работы.
2. Окантовка картона бумагой.
3. Использование элементов технической графики при обучении работе с бумагой и картоном.

Рекомендуемая литература:

1. Кобитина, И.И. В стране чудес. Конструирование игрушек из бумаги / И.И. Кобитина. – Минск, 2003. – 240 с.
2. Соколова, С.В. Школа оригами: Аппликация и мозаика / С.В. Соколова. – М.: Эксмо; СПб.: Валерии СПД, 2005. – 176 с.
3. Щерблыкин, И.К. Аппликационные работы в начальных классах, книга для учителя / И.К. Щерблыкин, В.И. Романина, И.И. Кагакова. – М.: Просвещение, 1990. – 191 с.

МОДУЛЬ 15. Художественная обработка пластических материалов

15.1 Пластические материалы как виды материалов для детского труда

Цель: Овладение основами работы с пластическими материалам.

Вопросы и задания:

1. Материалы для лепки и их характеристика.
2. Виды глины и пластилина, их свойства.
3. Заготовка, хранение и подготовка глины к работе.
4. Инструменты и инвентарь для лепки. Оборудование рабочего места.
5. Техника безопасности работы с материалами и инструментами.

Рекомендуемая литература:

1. Аносова, Е.С. Основы скульптурного образа / Е.С. Аносова // Начальная школа № 1: К урокам изобразительного искусства. – М., 2005. – С. 82–85.
2. Давыдова, Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография: пособие для педагогов / Г.Н. Давыдова. – М.: Скрипторий, 2006. – 80 с.
3. Коньшева, Н.М. Лепка в начальных классах / Н.М. Коньшева. – М.: Просвещение, 1980. – 80 с.

15.2 Виды работ с пластическими материалами

Цель: углубить знания о видах работы с пластическими материалами.

Вопросы и задания:

1. Скульптура. Барельеф и горельеф.

2. Основные способы и приемы лепки из глины и пластилина, приемы работы со стеклой.
3. Лепка из соленого теста.
4. Подбор и изготовление образцов изделий из пластических материалов для учебных занятий по трудовому обучению.

Рекомендуемая литература:

1. Аносова, Е.С. Основы скульптурного образа / Е.С. Аносова // Начальная школа № 1: К урокам изобразительного искусства. – М., 2005. – С. 82–85.
2. Давыдова, Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография: пособие для педагогов / Г.Н. Давыдова. – М.: Скрипторий, 2006. – 80 с.
3. Конышева, Н.М. Лепка в начальных классах / Н.М. Конышева. – М.: Просвещение, 1980. – 80 с.

МОДУЛЬ 16. Художественная обработка природных и других материалов

16.1 Природные материалы, используемые на учебных занятиях по трудовому обучению

Цель: расширить представления о видах природных материалов, способах их заготовки и обработки.

Вопросы и задания:

1. Подготовьте схему «Виды природных материалов на учебных занятиях по трудовому обучению».
2. Перечислите правила заготовки и хранения природных материалов.
3. Опишите оборудование рабочего места и инструменты для работы с природными материалами.

Рекомендуемая литература:

1. Белецкая, Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев / Л.Б. Белецкая. – М.: Эксмо, 2006. – 64 с.
2. Гульянц, Э.К. Что можно сделать из природного материала / Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М.: Просвещение, 1991. – 174 с.

16.2 Виды работ с природными материалами: заготовка, аппликативные работы, флористические работы, объемные изделия из соломки

Цель: актуализировать и расширить знания о видах работы с природными материалами,

Вопросы и задания:

1. Виды природных материалов на учебных занятиях по трудовому обучению.
2. Правила заготовки и хранения природных материалов.
3. Инструменты для работы с природными материалами.

4. Оборудование рабочего места. Правила безопасной работы с материалами и инструментами.
5. Технологические операции по обработке природных материалов на учебных занятиях по трудовому обучению.
6. Виды злаковых культур для заготовки соломы.
7. Отбеливание и крашение соломы. Упражнения в подготовке соломы к работе.

Рекомендуемая литература:

1. Белецкая, Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев / Л.Б. Белецкая. – М.: Эксмо, 2006. – 64 с.
2. Гульянц, Э.К. Что можно сделать из природного материала / Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М.: Просвещение, 1991. – 174 с.
3. Лобачевская, О. Плетение из соломки / Лобачевская О. – М.: Культура и традиции, 2000. – 69 с.
4. Шкут, Н.Н. Белорусские художественные промыслы (изделия из соломки и лозы) / Н.Н. Шкут. – Мн.: Наука и техника, 1985. – 158 с.

Тема 16.3 Комбинированные работы из природных и других материалов на учебных занятиях по трудовому обучению

Цель: Овладение правилами работы с природным и подручным материалом.

Вопросы и задания:

1. Подручные материалы, используемые на учебных занятиях по трудовому обучению.
2. Аппликационные работы из разных материалов: сыпучие материалы, вата, чешуйки шишек, кусочки яичной скорлупы как материалы для аппликации.
3. Инструменты для занятий по аппликации из разных материалов. Оборудование рабочего места.
4. Оборудование рабочего места.
5. Технологические операции при выполнении работ из природных и подручных материалов.
6. Подберите и изготовьте образец изделия из природных и других материалов для учебных занятий по трудовому обучению.

Рекомендуемая литература:

1. Белецкая, Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев / Л.Б. Белецкая. – М.: Эксмо, 2006. – 64 с.
2. Гульянц, Э.К. Что можно сделать из природного материала / Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М.: Просвещение, 1991. – 174 с.
3. Лобачевская, О. Плетение из соломки / Лобачевская О. – М.: Культура и традиции, 2000. – 69 с.
4. Шкут, Н.Н. Белорусские художественные промыслы (изделия из соломки и лозы) / Н.Н. Шкут. – Мн.: Наука и техника, 1985. – 158 с.

МОДУЛЬ 17. Художественная обработка текстильных материалов

17.1 Текстильные материалы как виды материалов для детского труда

Цель: изучить виды текстильных материалов, используемые на учебных занятиях по трудовому обучению, их свойства и способы обработки.

Вопросы и задания:

1. Составьте схему «Виды текстильных материалов».
2. Подготовьте презентации по темам: «Классификация текстильных волокон», «Классификация ниток», «Виды ручных швов».
3. Разработайте наглядное пособие «Виды ручных швов».
4. Перечислите и пишите назначения инструментов и приспособлений для рукоделия.
5. Составьте требования к организации рабочего места.
6. Создайте по собственному замыслу поделку из разных видов пряжи.

Рекомендуемая литература:

1. Векслер, А.К. Коллаж из текстильных материалов: учебно-методическое пособие / А.К. Векслер. – СПб., 2013. – 53 с.
2. Сафонова, Н.С. Кружки художественной вышивки / Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. – М., 1983. – 143 с.
3. Силецкая, И.Б. Мягкая игрушка / И.Б. Силецкая. – М.: Эксмо; СПб, 2004. – 59 с.
4. Чурзина, Н.О. Мягкая игрушка. Шаг за шагом / Н.О Чурзина. – СПб.: АСТ, 2007. – 32 с.

17.2 Виды работ с текстильными материалами: подготовительные, мелкий ремонт одежды, вышивка, пошив простейших изделий

Цель: изучить технологические операции по обработке текстильных материалов, используемые на учебных занятиях по трудовому обучению

Вопросы и задания:

1. Перечислите виды работ с текстильными материалами.
2. Подготовьте сообщение на темы: вышивка, аппликация, поделки из пряжи, пошив изделий, коллаж из лоскутов.
3. Разработайте и изготовьте изделий из текстильных материалов для учебных занятий по трудовому обучению.

Рекомендуемая литература:

1. Векслер, А.К. Коллаж из текстильных материалов: учебно-методическое пособие / А.К. Векслер. – СПб., 2013. – 53 с.
2. Сафонова, Н.С. Кружки художественной вышивки / Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. – М., 1983. – 143 с.

3. Силецкая, И.Б. Мягкая игрушка / И.Б. Силецкая. – М.: Эксмо; СПб., 2004. – 59 с.
4. Чурзина, Н.О. Мягкая игрушка. Шаг за шагом / Н.О Чурзина. – СПб.: АСТ, 2007. – 32 с.

МОДУЛЬ 18. Работы с конструкторами, мягкой проволокой и древесиной

18.1 Виды конструкторов и работ с ними

Цель: познакомить с видами конструкторов, используемых в образовательном процессе в учреждениях образования; расширить представления о работе с ними.

Вопросы и задания:

1. Подготовьте презентацию по теме «Виды конструкторов».
2. Определите особенности работы с конструктором в образовательном процессе в учреждениях образования
3. Составьте памятку «Правила безопасной эксплуатации конструктора».

Рекомендуемая литература:

1. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами: пособие для учителей / Сост. А.М. Гукасова. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.
2. Журба, А.Ф. Трудовое обучение: учеб. пособие для 4-го кл. общеобразоват. учреждений с рус.яз. обучения / А.Ф. Журба, Н.А. Юрченко. – Минск: Нац. ин-т образования, 2007. – 71 с.

18.2 Мягкая проволока и древесина как материалы для детского труда, виды работ с ними

Цель: расширить представления о видах работы с проволокой и древесиной на занятиях в школе.

Вопросы и задания:

1. Перечислите особенности работы с мягкой проволокой.
2. Подготовьте презентацию на тему «Техника безопасности работы с проволокой и древесиной».
3. Разработайте эскиз поделки из древесины.

Рекомендуемая литература:

1. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами: пособие для учителей / Сост. А.М. Гукасова. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.
2. Журба, А.Ф. Трудовое обучение: учеб. пособие для 4-го кл. общеобразоват. учреждений с рус.яз. обучения / А.Ф. Журба, Н.А. Юрченко. – Минск: Нац. ин-т образования, 2007. – 71 с.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Требования к теоретическим и практическим умениям

Перечень заданий, формирующих достаточные знания по изученному учебному материалу на уровне узнавания

1. Устный опрос.
2. Работа с глоссарием.
3. Копирование образцов.

Перечень заданий, формирующих знания на уровне воспроизведения

1. Подготовка презентаций по темам курса.
2. Представление изучаемого материала в виде таблиц, схем.
3. Составление глоссария по содержанию учебной дисциплины.
4. Подготовка рефератов по отдельным темам учебной дисциплины.
5. Выполнение творческих заданий.
6. Оформление собственных работ.

Перечень заданий, формирующих знания на уровне применения

1. Выполнение творчески-исследовательских заданий к практическим занятиям;
2. Организация выставки творческих работ.

Формы и методы организации управляемой самостоятельной работы студентов:

1. Собеседование.
2. Выполнение практических заданий.
3. Подготовка наглядного материала.
4. Разработка мультимедийных презентаций по темам изучения.

Критерии оценки результатов учебной деятельности

10 (десять) баллов, зачтено:

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;

– точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения;

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, модуля, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине, модулю;

– умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин;

– творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий

9 (девять) баллов, зачтено:

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю;
- точное использование научной терминологии, (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, модуля, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы УВО по учебной дисциплине, модулю;
- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой УВО по учебной дисциплине, модулю;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине, модулю и давать им аналитическую оценку;
- систематическая, активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий

8 (восемь) баллов, зачтено:

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю в объеме учебной программы УВО по учебной дисциплине, модулю;
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения;
- владение инструментарием учебной дисциплины, модуля (методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой УВО по учебной дисциплине, модулю;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине, модулю и давать им аналитическую оценку;
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий

7 (семь) баллов, зачтено:

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю;
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения;
- владение инструментарием учебной дисциплины, модуля, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы УВО по учебной дисциплине, модулю;

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой УВО по учебной дисциплине, модулю;

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, направлениях по изучаемой учебной дисциплине, модулю и давать их аналитическую оценку;

– самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий

6 (шесть) баллов, зачтено:

– достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю;

– использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы;

– владение инструментарием учебной дисциплины, модуля, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;

– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках, учебной программы УВО по учебной дисциплине, модулю;

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой УВО по учебной дисциплине, модулю; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине, модулю и давать им сравнительную оценку;

– активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий

5 (пять) баллов, зачтено:

– достаточные знания в объеме учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю;

– использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;

– владение инструментарием учебной дисциплины, модуля, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;

– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы УВО по учебной дисциплине, модулю;

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой УВО по учебной дисциплине, модулю;

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине, модулю и давать им сравнительную оценку;

– самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий

4 (четыре) балла, зачтено:

– достаточный объем знаний в объеме учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю;

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой УВО по учебной дисциплине, модулю;

– использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;

– владение инструментарием учебной дисциплины, модуля, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;

– умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи;

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине, модулю и давать им оценку;
- работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий

3 (три) балла, не зачтено:

- недостаточно полный объем знаний в объеме учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю;
- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой УВО по учебной дисциплине, модулю; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными, логическими ошибками;
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, модуля, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой учебной дисциплины, модуля;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий

2 (два) балла, не зачтено:

- фрагментарные знания в объеме учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой УВО по учебной дисциплине, модулю;
- неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, модуля, наличие в ответе грубых, логических ошибок;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий

1 (один) балл, не зачтено:

- отсутствие знаний и компетенций в объеме учебной программы УВО по учебной дисциплине «Изобразительное искусство и художественный труд», модулю, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины.

Критерии оценки творческих работ

№ п/п	Критерий оценки	Соответствует полностью	Соответствует частично	Не соответствует
1.	Соответствие теме задания	2	1	0
2.	Композиционное решение	2	1	0
3.	Цветовое (тональное) решение	2	1	0
4.	Оригинальность творческого замысла	2	1	0
5.	Культура технического исполнения задания	2	1	0

Оценка по заданию выставляется путем арифметического сложения. Максимальная оценка по заданию 10 баллов («4»-«10» – положительные оценки; «1», «2», «3» – неудовлетворительные оценки).

Вопросы к зачету

Часть I. Изобразительное искусство

1. Изобразительное искусство и его сущность, виды и жанры изобразительного искусства, изобразительные средства.
2. Восприятие и анализ произведений изобразительного искусства.
3. Графика как вид изобразительного искусства.
4. Линия и штрих, их виды, отражение с помощью линий и штрихов формы, конструкции, пропорций предметов.
5. Светотень в изобразительном искусстве.
6. Композиция как изобразительное средство (основные законы и правила композиции, приемы выделения композиционного центра).
7. Живопись как вид изобразительного искусства.
8. Цвет как изобразительное средство (основные и производные цвета, дополнительные, ахроматические и хроматические цвета, теплые и холодные цвета, красочный контраст, колорит).
9. Традиционные техники и приемы изображения: лессировка, «алла прима», письмо «по сырому», приемы «примакивание», «вливание цвета в цвет».
10. Нетрадиционные техники изображения: монотипия, ниткография, флоротипия.
11. Штамповка, фроттаж, рисунок с резервом: техника работы.
12. Набрызг, кляксография, пальчиковая живопись: особенности выполнения различных изображений.
13. Способы преобразования графических образов, синтеза творческих образов.
14. Натюрморт как жанр изобразительного искусства, последовательность построения изображения.
15. Анималистический жанр в изобразительном искусстве, последовательность построения изображений животных.
16. Иллюстрирование литературных произведений о животных.
17. Портрет как жанр изобразительного искусства, последовательность построения изображений человека (портрет анфас, профиль).
18. Последовательность построения изображений фигуры человека. Пропорции взрослого и ребенка.
19. Бытовой жанр в изобразительном искусстве.
20. Пейзаж как жанр изобразительного искусства.
21. Специфика изображения пейзажа с архитектурными сооружениями.
22. Перспектива как изобразительное средство, виды перспективы.
23. Скульптура как вид изобразительного искусства.
24. Архитектура как вид изобразительного искусства.

25. Декоративно-прикладное искусство Беларуси.
26. Декоративно-прикладное искусство России (хохломяская роспись, элементы и мотивы гжели, городецкой росписи; матрешки и другие народные игрушки).
27. Дизайн в изобразительном искусстве.

Часть II. Художественный труд

1. Характеристика основных видов бумаги, используемых на уроках трудового обучения.
2. Виды картона, используемые на уроках трудового обучения. Их характеристика.
3. Технологические операции по обработке бумаги и картона.
4. Сравнительная характеристика свойств бумаги и картона.
5. Инструменты, применяемые при работе с бумагой и картоном. Правила техники безопасности при работе с ножницами.
6. Клеящие вещества, применяемые на уроках труда. Правила техники безопасности, санитарии и гигиены при работе с клеевыми составами.
7. Виды аппликаций из бумаги, их классификация. Материалы, необходимые для выполнения аппликационных работ.
8. Назначение орнаментальной аппликации, классификация орнаментов.
9. Особенности предметной и сюжетной аппликации. Основные принципы и последовательность выполнения аппликационных работ.
10. Техника складывания и базовые формы оригами.
11. Виды природных материалов на занятиях по труду. Правила первичной обработки и хранения природных материалов. Инструменты для работы с природными материалами.
12. Техника выполнения аппликации из соломы. Виды растений, используемые для заготовки материала.
13. Отбеливание и крашение соломы. Инструменты, приспособления и сопутствующие материалы, используемые для выполнения аппликативных работ из соломы.
14. Характеристика плоских и объемных аппликаций. Приемы изготовления объемной аппликации.
15. Виды соединений бумажных деталей и отдельных частей при создании объемных изображений.
16. Способы сборки объемных изделий из картона.
17. Способы окантовки картона, виды окантовочных материалов.
18. Свойства глины и пластилина. Их сходство и различие. Правила заготовки, хранения и подготовки глины к работе. Инструменты для лепки.
19. Виды лепной скульптуры, их характеристика. Основные способы лепки.

20. Глина и пластилин как материал для лепки. Инструменты и инвентарь для занятий лепкой. Основные приемы лепки.

21. Особенности лепки из соленого теста. Рецепт теста, добавки, окрашивание теста, сушка, запекание. Инструменты, используемые для лепки из соленого теста.

22. Технология создания фактуры поверхности при лепке из соленого теста, скрепление деталей между собой, оформление и склейка.

23. Материалы, используемые в аппликации. Техника выполнения аппликации из разных материалов.

24. Виды текстильных материалов, используемых на уроках труда. Нетканые материалы. Инструменты для работы с текстильными материалами.

25. Виды ручных швов.

26. Основные принципы и последовательность работ при изготовлении изделий, украшенных ручной вышивкой.

27. Работы с конструкторами, мягкой проволокой и древесиной.

Практические задания к зачету

Часть I. Изобразительное искусство

1. Продемонстрируйте способы и вариации использования различных инструментов и изобразительных материалов.

2. Продемонстрируйте варианты смешивания цветов для получения разных оттенков.

3. Продемонстрируйте традиционные техники живописи.

4. Продемонстрируйте техники нетрадиционной живописи.

5. Продемонстрируйте техники нетрадиционной гравюры.

6. Распределите репродукции картин по жанрам и по сложности композиции.

7. Сгруппируйте репродукции предложенных произведений по колориту.

8. Определите приемы выделения композиционного центра.

9. Выполните варианты фона одинаковые по технике, разные по цвету.

10. Отберите образцы, выполненные в смешанной технике, определите последовательность выполнения изображений и необходимые для получения

изображений инструменты и материалы.

11. Выполните анализ произведения живописи.

12. Проанализируйте произведение графики.

13. Продемонстрируйте варианты преобразования простых и составных изображений объектов.

14. Проявите последовательность изучения объекта изображения и последовательность построения его изображения (объект по выбору).

15. Проявите последовательность изучения предлагаемого образца и последовательность построения изображения.

16. Выполните изображение натюрморта из объектов, одинаковых по форме и конструкции, разных по пропорциям.

17. Составьте из заданных изображений объектов варианты натюрмортов, отличающихся постепенным усложнением пространственных отношений объектов.

18. Выполните наброски однопланового и двухпланового пейзажей и охарактеризуйте последовательность их построения.

19. Выполните набросок пейзажа с архитектурными сооружениями.

20. Проявите последовательность рисования животного (на выбор).

21. Проявите последовательность изображения головного портрета.

22. Проявите последовательность изображения фигуры человека (статично).

23. Выполните наброски узоров к предложенным схемам, используя одинаковые элементы, и проявите последовательность их построения.

24. Выполните разные по композиции узоры в прямоугольнике, круге, овале, используя штамповку.

25. Предложите варианты украшения узором силуэтов изображений посуды, одежды.

26. Сравните последовательность изучения объектов изображения, образцов с последовательностью построения их изображений.

27. Распределите репродукции картин с изображением архитектурных сооружений по архитектурным стилям.

Часть II. Художественный труд

1. Выполните основные линии чертежа, укажите, что они обозначают.

2. Выполните технические рисунки разверток геометрических фигур: куб, параллелепипед, цилиндр. В чем разница между разверткой и выкройкой? Покажите на примере.

3. Выполните технические рисунки разверток геометрических фигур: конус, пирамида, призма. Покажите на примере разницу между разверткой и выкройкой.

4. Изложите методику выполнения расчета и построения чертежа выкройки любой конструкции, основанной на использовании разверток геометрических фигур.

5. Проявите последовательность выполнения рамки для оформления изделий (вариант на выбор).

6. Распределите виды аппликации по содержанию, по количеству используемых цветов, по наличию симметрии, по форме.

7. Распределите виды аппликации по способу изготовления деталей, по степени прилегания к основе, по количеству деталей, по способу крепления деталей.

8. Выполните орнаментальную аппликацию (в квадрате, прямоугольнике, треугольнике, круге, полосе – на выбор) разной степени сложности по самостоятельно разработанным элементам и композициям.

9. Проявите приемы симметричного вырезывания на получение изображения, имеющего одну ось симметрии, центрально-лучевую симметрию (4, 8, 3, 6, 5, 10 осей), путем складывания гармошкой.

10. Распределите базовые формы оригами (из предложенных педагогом) по сложности, проявите технику их складывания.

11. Разработайте композицию, выполните аппликацию из природного материала (засушенные листья, цветы, части растений) с учетом технологии изготовления.

12. Раскройте способы подготовки соломы к работе, выполните аппликацию из соломки.

13. Проявите технологию выполнения объемных изделий из соломки.

14. Выполните расчет размеров картона и окантовочных материалов в зависимости от формы и размера иллюстрации (окантовка плоскостных изделий полосками бумаги).

15. Выполните расчет размеров картона и окантовочных материалов в зависимости от формы и размера иллюстрации (окантовка плоскостных изделий целым листом).

16. Проявите способы соединения деталей из бумаги и картона (разъемные и неразъемные), используемые при создании объемных конструкций.

17. Выполненные по собственному замыслу образцы игрушек разного типа (из полоски бумаги, на основании конуса, цилиндра, из сложенного листа бумаги – по выбору), с соответствующей отделкой и оформлением.

18. Проявите технологию выполнения ручного переплета книги.

19. Разработайте макеты и модели из природных, пластических и других материалов, предложите разные варианты соединения частей.

20. Проявите порядок выполнения предметной аппликации из разных материалов, раскройте особенности технологии выполнения данного вида аппликации.

21. Выполните разные виды швов, используемые в ручной вышивке.

22. Продемонстрируйте технологию изготовления салфетки, украшенной вышивкой.

23. Изложите последовательность работ, при выполнении аппликации из ниток и ткани.

24. Выполнить конструкцию изделия собственной разработки из пряжи (игрушки из ниточных помпонов, куклы-обереги и т.д.).

25. Продемонстрируйте технологию выполнения многодетальных изделий из ткани, включая разработку выкройки-лекала, раскрой ткани, шитье.

26. Сгруппируйте образцы изделий из пластилина по способам лепки, проанализируйте по степени сложности.

27. Продемонстрируйте технологию изготовления изделия из соленого теста (использование цветного теста, создание фактуры поверхности, оформление).

28. Разработайте технологическую документацию на изготовление изделий из мягкой проволоки и древесины.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Самостоятельная работа студентов

При организации самостоятельной работы студент должен:

- ознакомиться со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и ее разделам, подобрать дополнительную литературу;
- изучить и расширить материал преподавателя за счет специальной литературы, консультаций;
- подготовить темы, вынесенные на самостоятельное изучение;
- подготовить творческие работы, тематические доклады и презентации по темам, вынесенным на самостоятельное изучение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине

Самостоятельная работа организуется в виде:

- работы с видео мастер-классами.
- Работы с художественными материалами
- Разработка мультимедийной презентации по изучаемым темам
- Подготовка технологических карт творческих работ.

Формы и методы организации самостоятельной работы студентов:

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение основной и дополнительной литературы по учебной дисциплине, конспектирование первоисточников, написание рефератов, подготовку компьютерных презентаций, выполнение творческих заданий, составление технологических карт творческих работ.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении учебной дисциплины предполагается выполнение индивидуальных заданий к практическим занятиям, создание самостоятельных творческих работ.

Материалы для контроля и самоконтроля

Содержание заданий по самостоятельной работе ДФПО и ЗФПО

№ п/п	Название раздела, темы	Задание	Форма выполнения
Часть I Изобразительное искусство			
1 Изобразительное искусство, его виды и жанры, изобразительные средства, техники			
1.1	Сущность изобразительного искусства, его виды и жанры	Самостоятельный поиск и изучение литературных источников, интернет-источников по теме. Подготовка рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «История мирового изобразительного искусства», «Виды изобразительного искусства», «Жанры изобразительного искусства»

1.2	Изобразительные средства	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Выступление с сообщениями, защита рефератов, презентаций по темам: «Выразительные средства изобразительного искусства», «Цвет (линия, форма, композиция, перспектива, пропорции, фактура, светотень) как изобразительное средство»
1.3	Традиционные и нетрадиционные изобразительные техники, материалы и инструменты	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Выступление с сообщениями, защита рефератов, презентаций по темам: «Традиционные техники изображения», «Нетрадиционные техники изображения», «Использование неспецифических изобразительных инструментов и материалов», «Рисование с помощью простого карандаша и угля», «Использование акварели в произведениях изобразительного искусства», «Рисование с помощью гуаши», «Пальцевая живопись», «Техника оттиска», «Рисование песком», «Рисование мятой бумагой»
1.4	Восприятие и анализ произведений изобразительного искусства	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио. Анализ произведений изобразительного искусства	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Восприятие произведений изобразительного искусства как средство общего и нравственного развития детей младшего школьного возраста», «Особенности восприятия произведений изобразительного искусства в условиях среды художественного музея», «Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства», «Картины русских художников», «Известные картины художников Беларуси». Письменный анализ одного произведения изобразительного искусства
2 Графика как вид изобразительного искусства			
2.1	Графика: виды, средства	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Графика: история, художники, картины», «Штрих, линия, пятно и точка как основные средства графики», «Художники-графики 20 века»

2.2	Изображение условно-плоских предметов и геометрических тел	Выполнение рисунков с различной техникой штриховки и тушевки	Комплекс наглядных пособий
2.3	Преобразование графических образов	Выполнение изображений человека и животных с соблюдением последовательности построения изображений	Комплекс наглядных пособий
3 Живопись как вид изобразительного искусства			
3.1	Живопись: ее виды, стили, жанры, изобразительные средства, история	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио.	Выступление с сообщениями, защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Живопись: ее разновидности, жанры и история». «Виды и жанры изобразительного искусства», «Техники живописи», «Стили и направления живописи», «Ренессанс в живописи»
3.2	Спектральные цвета. Основные характеристики цвета	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме, материалов ЭУМК. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Выступление с сообщениями, защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Спектральные характеристики цвета», «Цветоведение. Физические основы цвета», «Колористика: основные характеристики и свойства цвета»
4 Натюрморт как жанр изобразительного искусства			
4.1	Жанр натюрморта в белорусском и зарубежном искусстве	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Выступление с сообщениями, защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Натюрморт как жанр изобразительного искусства», «История появления натюрморта», «Виды натюрморта», «Особенности натюрморта в белорусской живописи»
4.2	Композиция, перспектива и колорит в натюрморте	Изображение натюрморта с натуры, декоративного натюрморта	Рисунок (натюрморт с натуры); рисунок (декоративный натюрморт)
5 Пейзаж как жанр изобразительного искусства			
5.1	Жанр пейзажа в произведениях белорусских и зарубежных художников	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио. Рисование природного пейзажа (акварель или гуашь)	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Пейзаж как жанр изобразительного искусства», «Развитие пейзажной живописи», «Виды пейзажа»; живописное изображение природного пейзажа

5.2	Пейзаж с архитектурными сооружениями	Рисование пейзажа с архитектурными сооружениями (простой карандаш, уголь или акварель, гуашь)	Графическое или живописное изображение пейзажа с архитектурными сооружениями
6 Анималистический жанр			
6.1	Анималистический жанр в произведениях белорусских и зарубежных художников, иллюстраторов	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Анималистический жанр в изобразительном искусстве», «Анималистический жанр: от древних времен до XXI века», «Анималистическая живопись», «Русские художники-анималисты»
6.2	Последовательность изображения животных	Пошаговое изображение рыб и птиц, животных (графично, живописно)	Комплекс наглядных пособий; представление мастер-класса «Рисование животных»
6.3	Специфика изображения животных разных видов	Изображение разных животных (графично, живописно)	Комплекс наглядных пособий
6.4	Иллюстрирование литературных произведений о животных	Создание иллюстраций к литературным произведениям о животных	Иллюстрации к произведениям: Бианки В.В., «Сказки и рассказы о животных»; Тургенев И.С., «Му-му. Записки охотника»; Самарский М.А., «Лесогория. Приключения котенка Филиппа в сказочной стране»
7 Портрет как жанр изобразительного искусства			
7.1	Портрет в творчестве белорусских и зарубежных художников	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Портрет как жанр изобразительного искусства», «Портрет в живописи разных времен», «Белорусские портретисты», «Портрет в творчестве зарубежных мастеров», «Жанры портрета», «Классификация портретов»
7.2	Последовательность рисования головы человека	Выполнение рисунков головного портрета (профиль, анфас и др.)	Комплекс наглядных пособий
7.3	Изображение фигуры человека	Выполнение набросков (изображение ребенка и взрослого, мужчины и женщины). Иллюстрирование сказок с фигурами человека статично, в движении	Комплекс наглядных пособий; иллюстрации (с фигурой человека) к сказкам: А.С. Пушкин, «Сказка о рыбаке и рыбке»; С.Т. Аксаков, «Аленький цветочек»; русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк»

8 Бытовой жанр			
8.1	Изображение жизни, быта людей в произведениях бытового жанра	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Бытовой жанр в творчестве русских художников-передвижников», «Картины бытового жанра у современных художников», «Бытовой жанр в живописи», «Анализ быта и образа жизни людей через живопись»
8.2	Сюжет, композиция и перспектива в картине бытового жанра	Выполнение рисунка бытового жанра	Рисунки, отражающие жизненный уклад: труд и отдых, будни и праздники, нравы и обычаи, взаимоотношения людей
9 Скульптура как вид изобразительного искусства			
9.1	Виды и материально-технические средства скульптуры	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Скульптура как вид изобразительного искусства», «Скульптура: классификация и разновидности», «Скульптура: основная проблематика, терминология», «Скульптура малых форм»
9.2	Способы и приемы лепки	Подготовка презентаций, портфолио, мастер-классов. Лепка произведений малой скульптуры, рельефа	Защита презентаций, портфолио, представление мастер-классов по темам: «Виды лепки», «Основные методы и приемы лепки из пластилина: скатывание, раскатывание, сплющивание, прищипывание, оттягивание, заглаживание, разрезание»; «Базовые элементы лепки из пластилина: шар, цилиндр, жгуты и жгутики, лента, конус, пластина (блинчик)»; «Способы и технологии лепки из глины: конструктивный, пластический, комбинированный, ленточный, способ кругового налепа, способ выравнивания, процарапывание, резьба, ангобирование», «Особенности создания произведений малой скульптуры, рельефа»; произведения малой скульптуры, рельефа

10 Архитектура как вид изобразительного искусства			
10.1	Архитектура. Разновидности архитектуры	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио; составление схем, таблиц, списков	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Архитектура как вид изобразительного искусства», «История архитектуры», «Виды архитектуры», «Стили в строительстве»; составление схемы «Виды и подвиды архитектуры»; составление списка архитектурных стилей в хронологическом порядке, начиная со времен Древнего Мира; составление таблицы «Классификация архитектурных стилей»
10.2	Архитектурный образ	Отбор репродукций картин с изображением архитектурных сооружений; выполнение графического изображения здания в перспективе	Подборка репродукций картин с изображением архитектурных сооружений; рисунок: графическое изображение здания в перспективе
11 Декоративно-прикладное искусство			
11.1	Узор (орнамент) и его разновидности	Выполнение рисунков (орнаменты в полосе и круге, матрешка)	Комплекс наглядных пособий
11.2	Народное искусство	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка рефератов, презентаций, портфолио; разработка авторских проектов и воплощение их в материале (изготовление изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного назначения)	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Виды декоративно-прикладного искусства», «Искусство квиллинга», «Художественная роспись по дереву»; защита авторских проектов
12 Дизайн			
12.1	Дизайн как искусство организации целостной эстетической среды	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио.	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Дизайн как искусство организации целостной эстетической среды», «Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества», «Виды дизайна»

12.2	Художественное конструирование и проектирование	Выполнение рисунка с дизайном любого объекта. Выполнение коллажа	Комплекс наглядных пособий
Часть II Художественный труд			
13 Элементы технической графики			
13.1	Виды разметки. Развертки и выкройки геометрических фигур	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио; разработка и изготовление объемных макетов и моделей	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Техническая графика», «Развертки и выкройки геометрических фигур», «Материалы и инструменты для макетирования»; модели железнодорожного вагона, автобуса, троллейбуса, трамвая, легкового автомобиля
13.2	Конструирование рамок из бумаги и картона	Изготовление рамки из бумаги и картона	Декоративная рамка из бумаги и картона
14 Художественная обработка бумаги и картона			
14.1	Бумага и картон как виды материалов для детского труда	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Виды и свойства бумаги и картона», «Окрашивание бумаги», «Изготовление игрушек из бумаги и картона», «Конструирование из бумаги и картона как средство развития воображения и пространственного мышления»
14.2	Виды работ с бумагой: оригами, плетение, симметричное вырезание конструирование плоских и объемных изделий, аппликация и мозаика	Выполнение образцов изделий из полосок бумаги, на основании конуса, цилиндра, из сложенного листа бумаги	Образцы изделий, технологическая документация
14.3	Виды работ с картоном: плоскостной и объемный картонаж, переплетные работы	Объемные работы: разработка и выполнение макетов вариативно оформленных домиков, технических моделей, объемных елочных украшений. Окантовочные работы: разработка и выполнение образцов окантовки картона полосками бумаги, целым листом, окантовки фигур с криволинейным контуром.	Образцы изделий, технологическая документация Образцы окантовки картона разными способами. Ручной переплет книги

		Разработка технологической документации. Переплетные работы: упражнения в выполнении переплета книги ручным способом	
15 Художественная обработка пластических материалов			
15.1	Пластические материалы как виды материалов для детского труда	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Лепка из пластилина», «Лепка из глины», «Лепка из соленого теста», «Способы лепки человека, животных, посуды»
15.2	Виды работ с пластическими материалами	Разработка и выполнение образцов изделий из глины и пластилина разной степени сложности	Комплекс наглядных пособий
16 Художественная обработка природных и других материалов			
16.1	Природные материалы, используемые на учебных занятиях по трудовому обучению	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Художественная обработка природных материалов», «Природные материалы растительного происхождения», «Природные материалы животного происхождения», «Природные материалы минерального происхождения», «Заготовка природных материалов»
16.2	Виды работ с природными материалами: заготовка, аппликативные работы, флористические работы, объемные изделия из соломки	Разработка и выполнение образцов аппликационных изделий из природных материалов	Комплекс наглядных пособий
16.3	Комбинированные работы из природных и других материалов на учебных занятиях по трудовому обучению	Разработка и изготовление образцов скульптуры малых форм из природных и других материалов	Комплекс наглядных пособий

17 Художественная обработка текстильных материалов			
17.1	Текстильные материалы как виды материалов для детского труда	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Текстильные материалы: текстильные волокна, текстильные изделия, производство тканей», «Художественная обработка текстильных материалов», «Виды работ с текстильными материалами в начальной школе», «Организация работы с текстильными материалами в начальных классах»
17.2	Виды работ с текстильными материалами: подготовительные, мелкий ремонт одежды, вышивка, пошив простейших изделий	Выполнение различных видов ручных швов и их вариантов Разработка и выполнение образцов изделий, украшенных ручной вышивкой. Разработка и выполнение образцов изделий из пряжи и технологической документации на их изготовление	Комплекс наглядных пособий. Образцы изделий, технологическая документация
18 Работы с конструкторами, мягкой проволокой и древесиной			
18.1	Виды конструкторов и работ с ними	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Работы с конструкторами», «Виды учебного конструирования», «Конструирование по образцу», «Конструирование по модели», «Конструирование по заданным условиям», «Работа с металлоконструктором», «Использование конструктора LEGO на уроках в начальной школе»
18.2	Мягкая проволока и древесина как материалы для детского труда, виды работ с ними	Изучение учебно-методических пособий, интернет-источников по теме. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, портфолио. Разработка и выполнение образцов изделий из мягкой проволоки и древесины и технологической документации на их изготовление	Защита рефератов, презентаций, портфолио по темам: «Свойства проволоки», «Работа с мягкой проволокой», «Работа с древесиной», «Технология изготовления аппликации из древесных опилок», Образцы изделий, технологическая документация

Перечень научно-методического обеспечения самостоятельной работы

1. Алферов, Л.Г. Технологии росписи: Дерево. Металл. Керамика. Ткани / Л.Г. Алферов. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2000. – 335 с
2. Варава, Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия. Художественная обработка камня, кожи, металла. Художественная эмаль, литье, керамика. Мозаика из дерева. Точение по гипсу / [худож. Т.В. Гальян]. – Донецк: Кредо, 2007. – 303 с.
3. Изобразительная и декоративно-прикладная деятельность: методические рекомендации / Н.В. Щепеткова, Н.А. Карпенко; [сост.: Н.В. Щепеткова, Н.А. Карпенко]; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Каф. дошкольного и начального образования. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2022. – 47, [1] с.: ил. Библиогр. в конце тем практических занятий.
4. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. «Декоративно-прикладное искусство». – Москва: Владос, 2014. – 272 с.
5. Молотова, В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений и проф. образования. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Форум, 2013. – 288 с.
6. Молотова, В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие для среднего профессионального образования / В.Н. Молотова. – М.: ФОРУМ, 2007. – 272 с.
7. Никоненко, Н.М. Декоративно-прикладное творчество: Художественное оформление интерьера: Практическое руководство для взрослых и детей / Н.М. Никоненко. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2003. – 127 с.
8. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок : обновленное издание классического учебника профессора Н.Н. Ростовцева : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по дисциплинам: Б1.О.06.03 «Рисунок» по программе бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование»; Б1.О.06.01 «Рисунок» по программе бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство»; Б1.В.ДВ.01.01 «Академический рисунок. Анатомический рисунок» по программе магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство в художественном образовании» / Н.Н. Ростовцев, С.П. Ломов. – Санкт-Петербург; Москва; Минск: Питер, 2021. – 223 с.
9. Уласевич, Т.П. Декоративно-прикладное искусство. Соломоплетение. Цветы: методические рекомендации / М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Каф. декоративно-прикладного искусства и технической графики. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. – 48 с.

Основная литература

1. Бумаженко, Н.И. Организация адаптивной образовательной среды в условиях инклюзивного образования: монография / Н.И. Бумаженко, М.В. Швед; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. – 107 с.

2. Варенова, Т.В. Основы специальной педагогики: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-03 03 01 «Логопедия», 1-03 03 06 «Сурдопедагогика», 1-03 03 07 «Тифлопедагогика», 1-03 03 08 «Олигофренопедагогика» / Т.В. Варенова; М-во образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. – 2-е изд., испр. – Минск: БГПУ, 2021. – 349 с.

3. Карпенко, Н.А. Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческого мышления детей дошкольного и младшего школьного возраста: монография / Н.А. Карпенко, Т.А. Пулянова; М-во образования Республики Беларусь, учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2022. – 79 с.

4. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2021. – 99 с.

5. Соколова, Е.О. Организация и управление художественно-творческой деятельностью обучающихся в системе дополнительного образования: монография / Е.О. Соколова; М-во образования Республики Беларусь, учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2023. – 95 с.

Дополнительная литература

1. Аверченко, Н.В. Изображение объектов животного и растительного мира: метод. рекомендации / Н.В. Аверченко. – Минск: Бел. гос. пед. ун-т, 2010. – 36 с.

2. Алексеева, Л.И. Стилизация природных форм. Изобразительное искусство / Л.И. Алексеева // Тэхналагічная адукацыя. – 1993. – № 2. – С. 24–36.

3. Афонькина, С.Ю. Все об оригами: справочник / Е.Ю. Афонькина. – М.: «Оникс», 2005. – 329 с.

4. Бакум, М.Ф. Педагогический рисунок на классной доске // Нач. школа. – 1984. – № 1. – С. 38.

5. Бегак Б.А. Воспитание искусством: для учителей начальных классов / Б.А. Бегак. – М.: Просвещение, 1981. – 94 с.

6. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.

7. Белецкая, Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев / Л.Б. Белецкая. – М.: Эксмо, 2006. – 64 с.

8. Беляев, Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1983. – 122 с.

9. Богатеев, З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. – М.: Просвещение, 1986. – 207 с.
10. Виноградова, Г.Г. Уроки рисования с натуры. – М.: Просвещение, 1980. – 144 с.
11. Волков, Н.П. Приобщение школьников к творчеству. – М.: Просвещение, 1982. – 143 с.
12. Вяхи-Ильвес, Л.Т. Декоративное рисование в школе: I–IV классы. – М.: Учпедгиз, 1960. – 83 с.
13. Ганжало, Т. Акварель // Юный художник. – 1989. – № 10. – С. 44–45.
14. Глинская, И.П. Как рисовать фигуру человека. – М.–Л.: Просвещение, 1964. – 80 с.
15. Глушанская, В.П., Макарова В.Ф., Смиронова Л.Ф. Рисование с методикой преподавания. – М.: Просвещение, 1971. – 127 с.
16. Громов, Е.С. Природа художественного творчества: книга для учителя. М.: Просвещение, 1986. – 238 с.
17. Гульянц, Э.К. Что можно сделать из природного материала / Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М.: Просвещение, 1991. – 174 с.
18. Данілаў, В.М. Беларускае дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва // Пачатк. школа. – 1998. – № 9. – С. 25.
19. Зайцева, А.А. Искусство квиллинга: магия бумажных лент / А. Зайцева. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с.
20. Дриленок, В.М. Уроки изобразительного искусства в подготовительном классе: Тематическое планирование (644 ч., 2 ч. в неделю) // Пачатковае навучанне: сям'я. Дзіцячы сад. Школа. – 1998. – № 2. – С. 414.
21. Зеленкова, И.В. Восприятие произведений искусства младшими школьниками // Нач. школа. – 1996. – № 7. – С. 50–52.
22. Изобразительное искусство в начальных классах: пособие для учителя / под ред. Б.П. Юсова, Н.Д. Минц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Нар. асвета, 1992. – 192 с.
23. Карлов, Г.Н. Изображение птиц и зверей: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1976. – 192 с.
24. Кобитина, И.И. В стране чудес. Конструирование игрушек из бумаги И.И. Кобитина. – Минск, 2003. – 240 с.
25. Конышева, Н.М. Лепка в начальных классах / Н.М. Конышева. – М.: Просвещение, 1980. – 80 с.
26. Копцева, Т.А. Природа и художник. Программа по изобразительному искусству для детей 6-летнего возраста // Искусство в школе. – 1997. – № 1. – С. 11–13; № 2. – С. 8–11; № 3. – С. 3–6.
27. Копцева, Т.А. Проблемы организации урока по экспериментальной программе «Мир изобразительного искусства» // Искусство и образование. – 1998. – № 3. – С. 41–59.
28. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М.: Просвещение, 1984. – 240 с.
29. Кравцова А.Ю. Изучаем искусство, графику, дизайн с компьютером // Информатика и образование. – 1998. – № 6. – С. 72–75.

30. Краснов Н.В. Беседы по искусству в начальной школе / Н.В. Краснов. – М.: Просвещение, 1976. – 32 с.
31. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. – М.: Просвещение, 1984. – 319 с.
32. Кузин В.С. Рисование зверей и птиц // Нач. школа. – 1974. – № 4. – С. 42–44.
33. Куйбышева, З.И. Работа с красками на уроках ИЗО // Нач. школа. – 1984. – № 4. – С. 65–68.
34. Локтева О.Б. С детства должно начинаться восприятие искусства: обучение детей анализу живописного произведения // Нач. школа. – 1998. – № 9. – С. 53–58.
35. Методические рекомендации к урокам изобразительного искусства в подготовительном классе и начального обучения: Сям'я. Дзіцячы сад. Школа. – 1998. – № 2. – С. 14–30.
36. Мінц Н.Д. Выяўленчае мастацтва: вучэбны дапаможнік па выяўленчым мастацтве для 2-га класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. – Мн.: Беларусь, 1998. – 176 с.
37. Мінц Н.Д., Таланцава В.Ф. Выяўленчае мастацтва: Вучэбны дапаможнік для 1-га класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай і рускай мовай навучання. – Мн.: Беларусь, 2000. – 150 с.
38. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Мн.: Вышэйшая школа, 1984. – 286 с.
39. Михайшина М.В. Уроки рисования: Для младших школьников 6–9 лет. – Мн.: Литература, 1998. – 96 с.
40. Неменский Б.М. Художественная культура и школа // Искусство. – 1985. – № 12. – С. 43–47.
41. Основы декоративного искусства в школе: учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / под ред. Е.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. – М.: Просвещение, 1981. – 175 с.
42. Соколова, С.В. Школа оригами: Аппликация и мозаика / С.В. Соколова. – М.: Эксмо; СПб.: Валерии СПД, 2005. – 176., ил.
43. Пашкова, Н.В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве: пособие / Н.В. Пашкова, С.Е. Зятикова. – Минск: Бел. гос. пед. ун-т, 2014. – 132 с.
44. Федоренко, Т.А. Преобразование графических образов на уроках изобразительного искусства: учеб. нагляд. пособие / Т.А. Федоренко. – Минск: Белорус. гос. пед. ун-т, 2019. – 36 с.
45. Хананова, И.Н. Соленое тесто / И.Н. Хананова. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 104 с.

Учебное издание

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 7-07-0114-01
СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине

Составители:

ХАРИТОНОВА Елена Александровна

КАРПЕНКО Наталья Анатольевна

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Компьютерный дизайн

Л.В. Рудницкая

Подписано в печать 06.11.2024. Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 7,32. Уч.-изд. л. 6,55. Тираж 40 экз. Заказ 154.

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/255 от 31.03.2014.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.