

Рабочая программа к курсу «Изобразительное искусство», 1-4 кл. для УМК «Школа России»

Изобразительное искусство

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному чтению и на основе авторской программы Б. М. Неменского (УМК «Школа России»)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Курс разработан как **целостная система введения в художественную культуру** и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

Общая характеристика учебного предмета

Систематизирующим методом является **выделение трех основных видов художественной деятельности** для визуальных пространственных искусств:

- *изобразительная художественная деятельность;*
- *декоративная художественная деятельность;*
- *конструктивная художественная деятельность.*

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на *деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.*

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и **деятельность по восприятию искусства** (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач — **постоянная смена художественных материалов**, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: *развитие наблюдательности*, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и *развитие фантазии*, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная **цель** — **духовное развитие личности**, т.е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков **индивидуального практического творчества учащихся** и уроков **коллективной творческой деятельности**.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.

Место учебного предмета в учебном плане

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы.

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Приоритетная цель художественного образования в школе — **духовно-нравственное развитие** ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.

Культуросоздающая роль программы состоит также в воспитании **гражданственности и патриотизма**. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов.

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает **многообразие культур разных народов** и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка **интереса к внутреннему миру человека**, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития **способности сопереживания**.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, **в форме личного творческого опыта**. Только тогда, знания и умения по искусству становятся лично значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — **проживание художественного образа** в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- понимание образной природы искусства;
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;

- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;
- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание курса

1 класс

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч)

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза.

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от друга.

Изображать можно пятном

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки. (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.)

Изображать можно в объеме

Превратить комочек пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке).

Изображать можно линией

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе» — рисунок или последовательность рисунков.

Наши краски

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика.

Изображать можно и то, что невидимо (настроение)

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по настроению музыкальных пьес.

Художники и зрители (обобщение темы)

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч)

Мир природы полон украшений

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе.

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры.

Красоту надо уметь замечать

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии.

Как, когда, для чего украшает себя человек

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.

Мастер Украшения помогает сделать праздник

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка».

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч)

Дом для себя

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие воображения.

Какие можно придумать дома

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию формы.

Мастер Постройки помогает придумать город

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в архитекторов.

Все, что мы видим, имеет конструкцию

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных.

Все предметы можно построить

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек.

Дом снаружи и внутри

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна?

Город, где мы живем

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии.

Обобщение темы

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или «Москва».

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться.

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе

Обобщением здесь является первый урок.

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке.

Уроки любования. Умение видеть

Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы.

2 КЛАСС (34 ч)

Ты и искусство

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного «приращения» к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой последовательности.

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.

Чем и как работают художники (8 ч)

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала.

Три основные краски создают многоцветье мира.

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению.

Пять красок — все богатство цвета и тона

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня.

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью.

Выразительные возможности аппликации

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению).

Выразительные возможности графических материалов

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти).

Выразительность материалов для работы в объеме

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.

Выразительные возможности бумаги

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооруже-

ние игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы)

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов.

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги.

Реальность и фантазии (7ч)

Изображение и реальность

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома.

Изображение и фантазия

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.

Украшение и реальность

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти).

Украшение и фантазия

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги).

Постройка и реальность

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, водорослей).

Постройка и фантазия

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов.

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная групповая работа по воображению.

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник (обобщение темы)

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и украшение.

О чем говорит искусство (11 ч)

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания и стать важнейшим открытием для детей. Все

задания должны иметь эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе.

Выражение характера изображаемых животных

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного.

Выражение характера человека в изображении (мужской образ)

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина.

Выражение характера человека в изображении (женский образ)

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых персонажей, другие — злых.

Образ человека и его характер, выраженные в объеме

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д.

Изображение природы в разных состояниях

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа.

Выражение характера человека через украшение

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально).

Выражение намерений через украшение

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация.

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных героев (обобщение темы)

Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом.

ми.

Как говорит искусство (8 ч)

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?»

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета)

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и впечатлению).

Линия как средство выражения: ритм линий

Изображение весенних ручьев.

Линия как средство выражения: характер линий

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной.

Ритм пятен как средство выражения

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или коллективная.

Пропорции выражают характер

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д.

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы)

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».

Обобщающий урок года

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года.

3 класс

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства.

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей.

Искусство в твоём доме (6ч.)

Твои игрушки

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая).

Мамин платок

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения.

Обои и шторы в твоём доме

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки.

Твои книги

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буква. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.

Поздравительная открытка

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и его украшение.

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием.

Искусство на улицах твоего города (7 ч)

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улицей» твоего дома, исхоженная ногами.

Памятники архитектуры — наследие веков

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.

Парки, скверы, бульвары

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж).

Ажурные ограды

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары».

Фонари на улицах и в парках

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.

Витрины магазинов

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей).

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.

Транспорт в городе

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).

Что сделал художник на улицах моего города (села)

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это может быть панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик города.

Художник и зрелище (10 ч)

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление.

Театральные маски

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на празднике.

Конструирование выразительных острохарактерных масок.

Художник в театре

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.

Театр кукол

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.

Театральный занавес

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).

Афиша, плакат

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.

Художник и цирк

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей.

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище.

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме.

Художник и музей (8 ч)

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться

своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов.

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеев в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры.

Музеи в жизни города

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города.

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.

Картина-пейзаж

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.

Картина-портрет

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет подруги, друга).

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры.

Исторические картины и картины бытового жанра

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы)

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека».

4 КЛАСС (34 ч)

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека.

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества.

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликостью беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную художественную личность».

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа.

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов.

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества.

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа.

Истоки искусства твоего народа (8ч)

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы творчества.

Пейзаж родной земли

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты.

Образ традиционного русского дома (избы)

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек.

Украшения деревянных построек и их значение

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).

Деревня — деревянный мир

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа.

Образ красоты человека

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»).

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры клеивает в панно группа «главного художника». Обратит внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».

Народные праздники

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.

Древние города твоей земли (7ч)

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели

исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации.

Древнерусский город-крепость

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания.

Древние соборы

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города.

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа.

Древний город и его жители

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города.

Древнерусские воины-защитники

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов.

Древние города Русской земли

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа.

Узорочье теремов

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания.

Праздничный пир в теремных палатах

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.

Каждый народ — художник (11 ч)

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках.

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.).

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни.

Образ художественной культуры Древней Греции

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах).

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги.

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).

Образ художественной культуры Японии

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни.

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, движения, фигуры.

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и клеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно.

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью.

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир).

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные.

Искусство объединяет народы (8 ч)

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком.

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно разные.

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни.

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории.

Все народы воспевают материнство

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям.

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отношение друг к другу.

Все народы воспевают мудрость старости

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений.

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир.

Сопереживание — великая тема искусства

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя.

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве.

Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.).

Герои, борцы и защитники

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов.

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).

Юность и надежды

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.

Искусство народов мира (обобщение темы)

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.