

Т. Я. ШПИКАЛОВА
МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ
к учебнику
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
1 класс

К читателю

Примерное годовое планирование уроков изобразительного искусства и художественного труда

Тема «Восхитись красотой нарядной осени»

Тема «Любуйся узорами красавицы зимы»

Тема «Радуйся многоцветью весны и лета»

Приложение

К читателю

Дорогие учителя!

Вы начинаете работать по учебно-методическому комплексу (УМК), который состоит из учебника «Изобразительное искусство», творческой тетради для первоклассника и методического пособия для вас. В этом обширном информационном пространстве каждый из вас является режиссером учебно-воспитательного процесса. Вы первыми воспринимаете главную учебную идею каждой из трех частей комплекта, что способствует объединению звуков и красок природы, произведений искусства, вашего педагогического творчества и мастерства для погружения маленького первоклассника в огромный мир красоты, добра и гармонии.

Чтобы понять, как согласуются между собой разные формы проведения уроков, как распределяются учебно-творческие задачи в учебнике и в тетради на протяжении учебного года, следует обратить внимание на следующие моменты:

— систематизация и отбор материала как в учебнике, так и в тетради произведены с учетом природных циклов (осень, зима, весна и лето). Проживание каждого времени года не только на уроках, но и в жизни помогает младшему школьнику настроиться на эстетическое видение природных явлений, быта и произведений искусства. Смена времен года еще не стала для него стереотипным, привычным явлением. Каждая пора в природе полна тайн и неожиданных открытий и радостей, узнать и пережить которые ему помогает собственное творчество;

— изобразительно-иллюстративный материал представлен произведениями разных видов искусства: народное (изобразительно-пластическое) искусство, живопись, графика, а также включает серии художественно-дидактических таблиц, примеры творческих детских работ. Следует особо подчеркнуть: в УМК раскрывается положение о том, что эстетическое восприятие природы и произведений всех видов искусства в равной мере помогает ученику осваивать и понимать основы художественного изображения, развивать детское творчество как при выполнении живописной или графической работы, так и при создании образа художественной вещи;

— на уроках по ознакомлению с народным искусством верным помощником учителя становится образ народного мастера. В игровой форме общения создается атмосфера «ученичества» — передачи из рук в руки народных художественных традиций;

— роль своеобразного «ключа» для интеграции заданий по учебнику и тетради выполняет схема примерного годового планирования. В нем отражены и главные педагогические условия, реализуемые на уроках.

Учитывая сказанное, перейдем к анализу урочной системы согласно предложенному планированию. В таблице и далее по тексту используются следующие условные обозначения: при отсылках к материалам учебника — У, творческой тетради — Т (с указанием страниц). В состав УМК войдет также тетрадь по художественному труду.

Примерное годовое планирование уроков изобразительного искусства и художественного труда

I четверть: уроки 1-8 по теме «Восхитись красотой нарядной осени»

№ урока Тип урока	Беседа, тема и вид изобразительной деятельности	На что обратить внимание	
		в установке на эстетическое восприятие окружающего мира, произведений искусства	в художественно-творческой работе учащихся
1. Урок-сочинение на заданную тему	Узнай, какой видят осень поэты, художники, народные мастера У, с. 6≈9 Нарисуй свою золотую осень Т, с. 4≈5	Погружение в мир красоты особой осенней поры — золотой осени. Образ осени в поэзии, живописи и народном творчестве	Организация рабочего места. Какие краски и художественные материалы нужны У, с. 89≈93 Связь детских наблюдений с эстетическим восприятием произведений искусства
2. Урок-сочинение на заданную тему	Земля-кормилица У, с. 6≈9 Т, с. 4 Сочини свою сказку про осень. Рисуй в альбоме или на отдельном листе	Красота плодов земли в картине художника (натюрморте). Умение учащихся рассказать о приметах осени родного края	Представления детей о красоте цвета и формы ягод, грибов, осенней природы. Рисование кистью. Создание композиции под впечатлением наблюдений природы родного края
3. Урок-сочинение на заданную тему	Щедра осенью Земля-матушка У, с. 6≈9 Нарисуй композицию (по выбору): «Богатый урожай», «Первый каравай», «Дары земли» Т, с. 6≈7	Песенные ритмы трудовых будней крестьян. Развитие речи и образного видения. Связь художественного изображения с поэзией, музыкой, народными поговорками, пословицами и загадками в образном решении праздника урожая	Широкий выбор творческих задач: сюжетно-тематический рисунок, пейзаж, натюрморт. Рисование кистью
4. Урок-эксперимент	О чем рассказали красочная осень и кисточки	Условия, когда технические приемы — раздельный мазок, пятно, точка —	Развитие воображения, умения свободно рисовать кистью. Выработка чувства

	<p>У, с. 10≈12</p> <p>Разгляди в красочных пятнах наряд осени. Разгляди в точках и мазках ритм цветного листопада</p> <p>Т, с. 8≈9</p> <p>Рисование по памяти или по представлению</p>	<p>превращаются в художественное изображение</p>	<p>композиции. Эстетическое восприятие природы</p>
<p>Уроки художественного труда. Урок-эксперимент</p>	<p>Рисуем ножницами У, с. 10≈12</p> <p>Оживи осенний пейзаж Т, с. 10≈11</p> <p>Аппликация с вырезанием</p>	<p>Декоративное изображение в другом материале. Выразительность силуэта, вырезанного из бумаги. Лист-дерево — образ уподобления</p>	<p>Понятие о силуэте и симметричном изображении. Развитие умения самостоятельно работать по технологической карте</p>
<p>5. Урок-эксперимент</p>	<p>В сентябре у рябины именины У, с. 10≈12</p> <p>Преврати в рябину точки и пятна Т, с. 12≈13</p> <p>Рисование с натуры, по памяти или по наблюдению</p>	<p>Создание условий для эстетического восприятия красоты рябиновых веток в природе и произведениях художника и народного мастера</p>	<p>Разнообразные новые приемы: с помощью точки, пятна получить художественное изображение. Изготовление печатки-тычка</p>
<p>Урок художественного труда. Урок-эксперимент</p>	<p>Преврати глину в рябину. Рябиновые бусы У, с. 13≈16 Т, с. 12</p> <p>Лепка из глины</p>	<p>Приемы лепки. Превращение природного материала в художественное изображение</p>	<p>Понятие о ритме, выраженном чередованием цвета и разных по форме элементов — бусинок.</p>
<p>6. Урок-эксперимент</p>	<p>Осенью капуста — барыня У, с. 13≈16</p> <p>Нарисуй нарядную сечку Т, с. 14≈15</p> <p>Рисование с натуры или по представлению</p>	<p>Красота предметов крестьянского труда в народном творчестве</p>	<p>Понятие о силуэте и симметричном изображении. Прием быстрого получения симметричного изображения</p>
<p>7. Урок-повтор</p>	<p>В гостях у мастера С. Веселова</p>	<p>Создание условий для эстетического восприятия</p>	<p>Истоки хохломского орнамента. Колорит хохломы. Связи</p>

	У, с. 17≈19 Нарисуй кистью своего золотого петушка Т, с. 16≈17 Рисование по представлению или по наблюдению	хохломок изделий, воспитание уважительного отношения к труду мастера, восхищение его работой	орнаментального ритма с ритмом народных напевов
8. Урок-повтор	В чем секрет узора хохломы У, с. 20≈21 Рисуй кистью «осочки», «травинки», «капельки» Т, с. 18≈19 Сочетанием цветов хохломы передай ощущение радости жизни. Сочини композиции «Свет», «Солнце играет» на отдельном листе или в альбоме. Повтор элементов травного орнамента хохломы	Создание условий для эстетического восприятия красоты элементов травного орнамента хохломы	Художественно-творческая задача на повтор главных элементов травного узора хохломы за мастером

II четверть: заключительные уроки 9≈11 по теме «Восхитись красотой нарядной осени»

№ урока Тип урока	Беседа, тема и вид изобразительной деятельности	На что обратить внимание	
		в установке на эстетическое восприятие окружающего мира, произведений искусства	в художественно-творческой работе учащихся
9. Урок-повтор. Вариация	В чем секрет узора хохломы У, с. 22≈23 Рисуй кистью «усики», «завитки», веточки с «ягодками» Т, с. 18≈19 Повтор и вариация элементов орнамента хохломы	Создание условий для эстетического восприятия красоты элементов травного орнамента хохломы	Художественно-творческая задача на повтор и вариации главных элементов травного узора хохломы

Урок художественного труда. Урок-эксперимент	Волшебное превращение бумажного листа в ковш-утицу У, с. 22≈23 Т, с. 16 Роспись изделия	Представление о назначении художественной вещи, красоте и целесообразности узора, украшающего вещь. Закрепление эстетических знаний о хохломской росписи с помощью изовикторины	Умение самостоятельно работать по технологической карте
10. Урок-импровизация	В золоте хохломы ≈ золото осени У, с. 24≈26 Создай туески для трех медведей Т, с. 24 Рисование на отдельном листе или в альбоме. Импровизация по мотивам хохломской росписи	Поощрение стремления учащихся к индивидуальному восприятию и передаче ритма, формы и композиции узора по мотивам хохломской росписи	Импровизация по мотивам хохломской росписи
11. Урок-импровизация	Краски природы в праздничном наряде русской красавицы У, с. 27≈29 Создай наряд красавицы и укрась его Т, с. 20≈21 Импровизация по мотивам народного орнамента	Название частей ансамбля русского народного костюма (рубашка, сарафан, душегрея, венец), красота пропорций, гармония цвета; расположение орнамента на частях ансамбля	Исполнение орнамента в разной технике в украшении костюма. Связь орнамента с частями ансамбля народного костюма

II четверть: уроки 12≈15 по теме «Любуясь узорами красавицы зимы»

№ урока Тип урока	Беседа, тема и вид изобразительной деятельности	На что обратить внимание	
		в установке на эстетическое восприятие окружающего мира, произведений искусства	в художественно-творческой работе учащихся
12. Урок-сочинение на заданную	В гостях у зимней сказки и ее героев	Создать условия для эмоционального и эстетического	Развитие детской фантазии, свободного применения приемов

тему	У, с. 29≈30 Нарисуй дом Деда Мороза на отдельном листе	восприятия образа Снегурочки в произведениях художника, народного мастера, в сказках и музыкальных произведениях. Красота зимнего пейзажа	кистевой росписи. Умение видеть признаки зимы в природе родного края
13. Урок-сочинение на заданную тему	Герои русских народных сказок У, с. 29≈30 Нарисуй героя из русской народной сказки Т, с. 22≈23	Связи русского фольклора с детским творчеством, развитием образной речи. Красота героев сказок в произведениях художников и народных мастеров	Значение цвета в изображении героев сказки. Что может рассказать автор рисунка о своем герое
14. Урок-эксперимент	Узнай цвета солнечного снежного пейзажа У, с. 31 Волшебное превращение черной и белой линий. Художественное изображение У, с. 32≈34 Дорисуй черной и белой линиями зимний пейзаж Т, с. 24≈25	Солнечный снежный пейзаж — достопримечательность родной земли. Условия, когда замкнутый контур, штрих, спираль могут стать художественным изображением	Эстетическое видение красоты зимней природы в произведениях искусства и в окружающем мире. Поощрение индивидуального исполнения упражнений
Уроки художественного труда. Урок-эксперимент	Бумажный листочек как снежный комочек Т, с. 24 Придумай свое снежное дерево и сделай его из мятой бумаги Т, с. 24	Композиция силуэта дерева, гармоническое сочетание изображения заснеженного дерева с цветным фоном. Красота зимнего пейзажа в поэзии, природа родного края зимой в произведении художника	Новые приемы художественной обработки бумаги — сминание. Развитие чувства композиции, самостоятельная работа по технологической карте
15. Урок-эксперимент	Цвет зимы — белый У, с. 35≈38 Нарисуй снежные цветы на морозном окне	Красота белой линии в русском кружеве и зимнем пейзаже. Углубление представления о превращении технического приема	Поощрение индивидуального решения. Подведение итогов: что узнали учащиеся в царстве красавицы зимы, в гостях у черной

	Т, с. 26 Нарисуй свое кружевное узорочье белой гуашью на отдельном листе. Рисование по представлению или по памяти	в художественное изображение (линия, мазок)	и белой линий
--	--	---	---------------

III четверть: заключительные уроки 16≈20 по теме «Любуясь узорами красавицы зимы»

№ урока Тип урока	Беседа, тема и вид изобразительной деятельности	На что обратить внимание	
		в установке на эстетическое восприятие окружающего мира, произведений искусства	в художественно-творческой работе учащихся
16. Урок-повтор	На родине каргопольской игрушки У, с. 39≈43 Оживи силуэты игрушек из Каргополя Т, с. 27	Открываем тайны каргопольских узоров. Связь народной игрушки с природой, бытом крестьянина	Узоры в народном творчестве содержат знаки солнца, земли, зерен как пожелание благополучия и хорошего урожая. Повтор как художественно-творческая задача
Урок художественного труда	Твоя мастерская игрушки. Выполни задания народного мастера из Каргополя У, с. 44 Т, с. 28≈29	Организация рабочего места для лепки глиняной игрушки. Исполнение заданий мастера В. Шевелева: геометрические формы, орнамент, фигурка лошадки	Развитие умения лепить из одного куска. Приемы лепки: вытягивание, примазывание. Красота пластики народной игрушки
17. Уроки-импровизации	Слушаем сказки народной мастерицы бабушки Ульяны У, с. 45≈47 Расскажи в рисунках сказку о своей игрушке на отдельном листе	Глиняные игрушки У. Бабкиной — рассказы о крестьянском труде, о веселых деревенских праздниках, о людях северной земли	Народный мастер — наше национальное достояние. Привлекательный образ У. Бабкиной. Импровизация как художественно-творческая задача. Сочетание устного и изобразительного детского творчества
18≈19. Уроки-сочинения	Богатыри земли Русской	Прославление богатырей Русской земли в работах	Композиционное решение орнамента (связь с украшаемым)

	У, с. 48≈49 Укрась снаряжение воина-богатыря Т, с. 30≈31 Нарисуй портрет русского богатыря в шлеме на отдельном листе. Рисование по представлению	мастеров лаковой миниатюры, поэзии, музыки Образ богатыря — защитника Русской земли в живописи и графике	предметом). Твое отношение к образу богатыря под впечатлением произведений искусства. Умение применить в композиции символы — знаки солнца, земли
20. Урок- сочинение	Конь-огонь. О неразлучности доброты, красоты и фантазии У, с. 50≈52 Изовикторина У, с. 53≈54 Рисуй сказочную композицию «Конь- огонь» на отдельном листе	Образ коня в сказках, народной игрушке. Символика образа	Развитие детского творчества
Урок художественного труда. Урок- эксперимент	Птицы — вестники весны. Сделай птиц из цветной бумаги Т, с. 32≈33 Моделирование птиц из бумаги	Народная традиция заклички весны. Птицы — спутники света, солнца. Связь беседы с последующим циклом уроков, посвященных дымковской игрушке	Самостоятельная работа по технологической карте. Совмещение приемов симметричного вырезывания и складывания. Красота и изящество формы. Игровое действие — закличка весны

III четверть: уроки 21≈25 по теме «Радуйся многоцветью весны и лета»

№ урока Тип урока	Беседа, тема и вид изобразительной деятельности	На что обратить внимание	
		в установке на эстетическое восприятие окружающего мира, произведений искусства	в художественно- творческой работе учащихся
21. Урок- сочинение на заданную тему	Узнай, о чем могут рассказать художники и народные мастера, изображая родную	Создание условий для эмоционально- эстетического восприятия весенней	Художественно- творческое задание на эксперимент с кистью и красками: пятно, мазок,

	<p>природу У, с. 55≈59</p> <p>Нарисуй композицию «Нежные весенние цветы» или «Весенний луг» Т, с. 34</p>	<p>природы. Закрепление представлений о пейзаже и натюрморте</p> <p>Представление о разных приемах изображения образа расцветающей весенней природы</p>	<p>цветная линия. Эмоционально-эстетическое восприятие природы родных мест . Умение применить разные приемы рисования кистью (пятно, линия), передать оттенки цвета</p>
Урок художественного труда	<p>Создай цветочные фантазии Т, с. 35</p>	<p>Создание художественного изображения в бумажной пластике. Связь с эстетическим восприятием цветов в природе и в произведениях художников, народных мастеров</p>	<p>Самостоятельная работа по технологической карте. Развитие фантазии, художественного вкуса. Расширение представления о декоративном образе</p>
22. Урок-повтор и вариации	<p>Узнай, кто живет в игрушечной стороне Дымково У, с. 60≈64</p> <p>Нарисуй дымковскую игрушку по впечатлению</p> <p>Пусть звучат краски и звуки народного праздника Т, с. 36≈37</p>	<p>Вопросы для беседы в учебнике помогают понять связь расположения орнамента с различными образами дымковской пластики. Традиция праздника Свистуны</p>	<p>Многоцветье палитры дымковского орнамента. Художественно-творческая задача на повтор и вариации мотивов дымковского орнамента. Народная традиция проведения ярмарки</p>
Урок художественного труда	<p>Добро пожаловать на ярмарку! Ярмарка шумная, звонкая, яркая Т, с. 38</p> <p>Бумажные заготовки для ярмарочного городка (киоски, деревья, торговцы, покупатели) с последующей росписью по мотивам дымковского орнамента</p>	<p>Варианты декоративного решения деревьев, киосков, участников ярмарки в стиле дымковского орнамента</p>	<p>Самостоятельная работа по технологической карте с изображением деталей киоска и декоративных деревьев. Народная традиция проведения ярмарки</p>
23. Урок-импровизация	<p>Создай в слободе Дымково ярмарочный</p>	<p>Ярмарочное действо как народная</p>	<p>Художественно-творческая задача</p>

	<p>городок У, с. 65≈66</p> <p>Оживи жителей слободы Дымково. Импровизация по мотивам дымковского орнамента Т, с. 39</p>	<p>традиция. Синтез разных видов народного творчества</p>	<p>на импровизацию по мотивам дымковского орнамента. Сочинение сказочных сюжетов в игре «Добро пожаловать на ярмарку!»</p>
<p>Урок художественного труда</p>	<p>Твоя мастерская игрушки У, с. 67≈-69 Т, с. 36</p> <p>Слепи свою игрушку на ярмарку</p>	<p>Обучение традиционным приемам лепки дымковских мастериц — лепка по частям и получение законченного целого</p>	<p>Игровые приемы — обучение у народного мастера. Уважительное отношение к творчеству и труду мастера</p>
<p>24. Урок-импровизация</p>	<p>Учись видеть красоту весенней природы У, с. 55≈59</p> <p>Нарисуй с натуры весеннюю веточку на отдельном листе У, с. 66</p> <p>Изовикторина У, с. 70≈71</p>	<p>Создание условий для эмоционально-эстетического восприятия весенней природы. Закрепление представлений о пейзаже и натюрморте</p>	<p>Художественно-творческие задания по экспериментированию с кистью и красками: пятно, мазок, цветная линия. Эмоционально-эстетическое восприятие природы родных мест</p>
<p>25. Урок-эксперимент</p>	<p>Экспериментируй с кистью и красками: пятно, мазок, цветная линия У, с. 72≈75</p> <p>Разгляди и нарисуй в синем пятне движение весенней воды. Заполни берега цветными травинками Т, с. 40</p>	<p>Как с помощью красочного пятна, мазков, цветных линий художники создают картину родной природы, красивые предметы в натюрморте</p>	<p>Развитие детского творчества, умения использовать разные технические приемы работы с красками</p>

IV четверть: заключительные уроки 26≈30 по теме «Радуйся многоцветью весны и лета»

№ урока	Тип урока	Беседа, тема и вид изобразительной деятельности	На что обратить внимание	
			в установке на эстетическое восприятие окружающего мира, произведений	в художественно-творческой работе учащихся

		искусства	
26. Урок-эксперимент	<p>Экспериментируй с кистью и красками: пятно, мазок, цветная линия У, с. 72≈75</p> <p>Упражнение на превращение красочного пятна в дерево У, с. 72≈-75</p> <p>Нарисуй композицию под впечатлением стихотворения К. Бальмонта на отдельном листе</p>	<p>Понятие о теплых и холодных цветах, о множестве оттенков. Красота многоцветия в произведениях художников и народных мастеров</p>	<p>Развитие детского творчества, умения использовать разные технические приемы работы с красками</p>
27. Урок-путешествие в царство радуги-дуги	<p>В царстве радуги-дуги узнай, как все цвета дружат У, с. 76≈79</p> <p>«У Лукоморья дуб зеленый...» Нарисуй по-своему героя из сказки А. Пушкина Т, с. 41≈42</p>	<p>Чудеса в народной и литературной сказке. Связь фольклора с работами народных мастеров из Палеха, Холуя</p>	<p>Развитие чувства композиции. Умение передать свое отношение к любимому герою (цвет, форма, орнаментальное украшение и др.)</p>
Урок художественного труда. Урок-эксперимент	<p>Кукольный театр на ладошке Т, с. 42</p> <p>Моделирование из бумаги</p>	<p>Выбор народной сказки, для которой конструируются куклы. Представление о разнообразии типажа в кукольных представлениях (теневой, кукольный театры, театр Петрушки и др.)</p>	<p>Умение связать работу по технологической карте с образным решением. Участие детей в представлении с «артистами» — куклами, выполненными на уроке</p>
28. Урок-образ на заданную тему	<p>Красуйся, красота, по цветам лазоревым У, с. 80 Т, с. 44≈45</p> <p>Рисование нежных весенних цветов с натуры, по памяти или по наблюдению</p>	<p>Красота мира, цветовая яркость, разнообразие, богатство пластических форм цветов в действительности и натюрмортах. Художники родного края</p>	<p>Эмоционально-эстетическое восприятие разнообразных по форме и цвету весенних садовых, полевых и лесных цветов. Создание образа цветка на основе увиденного</p>
29. Урок-образ на заданную тему	<p>Образ лета</p>	<p>Создание условий для проникновенного</p>	<p>Поощрять эмоционально-</p>

<p>тему</p>	<p>У, с. 80</p> <p>Пейзаж в разное время дня У, с. 80</p> <p>Найди краски ясного дня и теплого вечера Т, с. 46≈47</p> <p>Изовикторина У, с. 81≈82</p>	<p>восприятия пейзажа в действительности и в произведениях искусства, привлечение пейзажей художников родного края</p>	<p>личностное отношение, выраженное в рисунке, умение подбирать оттенки теплых и холодных цветов на палитре и в композиции</p>
<p>30. Урок-образ на заданную тему</p>	<p>Какого цвета страна родная У, с. 83≈85 Т, с. 48</p> <p>Рисование по представлению</p>	<p>Показ произведений, отражающих все времена года. Какую красоту родной земли увидели первоклассники, шагая за солнышком осенью, зимой, весной и летом</p>	<p>Широкий выбор времени года, художественного материала для создания своего замысла каждым учеником, эмоционально-личностное отношение к действительности</p>

Тема «Восхитись красотой нарядной осени»
(I четверть: уроки 1≈8, II четверть: уроки 9≈11)

Как видно из таблицы «Примерное годовое планирование», тема «Восхитись красотой нарядной осени» варьируется на занятиях, которые можно подразделить на три цикла, по типам уроков.

1-й цикл (уроки 1≈3). Это *уроки-сочинения* на заданную тему, связанную с красотой осени, с праздником урожая. Обратимся к характеристике компонентов учебного процесса.

Задачи организации и создания условий для погружения учащихся в мир красоты нарядной осени требуют от учителя:

≈ активизировать эстетическое восприятие произведений поэзии, живописи, графики, народного искусства и красоты окружающего мира (У, с. 6≈9, Т, с. 4≈9);

≈ связать наблюдения детей за приметами осени родного края с оценкой увиденного в произведениях искусства;

≈ способствовать формированию образной речи, развивая чуткость к меткому слову в устном народном творчестве (загадки, пословицы, поговорки, песни).

Задачи создания педагогических условий для художественно-творческой работы учащихся нацеливают учителя:

≈ на помощь в организации рабочего места, разъяснение правил работы и обращения с художественными материалами согласно «Памятке» (У, с. 89≈93);

≈ создание доброжелательного климата на уроке как необходимого условия для свободного общения и открытости в процессе творческой работы;

≈ применение разнообразных видов творческой работы: пейзаж (Т, с. 5), натюрморт (Т, с. 7), сюжет (У, с. 6, Т, с. 7), сказочный сюжет (У, с. 9);

≈ оказание содействия сочетанию работы по учебнику и в тетради, на отдельном листе;

≈ поощрение работы каждого ученика.

Нам представляется, что особые трудности при подготовке к урокам может вызвать установка на эстетическое восприятие произведений искусства. Интеграция разных видов искусства, создающих единое образовательно-эстетическое пространство, помогающее маленькому человеку ощутить себя частицей вселенной, наследником культуры народов России и ее представителем, ≈ ведущая идея УМК. Поэтому с первых страниц учебника и тетради многоликий мир искусства предстает во всей магической силе и прелести художественного образа. Ребенку надо помочь при разглядывании репродукции ощутить красоту и духовную значимость произведений художника, народного мастера.

Краткий справочный материал

Маврина Татьяна Алексеевна (1902~1996) — один из самых ярких и национально-самобытных художников нашей страны. Ее произведения (пейзажи, портреты, книжные иллюстрации) входят в сокровищницу отечественного искусства. Главная тема творчества Т. А. Мавриной — Россия, богатство народного творчества, неповторимость среднерусского пейзажа, с опоэтизированными образами древнерусского зодчества в нем, неразрывность прекрасной старины с сегодняшним днем.

В учебник и тетрадь вошли произведения из альбома Т. А. Мавриной «Пути-дороги» (1980). Пейзажи художницы далеки как от примитивной стилизации, так и от упрощенной экзотики. Неверно видеть в них только поверхностное сходство с декоративными приемами народной росписи. Самое важное, что отличает пейзажи Т. А. Мавриной, — это одухотворенность мировосприятия, мажорность, свойственные народному искусству. Та непосредственность, о которой говорят в связи с творчеством художницы, рождена свежестью и непринужденностью чувства, воплощенных с совершенным художественным мастерством.

Литература: К о с т и н В. Т. А. Маврина. — М., 1966; Д м и т р и е в а Н. Т. Маврина: Графика. Живопись. — М., 1981.

Поленов Василий Дмитриевич (1844~1927) — русский живописец, народный художник Республики (1926). Продолжая традиции лирического пейзажа А. К. Саврасова и Ф. А. Васильева, передавал тихую поэзию и красоту скромных уголков русской природы, связанных с повседневной жизнью человека, добивался свежести колорита и естественной убедительности мотива, привнес в картины живую непосредственность этюда («Московский дворик» — 1878; «Заросший пруд» — 1879; обе в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ)). С середины 80-х гг. придавал образам родной природы эпическое звучание, монументальность и своеобразную декоративность («Золотая осень» — 1893; музей-усадебка им. В. Д. Поленова, Поленово).

Литература: С а х а р о в а В. В. Д. Поленов: Письма, дневники, воспоминания. — М.; Л., 1960; В. Д. Поленов, Е. Д. Поленова: Хроника семьи художника/Сост. Т. В. Юрова. — М., 1964; В. Д. Поленов [Альбом]. — М., 1972.

Остроухов Илья Семенович (1858~1929) — русский живописец и художественный деятель. Лучшие работы Остроухова — пейзажи средней полосы России («Золотая осень» — 1886~1887; «Сиверко» — 1889~1890, оба в ГТГ) — по эмоциональному строю близки «пейзажам настроения» И. И. Левитана.

Литература: Р у с а к о в Ю. Остроухов. — М.; Л., 1962; К у д р я в ц е в С. В. И. С. Остроухов. — Л., 1982.

Куприянов С. — мастер современной живописи. В учебник включены работы художника, демонстрировавшиеся на выставке «Многоликая Русь» в залах Российской академии художеств в 1994 г. Произведения С. А. Куприянова вошли в каталог лучших работ мастеров современной живописи.

Литература: Многоликая Русь: Художественный каталог. — М., 1994. — Вып. 2.

Нетрудно заметить, что эти произведения отражают одну из ярких и самобытных традиций в развитии отечественной пейзажной живописи и графики — создание лирического пейзажа. Поэтому в картинах художников так явно чувствуется отношение к природе мастера, переживающего неповторимость выбранного момента.

Индивидуальные чувства каждого из них, воплощенные с таким мастерством, не оставляют равнодушными никого из нас, зрителей. Создается впечатление, будто мы сами только что увидели такую красоту родной земли в осеннем уборе.

Вот почему желательно во время беседы на уроке обратить внимание на сходство и различия в изображении художниками осеннего пейзажа (У, с. 6~9), привлечь произведения поэтов и музыку, чтобы у детей возник целостный многомерный образ пейзажа в пору золотой осени. Так вырабатывается отношение к родной природе как достопримечательности, постепенно зарождается ощущение своей причастности к ее красоте.

Этому во многом помогает включение в беседу произведений народных мастеров и художников декоративно-прикладного искусства: русская лаковая миниатюра, расписные жостовские подносы, хохломская посуда, работы в технике коллажа и текстиля.

Искусство лаковой миниатюрной живописи — одно из замечательных явлений русской художественной культуры. Учащимся предстоит познакомиться с изделиями мастеров различных центров лаковой миниатюры (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй). И открывает это знакомство излюбленный сюжет в палехской миниатюре — мотивы крестьянского труда. Их создали палешане **Иван Голиков** (1886~1937) — «Перевозка хлеба» и **Иван Маркичев** (1883~1955) — «Жнитво».

В живописи Палеха человек един с природой. Удлиненные фигуры, плавные и гибкие, излучают радость, будто цветы на черной лаковой поверхности. Миниатюра требует постепенного проникновения в сказочный мир цвета и линий, заставляя вспомнить переливчатую мелодию, плавность и задушевность народных песен. В миниатюре, словно в сказке, все празднично. Образы-символы отражают понятия народа о том, чтоечно и необходимо для жизни. Это свет, солнце, труд, хлеб. В эпическом восприятии мира выразились живые силы народного творчества (см. подробнее: Некрасова М. А. Искусство древней традиции. Палех. — М., 1990).

В итоге примерный ход уроков-сочинений может быть следующим:

1. Организация рабочего места согласно «Памятке» в учебнике.
2. Установка на эстетическое восприятие окружающего мира и произведений искусства. Тема беседы уточняется согласно примерному плану I четверти.
3. Художественно-творческая работа учащихся в тетради и на отдельном листе (урок 3). Создание композиции (Т, с. 5, 7~9). Не забываем использовать наблюдения детей за признаками осени в родном краю.
4. Просмотр рисунков учащихся.

2-й цикл (уроки 4~6 и уроки художественного труда). Каждый из них обозначен в планировании как урок-эксперимент. Учащиеся экспериментируют с элементами художественного изображения. Это отдельный мазок, пятно, точка. Но познание технических приемов не ограничивается формальными упражнениями, а включено в процесс создания образа — художественного изображения. В содержании заданий вновь учитываем воздействие красоты осенней природы. Поэтому задачи создания

педагогических условий, помогающих учащимся превратить реальный мазок, пятно, точку в художественное изображение, могут быть следующими:

≈ уметь непосредственно, заинтересованно и эмоционально воспользоваться игровым приемом «О чем могла рассказать нарядная осень и кисточки» с опорой на художественно-дидактические таблицы (У, с. 10≈12);

≈ способствовать проявлению воображения, пробуждать ассоциации с увиденными произведениями искусства и приметам осеннего пейзажа в местности, где живут учащиеся;

≈ не препятствовать желанию учащихся при выполнении упражнений создавать свои композиции;

≈ обратить внимание на прием уподобления в создании образа художественной вещи в народном творчестве и детских работах;

≈ способствовать формированию представления о том, что создание художественного изображения с помощью мазка, пятна, точки может быть достигнуто не только при рисовании кистью, но и при обращении к технике аппликации, а также при «рисовании» ножницами (У, с. 10≈16, Т, с. 10≈15), при эксперименте с природными материалами.

Именно последняя задача особенно наглядно помогает решать следующий важный момент в интеграции разных видов художественно-творческой деятельности учащихся: первоклассники учатся видеть и понимать общее в создании декоративного образа и художественном изображении реальных предметов и пейзажа. Поэтому так органично вписываются в циклы уроков изобразительного и народного искусства уроки художественного труда.

Знакомство с тем, как можно из бумаги вырезать нарядное осеннее дерево, происходит на уроке с помощью пояснений мастера. Они представлены в технологической карте, графический язык которой доступен и понятен первокласснику (Т, с. 10). Выразительный силуэт, ритм прорезей-веточек≈эти элементы присущи и декоративной росписи народных мастеров, которые с такой любовью и изобретательностью рисовали «дерево» (У, с. 11≈12). Одиночные декоративные силуэты первоклассники собирают в панно (Т, с. 11). И чем больше будет декоративных силуэтов, больших и маленьких, тем выразительней станет по силуэту и ритму осенний лес (Т, с. 11).

Тема дерева, «древа» может иметь продолжение и развитие в очень интересном задании на эксперимент с засушенными листьями в альбоме. Учащиеся выполняют декоративную композицию, в которой каждый лист уподобляется дереву (У, с. 14): лист-дерево, цветок-дерево. Прием уподобления очень широко и разнообразно отражен в народном творчестве: ковш-птица, корабль-птица, свистулька-конь и т. д. Мы еще не раз будем обращаться к заданиям, в которых этот художественный прием помогает понять и почувствовать глубинные связи художественного образа вещи с миром природы.

Этот же прием художественного уподобления находит отражение и в задании «Преврати глину в рябину» (У, с. 16, Т, с. 12). Листочки и ягодки рябины преобразуются в бусинки разной формы (новый материал≈глина и новые возможности в создании художественного образа).

Заключительный урок-эксперимент (в планировании это урок 6) посвящен красоте симметричной формы. Выбранный предмет — сечка, как и многие орудия крестьянского труда, сочетает красоту формы с целесообразностью, практическим назначением предмета. Палехская миниатюра «Капустница» (Т, с. 14) вводит в светлый мир крестьянского труда. Изящному кованому рисунку сечки вторят ритмы листьев капусты.

3-й цикл. Завершающие уроки о нарядной осени посвящены народному искусству. Типы уроков согласуются с видами художественно-творческих задач на основе принципов народного творчества: повтор, вариация, импровизация¹. Задачи разного типа решаются учащимися с использованием примеров орнамента (частично и сюжетно-декоративного) как на плоскости, так и в объемно-пластической композиции. Обратимся к краткой характеристике задач в детском творчестве.

Повтор. Задача простая и направлена на повтор главных отличительных элементов орнамента, характерных для определенной школы народного мастерства. Решение таких задач связано с упражнением в рисовании кистью главных элементов орнамента. Повтор предполагает индивидуальное видение ребенком орнаментальных мотивов. Это не механическое повторение, а установка на творческое, эстетическое восприятие, усиливаемое восприятием природных мотивов и произведений народных мастеров.

Вариация. Задача усложненного типа, направлена на повтор главных элементов определенной школы народного мастерства с вариациями. Рисование кистью главных элементов предполагает варианты их декоративной трактовки, привлечение разнообразных композиционных схем, включение новых элементов. Творческая активность определяется эстетическим восприятием природных мотивов и произведений народных мастеров из разных школ народного мастерства.

Импровизация. Наиболее сложная задача, направлена на импровизацию по мотивам народного орнамента и эстетическое восприятие природы с целью создания нового образа (декоративного мотива или художественной вещи). Ритм, цвет, ритмические единицы (фигуры) такого орнамента разнообразны. Они могут исполняться как по мотивам народного творчества, так и на основе более опосредованной, отдаленной ассоциации, выходя за пределы традиций.

На начальном этапе обучения эффективность развития творческого потенциала личности в процессе решения совокупности художественно-творческих задач трех типов определяется следующими психологическими особенностями младшего школьника: цельностью взгляда на мир в единстве познания и эмоциональной сферы, способностью естественно принимать правила игры, легкостью перевоплощения и обмена ролями. Одновременно по мере усложнения условий творческих задач, перехода от более простого образного решения к более сложному развиваются и такие основные новообразования личности, как произвольность, внутренний план действия и рефлексия. Именно эти качества обеспечивают дальнейшее развитие личности в подростковом возрасте и необходимы для становления индивидуальной культуры подростка, его художественных интересов и эстетического вкуса.

Обозначенные типы художественно-творческих задач решаются на материале хохломской росписи (уроки 7~10).

Радостное открытие мира родной природы в узорах Хохломы начинается со встречи с потомственным народным мастером Степаном Павловичем Веселовым. С первых шагов первоклассника в мир народного творчества его окружают произведения народного

искусства, и главным проводником в этом мире становится сам народный мастер. Мастер учит понимать язык орнаментальных мотивов и изобразительно-пластических форм. Он раскрывает секреты рождения художественного образа и дает задание ученику. Все это обязывает каждого из педагогов совершать максимальное погружение в мир труда, искусства и быта народного мастера, чтобы проникнуться образом его мыслей и фантазий. Народный мастер—наше национальное богатство, наше духовное достояние. «Народный мастер—это особая творческая личность, духовно связанная со своим народом, с культурой и природой края; это носитель традиции коллективного опыта, носитель народного эпоса. Это человек трудолюбивой души. Такое определение особенно примечательно, поскольку мастерство, как правило, включает духовный опыт»—так отзывается о народных умельцах известный искусствовед М. А. Некрасова. Эти слова могут служить для педагога путеводным ориентиром в его работе с учащимися по усвоению духовного наследия, без которого немислимо чтить историю и культуру своего народа, учиться уважать себя и других.

Тема урока художественного труда, который открывает цикл занятий на материале хохломы, имеет название «В гостях у мастера» (см. планирование).

Задачи урока видятся следующими:

— содействовать развитию эстетического восприятия произведений народных мастеров хохломской росписи, воспитывать уважительное отношение к труду мастера;

— раскрывать связи образа художественной вещи с образами родной природы, песенными ритмами родных напевов;

— создавать условия для выполнения художественно-творческой задачи на повтор элементов хохломской росписи.

Примерный ход урока:

1. Молчаливое созерцание произведений мастеров хохломы (У, с. 17~19. Т, с. 16~19), желательно иметь на уроке натуральную деревянную расписную посуду.
2. Общение, направленное на предоставление детям возможности высказаться о том, что особенно им понравилось в художественных изделиях.
3. Работа с разделами учебника «Открой тайны узоров хохломы», «В гостях у мастера» (У, с. 17~19. Т, с. 16~19).
4. Рассказ мастера об узорах золотой, расписной хохломы, ее палитре (У, с. 17~23).
5. Выполнение задания мастера «Петушок—золотой гребешок» (Т, с. 16~17).
6. Задание мастера по рисованию кистью на листе (возможно дома): передать ощущение радости жизни, используя только сочетания цвета палитры хохломы, в композициях «Свет», «Солнце светит».

Художественно-творческое задание на повтор находит отражение в трех этапах рисования в течение урока:

1. Задание на повтор на раскраску готовой орнаментальной композиции (Т, с. 17).
Подготовительный этап.

2. Задание на повтор «ягодок» с помощью печатки-тычка (Т, с. 12≈13).
Подготовительный этап.

3. Задание на завершение композиции «Петушок≈≈≈золотой гребешок». Свободное, ритмичное расположение «ягодок» вокруг стебля с «травинками».

Следующий урок-повтор проходит в мастерской у другого мастера≈≈≈Людмилы Васильевны Орловой (см. планирование, У, с. 20≈22, Т, с. 18≈19).

Задачи урока аналогичны предыдущим. Но усложняется задание на повтор. В тексты учебника и тетради вводятся художественно-дидактические таблицы. Все элементы орнамента хохломы выполнены рукой мастера Л. В. Орловой.

Элементы располагаются с нарастающей степенью трудности: «осочки», «травинки», «капельки», «усики», «завитки». Названия сохраняют аромат раздольных заволжских полей, несут в слове бережное отношение народных мастеров к традиции, к родной земле.

Объяснение мастера, как рисовать кистью каждый элемент, сопровождается рассматриванием таблиц (У, с. 20≈23).

Чтобы помочь первокласснику представить движение кисти при рисовании элемента, попробуйте вместе с детьми несколько раз повторить рисовальное движение кистью для одного элемента в воздухе. Затем они рисуют кистью элемент в тетради.

Как показала практика, особенно эффективна помощь учителя, если он сможет нарисовать элемент на доске, обмакнув кисть в чистую воду.

Если на первом уроке в мастерской Л. В. Орловой выполняются три элемента, то на втором уроке≈≈≈два элемента на повтор («усики», «завитки») и новая задача на вариацию известных уже элементов с включением новых и расположением орнамента с учетом формы украшаемого предмета.

Выбран несложный предмет≈≈≈деревянная ложка. В основе традиционной росписи часто варьируется «завиток с ягодками». Эти примеры приведены в учебнике. Свою композицию учащиеся выполняют на листе бумаги.

К заключительному заданию на *импровизацию* по мотивам хохломской росписи учащиеся готовятся на уроках художественного труда (см. планирование, перед уроком-импровизацией 10).

Мы вновь обращаемся к приему уподобления в народном творчестве: первоклассники совершают чудесное превращение бумаги в ковш-птицу (Т, с. 16).

Уроки художественного труда рассматриваются в едином учебно-познавательном пространстве с изобразительным и народным искусством. (В составе УМК готовится издание тетради по художественному труду.) Поэтому задачи, связанные с эстетическими знаниями, решаются одновременно с задачами формирования приемов художественной обработки разных материалов и выработки у первоклассников умений работать

самостоятельно по технологической карте. В данном случае эти задачи могут быть следующими:

≈ углублять представление о приеме уподобления в образе художественной вещи (ковш-птица);

≈ развивать эстетическое видение связи орнамента с поверхностью вещи, которую он украшает;

≈ демонстрировать разновидности хохломской росписи и варианты орнаментальных композиций («верховая» роспись, композиции: «травка», «под листок», «пряник»; роспись: «под фон», «кудрина»), умение видеть общее и различия в разных видах хохломской росписи;

≈ формировать умение самостоятельно работать по технологической карте и выполнять развертку предмета.

Знакомство первоклассников с разновидностями хохломской росписи происходит и на уроках труда, и на уроках изобразительного и народного искусства. Виды росписи и варианты орнаментальных композиций обусловлены традиционной технологией, сохраняемой и развиваемой мастерами на протяжении веков.

Краткий справочный материал

Хохломская роспись, хохлома≈русский народный художественный промысел, традиционное изготовление деревянных расписных изделий. Возник во второй половине XVII в. в Заволжье на территории Ковернинского района Нижегородской области. Название промыслу дало село Хохлома, центр сбыта изделий местных ремесленников. Иконописцы-старообрядцы, знавшие приемы дешевого «золочения» дерева, способствовали возникновению здесь оригинальной техники окраски предметов без применения золота.

Хохлома сохраняет старую технику до наших дней. Для хохломской росписи характерны две ее разновидности: «верховая» и «под фон».

«Верховая» роспись≈это рисунок черной или красной краской, наносимый на золотую поверхность, где он образует легкий ажурный узор (композиции «травка», «под листок», «пряник», «осочка»).

Роспись «под фон» имеет золотистый силуэтный рисунок, окруженный черным или цветным фоном (своеобразная разновидность росписи≈«кудрина»).

С 1960-х гг. хохломские изделия выпускаются на двух предприятиях промысла: фабрика «Хохломской художник» на родине промысла с центром в селе Сёмино (Ковернинский район) и производственное объединение «Хохломская роспись» в городе Семенове.

Мастера сёминского предприятия культивируют виртуозный травный орнамент, отличающийся красотой полевых трав, ягод, цветов.

Мастера семеновского объединения предпочитают орнаментальную роспись «под фон» с мелкой прорисовкой деталей штрихом, крупную «кудрину».

Литература: Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь/Под общ. ред. А. М. Кантора. М., 1997; В и ш н е в с к а я В. М. Хохлома. Л., 1969; Д у р а с о в Г. П. Росписи хохломского мастера С. П. Веселова//Народные мастера. Традиции, школы. Вып. 1/Под ред. М. А. Некрасовой. М., 1985; Н е к р а с о в а М. А. Народное искусство России. М., 1983; Изобразительное искусство: Основы народного и декоративно-прикладного искусства: 1 кл.: Альбом с методическими рекомендациями / Т. Я. Шпикалова и др. М., 1996.

В учебнике и тетради представлены произведения хохломы, отражающие разные виды орнаментальной росписи и композиций.

Один из главных содержательных моментов в уроках, посвященных созданию ковша-птицы, заключен в открытии для первоклассников эстетической и функциональной значимости столь необычного сосуда.

В искусствоведческой литературе этот вид сосуда называют *скопкарь*. Скопкарь—один из древнейших русских деревянных (иногда металлических) ковшей, распространенный на Руси с древности до середины XIX в.

Любовь народа к этой форме ковша на протяжении многих веков не случайна. В нем с особой проникновенной силой передано поэтическое восприятие мира в народном творчестве. В нем слиты утилитарные функции ковша и образно-пластическое художественное решение. Уподобление живому одушевляло вещь, наделяло образ значительностью, силой, должной помогать человеку. Поэтому ковш-скопкарь был праздничным предметом.

На пирах в знак единства и согласия обносили ковшом вкруговую. На свадьбе ковш преподносили жениху и невесте с пожеланием счастья и прибыли дому. Включенный в свадебный обряд, такой ковш нес символику, связанную с водой, с солнцем, нес фольклорное представление. С образом птицы в народном мировосприятии всегда было связано представление о добре, счастье, свете. Невеста сравнивалась с лебедушкой, уточкой. Это сравнение распространялось и на женщину.

По зеленому лужочку золота струя бежит,
Что и струинька за струинькой, белый лебедь плывет,
Что белая-то лебедка—красна девица душа,
Что и серый селезень—добрый молодец.

Ковш-скопкарь выделялся не только размерами на пиршественном столе², он был величав и торжествен, полон значения. В символике его сохранились следы древних верований (см. подробнее: Н е к р а с о в а М. А. Народное искусство России. М., 1983. С. 40).

В итоге первое прикосновение первоклассников к тайне рождения необычного сосуда-птицы можно совместить с раскраской узора на поверхности ковша (Т, с. 16), что возможно выполнить на первом уроке художественного труда по теме. После упражнения на повтор учащиеся знакомятся с технологической картой (Т, с. 16), согласно которой и выполняют развертку ковша-утицы (уроки труда 1≈2, в зависимости от подготовки учащихся). Готовую развертку, без росписи, они приносят на урок изобразительного искусства.

Обратите внимание на то, что образ художественного предмета, который выполняется учащимися из бумаги, имеет ряд отличительных признаков декоративного обобщения:

≈≈≈ детализация силуэта, характер линий, обрисовывающих головку, хвост птицы (заострены и выбраны с учетом материала≈≈≈бумаги для вырезания);

≈≈≈ ковш-петушок. Сказочный герой Петушок≈≈≈золотой гребешок знаком детям и может вызвать разнообразные ассоциации для создания декоративного образа.

Детское творчество в момент импровизации по мотивам хохломской росписи проявляется в следующем:

≈≈≈ как авторы располагают элементы, знакомые им по предыдущим занятиям, и какие новые, свои смогут нарисовать;

≈≈≈ как разнообразят ритм элементов, предназначенных для разных частей сосуда-птицы (хвост, тулово, шея).

При оценке учащимися завершенных работ желательно полюбоваться всем вместе многоголосным звучанием орнаментальной росписи на многочисленных ковшах. Поиграть, подвигать бумажные ковши, находя наиболее выигрышные положения их на поверхности стола. Поставить в самые красивые из них небольшие пучки осенних сухих травинок, колосков.

Обратите внимание родителей на духовную значимость этой небольшой работы первоклассников, которая помогает установить связь поколений, открыть красоту в праздничных обрядах прошлого. Пусть и в современной квартире найдется место для этого чудо-сосуда, созданного ребенком.

Заканчивая уроки по ознакомлению с хохломской росписью, стоит подумать, как оценить результаты.

Очевидно, удачей следует считать, если удалось в атмосфере творческих игр донести до первоклассников и помочь им усвоить представление о красоте родной природы в росписи хохломы; если была возможность открыть и увидеть золото осени в золоте хохломы, познакомить детей с народным мастером; если все рисунки, выполненные учащимися, не были похожи как близнецы; если педагог не требовал от первоклассников точного воспроизведения элементов кистевой росписи, так как эта задача не может решаться в условиях общеобразовательной школы.

Общение учителя и учащихся с произведениями народного искусства открыло для них существование глубоких исторических и культурных корней зарождения хохломской росписи, позволило проникнуться восхищением образным строем художественных вещей, создаваемых мастером.

Хохломская роспись≈≈≈одна из негаснущих звезд в созвездии русских народных художественных промыслов, тот драгоценный кладезь памяти исторической и культурной, который помогает воспитывать чувство гордости за деятельность далеких предков, тех, кто мужественно пронес через века идеалы добра и красоты, вечной любви к своей земле.

¹ Впервые разработанные нами условия решения совокупности художественно-творческих задач на основе принципов народного творчества были опубликованы в учебной программе «Основы народного и декоративно-прикладного искусства», 1≈4 классы (М., 1992), а также в последующих переизданиях программы, получившей название «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства» (М., 1994, 1996, 1999).

² В ГИМ хранится ковш из Поволжья, вмещающий около полутора ведер меда или пива. Он поражает не только своими внушительными размерами, но и красотой и пропорциональностью своих форм.

Тема «Любуйся узорами красавицы зимы»
(II четверть: уроки 12—15; III четверть: уроки 16—20)

Вторая половина II четверти приходится на начало зимы. О новом состоянии природы говорят и древние названия зимних месяцев: *студень* (декабрь), *просинец* (январь), *снежень* (февраль).

На уроке первоклассников вновь ждет встреча с жизнерадостным творчеством художницы Т. А. Мавриной. Среди заснеженных холмов они видят старинный русский город, «чудо-город» — Суздаль. Причудливые очертания храмов, звонниц, могучих стен сооружений старинной архитектуры напоминают сказочный цветок, расцветший на фоне зимнего пейзажа (У, с. 27, Т, с. 20).

Радость детворы от появления первого снежка отражена в занятии по художественному труду, посвященном волшебному превращению бумажного листочка в снежный комочек (см. примерное планирование) и в занятии по изобразительному искусству, на котором предлагается создать наряд русской красавицы (Т, 20—21).

Необычен и художественный прием получения снежного дерева путем сминания мягкого, тонкого листочка белой бумаги. Эффектная композиция зимнего дерева дана в тетради. На ней ясно видны последовательность сминания бумаги и момент ее надрывания (без ножниц) для получения больших и маленьких веточек.

Выполнив бумажный силуэт, первоклассники приклеивают «дерево» в альбом, предварительно подготовив цветной фон.

Кстати, обратите внимание на то, какие цветовые фоны используются в тетради. Вы обнаружите среди них не только гладко окрашенную поверхность, как у готовых цветных листов бумаги. Чаще фон создает живописную цветовую среду, желание фантазировать и рисовать, создавать цветовую гармонию.

Урок 12. *Урок-сочинение на заданную тему* открывается беседой «В гостях у зимней сказки и ее героев». В беседу включены произведения живописи (В. Васнецов. «Снегурочка», Н. Рерих. «Лес»), книжной графики (Е. Чарушин. Иллюстрация к народной сказке «Заяц и Лиса»), бумажные вырезанки народного мастера К. Воробьева (У, с. 29—30). Постарайтесь самостоятельно найти и показать первоклассникам лаковую миниатюрную живопись А. Каморина «Снегурочка» (Холуй).

Задачи беседы видятся в следующем:

- развивать эстетическое видение родной природы;
- способствовать проявлению детской фантазии, погружению в мир народной сказки, чудес, связанных с образом Деда Мороза, Снегурочки и Зимы;
- дать почувствовать неразрывную связь человека с природой.

Разнообразный зрительный ряд, представленный в учебнике и тетради, помогает решать столь непростые задачи.

Вглядываясь в картину В. Васнецова и эскиз декорации Н. Рериха «Лес», обратите внимание на единение реального и фантастического, как это бывает в сказке. Образ

нежной Снегурочки неотделим от таинственного заснеженного леса. Все наполнено нежными звуками зимней лунной ночи.

Среди произведений, которые будоражат воображение первоклассников и вызывают ассоциации для создания своей композиции, есть и такие, с которыми педагог встречается впервые. Это — бумажные вырезанки К. Воробьева.

Краткий справочный материал

Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — русский живописец. С 1880-х гг. создавал произведения на темы национальной истории, русских былин и народных сказок, принесшие ему широкую популярность. Исполнил эскизы и декорации к пьесе-сказке «Снегурочка» А. Н. Островского (поставлена в домашнем театре С. И. Мамонтова в 1882 г.) и одноименной опере Н. А. Римского-Корсакова (поставлена в Московской частной русской опере С. И. Мамонтова в 1886 г.). Искусство В. М. Васнецова зрелого периода предвосхищает некоторые черты стиля модерн.

Литература: Шанина Н. В. Васнецов: Альбом. — Л., 1979;
Васнецов В. А. Страницы прошлого: Воспоминания о художниках братьях Васнецовых. — М., 1978.

Рерих Николай Константинович (1874—1947) — русский живописец, археолог. Тематику творчества Рериха вначале определял интерес к славянскому язычеству («Дозор» — 1905, ГРМ), а с 20-х гг. — к буддизму («Тибет. Монастырь» — 1942, ГРМ), представление об историческом развитии как о цепи мировых катаклизмов («Небесный бой» — 1912, ГРМ). Произведения Рериха отличает напряженная эмоциональность, лапидарность выразительных средств (контурный рисунок, локальные тона), а в поздний период — усложненный аллегоризм смысла («Знаки Гэсера» — 1940, ГРМ). С 1910-х гг. художник оформлял спектакли антрепризы С. П. Дягилева (балет И. Ф. Стравинского «Весна священная» и др.).

Литература: Полякова Е. Н. Рерих. — М., 1985.

Корин Павел Дмитриевич (1892—1967) — русский живописец, народный художник СССР (1962), действительный член АХ СССР (1958). Его произведениям присущи строгость и точность рисунка, монументальная цельность формы, напряженность и насыщенность цвета («Схимница» — 1930; триптих «Александр Невский» — 1942—1943 — все в ГТГ). Волевая собранность, высокое духовное напряжение образов характерны для портретного творчества Корина.

Литература: Михайлов Н. А. П. Корин. — М., 1982.

Гончарова Наталья Сергеевна (1881—1962) — русский живописец, график, театральный художник. Произведениям художницы присуща декоративная красочность и близкая русскому лубку выразительность.

Литература: Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. — М., 1992.

Капитон Иванович Воробьев (60-е гг. XIX в. — 30-е гг. XX в.) родился в деревне Тепляково Владимирской губернии. До пятнадцати лет рос в семье крестьянина Ивана Даниловича Воробьева, который усыновил мальчика, подброшенного младенцем

в деревню Плешаково. Приемный отец отдал мальчика в обучение овчинному делу. После смерти отца он лишился дома и земли. С той поры всю жизнь этот бездомный одинокий странник, никогда не знавший любви и не имевший семьи, с котомкой за плечами бродил по деревням и селам. Бывал во Владимире и Суздале, Муроме и Шуе, Палехе, Холуе, Мстере... По найму выделывал и дубил овчину, зарабатывая на хлеб. А в минуты отдыха и печали вырезал все, что ему нравилось.

Среди его вырезанок красивые деревенские избы, множество вариантов орнаментальных украшений крестьянских построек: наличники, коньки, фигурные столбики, перила крыльца, дымники. Есть и сказочные дворцы, терема, многокупольные церкви и соборы.

Эта красота резная сказка Капитона Воробьева могла бы бесследно исчезнуть, если бы не счастливый случай — встреча с академиком живописи Николаем Николаевичем Харламовым, проживавшим в селе Тименка, неподалеку от Палеха. С 1901 по 1930-е гг. Капитон Воробьев находил приют в доме художника в весеннюю или осеннюю распутицу. За теплый прием, участие к себе Капитон Иванович расплачивался десятками бумажных вырезанок, которые специально приберегал для таких встреч.

После смерти К. Воробьева художник оформил коллекцию вырезанок. В ней оказалось 1336 работ. Она была размещена на 234 листах картона. И в 1936 г. коллекция была передана женой Н. Харламова в палехский музей.

Комитет по культуре и искусству администрации Ивановской области и Государственный музей палехского искусства издали в 1998 г. альбом вырезанок Капитона Воробьева. В учебник включено два произведения из альбома.

Литература: Резная сказка. Из собрания Государственного музея палехского искусства / Сост. альбома С. И. Федосеева, Н. В. Ланина. — Иваново, 1998.

Два последующих задания на уроках художественного труда («Волшебное превращение бумажного листка», о нем говорилось выше) и изобразительного искусства (см. урок 13 в планировании) посвящены сказочным сюжетам, созвучным ожиданию новогоднего праздника, и подготовке к нему.

То и другое занятия имеют много общего в определении *задач*, которые видятся следующими:

— развитие детского творчества с использованием игровых приемов и опорой на фольклор;

— раскрытие выразительных возможностей декоративного образа в сказочном сюжете миниатюры и в бумажной пластике;

— создание условий для разыгрывания первоклассником сказочных ситуаций как с помощью созданных сказочных деревьев, так и с помощью нарисованных композиций в тетради.

Декоративный образ жар-птицы и сказочные звери на миниатюре из Палеха (Т, с. 22) привлекают прежде всего своим необычным цветом и сиянием. Золотистое сияние, которое они излучают, создает ощущение волшебной доброй силы. Этот свет символизирует действенную силу победы добра над злом. И мы знаем по ходу сказки, что

и жар-птица, и сказочные звери помогут героям преодолеть многие трудности и выйти победителями из всех испытаний.

Другие возможности для создания декоративного образа предоставляет прием художественного конструирования из бумаги ≈ сминание (Т, с. 24). По технологической карте видно, как последовательно получается дерево из мятой бумаги. Варьируя цвета бумаги, приемы надрывания без ножниц, чередования ветвей различной величины, получаем разные деревья.

Заключительные уроки II четверти возвращают нас к эксперименту получения художественного изображения с помощью разных технических приемов. Это замкнутый контур, штрих, спираль, линия и мазок в изображении с помощью черной и белой линий (в планировании уроки 14 и 15).

Примечательно, что эксперименту с черной и белой линиями предшествует встреча с произведениями живописцев К. Юона и И. Грабаря (У, с. 31—34). Контраст, который возникает между эстетическим восприятием живописных пейзажей этих художников, наполненных праздником цвета, и пейзажей в технике графики И. Билибина, декоративных панно, выполненных черной и белой линиями, помогает почувствовать выразительные возможности живописного, графического и декоративного произведений в создании художественного образа. Такое сопоставление способно вызвать «восторг глаз», увидевших что-либо новое (по меткому выражению Т. Мавриной).

Краткий справочный материал

Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960) ≈ живописец и искусствовед, народный художник СССР (1956). С начала 1900-х гг. Грабарь, творчески используя методы импрессионизма, работал над жизнерадостными, мажорными по цвету, пронизанными светом пейзажами, воссоздающими в каждом из полотен обобщенный образ русской природы («Сентябрьский снег» — 1903; «Февральская лазурь», «Мартовский снег» — оба 1904; «Ясный осенний вечер» — 1923; все в ГТГ).

Как историк искусства сыграл большую роль в распространении научных принципов искусствознания, стал одним из основоположников системы и методики охраны и реставрации памятников искусства, инициатором создания Центральных реставрационных мастерских (в 1918—1930 гг. ≈ директор, с 1944 г. ≈ научный руководитель), был главным редактором и одним из авторов «Истории русского искусства»

Литература: Подобедова О. И. И. Э. Грабарь. — М., 1953—1969. — Т. 1—13; Егорова Н. В. И. Э. Грабарь. — М., 1979.

Юон Константин Федорович (1875—1958) — живописец, народный художник СССР (1950). Юон обращался к мотивам русской провинции, раскрывал истинно национальное своеобразие ее быта и пейзажа в сочной, четкой живописной манере, сложившейся под влиянием импрессионизма («К Троице. Март» — 1903; «Мартовское солнце» — 1915). Произведениям 50-х гг. свойственны красочная декоративность, свежесть восприятия, лирическая проникновенность.

Литература: К. Юон [Альбом]. — М., 1973; К. Ф. Юон: Столетие со дня рождения. 1875—1975. — М., 1976; Осмоловский Ю. К. Ф. Юон. — М., 1982.

Билибин Иван Яковлевич (1876—1942) — график и театральный художник. В русской графике создал самобытный орнаментально-декоративный, графически выразительный «билибинский стиль» книжной иллюстрации, основанный на стилизации мотивов народного лубка, вышивок, резьбы по дереву, древнерусской миниатюры. Поэтичные красочные иллюстрации (к былинке «Вольга» — 1904; «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина — 1910; «Песне про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова — 1941), эскизы театральных декораций и костюмов воссоздают сказочный фантастический мир русского фольклора.

Литература: *Липович И. Н.* И. Я. Билибин. — Л., 1966; И. Я. Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. — Л., 1970; *Гольнец Г. В., Гольнец С. В.* И. Я. Билибин. — М., 1972; *Климов Г. Е.* Поиски пера жар-птицы: Жизнь и творчество русского художника И. Я. Билибина по материалам собрания Е. П. Климова. — М., 1981; *Семенов О.* Иван Билибин: Рассказ о художнике-сказочнике. — М., 1996.

Общий характер задач уроков 14 и 15 можно увидеть в следующем:

- создавать педагогические условия для эстетического, яркого восприятия зимней природы;
- помогать находить слова для передачи красоты зимнего состояния природы;
- способствовать представлению о том, что солнечный снежный пейзаж — достопримечательность родной земли;
- используя игровые приемы (волшебные превращения черной и белой линий), создать увлекательную творческую атмосферу, в которой технические приемы помогают решать образную задачу

Примерный ход урока

1. Погружение учащихся в созерцание картин зимней природы (произведения И. Грабаря, К. Юона).
2. Рисование кистью на отдельном листе своего этюда «Зимнее солнышко».
3. В гостях у волшебной черной линии:
 - знакомство с рисунками И. Билибина — пейзажи Русского Севера (У, с. 35—38);
 - прием замкнутого контура и картина заснеженного леса;
 - рисуем ответы на вопросы волшебной черной линии на отдельном листе (У, с. 35—38).
4. Итоги: чьи ответы в рисунках самые выразительные и кому помогла волшебная черная линия больше всего.

Урок 14 возвращает нас к проблеме изучения технического приема как средства создания художественного изображения, образа. Для беседы «Волшебное превращение черной и белой линий в художественное изображение» предлагается произведение художника С. М. Никиреева «Зима» (Т, с. 24—25). С. М. Никиреев отдает предпочтение

в своем творчестве пейзажу, а в нем особенно любит дерево¹. Произведение «Зима» полно прелести тихой и размеренной жизни поселка или пригорода. Взгляд первоклассника, как и ваш, останавливается на деревьях. Хочется любоваться изящной кроной зимних деревьев в инее. Прозрачные кроны позволяют разглядеть все вокруг, узнать жителей этих уютных деревянных домов. Только теперь удастся отметить, какой мастерский рисунок, в котором штрихи передают белизну снега, теплый цвет бревен сруба, малейшие изгибы веток.

Когда ученики проникнутся настроением рисунка С. М. Никиреева, предложите им оглядеться вокруг, понаблюдать за природой в течение зимнего дня. Думается, что пейзажный рисунок художника чем-то одарил внимательных зрителей-первоклассников и теперь они смогут по-новому увидеть зимние картины у себя за окном или на прогулке. Об этом они расскажут в своем рисунке на страницах тетради и в альбоме.

На уроке 15 первоклассники в гостях у волшебной белой линии вновь встречаются с одним из древнейших образов в народном творчестве — образом древа. Это панно В. Н. Ельфиной «Поющее дерево», выполненное в технике сцепного кружева (У, с. 36).

Образный строй произведения проникнут духом народного мировосприятия. Цветок-дерево (прием уподобления) как бы прорастает живыми формами птиц. Орнаментальному ритму веток, листьев, плодов вторят орнаментальные ритмы «оперенья» птиц. Это создает ощущение звенящего пения множества птиц, радости, простора, любви ко всему живому...

Я любил вознесенное сказками древо,
На котором звенели всегда соловьи,
А под древом раскинулось море посева,
И шумели колосья, и пели ручьи.
К. Бальмонт

Беседа с первоклассниками в момент рассматривания кружевного панно плавно переходит к изучению рисунка элементов кружева. Учащиеся открывают для себя в природных формах неиссякаемый источник рождения орнамента, работая по художественно-дидактической таблице и читая стихотворение «Окружают меня кружева...».

Экспериментирование с белой линией начинается в тетради (с. 26). Композиция задания определена. Это окно. Зимний пейзаж миниатюр федоскинского мастера — все настраивает на рисование кистью снежных узоров по своему представлению.

Второе задание на создание своего кружевного узора выполняется в альбоме. Пояснение к нему учащиеся читают в учебнике (с. 38). Рисуются узоры белой гуашью, поэтому заранее отдельный лист тонируется.

В заключение урока проверяем, что учащиеся узнали в царстве красавицы зимы, в гостях у волшебных черной и белой линий.

Третья четверть открывается циклом уроков, посвященных знакомству с каргопольской глиняной игрушкой. Впервые методические рекомендации по теме, связанные с каргопольской игрушкой, публиковались в журнале «Начальная школа» и в Альбоме для 1 класса². Как показала практика, многие учителя с радостью открыли для себя и своих учеников этот удивительный мир народной культуры Русского Севера.

Прикосновения к художественной культуре древнего Каргополья — фольклору, деревянному зодчеству, крестьянской глиняной игрушке — стали неиссякаемыми родниками творчества педагогов и первоклассников. Приведем лишь два примера. Мы побываем на уроках у Галины Андреевны Величкиной, заслуженного учителя Российской Федерации.

Первый урок «На родине каргопольской игрушки». На уроке учащиеся впервые встречаются с народной игрушкой и решают художественно-творческую задачу на повтор элементов росписи (в планировании — урок 16).

Крестьянская игрушка связана с бытом и жизнью землепашца, отражает связь человека с природой. Из глубины веков донесла она архаические формы и таинственные знаки солнца, воды, земли.

Творческая находка Галины Андреевны заключена в том, что она «оживила» знаки-символы, включив их изображение в занимательный рассказ из жизни Ульяны Бабкиной. Слава о глиняных игрушках У. Бабкиной давно перешагнула границы каргопольской земли. К ней в гости и собираются первоклассники. И Ульяна Бабкина, чтобы порадовать детей новыми вылепленными игрушками, отправляется за глиной из деревянного домика по травяной дорожке. Учитель рисует прямой линией неяркой зеленой краской эту дорожку на листе, который прикреплен на классной доске. Первоклассники повторяют рисунок кистью на своих альбомных листах.

Дальше ее путь лежит вдоль речки. Как можно изобразить линией речку? Дети показывают руками движение волнистой линии. Голубой краской рисуется речка.

За речкой начались пригорки. Вверх-вниз поднималась Ульяна Бабкина с одного пригорка на другой. Как можно изобразить линией пригорки? Дети показывают руками движение ломаной линии. Черной и охрой рисуются пригорки.

За пригорками открылось поле золотой ржи. Учитель рисует колоски черной и желтой краской. Первоклассники повторяют за учителем колоски.

За полем накопала Ульяна глины и стала возвращаться домой. Устала и пошла другой, короткой дорогой через лес. В лесу много больших и маленьких елочек. Учитель и первоклассники рисуют зеленой линией елочки.

В лесу набрала Ульяна клюквы, чтобы утолить жажду. Как можно нарисовать круглые ягодки клюквы? Среди елочек появляются ритмично расположенные ягодки.

Посмотрела Ульяна на солнце, а оно уже к закату клонится. Учитель рисует вверху листа, в левом углу, вечернее солнышко. В центре верхней половины — солнышко побольше — дневное. Оно играет и светит на все четыре стороны (крест в центре круга). Справа — солнышко утреннее.

Все знаки-символы первоклассники находят на глиняных игрушках.

В заключение им предлагается оживить бумажные силуэты каргопольских игрушек.

Второй урок «Слушаем сказки народной мастерицы бабушки Ульяны». Урок-импровизация (в планировании — урок 17). К этому уроку Г. А. Величкина разработала сценарий. Предлагаем его вашему вниманию.

Начало урока — действие в необычной обстановке:

— непривычная расстановка рабочих столиков и стульев в классе, такая, чтобы дети сели за столы друг против друга. В классе уютно, как в мастерской. Перед первоклассниками стоят глиняные игрушки, вылепленные ими на предыдущем уроке, и краски;

— непривычный внешний вид учительницы: на голове — народный женский убор, одета в красивую вышитую кофту, в руках — плетеная корзинка с народными глиняными игрушками;

— интересный прием, начинающий игровое действие: учитель предлагает первоклассникам позвонить валдайскими колокольчиками. Под веселый звон колокольчиков и раздольную мелодию народной песни (звучит пластинка) дети отправляются на крыльях фантазии далеко-далеко на Север, в Каргополь, в гости к народной мастерице Ульяне Бабиной.

Погружение детей в мир народного творчества. Учитель ведет беседу от лица Ульяны Бабиной. Весь облик учителя преобразен, и дело не только в народной одежде. Главное — перевоплощение в образ народной мастерицы. Лицо Галины Андреевны светится доброй улыбкой. Бережно вынимает она из корзины одну за другой каргопольскую игрушку, предоставляет возможность полюбоваться каждой. Речь ее течет плавно. Для характеристики каждой игрушечной фигурки она, как и Ульяна Бакина, находит меткое народное выражение: «медведко — добрый хозяйшко леса», «конечки-бегуночки ≈ верные помощники земледельца», «коровушка — кормилица крестьян» («Корова есть, и обед есть», — говорит народная пословица)...

Кульминация в сценарии урока — неожиданный перерыв плавно развивающегося действия. Под впечатлением образной народной игрушки, яркого рассказа учителя дети уже готовы приняться расписывать свои глиняные игрушки. Вот и Галина Андреевна произнесла заветные слова: «А сейчас вы, как каргопольские мастера...» Но что это? Ее голос прерывает тревожный стук в дверь классной комнаты. Дверь открывается, и незнакомый человек сообщает, что «страшная кикимора и ее сообщники — злые силы ≈ не дадут ребятам работать, если они не ответят на три вопроса».

Все как в сказке. Дети принимают игру и весело отвечают на вопросы. Вопросы подбираются так, чтобы дети вспомнили главные элементы росписи каргопольской игрушки, с которыми знакомились на предыдущих уроках.

Дальнейшее погружение детей в мир народной сказки и народной игрушки. Дети расписывают свои игрушки, учитель продолжает играть роль У. Бабиной. С этой целью Г. А. Величина рассказывает одну из сказок Ульяны Бабиной, которую мастерица сочинила, когда лепила сказочного волка:

«Вот лепит она волка, одного из самых страшных зверей в русских лесах, за что его прозвали лютым зверем. В народе сравнивали его с темной ночью. Лепит и приговаривает: я по лесу иду, а он (волк) бегит мне навстречу. Поди-ка, шумлю, он и убег. Волк, знать, добрый был. Вот и крашу его синим. А этот — черный. Он овечку ухватил, на плечо закинул и тащит. Я его прежде черным закрасила, синей кистью звезды на спине навела — ночью ведь приходил он»³.

Детям предлагается самим сочинить сказку про своего игрушечного зверя. Детская речь льется неспешно и негромко. Доверительно каждый из говорящих делится своим замыслом. Устное и изобразительное детское творчество, сливаясь, дополняют друг друга, закрепляют, может быть, еще до конца не осознанное эстетическое чувство, пробужденное фольклорными образами. Это творческое настроение умело поддерживает и учитель. Внимательно прослушивает сказки, сочиненные детьми, тактично и осторожно делает акцент на выразительности детской игрушки, стараясь подчеркнуть ее достоинства и вдохновить автора на завершение работы. Например, автору игрушечного медведя и сказки о нем учитель говорит:

— Хорошая сказка у тебя получилась. Твой игрушечный медведь похож на доброго «хозяюшко леса», большой, но не страшный. Совсем как у народных мастеров ≈ медведко веселый. Припомни-ка песенку о нем из учебника.

Конец урока — возвращение из мира сказки. Но вот все игрушки расписаны, близится конец урока. Надо возвращаться из сказочного мира глиняной игрушки. В сценарии урока для этого повторяется тот же прием, с помощью которого дети перенесли в Каргополь: вновь заливаются валдайские колокольчики, слышится раздольная русская песня. Дети возвращаются в свой класс. Им предлагается расставить свои игрушки на подоконниках, вместе полюбоваться сказочными героями. А когда расписные фигурки высохнут, каждый подарит свою игрушку кому пожелает.

Чтобы пополнить свою копилку педагогического опыта, познакомьтесь с работой учителей, живущих в Архангельской области и имеющих возможность учиться у народных мастеров-игрушечников. Они успешно разрабатывают циклы уроков искусства и труда на основе традиций каргопольской игрушки⁴.

«Богатыри земли Русской» — такова тема уроков 18—19 III четверти. В названии этой темы слышны отзвуки былинного напева — народного гимна отваге и мужеству богатырей, музыкальная мощь «Богатырской» симфонии А. П. Бородина. «Символ веры» русских богатырей — только защита и только освобождение родной земли.

Вот постоит-тко за веру, за отечество,
Вот постоит-тко за славный стольный Киев-град.

В отличие от западно европейского в русском эпосе ни борьба за славу и богатство, ни кровная месть, ни верность господину не стали определяющими темами.

«Вполне справедливо можно сказать, что русский народный эпос служит для народа неписаной, традиционной летописью, передаваем из поколения в поколение в течение сотен столетий. Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение исторического сознания народа... Русский народ в своих былинах осознал свое историческое значение», — писал знаменитый дореволюционный филолог академик Ф. И. Буслаев.

Только вдумайтесь в это определение — «выражение исторического сознания народа», и станет очевидным, что обращение к героическому былинному эпосу должно произойти как можно раньше в процессе становления личности ребенка, гражданина нашего отечества. И первые шаги в этом направлении могут быть в мире изобразительного искусства, в мире художественных образов богатырей, утверждающем в этих героях лучшие человеческие качества: смелость, честность, верность, беззаветную любовь к Родине.

Для беседы выбрана миниатюра палехского художника И. Щуркина «Илья Муромец и Калин-царь» (Т, с. 30). Во многих былинах прославляются подвиги Ильи Муромца, его чудесная сила. На миниатюре — момент победы богатыря над Калином-царем. Красивы доспехи и снаряжение русского воина. Не случайно палешане включают в орнамент, украшающий кольчугу и щит, розетку — знак солнца, света. Свет побеждает тьму.

Первоклассники не только украшают снаряжение воина-богатыря по готовому рисунку (Т, с. 30—31), но и рисуют образ своего богатыря на листе. Примечательно, что, выполняя свои рисунки, дети довольно часто образ богатыря земли Русской ассоциируют с образом Полкана — защитника крестьян и птицей Сирин — символом счастья (У, с. 50—52). Развитию детского творчества посвящен урок 20 (см. планирование).

¹ См.: Художник рисует дерево // Юный художник. — 1978. — № 10. — С. 39.

² См.: Начальная школа. — 1991. — № 3, 8; Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом. — М., 1996.

³ См.: Запись рассказа У. Бабкиной // Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка. — Л., 1986. — С. 188.

⁴ См.: *Рогозина Н. И.* Как в старину на Руси весну кликали // *Рогозина Н. И.* Бабушкины уроки. — Архангельск, 1998. — С. 114—126.

Тема «Радуйся многоцветью весны и лета»
(III четверть: уроки 21—25; IV четверть: уроки 26—30)

Своеобразным зачином цикла уроков, связанных с приходом весны, служит урок художественного труда «Птицы — вестники весны» (Т, с. 32—33).

В народном календаре, обычаях и обрядах образ птицы неотделим от начала весны. Один из обычаев — печь «жаворонки», вкусные булочки в форме птичек, чтобы отмечать начало весны. Хорошо, что сегодня во многих школах живет этот древний обычай и дети, весело закликая весну, поют:

Жавороночки, прилетите к нам,
Красно летичко принесите нам,
А зимушку унесите от нас.

Интересно отметить, что закливание весны с использованием выпеченных птиц или обрядового печенья имело много вариантов в разных регионах России. И ищущие педагоги разрабатывают интегрированные уроки труда, искусства (включая народное изобразительно-пластическое, песенное творчество, сведения по народной культуре), связанные с местными народными традициями встречи и закливания весны. В содержании уроков они учитывают, как в старину в этих краях люди жили и весну встречали, какие песни ей дарили, как солнышко благодарили, как дружно работали и большие и малые¹.

В нашем примере предлагается покликать весну, изготовив из белой и цветной бумаги летящих птиц.

Примерный ход урока

1. Беседа о древних обрядах встречи весны, ожидания солнечного тепла и подготовке крестьян к самой важной работе — весеннему севу, будущему урожаю.

2. Обращение к первоклассникам с просьбой вспомнить веселые песни, залички, добрые просьбы, обращенные к жаворонкам, пташкам: замкнуть зиму, отомкнуть лето...

3. Знакомство с образом птицы в разных видах народного творчества (Т, с. 32). Это щепная птица народного мастера А. Петухова из с. Волошки Архангельской области, вышитая птица-пава на полотенце из Ярославской области и лепная глиняная птица с птенцом на спине из Каргополя. В народе издавна считали, что своим громким щебетом птицы прогоняли с земли силы тьмы, несли свет, радость и счастье. Поэтому большинство глиняных игрушек, в свое время тесно связанных с весенними обрядами, воспроизводило изображения птиц и делалось со свистком-«голосом». О птице-солнце жила в народе и загадка:

Большая светлица,
Горит жар-птица,
Всяк ее знает и обожает.

4. Самостоятельная работа учащихся по технологической карте. Изготовление птиц из бумаги путем совмещения приемов симметричного вырезания и складывания.

5. Игровые действия закливания весны с использованием птиц, выполненных в течение урока.

Последующие уроки изобразительного искусства и художественного труда (22—25), вплоть до окончания третьей четверти, посвящены дымковской игрушке. Эти уроки пронизывают игровые действия, приемы и ситуации. Они органично сочетаются с истинно народным явлением — ярмаркой. Рождение и развитие дымковской игрушки связано с ярмаркой, традиционной для города Вятки, местным праздником Свистопляски, Свистуны.

О ярмарке как о явлении народной жизни, в котором естественно объединялись и эстетические, и экономические стороны, емко сказано В. Беловым в книге «Лад: Очерки о народной эстетике»: «Торговле, экономическому обмену обязательно содействовал обмен, так сказать, культурный, когда эмоциональная окраска торговых сделок становилась порой важнее их экономического смысла. На ярмарке материальный интерес был для многих людей одновременно и культурно-эстетическим интересом...

...Вероятно, ярмарки на Руси исчислялись не десятками, а сотнями, они как бы пульсировали на широкой земле, периодически вспыхивая то тут, то там. И каждая имела свои особые свойства. <...> Отличались ярмарки по времени года, преобладанием каких-либо отдельных или родственных товаров и, конечно же, величиной, своими размерами»².

К главным отличиям появления и бытования ярмарки в Вятке можно отнести следующие:

— в первой половине XIX в. в Вятке проходили народные праздники, на которых совершались панихиды по убитым и умершим; затем происходили прогулки и увеселения: бросание глиняных шаров с откоса в ров, кулачные бои, свист, пляски, отразившиеся в названии праздника — Свистопляска (Свистопляску проводили ежегодно в четвертую субботу после Пасхи);

— с 1888 г. праздник меняет свое название — это уже не Свистопляска, а Свистуны, что свидетельствует о трансформации сложного древнего обряда в развлекательную ярмарку³;

— в 1890 г. Свистуны называют «детский праздник». На ярмарке во время проведения Свистуны, как и на Свистопляске, продолжается продажа дымковской глиняной игрушки. Ассортимент заметно расширяется по сравнению с продававшимся на празднике Свистопляски.

В итоге на протяжении длительного времени дымковские мастера создавали самобытное и неповторимое искусство, обладающее собственной художественной системой, яркой и мощной, сложившейся благодаря таланту многих поколений, явивших миру уникальный народный промысел. Художественные особенности дымковской игрушки рубежа веков отражают истинно народный характер этого искусства⁴.

В предлагаемом планировании уроки располагаются в учебном пространстве так, чтобы было возможным создавать разнообразные условия для развития детского творчества. Вновь, как и на встречах с каргопольской глиняной игрушкой, учимся у народного мастера, решаем творческие задачи на повтор, вариации и импровизацию.

Урок 22 на повтор и вариацию мотивов дымковского орнамента «Узнай, кто живет в игрушечной стране Дымково, кто хранит и создает красоту дымки».

Предполагается, что на данном уроке учащиеся много и плодотворно работают с учебником (с. 60—69). Формы работы разные:

- выразительное чтение строк вятского поэта «Чем знаменито Дымково?»;
- эмоционально-эстетическое восприятие дымковских игрушек. Активность восприятия образного строя народной игрушки направляется вопросами, на которые первоклассники отвечают;
- ответы на важные вопросы, касающиеся определения типажа игрушек по одежде (городской или народной). Желательно обратить внимание на декоративное решение главных частей народной женской одежды (юбка, кофта, передник, кокошник);
- сравнение (общее и различное) в геометрическом орнаменте, украшающем фигурки кукол и животных; связь росписи с пластикой игрушек.

Свободное общение во время знакомства с дымкой плавно подводит к самостоятельной работе — нарисовать в альбоме по впечатлению ту дымковскую игрушку, которая особенно понравилась. Рисунок выполняется кистью.

Второе задание также выполняется кистью, но в тетради (с. 37). Повтор и вариации мотивов дымковского орнамента исполняются на готовом силуэте игрушки.

Органично интегрируются уроки изобразительного искусства и художественного труда по теме «Добро пожаловать на ярмарку» (в планировании — уроки 23—24 и предыдущие уроки труда).

Предлагается «оживить» праздник Свистунью с веселой ярмаркой-продажей игрушек с участием жителей слободы Дымковской и горожан Вятки. Творческая игра начинается на уроках художественного труда и завершается на уроках изобразительного искусства.

На что следует обратить внимание? В основе создания художественного образа ярмарки, предметов, необходимых для создания праздничного гулянья, прием стилизации мотивов дымковского орнамента. Весь красочный ярмарочный городок (торговые киоски, карусели, деревья, кустарники) выполняются из бумаги. Бумажные силуэты деревьев, кустарников, входных ворот и др. имеют свою специфику выразительной декоративной формы, как и бумажные силуэты участников ярмарки. Этим объясняются и новые возможности расположения орнамента на бумажных формах, которые не увидишь на объемной глиняной игрушке. Эти новые возможности простого и доступного материала — бумаги создают притягательные условия для свободной импровизации в стиле дымковской орнаментики. В тетради (с. 38) представлены детские работы. Видно, какую эстетическую радость испытали дети.

На уроках художественного труда учащиеся выполняют бумажные развертки киосков, деревьев и силуэты участников ярмарки. Очевидно, что в классе задания распределяются таким образом, чтобы в итоге получилась коллективно выполненная панорама ярмарочного городка. Готовые бумажные изделия расписываются на уроках изобразительного искусства.

На уроке-импровизации 23 учащиеся готовятся к росписи городка. Они пробуют свои силы в исполнении различных ритмов геометрических элементов дымковского орнамента. Урок планируется по учебнику (с. 60—66):

- любуемся ритмом и вариациями дымковских узоров на таблице (с. 65—66);
- вспоминаем палитру дымковских мастеров;
- учащиеся импровизируют, создавая свои сочетания цвета и геометрических мотивов дымки в альбоме, следуя советам мастера;
- переносим силуэт понравившейся игрушки в альбом и исполняем кистевую роспись согласно своему представлению о красоте дымковской росписи.

На уроке-импровизации 23 завершается роспись ярмарочного городка. Готовые изделия расставляются в классе так, чтобы получился городок. Учащиеся «оживляют» его, фантазируя на тему ярмарочных действий. Рассказ педагога о русской ярмарке, примеры шуточных (часто рифмованных) обращений торговцев к покупателям, шутки, песни — все многоголосье ярмарочного представления поможет первоклассникам представить себя действующими лицами этого веселого и эстетически выразительного праздника.

Органично входит в цикл уроков, посвященных дымковской игрушке, и урок художественного труда, все они объединены в один целостный творческий процесс.

Особенности лепки дымки, ее последовательность, роспись готовой игрушки раскрывает учащимся А. Ю. Бажин⁵ — почетный гражданин Кирова (Вятки), прекрасно владевший традициями дымковской пластики (У, с. 67—69).

Культура организации рабочего места, бережное отношение к материалу, четкая аргументация каждого приема лепки и росписи — все это передает мастер ученикам.

Поэтому так важно создать атмосферу уважительного отношения к народному мастеру, если возможно, попробовать разработать урок — по сценарию, ведя беседу с мастером.

Завершая цикл уроков о дымке, вдумайтесь в слова И. Я. Богуславской о дымковской игрушке — удивительном явлении русского народного искусства: «...развитие дымковской игрушки можно уподобить извечному символу народного творчества — могучему Древу жизни, из корней которого растет мощный ствол этого искусства, а крона тем ветвистее и шире, чем больше талантов развивает его в разных направлениях.

...Мы ищем в них (в дымковских игрушках) не достоверности, а неповторимости того особого поэтического мира образов, который обогащает нашу жизнь, а ее приметы, которые оплодотворяют фантазию. Дымковская игрушка близка нам своим художественным содержанием, меткостью характеров, остроумной шуткой, чувством радости жизни.

В этом непреходящая ценность уникального дымковского искусства, неподвластного времени»⁶.

Четвертая четверть. Все задания четверти посвящены знакомству с богатством и многоцветием палитры весны и лета. Не зря народное древнее название весенних месяцев: *цветень* (апрель), *травень* (май); летних — *разноцвет* (июнь), *страдник* (июль), *жнивень* (август).

Начиная с III четверти вместе с детьми пройдем увлекательной дорогой знания и творческого опыта, ведущей в мир широкого раздолья лугов и полей, лесов и прекрасного неба. Пейзажная живопись и наблюдения, видение красоты родной природы — ваши верные помощники на этом пути.

Тема урока 21 — «Узнай, о чем могут рассказать художники и народные мастера, изображая родную природу». Для беседы предлагается обширный изобразительный материал: весенняя пашня на картине А. Венецианова; омытый теплым летним дождем луг на картине Ф. Васильева; величественные силуэты берез в изображении А. Куинджи. Пейзажную живопись дополняют натюрморты и произведения народных мастеров, раскрывающие красоту цветущей природы (У, с. 55—59).

Представляется целесообразным не перегружать первоклассников вопросами по картинам. В учебнике сформулировано небольшое количество примерных вопросов, которые активизируют эстетическое восприятие и создают условия для высказывания учащимися своего эмоционально-оценочного суждения: сравнить особенности летнего дня в двух произведениях; мотивировать выбор понравившегося пейзажа; порассуждать о том, какое настроение передано в пейзажах; сравнить декоративные композиции цветов в произведениях народных мастеров; назвать цвета и их оттенки букетов сирени и купавок в натюрмортах.

Для самостоятельной работы над своим весенним пейзажем и натюрмортом (рисование на листе) учащимся предлагается вспомнить технический прием (мазок и выразительную белую линию), чтобы оживить поток весенней воды (Т, с. 41). Желательно вспомнить народные пословицы и поговорки, посвященные весне: «Весна отмыкает ключи и воды»; «Вешней воды никто не уймет»; «Вода путь найдет»; «Была бы водица, а зелень народится»; «Вода на лугу — сено в стогу»; «Весна — зажги снега, заиграй овражки».

Задание на составление панно «Цветочная фантазия» в технике бумажной пластики на уроках художественного труда органично продолжает тему весеннего многоцветия. Согласно технологической карте в тетради на странице 35 заготавливаются из цветной бумаги цветы, листья, бутоны, солнышки. Обращаем внимание на то, что в декоративном изображении бумажных растений можно различить и цветное пятно, и линию (линии сгиба бумаги), хотя технические приемы получения пятна, линии, ритма совсем другие и не похожи на приемы работы с красками и кистями.

С экспериментированием и новыми техническими приемами работы кистью и красками первоклассники знакомятся на следующих уроках в IV четверти.

Краткий справочный материал

Венецианов Алексей Гаврилович (1780—1847) — русский живописец, один из основоположников реалистического бытового жанра в русской живописи. В своих картинах создавал поэтический образ крестьянской жизни, неразрывно связанной с красотой среднерусской природы (с 1819 г. поселился в деревне Сафонково Тверской губернии, где и писал свои картины). Работа на открытом воздухе позволила Венецианову передать эффекты дневного освещения («Гумно» — ок. 1821—1823; «Спящий пастушок» — 1823—1824, все в ГРМ; «На пашне. Весна» — 1820-е гг.; «На жатве. Лето» — 1820-е гг.; «Голова старика крестьянина» — 1825 г., все в ГТГ). Большую роль в демократизации русского искусства сыграла педагогическая деятельность Венецианова.

Литература: *Савинов А. Н.* А. Г. Венецианов: Жизнь и творчество. — М., 1955; А. Г. Венецианов: Статьи. Письма. Современники о художнике. — Л., 1980; А. Г. Венецианов. Выставка произведений к 200-летию со дня рождения: Каталог. — Л., 1983; *Алексеева Т. В.* Художники школы Венецианова. — М., 1982.

Васильев Федор Александрович (1850—1873) — русский живописец. В ранних пейзажах Васильева образы родной природы приобрели особую поэтичность и глубину чувств. Они написаны насыщенными красками, одухотворены и романтически взволнованны («Перед дождем» — 1868, ГТГ). В некоторых произведениях («Оттепель» — 1871; «Мокрый луг» — 1872, оба в ГТГ) пейзаж приобретает эпический характер.

«Впервые в русской живописи краски в пейзажах Васильева обретают влажный блеск. Сырость воздуха делается ощутимой, она размывает отчетливые контуры.

Васильев умел писать кучевые облака, низко нависающие тучи, небо и земля в его пейзажах объединены живописно.

«Картина, верная с природой, не должна ослеплять каким-нибудь местом, не должна резкими чертами разделяться на цветные лоскутки», — говорил он. Художник Н. Н. Ге сказал о Васильеве, что «он открыл живое небо». Это было большим завоеванием русского пейзажа» (см.: *Богемская К. Г.* Пейзаж: Страницы истории. — М., 1992. — С. 181).

Литература: *Федоров-Давыдов А. Ф.* А. Васильев. — М., 1965; *Дюженко Ю. В.* Ф. А. Васильев. — Л., 1973; *Ромашкова Л. И.* Ф. А. Васильев [Альбом]. — М., 1977.

Куинджи Архип Иванович (1841—1910) — русский живописец, пейзажист. В произведениях зрелого периода художник, стремясь передать наиболее выразительные по освещению состояния природы, прибегал к острым композиционным приемам (высокий горизонт и т. д.), использовал световые эффекты и интенсивные, сведенные к нескольким главным тонам цвета («Украинская ночь» — 1876, «Березовая роща» — 1879, все в ГТГ).

Литература: *Манин В.* Куинджи. — М., 1976.

Дейнека Александр Александрович (1899—1969) — советский живописец, народный художник СССР (1936), действительный член АХ СССР (1947), вице-президент (1962—1966). Его графика островыразительна, включает приемы киномонтажа. Живописные произведения художника передают жизнерадостность, духовное и физическое здоровье, проникнуты ощущением стремительного движения времени и жизни; для них характерна монументализированная форма, четкость и динамизм ритмической организации композиции («Будущие летчики» — 1938, «Бег» — 1934, все в ГРМ).

Литература: *Сысоев В. П.* Дейнека [Альбом]. — Л., 1982.

Задачи и план урока-эксперимента (см. планирование урока 27) видятся следующими:

— создать педагогические условия для демонстрации приемов красочного письма с помощью художественно-дидактической таблицы и живого показа;

— развивать эмоционально-эстетическое восприятие весенних деревьев и кустарников в природе и произведениях искусства;

— поощрять индивидуальное видение превращения цветового пятна в художественное изображение.

Показ последовательности волшебного превращения красочного пятна приведен в учебнике (с. 72). Учащиеся повторяют показ на листе. Желательно «оживить» изображение приема, данного в художественно-дидактической таблице, вашей работой с кистью перед учащимися.

В качестве творческого этюда первоклассники выполняют (также на листе) свой весенний пейзаж, превращая цветные пятна в деревья и кустарники. Композиция разнообразна: только кроны деревьев; группа деревьев; деревья и кустарник и т. д. Предварительно учащиеся делятся своими наблюдениями за весенней природой, работают над ответами на вопросы по картинам художника А. Зарянова (У, с. 72—75).

Оценивая с первоклассниками законченные работы, вспомните, какие произведения художников и народных мастеров на тему цветущей природы они могут назвать.

Напряженную работу выполняют первоклассники, совершая путешествие в царство радуги-дуги (урок 27 в планировании). Сделать эту работу увлекательной помогают игровые приемы (У, с. 76—79).

По ходу урока можно отметить следующие игровые ситуации и приемы:

- цветик-семицветик сопровождает путешественников в царство радуги-дуги;
- первая встреча с цветами радуги и трудные вопросы цветика-семицветика о цвете и оттенках каждого цвета;
- вторая встреча с картинами известных русских художников (И. Айвазовский. «Лунная ночь») и вопросы;
- третья встреча с тремя гордыми красками: красной, желтой и синей;
- задание цветика-семицветика: получить путем смешения двух гордых красок новые цвета (зеленый, оранжевый, фиолетовый) в альбоме;
- новая встреча с произведениями художника (Н. Рерих. «Битва при Керженце» и «Заморские гости») и народного мастера (М. Чижова. «Зима в Федоскино»), в которых дружат теплые и холодные цвета; их надо назвать;
- на отдельном листе надо передать в рисунке кистью солнечное тепло неба или холод зимнего дня (беспредметная композиция).

Знания и умение применять различные технические приемы, с которыми первоклассники знакомятся на уроках изобразительного и народного искусства, успешно закрепляются и варьируются в создании различных художественных изделий на уроках труда. И одним из них является «кукольный театр на ладошке» (Т, с. 42).

По технологической карте четко читается основная геометрическая форма всех кукольных героев — это цилиндр. Виден и простой прием изготовления выразительных деталей, характерных для конкретного сказочного зверя, птицы или человека. Большое значение для декоративной выразительности образа имеют выбор цвета и приемы декоративной разделки поверхности цилиндрической формы. Учителя, которые создали с детьми кукольных героев согласно сюжету выбранной народной русской сказки, говорят о радости детей во время разыгрывания представления как в своем классе, так и для ребят других классов.

Заключительные уроки IV четверти (28—30) обозначены нами как урок-образ на заданную тему. Конечно, название это условно и может быть уточнено в процессе собственного педагогического творчества учителя. В этой связи хотелось бы обратиться к вам с вопросами: задумывались ли вы над проблемой, что означает образ в изобразительном детском творчестве? Склонность к творчеству присуща всем или избранным? И если вы сомневаетесь в положительном ответе на эти вопросы, посмотрите книгу (очень небольшую) одного из выдающихся отечественных психологов Л. С. Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте»⁷. В ней ясно и убедительно описывается воображение как вид мыслительной деятельности человека. Склонность к творчеству, выявляющаяся по-разному, признается за всеми людьми, а не только за немногими избранными (художниками). Показано отличие воображения ребенка от воображения взрослого, характеризуются основные линии его развития в детском возрасте.

Важным является положение о том, что воображение работает только с материалами, взятыми из жизни, благодаря этому у взрослого человека воображение может получить еще большее развитие. Поэтому нам следует создавать условия, при которых младшие школьники смогут развивать свое воображение и применять его для решения соответствующих задач, расширять свой кругозор.

Заключительные уроки-образы учебного года предоставляют разнообразный выбор стимулов для проявления детского воображения в изобразительном творчестве.

Заключительные уроки четвертой четверти позволяют подвести некоторые итоги в творческом развитии учащихся. Поэтому ведущими являются задачи по созданию педагогических условий:

— для эмоционально-эстетического восприятия и оценки первоклассниками природы (мира и произведений искусства) как одного из условий, стимулирующих воображение первоклассника;

— проявления чуткости к поэтическому слову и проявлению ассоциаций, помогающих ученику по-новому комбинировать свой опыт в изобразительном творчестве;

— учета индивидуальных предпочтений и широкого выбора изобразительного и поэтического материала для эстетического видения и активизации творчества учащихся;

— применения по выбору художественных материалов, смешения техник, знаний и умений в создании художественного изображения.

Урок 29 посвящен созданию образа лета. Введением в тему может стать обращение к картине А. Дейнеки «Раздолье» и изовикторина (У, с. 81—82). Рассматривается

образное содержание работ А. Дейнеки, А. Журавлевой, И. Машкова⁸. Основные направления разговора с учащимися даны в учебнике.

Важным представляется момент обобщения ответов и суждений первоклассников. Очевидно, что это может касаться утверждения о том, что и в натюрмортах, и в сюжетных рисунках есть общие черты, которые позволяют увидеть и почувствовать образ лета, это и плоды, и урожай жаркого лета. Это и народные праздники, которыми отличаются разные события летних дней, разные мастера и разные художественные решения вечной истины: «Весна — красная, а лето — страдное»; «Лето припасает, зима подбирает».

Перед учащимися ставится творческая задача — найти свой способ изображения лета. Каким каждый из них может увидеть этот образ?

Поэтическое слово в этом случае дает возможность активизировать детское воображение, создать игровую ситуацию. Приведем несколько примеров.

— Какой образ тихого солнечного летнего дня могут подсказать строки известного поэта К. Бальмонта? (У, с. 75.)

— Какой образ лета с теплым веселым дождиком можно нарисовать, слушая добрые стихи Л. Кузьмина?

Туча громом громыхнула,
Туча крылья распахнула,
Туча в небо поднялась
И на землю пролилась.
Пролилась, как из ведра,
На сухие клевера,
На пшеницу, на ячмень
И на крыши деревень,
И в бадейки, и в кадушки,
И мальчишкам на макушки;
Пусть повсюду все растет.
Пусть повсюду все цветет!⁹

А где летний дождь, там и радуга — многоцветная корона летнего дня. И вновь строки поэта Л. Кузьмина, создающего мир сказочный и вместе с тем близкий к природе, фантастический и полный юмора:

Что нужно сделать, братцы,
Чтоб до небес добраться?
За стол сначала надо сесть,
Тарелку манной каши съесть,
Потом в зеленый лес пойти,
Большое дерево найти.
И вверх
По крепким сучьям
Подняться к белым тучам.
А там
На тучу встать ногой,
Шагнуть на радугу — другой,
И вот

Уже нас не достать!
И небеса все наши!

Конечно, поэтическое слово, живопись, графика, передающие летнее состояние природы, соотносятся и с личными наблюдениями и впечатлениями первоклассников — эти импульсы творческой активности согласуются и с игровой ситуацией.

При подведении итогов желательно похвалить всех участников творческой игры, выслушать высказывания авторов рисунков, поясняющих свой замысел, отметить разнообразие композиций, выбор технических приемов, художественных материалов. Несомненную радость доставит первоклассникам решение оформить класс фризом, составленным из рисунков этого урока: «Мы в гостях у лета».

Небольшой комментарий к выбору на уроке поэтического слова к образу на заданную тему. Обратим внимание на необычное сочетание слов в стихотворении Л. Кузьмина. Необычность состоит в том, что соседствуют достаточно чуждые друг другу слова: *туча и встать ногой; радуга и шагнуть на радугу — другой...* Это заставляет нас отойти от привычного представления, найти вместе с автором (путем активизации воображения) «родство» между указанными словами, создать единое, в данном случае фантастическое, целое, в котором оба чужеродных элемента могли бы сосуществовать. Интересными в этой связи представляются высказывания Джанни Родари о биноме фантазии: «Одно слово оживает лишь тогда, когда оно встречает другое, его провоцирующее, заставляющее сойти с рельсов привычки, раскрыть новые смысловые возможности. Нет жизни без борьбы. Воображение отнюдь не составляет некую обособленную часть ума, оно — сам ум, одно с ним целое и реализуется путем одних и тех же приемов в самых различных областях. Ум же рождается в борьбе, а не в покое»¹⁰.

Краткий справочный материал

Журавлева Анна Николаевна — филолог-русист, создала красочные изобразительные образы к «Месяцеслову». «Месяцеслов» — свод народных примет и наблюдений. Богатейший народный опыт, годичный цикл сельскохозяйственных работ слился в нем с церковным календарем. Живописные иллюстрации к этому календарю, выполненные А. Н. Журавлевой на досках, вошли в «Месяцеслов». «Месяцеслов» углубляет нашу историческую память, укрепляет связь с природой и пробуждает творческое начало.

Литература: Журавлева А. Н. Месяцеслов. — М., 1994.

Волошинов Е. Н. (вторая половина XIX в.). В натюрмортной живописи второй половины XIX в. были и малоизвестные имена, среди них и имя этого художника, скромного учителя рисования. Все его сюжеты навеяны жизнью. Волошинов не только умел непосредственно увидеть природу, но и находил необходимые средства для передачи своего видения. Его натюрморты поражают условностью примитива, но в то же время индивидуальны и свежи. Художник старался нарисовать каждую травинку, каждую золотистую луковицу. В своем стремлении к сходству с натурой он был далек от безжизненности и безликости.

Машков Илья Иванович (1881—1944) — живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР (1928). Портреты, пейзажи, натюрморты И. Машкова отличаются чувственной конкретностью образа, экспрессией контурного рисунка, сочной, пастозной манерой письма. В Русском музее и Третьяковской галерее находятся натюрморты И. Машкова, в которых живописец передает красоту мира во всей ее мощи, цветовой яркости, во всем

богатстве пластических форм, разнообразии фактур («Натюрморт. Ягоды на фоне красного подноса» — 1908, ГРМ; «Фрукты на блюде» — 1910, ГТГ; «Камелия» — 1913, ГТГ; «Снедь московская: хлебы» — 1924, ГТГ, и др.).

Литература: *Арбузов Г. С., Пушкарев В. А.* И. Машков. — Л., 1973; *Болотина И. С.* И. И. Машков [Альбом]. — М., 1977.

¹ См.: *Рогозина Н. И.* Как в старину на Руси весну кликали // Рогозина Н. И. Бабушкины уроки. — Архангельск, 1998. — С. 114—126.

² См.: *Белов В. И.* Лад: Очерки о народной эстетике. — М., 1982. — С. 207—208.

³ См.: *Богуславская И. Я.* Дымковская игрушка. — Л., 1988. — С. 12—37.

⁴ Там же. — С. 47.

⁵ Более подробно о методике преподавания А. Ю. Бажина см.: В мастерской дымковской игрушки // Начальная школа. — 1998. — № 3. — С. 290.

⁶ *Богуславская И. Я.* Дымковская игрушка. — Л., 1988. — С. 290.

⁷ См.: *Выготский Л. С.* Воображение и творчество в детском возрасте. — СПб., 1997. — С. 96.

⁸ Краткие сведения о художниках см. в конце урока.

⁹ См.: *Кузьмин Л. И.* Добрый день. Художник В. А. Чижиков. — М., 1995. — С. 40, 60. — (Серия «В гостях у Виктора Чижикова»).

¹⁰ См.: *Родари Дж.* Грамматика фантазии / Пер. с итал. Ю. А. Добровольской. — М., 1978. — С. 25.

Приложение

В творческой лаборатории учителя

О том, какую радость и простор для творчества учителя представляет преподавание интегрированного курса, мы покажем на примере уроков учителя начальных классов О. Ю. Тимониной из средней школы № 4 г. Новгорода. Уроки, которые мы рассмотрим, посвящены художественному моделированию из бумаги. Какие знания интегрируются и какое воздействие на развитие личности оказывают методы и приемы в работе учителя с учащимися 1-го класса на этих уроках, мы увидим, когда послушаем Ольгу Юрьевну.

Тема «Приемы художественного моделирования бумаги. Народный костюм древних новгородцев, который носили наши прадедушки и прабабушки».

Цели:

1. Познакомить с обычаями русского народа, связанными с ношением новгородцами комплектов мужского и женского костюма.
2. Закрепить приемы работы с бумагой (пользование трафаретом, клеем, ножницами).
3. Активизировать интерес к истории родного края, развить детское творчество.
4. Воспитать интерес к фольклорным традициям, художественному труду, любовь к родной земле.

Материалы к уроку: таблицы и цветные фотографии русского народного костюма (сарафанный комплект — северный тип костюма), бумажные куклы (девочка и мальчик) с набором элементов комплекта народной одежды (новгородский вариант северного костюма).

На столах учеников: лист белого картона, лист белой бумаги, цветная бумага, фломастеры, клей, ножницы, простой карандаш и ластик.

Ход урока

Ознакомление с темой:

— На уроке мы узнаем, какую одежду носили наши прадедушки и прабабушки, древние новгородцы, и сами сделаем эскизы их нарядов.

Вступительная беседа:

— Где вам раньше приходилось видеть русские народные костюмы? [*«На концертах; на празднике в Новгородском музее деревянного зодчества»* (Саша Т.); *«Я сама пела в костюме и танцевала в садике»* (Вика Л.); *«В музее мы видели костюм, в нашем школьном»* (Стасик); *«И в кремле в музее висит костюм воина и рубашки всякие. Вы нам показывали. И обувь там»* (Алеша Е.); *«Много раз по телевизору показывают в концертах»* (Оля М.).]

— Где же еще встречается русский народный костюм? (*В сказках.*) И я хочу вам рассказать сегодня сказку.

— Как во маленькой деревне близ Новгорода, во Мшаге, жили-поживали да добра наживали братец Васютка да сестрица его Машутка. *(Показываю куклы из бумаги в повседневных народных костюмах.)*

Собрались они во Господин Великий Новгород да на праздник: хороводы водить, песни петь, через костер прыгать, в игры играть.

И давай они собираться, наряжаться, прибираться да украшаться. И промежду них такой разговор вышел. *(Начинаю игру с куклами.)*

— Каку б мне рубаху, Васютка, надеть?

— Да ты нарядну надень, что с красными цветами по подолу да по рукаву, что сама вышивала. *(Достаю рубашку из конверта.)*

— Точно, ее и надену. И сарафан подоткну. А то подружки задразнят, будто у меня рубахи нету!

— А рубахи тогда длинные были, по самому подолу вышивка шла. Девочки да женщины сарафан, что поверх рубахи надевали, под самый пояс подтыкали: поднимут подол да подоткнут, рубаху напоказ выставляют. *(Показываю на кукле.)*

Кто догадался, зачем новгородские женщины и девушки на праздник сарафан подтыкали? [*«Для красоты»* (Алеша Т.); *«Вышивку показывали, а то под платьем зря пропадала»* (Лена К.).]

Надела рубаху. Показала Васютке. Оба довольны.

— Ты, Машутка, сарафан-то маменькин надень, он краше.

— Погоди сарафан, Васютка, я юбочек нижних еще надену.

— Восемь? — засмеялся Вася.

А дело в том, что Машутка тоненькая была, что веточка ивовая, и худобу свою, как старшие девки, в юбках прятала: наденет три — и потолще кажется. А парни про ту девичью хитрость прознали и частушку сочинили:

Говорят про меня,
Будто тоненькая —
Восемь юбочек надену,
Буду ровненькая.

— Зачем же тоненькие девушки по две, по три нижних юбочки на рубашку надевали? Вот так. *(Показываю.)*

[*«Чтобы толще казаться»* (Саша В.); *«А зачем они хотели толще казаться, Ольга Юрьевна?»* (Алина В.).]

— А вот зачем: какая женщина больше воды в дом принесет, дров в избу натаскает, работы всякой выполнит — худенькая или плотненькая да крепенькая? Значит, какую девушку быстрее замуж возьмут? Вот то-то и оно.

[«*Ольга Юрьевна, а значит, лучше Полины у нас жены в классе нет?*» (Стасик.)]

— Да... Поля у нас очень трудолюбивая девочка и сильная.

Не обиделась на него Машутка, только рассмеялась. Нашли ей сарафан нарядный. (*Показываю.*) И принялись передник искать.

— Может, мне этот синенький, маменькин надеть?

Красивая Машутка в своей **рубашке** с вышивкой,

юбках нижних трех,
в сарафане нарядном, подоткнутом,
переднике праздничном,
венчике на голове нарядном.

(*Все названия, обозначающие составляющие комплекта костюма, написаны на доске, рядом с таблицами, в той последовательности, в какой надеваются.*)

— Посмотрите-ка, а Васютка в повседневной рубашке стоит.

Чем отличается Васюткина рубашка от той, которую носят наши мальчики?

[«*Длинная очень*» (Саша Е.); «*С вышивкой красивой*» (Света К.); «*Очень на Машуткину похожа, только рукава другие*» (Алеша Е.).]

— Верно, рубашки тогда и мужчины и женщины носили. И длинные они были, такие длинные, что и штанов под них не надевали, только подштанники, и то не всегда. Старики и дети и без них обходились. Работать в такой рубахе удобно. Одна беда: если рукава без манжет — работать мешают.

Что значит работать засучив рукава?

Только Васютка наш новомодную рубашку надел, до пояса, косоворотку. Почему она так называется? А в такой рубашке без штанов не отправишься. Штаны в новгородских деревнях только на праздник надевали. А что самое забавное, на себя их надевали только тогда, когда к соседней деревне, где праздник, подходили. Так штаны берегли, что в мешке их за плечами носили, чтобы не снашивались.

Собрались они: хороши оба, глаз не отведешь. И пошли на праздник в город Новгород. Идут, приплясывают.

Физкультминутка

Раз, шажок	Три, шажок,
И прыжок.	Подудим в рожок: Ду-у-у!
Два, шажок	Тихо-тихо сели,
И хлопок.	Чтоб стулья не гремели.

Практическая работа

— А в Новгороде люди на праздник собрались. И тоже все нарядные. Их-то мы сейчас с вами изобразим. *(Девочки моделируют куклу для женского костюма, а мальчики — для мужского костюма.)*

Изготовление кукол по трафарету:

- вспоминаем правила об экономии бумаги и по технике безопасности;
- делаем обводку трафарета на приготовленной бумаге;
- вырезаем по контуру фигурку куколки;
- рисуем лицо и волосы (подклеить косу девочке).

Пока наши Машутка и Васютка идут на праздник, послушайте сказку, которую по дороге сестренка братику рассказывала. *(После объяснения дети работают самостоятельно под выразительное чтение учителем народной сказки.)*

Тема рассчитана на два часа. На втором уроке дети выполняют все элементы народного костюма и одевают своих кукол.

Беседа по теме урока:

- Из чего состоит мужской народный костюм и женский?
- Рассмотрите одежду на наших Машутке и Васютке на таблицах и фотографиях. Какие цвета любили новгородцы? *(Синий, красный, а также все их оттенки, рубашки были белые с вышивкой, штаны — полосатые, пестрые.)*

Ткань, из которой штаны шились, так и называлась — пестрядь: нить синяя, нить красная, нить зеленая, нить красная. Вот поэтому такая пестрота и получалась.

— Как украшалась одежда? [*«Вышивкой»* (Вика Л.); *«Аппликацией, лентами»* (Света К.).]

Практическая работа

Изготовление костюма женского (девочки) и мужского (мальчики), показ на доске:

рубашка *(куклу приложить, обвести, дорисовать рукава ≈ широкие или на манжете, крепления сделать на плечах и поясе, украсить вышивкой (рисунком));*

сарафан *(приложить, обвести линии: плечи, бока; дорисовать вырез, пройму, низ расширить, украсить аппликацией (лентой));*

передник;

нижние юбки;

брюки;

пояс с кистями.

Итог урока

Дети высказывают свои суждения, какие куклы особенно красиво одеты. Из самых нарядных фигурок на доске образуют хоровод.

Мы видим, что на этих уроках учителем была найдена удачная форма игры в фольклорные традиции с костюмом и одеванием куклы, которая с максимальной полнотой отразилась и в обучении, и в воспитании. Устный фольклор гармонично сливается с образом красивой народной одежды. Герои сказки — жители Новгородской земли, земляки первоклассников. И обычаи ношения народной одежды тоже из истории новгородского костюма. Далекое прошлое родной земли оживает в соединении увиденного детьми в Новгородском музее деревянного зодчества и на уроках.

Разнообразные приемы организации интегрированных уроков, среди которых игра и сказка занимают центральное место, помогают О. Ю. Тимониной создать особую эмоциональную атмосферу, увести детей от обыденной, повседневной заученности. Вот как используются Ольгой Юрьевной эти приемы в дальнейшем развитии умения детей видеть эстетические качества природных материалов на примере новгородских традиций работы с соломкой.

Соломка как поделочный материал давно известна во многих регионах России. Из нее изготавливались и изготавливаются различные вещи: циновки, сумки, коврики, игрушки; ею украшаются самые разнообразные предметы быта: ларцы, шкатулки, рамки. Главной целью уроков О. Ю. Тимониной было не только научить приемам работы с соломкой, но и показать целостный и гармоничный мир народного искусства, в котором все взаимосвязано и естественно, как в жизни.

Урок начинается со «Сказки о Соломке».

Стоит в поле во широком колосок, золотой стебелек. Ветер рожь качает, колосок обсыпает. Пришел дед Степан — Красный кафтан, срезал колосок под самый корешок. Связал сноп, и сноп на землю — хлоп! Сохни, колосок! Высох колосок на солнышке, позолотел, порозовел, подрумянился.

Отрезал дед Степан — Красный кафтан от колосков верхки, сложил их в мешки — да на мельницу. И стебельки колоска тоже в дело пошли.

Для милой невестки сделал две подвески. Двери открываются, ветерок соломкою играется, подвеска дрожит, переливается. Хороша подвеска!

Для бабушки Арины сделал дед корзины. Хороши корзины!

А для внученьки Настёнки сделал куколку Аленку. Сарафан у Аленки — колосок к колоску, а коса-то краса — волосок к волоску. Хороша кукла!

А для дома, где жила Настёна, сделал крышу из соломы. Хороша крыша!

Ну а сыну Фомке — солонку из соломки. Хороша солонка!

Для коровушки Буренки — подстилку из соломки. Хороша подстилка! Вот так-то!

Самую отборную, самую красивую соломку дед Степан — Красный кафтан подсушил, подкрасил, намочил, разрезал, самогревным утюгом разгладил и к шкатулке деревянной чудесные узоры приладил. «Аппликация, — говорит, — соломенная!» Слово он такое в городе услышал, когда на ярмарке бывал.

Рассказывает Ольга Юрьевна сказку, и перед детьми, как по мановению волшебной палочки, появляются на классной доске дед Степан — Красный кафтан, маленький настоящий колосок и огромное поле на картине И. И. Шишкина «Рожь». А вот и мельница из Новгородского музея деревянного зодчества «Витославлицы» — здесь она на цветной фотографии, но дети видели ее во время экскурсии в музей. Появляются персонажи сказки, изображенные на таблицах, и изделия из соломки: солонки, куклы, шкатулки, украшения. Они отливают золотом и выглядят очень нарядно. Поэтому, когда детям предлагается самим поработать с настоящей соломкой и украсить приготовленные картонные коробочки аппликацией, они радостно соглашаются.

Но сначала Ольга Юрьевна рассказывает детям, как она заготавливала осенью соломку, как подготавливала для работы. На все столы уже положены соломенные ленты. Но для того чтобы узоры у всех получились красивые, выполняется несколько упражнений на составление узоров из геометрических фигур в полоске, квадрате, прямоугольнике.

Эта работа проводится сначала фронтально, на магнитной доске, из специально подготовленных желтых кусочков бумаги, а затем индивидуально: каждый из детей на парте собирает узоры из своих заготовок. Учительница обращает внимание детей на ритмичное расположение элементов, выделение и составление центрального элемента — цветка.

И вот, наконец, можно взять соломку. Вслед за учительницей, которая показывает приемы работы с соломкой на большой ленте, дети аккуратно, последовательно отрезают от соломенных полосок сначала квадратики, затем ромбики и треугольники.

Узоры выкладываются на коробочку, уточняются, а затем кусочки соломки приклеиваются. Дети с удовольствием рассматривают работы друг друга, бережно расставляют на выставочном столе.

Уроки в музее

Формирование устойчивого интереса к искусству родного края в рамках нашей программы может осуществляться и другими методами, как, например, это делается учителями Новгородской области. Здесь огромную помощь школе оказывают разнообразные формы сотрудничества с Новгородским государственным музеем-заповедником.

Краеведение воспитывает живую любовь к родному краю, дает те знания, без которых невозможно сохранение памятников культуры на местах. Имея богатый наглядный материал в экспозиции и фондах, сотрудники отдела методики и организации работы с местным населением (Л. К. Харламова, И. О. Попова, Е. В. Микушева, В. Б. Баранцева, Е. В. Китаева, В. Н. Варнаев) разработали систему специальных занятий по абонементам с детьми разного возраста. Цель занятий — помочь детям освоить духовное наследие предыдущих поколений, научить понимать и любить искусство родного края.

Вот как, например, проводит занятия с дошкольниками и учениками первого класса старший научный сотрудник отдела И. О. Попова в абонементе «Путешествие в старину». Первое занятие называется «Что было до...». На нем дети знакомятся с историей простых вещей, таких как спички, ложки, иголки, утюги, ножницы, пуговицы и т. д. В очень увлекательной форме детям рассказывается об этих вещах, показываются их образцы разного времени. Костяные, бронзовые, серебряные иголки, стеклянные бусы, старинные «ветровые» огромные спички, чугунные утюги и рубели, железные замки и замки из веревочки... Материальная культура Древнего Новгорода была исключительно богата. В витринах зала «Ремесло Новгорода» представлены разнообразные изделия новгородских ремесленников, которые дают детям представление о мастерстве новгородцев, их интересах и образе жизни.

Второе занятие «Где жила Машенька» проводится в Новгородском музее деревянного зодчества «Витославицы». Машенька — кукла в старинном народном костюме, персонаж, помогающий провести занятие в более увлекательной форме. С помощью Машеньки дети знакомятся с избой, построенной в XIX в., любуются ее богатым декоративным убранством. Большое внимание здесь уделяется традициям русского деревянного зодчества, мастерству плотников, украсивших фасад дома наличниками, причелинами, полотенцами, галереями, балкончиками.

Еще более наряден интерьер избы, он обогащен красочными деталями: расписной мебелью, цветным ткачеством. Особой гордостью хозяйки была прялка-«золоченка», которая служила не только орудием труда, но и украшением жилища. Деревенские художники «золотили» прялки особым способом и расписывали цветочным или травным узором.

В полной мере используются возможности музея. Здесь дети могут видеть не только дом, но и окружающую его обстановку: соседние дома, часовню, колодец, мельницу, лодку на берегу.

Продолжение этой темы — в специально оборудованной для практических занятий комнате лектория. Теперь детям предлагается творческое задание: «построить» дом из бумаги, повторив конструкцию и основные элементы украшения избы, которые они видели в музее.

Тема третьего занятия — «Как рубашка в поле выросла». Здесь большая информационная насыщенность рассказа о процессе превращения льна в рубашку упрощается в восприятии детей показом всех элементов производственного цикла в экспозиции. Трепало, льночесало, кудель, прялка, лопаска, донце, веретено, мочесник, челнок, кросна, холст, набойка и т. д. — все это можно даже потрогать. Дети с интересом рассматривают рубахи, полотенца, сарафаны, занавески, вышивку, знакомятся с наиболее распространенными мотивами вышивки: древом жизни, птицами, конями. В конце занятия загадываются загадки о предметах, которые надо найти по отгадке.

Здесь же, в студии лектория, проводится и четвертое занятие «Во что играли в старину». Детям показываются разнообразные глиняные игрушки, рассказывается о процессе их лепки и росписи. Фонды музея позволяют познакомиться и с другими видами игрушек, найденных во время археологических раскопок на территории Новгорода и области. Затем дети сами делают куклы для Машеньки из тряпок, соломы, мочала, ниток.

Пятое занятие посвящено вышивке и называется «Как петух попал на полотенце». В ходе его рассматриваются экспонаты — настоящие изделия с русской народной вышивкой: полотенца и фартуки, занавески и рубахи. Любуясь узорами, дети находят уже знакомые мотивы вышивки, пытаются «прочитать» узор. Затем на специально подготовленных кусочках ткани они учатся выполнять тамбурный шов. На дом им задается задание: придумать и нарисовать узор для полотенца.

Шестое занятие «Золотая хохлома» проводится на материале коллекции изделий с хохломской росписью.

Итоговое занятие «Ярмарка» является заключительным в абонементе и проводится в форме праздника. Красочно оформлена выставка изделий, выполненных детьми на занятиях в музее и дома, среди которых много забавных и нарядных кукол.

Появляется новгородский фольклорный ансамбль «Кудесы», в составе которого молодые родители с детьми вот уже несколько лет занимаются возрождением народных обрядов: свадебных, святочных, масленичных. И начинается настоящий праздник: звучат народные песни, которые сменяются веселыми старинными играми, вовлекая в праздничное действо всех окружающих.

Особенностью большинства занятий, проводимых с детьми в музее, является их трехчастная структура, в которую входят:

1. Подготовка детей к занятию в группе (классе).
2. Экскурсия-беседа в музее.
3. Подведение итогов, закрепление изученного материала — на практическом занятии в студии (рисунок по теме, экскурсии, вышивка, изготовление игрушки и т. д.) или в виде домашнего задания по теме.