В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ

О.М. ГУСЕВА

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Гусева О.М.

Г96 Поурочные разработки по изобразительному искусству. 5 класс: пособие для учителя / О.М. Гусева. — 2-е изд., эл. — 1 файл pdf: 145 с. — Москва: ВАКО, 2020. — (В помощь школьному учителю). — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5; экран 10". — Текст: электронный.

ISBN 978-5-408-05117-5

В пособии представлены подробные сценарии уроков изобразительного искусства в 5 классе, составленные по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (М.: Просвещение). При введении каждой темы выявляются ее связи с музыкой, литературой, историей, а ее изучение сопровождается не только иллюстрациями, но и стихотворениями, пословицами, песнями. Пособие содержит терминологический словарь и ряд дополнительных материалов. Все это позволяет подробнее ознакомить учащихся с предметом «Изобразительное искусство» и повысить интерес к нему.

Издание будет полезно как начинающим педагогам, так и преполавателям со стажем.

УДК 372.8.74 ББК 74.268.51

Электронное издание на основе печатного издания: Поурочные разработки по изобразительному искусству. 5 класс: пособие для учителя / О.М. Гусева. — Москва: ВАКО, 2011. — 144 с. — (В помощь школьному учителю). — ISBN 978-5-408-00475-1. — Текст: непосредственный.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

І четверть ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Урок 1. Декоративно-прикладное искусство и человек. Древние образы в народном искусстве

Цели: познакомить учащихся с понятием «декоративно-прикладное искусство», произведениями искусства, рожденными в крестьянской среде; объяснить, что выражают древние образы и символы.

Материалы: иллюстрации предметов народного быта: посуда, полотенца, прялки; таблица знаков-символов; гуашь или акварель, кисти, бумага.

Ход урока

І. Организационный момент

(Приветствие, проверка готовности учеников к уроку.)

II. Беседа учителя

Ребята, сегодня мы будем изучать декоративно-прикладное искусство. Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) — это украшение предметов быта художниками и народными умельцами.

Декоративно-прикладное искусство появилось в глубокой древности и в течение долгого времени развивалось в форме народных художественных промыслов. Предметы, относящиеся к декоративно-прикладному искусству, будто запечатлели жизнь древних людей, их нравы и обычаи, их мировоззрение. Начало декоративно-прикладному искусству положило появление первых орнаментов, различных узоров, изображений, в которые человек вкладывал свою душу и любовь.

Декоративно-прикладное искусство по большей части создает среду, в которой живут люди. Оно присутствует в нашем быту, постоянно развиваясь и радуя нас.

Материалами декоративно-прикладного искусства стали различные виды ткани, дерево, камень, глина, гипс, кожа и многое другое.

На нашем уроке мы поговорим о крестьянском бытовом искусстве (рис. 1—3). Мы узнаем, что означают древние образы и символы, познакомимся с истоками образного языка искусства.

В древности люди наполняли свою жизнь всевозможной символикой: земля изображалась в виде горизонтальных линий, ромбов, прямоугольников; вода — в форме горизонтальных и вертикальных линий. Такие изображения называли солярными знаками, из них выстраивали узор.

Солнце изображали в виде кружка, разделенного крестом на четыре части, так как в году четыре времени года. Его также мог символизировать квадрат с косым крестом.

Цвет тоже имел свое значение: черный символизировал землю; желтый — солнце; красный — жизнь.

Древний человек жил землей, он связывал ее с образом матери. Называли этот образ по-разному: великая богиня земли и плодородия, мать сыра земля, Макошь — «мать хорошего урожая». Женская фигура часто присутствовала в украшении различных предметов обихода, именно она выражала представления древних людей о земле, ведь женщина — это, прежде всего, продолжательница рода. Женская фигура всегда связана с символами плодородия — деревьями, птицами, различными животными. Ее

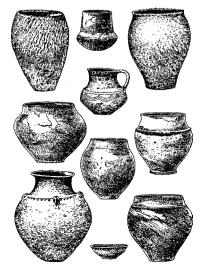

Рис. 2. Полотенце

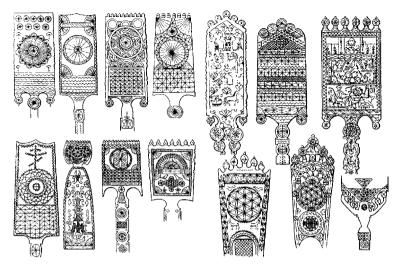

Рис. З. Прялки

изображение довольно условно — тело будто прорастает в ветви, а на месте головы появляется ромб. Образ этот схож с изображением глиняной бабы в вышивке, где женщина тянет руки вверх — к небу, как будто молит о чем-то. Внизу таких глиняных баб нередко украшали символы солнца, а также побеги зерен. Вся женская фигура символизировала единство сил земли и неба, которому подвластен человек в течение всей своей жизни.

Также в произведениях народного искусства мы можем встретить разветвленное дерево — причудливый узор, который называли древом жизни. В народных представлениях он символизировал силу растительной жизни, силу земной природы. С ним связывали счастливое продолжение рода.

Вы, скорее всего, знаете, что конь является одним из древнейших образов искусства. Без коня крестьянин не мог выращивать хлеб, поэтому относились к нему крайне уважительно. Данный образ будто приобретал живую силу солнца, служил опорой всего хозяйства и символизировал крепость крестьянской жизни. Древние люди считали, что именно всадник на коне освобождал весну от угрюмой зимы, приводил солнце на землю. Всадник представал в образе Егория Храброго.

Среди символов древнего искусства присутствует птица. Птицу, как правило, изображали на вышитом полотенце с пышным хвостом и поднятым крылом. Ее образ чем-то напоминает жарптицу, парящую в небесах. Древние люди верили в то, что птицы своим звонким пением прогоняли зиму, зазывая весну вступить

в свои права. В форме птиц крестьяне выпекали обрядовое печенье «жаворонки». С песнями они обращались к птице, прося их привести весну. Птицы символизировали свет, тепло, весну, счастье.

Все эти образы неразрывно связаны с жизнью крестьянина. С ними было проще преодолевать тяготы жизни, горести, болезни. С ними же радостно встречали праздники, переживали суровую зиму.

III. Творческое задание

Сегодня мы попробуем изобразить древо жизни. Мы знаем, что в народных поверьях древо жизни играло большую роль. Нашу жизнь можно представить в виде огромного дерева с его многочисленными ответвлениями и корнями. Русские художники нередко обращались к изображению именно этого образа.

Помните, при создании рисунка необходимо сохранять обобщенную форму изображения. Можно смело использовать различные цвета, фантазировать и украшать свою работу.

- Выполните задание гуашью или акварелью.

IV. Подведение итогов урока

(Учащиеся демонстрируют свои работы.)

Давайте повторим, чему мы научились на этом уроке.

- Что такое декоративно-прикладное искусство?
- Какие предметы относятся к декоративно-прикладному искусству?
- Что относится к материалам декоративно-прикладного искусства?
- Как в образах народного искусства отражаются представления древнего человека о жизни и быте?

Декоративно-прикладное искусство дает людям представление о многовековом опыте наших предков, их мировоззрении, жизни. Именно при помощи этого вида искусства мы учимся открывать для себя многообразие родной культуры!

Урок 2. Убранство русской избы

Цели: начать изучать язык декоративно-прикладного искусства; познакомить учащихся с сюжетно-декоративной композицией; воспитывать любовь к традициям родной земли и народной культуре.

Материалы: иллюстрации с изображением русских народных изб, печей; музыкальное сопровождение: звоны колоколов; изображения избушек и теремов из русских народных сказок; акварель или восковые мелки, кисти, бумага.

Ход урока

І. Организационный момент

(Приветствие, проверка готовности учеников к уроку.)

II. Беседа учителя

С древнейших времен человек строил себе жилище. Дом был важнейшей частью жизни на Руси. Сегодня мы поговорим о русских народных избах.

В русском народном доме главенствовал наивысший порядок, которому было подчинено все вокруг. Образ русской избы сложился по большей части в Северной России. Человек приближал к себе мир Космоса различными образами, организовывая свою жизнь в согласии с матерью-природой. Дом для человека служил маленькой вселенной, который оберегал семью от зла, притягивая силы добра и любви.

Огромные крыши домов, украшающие различные помещения — как зимние, так и летние, напоминают крылья. К дому прилегал небольшой двор, похожий по своему убранству на маленький корабль. На крышу своего дома крестьянин сажал небольшого деревянного коня, который был символом солнца и времени.

Дом и двор крестьянина как бы символизировали начало и конец земной жизни.

Слово «изба» (его синонимы «изъба», «истопка», «ызба», «истьба», «истобка») употреблялось с самых древних времен. Вероятно, оно произошло от глаголов «топить» и «истопить». Ведь дом — это, прежде всего, отапливаемое помещение. Истопкой называли свое жилище белорусы, украинцы, русские. И даже кладовая для хранения овощей и заготовок была отапливаемой.

Северные избы были похожи на огромные величавые хоромы. Избы же средней полосы России были «низкорослыми», приземистыми, но по-своему красивыми и статными.

Изба по своей значимости стояла в одном ряду с такими понятиями, как «жизнь», «добро», «любовь», «семья».

Человек наполнял свой дом различными образами для того, чтобы привлечь к себе силы добра и света, а также для того, чтобы уберечь себя и свою семью от недобрых умыслов.

Крыша дома обязательно была связана с небом, клеть — с землей (клеть — это крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, полом и дверью), подклет (подполье) — с подземным миром.

Из чего же возводили свои дома русские крестьяне? Великолепному русскому поэту Николаю Гумилеву принадлежат такие строки:

Я знаю, что деревьям, а не нам Дано величье совершенной жизни.

И действительно, свои дома русские строили, в основном, из дерева. Именно оно давало человеку кров, придавало дому тепло и гармонию. Материал этот довольно легко поддавался различной обработке. В постройку своего дома человек вкладывал огромный смысл. Существует пословица «Мой дом — моя крепость». Конечно, интерес представляет и то, как выбиралось место

Конечно, интерес представляет и то, как выбиралось место под постройку избы. Ведь древние люди не строили свои дома где попало. Например, строительство не начинали там, где раньше проходила дорога или стояла баня, ведь банный дух был существом недобрым. Для строительства не годился и спорный участок земли — считали, что в таком доме беспрестанно будут возникать споры и разлады. Если на участке находили кости людей или жертвенных животных, там также нежелательно было строить жилище. На местах пожаров, наводнений или иных горестей дома тоже не строились.

Люди тщательно проверяли каждое выбранное место. Делалось это при помощи хлеба — главного продукта крестьянина. При выпекании хлеба люди загадывали на один из них, и если именно этот хлеб получался добротным и хорошим, то это расценивали как знак благословения Бога на строительство дома. Если же хлеб получался плохим — строительство не затевали.

Другим способом проверки места служил очень необычный обряд. Хозяин приносил из разных мест по камешку, причем, нес он их обязательно либо под шапкой, либо за пазухой, чтобы они соприкасались с голым телом. На месте будущего дома он раскладывал камни, отмечая его углы. А сам становился в центр своей будущей маленькой Вселенной и упорно молился, прося помощи и благословения у высших сил. Через три дня он приходил на то же место, и если находил камни нетронутыми, это означало, что строительство можно начинать. Вместо камней нередко использовали зерно. Важно отметить, что проверкой места занимался исключительно мужчина — хозяин семьи.

Столь же тщательно выбиралось и время постройки дома. Строительство избы никогда не затевали под вечер, ведь русская народная поговорка гласит: «Утро вечера мудренее». Строительство дома обязательно захватывало праздник Троицы: «Без Троицы дом не строится», — говорили на Руси. Праздник этот отмечают на пятидесятый день после Пасхи. Таким образом, строительство дома, как правило, начинали около 21 марта, а заканчивали ровно через три месяца.

Когда место и время были выбраны, начиналось собственно строительство. Начиналось оно с особого ритуала принесения строительной жертвы — в жертву домовому приносили курицу.

При закладке фундамента в центре будущего двора сажали березу или рябину. Ведь центром Космоса в верованиях древних славян служило мировое дерево. Для того чтобы обеспечить счастье и богатство будущей жизни, при закладке дома под фундамент подкладывали клочки шерсти животных, горсточки зерна, монетки. Когда принимались за потолок, прикладывали хлеб или медвежью шкуру, а иногда и чашу с кашей или кусок пирога.

Декор и убранство русской избы было своеобразным. Крышу дома украшал конь-охлупень, который прикрывал избу своими крыльями, защищая ее от невзгод. Конь был символом добра и красоты, он представлял собой маленькое солнце, движущееся по небу. Доски избы украшали полотенцами и причелинами (резными досками, которые не только украшали дом, но и защищали выступающие торцы бревен от дождя. Верхняя часть фасада называлась фронтоном. При украшении фронтона использовали ромбы, точки-отверстия, орнаменты, символизирующие дождь и впитывающую его землю. Считалось, что дождь брался из неких небесных запасов воды, и люди придавали ему особое значение.

За счет окон в избе происходила связь с внешним миром. Окна имели свой неповторимый характер и свое назначение. Простые окна, примитивные отверстия в стене дома, со временем превратились в красивые очи, глядящие на все, что окружало дом и двор. Окна стали одним из главных украшений дома, предметом гордости хозяина. В древности смотровые, световые, проветривающие окна были небольшими и прорубались так, чтобы не нарушать устойчивости дома. Прорубались они в двух бревнах и, что важно, до половины бревна. Такие окна назывались волоковыми, потому что закрывались изнутри доской. Зимой вставляли раму (оконницу) с каким-либо прозрачным материалом, например, использовали промасленный холст или пленку рыбьего пузыря. А летом оконницы снимали, и изба начинала смотреть на мир «открытыми очами».

На севере Руси для окон использовали другой материал — слюду. Его добывали маленькими кусочками, которые потом соединяли металлическими полосками.

На Руси существовали и косящатые окна (имеющие мощные косяки). Сначала они появились в городах и посадах. Ставили их, в основном, на зданиях общественного назначения. Такое окно было укреплено косяками из нескольких (в основном, трех) брусков в виде буквы « Π ». Подоконником этому окну служило слегка стесанное бревно. Такие окна располагались на главном фасаде, а волоковые — по бокам избы.

Светелочное окно — наиболее нарядное из всех. Переднее окно предназначалось для освещения красного угла в избе, среднее — освещало ее центр, а третье окно давало свет бабьему месту в избе (оно называлось «кута»), в котором находилась печь и различные предметы домашнего очага.

Менее нарядными были крайние окна, они располагались по краям избы и назывались окончины.

На крыше дома находилось слуховое окно. Такое название оно получило за то, что служило «оком и ухом», которое «слушало» мир небесный и помогало людям общаться с высшими силами.

Существует много поверий, обрядов, различных выражений, связанных с крестьянскими окнами. Ведь именно окно связывало крестьянина с природой и миром. Через него человек наблюдал смену времен года, дня и ночи, погоду. Как правило, окна старались расположить с солнечной стороны, чтобы сохранить связь человека со светом.

Назначение окон также связывали и с загробным миром. Когда человек умирал, на окно на три дня вывешивали полотенце, которое служило путем для покидающей этот мир души.

Существовал и другой обычай, связанный с окнами, — ставить на окно стакан для обмывания души. На ночь окна, как правило, запирали, чтобы через них не могли войти злые духи. На ставнях размещали различную символику, которая защищала людей от недобрых умыслов.

Отдельно стоит поговорить о наличниках. В древние времена окна украшали солярными знаками — восходящим солнцем и его лучами. Самыми любимыми символами для украшения окон стали цветы, стебли, листочки. Таким образом, человек не терял связь с природой даже внутри дома. Менее украшенными были дома Русского Севера. Но для каждой местности все равно существовали свои неповторимые узоры. На севере Руси и в средней полосе нашей страны можно было увидеть женский образ Матери, связанный с плодородием земли. В украшениях дома использовали и образы львов, драконов, различных птиц (рис. 4).

Окно являлось символом веры, традиций, уклада жизни. Именно оно отражало внутреннее состояние человека. Если окна в доме закрыты — все спят. Если же они весело светятся, значит, в доме мир и добро. Украшенные цветами окна указывали на то, что в этом доме живут добрые, приветливые люди.

Традиции постройки избы, в основном, определялись климатическими условиями. На севере Руси преобладала влажная почва, и было много лесов. На юге страны почва была намного

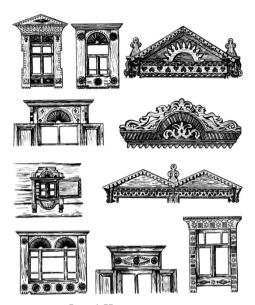

Рис. 4. Наличники окон

суше, а леса для строительства хватало не всегда. Поэтому на юге чаще всего строили полуземлянки, на несколько метров врытые в грунт. А на севере Руси, напротив, гораздо раньше появились избы, выстроенные на возвышенности и имевшие настоящий пол.

Когда маленькая Вселенная была, наконец, построена, ее начинали осваивать. Для этого существовало несколько специальных обрядов: через открытую дверь внутрь дома бросали клубок ниток. Держась за край нити, в дом входил хозяин — глава семьи, с помощью этой же нити он по очереди втягивал в дом остальных членов семьи. Вместо ниток нередко использовали пояс или обувные завязки. Нить в представлениях древних людей была связана с мировым древом.

Существовал и другой обряд: на первую ночь в новой избе закрывали кота и кошку. На вторую — петуха и курицу. На третью — маленького поросенка. На четвертую — овечку. На пятую — молодую корову. А на шестую — лошадь. На седьмую же ночь человек сам входил в дом и заночевывал в нем. Дом считался благополучным только тогда, когда животные, находящиеся в нем, наутро оставались живыми и невредимыми. Если же кто-то из них умирал — в дом не въезжали. В Белоруссии такой обычай существовал до начала XX в. И даже сейчас, приобретая новое жилье, человек перед въездом пускает вперед кошку.

Рождество избы

От кудрявых стружек тянет смолью, Духовит, как улей, белый сруб. Крепкогрудый плотник тешет колья, На слова медлителен и скуп.

Тепел паз, захватисты кокоры, Крутолоб тесовый шоломок. Будут рябью писаны подзоры, И лудянкой выпестрен конек.

По стене, как зернь, пройдут зарубки: Сукрест, лапки, крапица, рядки, Чтоб избе-молодке в красной шубке Явь и сонь мерешились — легки.

Крепкогруд строитель-тайновидец, Перед ним щепа как письмена: Запоет резная пава с крылец, Брызнет ярь с наличника окна.

И когда оческами кудели Над избой взлохматится дымок — Сказ пойдет о красном древоделе По лесам, на запад и восток.

Н Клюев

III. Творческое задание

При помощи акварели или восковых мелков изобразите избу. Используя различные цвета, вырисовывайте отдельные детали дома (на выбор: наличники, крышу, декоративные фигурки, фронтон). Но сначала выполните зарисовку карандашом, а затем раскрасьте работу.

IV. Подведение итогов урока

(Учащиеся демонстрируют свои работы.)

- Для чего люди наполняли свое жилище различными образами?
- Какие орнаментальные ряды использовались при украшении окон, дверей, фронтона дома?

Изба играла огромную роль в жизни русских людей. Атмосфера дома, внешняя красота придавала человеку сил, направляла его по жизненному пути.

Урок 3. Внутренний мир русской избы

Цели: познакомить с основными понятиями внутреннего убранства русской избы, развивать творческие навыки учеников.

Материалы: иллюстрации с изображениями предметов народного быта, внутреннего мира избы; краски, бумага, кисти.

Ход урока

І. Организационный момент

(Приветствие, проверка готовности учеников к уроку.)

II. Беседа учителя

Сегодня мы поговорим о внутреннем убранстве русской избы. Сколько интересного и мудрого «впитала» русская изба! Внутренний мир русского дома был особенным, неповторимым. Предметы быта, наполняющие его, играли в жизни людей определенную роль.

Изба на Руси начиналась с крыльца, которое «зазывало» гостей войти внутрь дома. В каждом доме обязательно была лавка. Лавки и скамьи отличались друг от друга. Лавка чаще всего располагалась вдоль стены и стояла неподвижно. Скамья же имела ножки, и ее легко можно было передвинуть. Если хозяин дома усаживал гостя на лавку, это расценивалось как знак уважения со стороны семьи. Так гость мог судить об отношении к нему хозяина.

Самое важное место в избе занимала печь. Русская печь — неотъемлемая национальная принадлежность нашего народа. И путь развития она прошла столь же долгий, как и изба.

Древние люди, конечно же, готовили пищу и обогревались возле костров. Но позже, когда появились первые избы, изобрели печь. Она хорошо нагревала дом, надолго сохраняла тепло и была гораздо менее пожароопасной, нежели костер.

Самым первым видом печи стала печь-каменка. Она была невысокой, прямоугольной формы, размером 1×1 м. Нижняя часть стенок выкладывалась из крупных плоских камней, для верхней же части использовали мелкие камни.

Строили печи, в основном, из камня или глины. Порой эти два материала совмещали. Печи имели разнообразную форму — они были круглыми или прямоугольными — это зависело лишь от того, в какой местности жили люди и согласно каким традициям обустраивали свое жилище.

Для печи, конечно, заготавливали дрова. Происходило это, как правило, зимой. Считалось, что такие дрова меньше гниют и лучше горят в печи. Перед тем как использовать дрова, их выдерживали год, чтобы они лучше высохли.

Процесс приготовления пищи в печи не менее интересен. Высота устья печи составляла не более $25\,\mathrm{cm}$, этого хватало лишь для того, что сунуть туда полено. Горшок с пищей на семью вставить туда было невозможно. А если бы посудину с едой ставили на печь сверху, то температуры не хватило бы для разогрева. Хлеб пекли в иных печах — с более широкими устьями. Но как же тогда ре-

Рис. 5. Красный угол в избе

шали вопрос с другой пищей? Где она готовилась? В печи делали специальное круглое отверстие диаметром 20 см. Отверстие это во время затапливания печи чем-то прикрывали. Этим «чем-то» и были горшки с пищей. В них пища варилась, словно на плите.

Но все же стоит отметить, что печь была лишь вторым по значению местом в доме — после красного, Божьего угла.

Красный угол (рис. 5) иначе называли большим, святым или Божьим углом в доме. Располагался он, как правило, по диагонали к печке. Иногда он находился прямо у входа, недалеко от двери. Красный угол служил, в первую очередь, духовным местом в избе, в нем усаживали самых знатных и дорогих сердцу гостей. В нем стояла «красная» лавка. Усиление значения красного угла часто связывают с христианством. В язычестве центром дома была печь. Получается, что красный угол и печь — это христианский и языческий центры, которые находятся в борьбе друг с другом, олицетворяя свет и тьму.

Мебели в крестьянском доме было немного. В основном это были столы, лавки, сундуки, различные полки. Главным предметом мебели служил обеденный стол, который обязательно стоял в красном углу. Вокруг него вдоль стен тянулись лавки, на которых не только сидели, но и спали.

Достаток семьи измерялся количеством сундуков в доме, в которых хранилась вся одежда. В сундуках, конечно же, хранили и приданое для девочки.

Убранство крестьянской избы было необычайно гармонично. Интерьер избы — столь же прекрасное творение, как и все, что создавал крестьянин.

III. Творческое задание

Итак, теперь мы знаем, каким было жилище наших предков. И сегодня нам предстоит изобразить внутренний мир русской избы.

Содержание

Уроки 30, 31. Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства (панно)	82
Урок 32. Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства	
(игрушка из мочала)Урок 33. Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства	04
(витраж)	85
Урок 34. Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства (ваза) Урок 35. Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства	88
(декоративная кукла)	88
Словарь терминов	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ	
Русские народные праздники (к урокам 7, 8)	95
Русский фольклор. Русская народная песня (к урокам 7, 8)	
Матрешка (к урокам 9, 10)	
Народные промыслы родного края (город Тула) (к уроку 16)	
Древнегреческий костюм (к урокам 24, 25)	
Стихотворения о Руси (<i>к урокам 1–6</i>)	
Русские народные пословицы и поговорки (к урокам 7, 8)	
Русские народные потешки	
ПРИЛОЖЕНИЯ	134
Список использованной литературы	