

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

учебник для **4** класса

Ион Канцыру • Александру Ватаву • Ольга Карауш

Editura ARC

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

учебник для **4** класса

Ион Канцыру • Александру Ватаву • Ольга Карауш

Перевод с румынского Татьяны Зайковски

Editura ARC

Данный учебник является собственностью Министерства образования, культуры и исследований.
Учебник разработан в соответствии с действующим Куррикулумом по учебной дисциплине «Художественное воспитание», утвержденным приказом Министерства образования, культуры и исследований № 1124 от 20 июля 2018 г.

Учебник утвержден приказом Министерства образования, культуры и исследований № 1048 от 28 сентября 2020 г. по результатам оценивания научно-методического содержания.

.....
(Учебное заведение)

ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКОМ

Год пользования	Фамилия и имя учащегося	Учебный год	Состояние учебника	
			при получении	при возврате
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

- Классному руководителю надлежит проверить правильность написания фамилии и имени ученика.
- Запрещены любые пометки в учебнике.
- Состояние учебника (при получении и возврате) оценивается по одному из следующих критериев: **новый; хорошее состояние; удовлетворительное состояние; неудовлетворительное состояние.**

Комиссия по оценке:

Даниела Котовицкая, высшая дидактическая степень, ПОУ ТЛХП им. М. Березовского (Кишинев), координатор

Зинаида Урсу, высшая дидактическая степень, Художественная Школа им. В. Полякова (Кишинев)

Лилия Присэкару, высшая дидактическая степень, ПОУ ТЛХП им. Иона и Дойны Алдя-Теодорович (Кишинев)

Лилия Карп, высшая дидактическая степень, ПОУ ТЛ им. К. Негруци (Кишинев)

Елена Савин, высшая дидактическая степень, ПОУ ТЛ им. Дж. Менюка (Кишинев)

Редактор: *Лариса Носаченко*

Художественное оформление: *Михай Бачински*

Рисунки: *Владимир Мелник, Анатолий Смышляев*

Изображения: www.shutterstock.com

Фотографии: *Михай Потырнике, Павел Бэлан, Виталий Кондрацки, Юрие Фока*

Технический редактор: *Михай Димитриу*

Все права на данный учебник принадлежат издательству Arc.

© Editura Arc, 2020

© Ион Канцыру, Александру Ватаву, Ольга Карауш, 2020

ISBN 978-9975-0-0411-4

Единица обучения 1

Красота вокруг нас.

Восприятие в изобразительном искусстве

Восприятие цвета в искусстве и природе

Люди придумали краски, чтобы оживить свою жизнь, обогатить её цветами. Восхищаясь природой, первые художники выучили её «урок» о гармонии цветов, о формах, звуках и т. п. Красота природы побудила их сочинять прекрасные мелодии, писать волнующие стихи, а чудесные виды были отражены художниками в их творениях. Окружающие пейзажи послужили возникновению и первых понятий о разнообразии изысканных цветов — холодных и тёплых, о различных

Полезно знать!

Горы в Национальном парке Данься, расположенные неподалёку от небольшого города Чжанье (Китай), называются Радужными (рис. 1.1), так как их склоны раскрашены всеми цветами радуги. В Перу тоже есть Радужные горы. Впечатляюще разнообразные цвета слоёв горных пород выглядят так, что кажется, будто кто-то раскрасил их специально.

Рис. 1.1. Радужные горы в Китае

оттенках, которые природа сочетает с величайшим мастерством. Ты видел, как прекрасны крылья бабочек, оперение птиц, лепестки цветов или осенние листья (рис. 1.2, 1.3)? Воздействие цвета на человека, способность влиять на настроение, состояние духа играет важную роль в живописи. С древнейших времён внутреннее состояние людей находилось в тесной связи с определёнными цветами, отсюда и такие народные выражения, как *почернеть от злости*, *покраснеть от стыда*, *видеть мир в розовом цвете* и др.

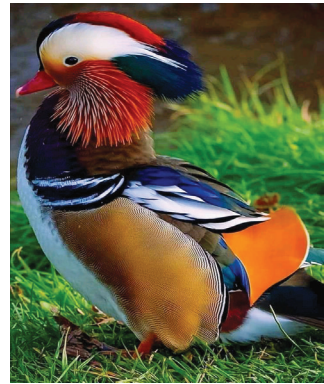

Рис. 1.2. Уточка мандаринка — самая красивая утка в мире

Рис. 1.3. Крылья бабочек словно кем-то расписаны

Вспомни!

Красный, оранжевый и жёлтый цвета называются тёплыми, а голубой, зелёный, фиолетовый — холодными.

Рис. 1.4. В данных композициях были использованы тёплые хроматические гаммы. Проанализируй и скажи, какие чувства и эмоции пробуждают у тебя эти картины:

а) Николае Вермонт.

Крестьянская девушка с кувшином

б) Игорь Виеру. Три брата

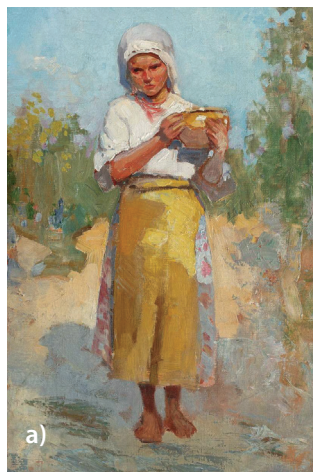

Мастер спешит на помощь

Листая в детстве книги сказок, ты узнал, что такое добро и зло. Тебе нравятся сказки? Какие из них твои самые любимые? Какие сказочные персонажи тебе дороги? Какие отрицательные персонажи тебе известны? При выборе книги для чтения ты учишь-ваешь качество иллюстраций?

Многоцветная природа является для художников богатым источником вдохновения. Однако живописец не использует в одной картине все цвета. Лишь один цвет должен пробудить внимание зрителя, передать эмоции. Этот доминирующий цвет должен находиться в соответствии с другими, гармонизировать с пейзажем в целом, чтобы передать зрителю настроение автора.

Таким образом, если ты хочешь передать другим чувство радости, ощущения света, тепла, то будешь использовать тёплые цвета — красный, жёлтый, оранжевый (рис. 1.4 а, б), а грусть, разлуку с близкими, тень, холод передашь холодными тёмными цветами: зелёным, синим, фиолетовым (рис. 1.7 а). Если холодные цвета светлые, возникает ощущение спокойствия, безоблачности. Каждый цвет может влиять на нас тем или иным образом: красный придаёт нам силы и энергию, зелёный успокаивает, голубой навеивает мечтательность.

а)

б)

Цвета играют важную роль в детских книгах.

Изображения в книгах называются *иллюстрациями*. Они дополняют текст и помогают тебе понять его содержание, с большей легкостью представить себе, как выглядят любимые герои, дают возможность легче различать, какой персонаж хороший, а какой плохой.

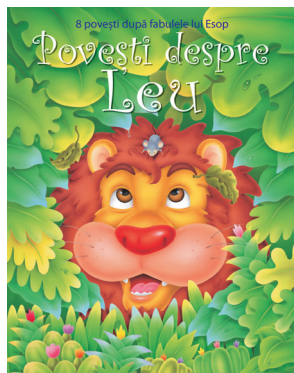
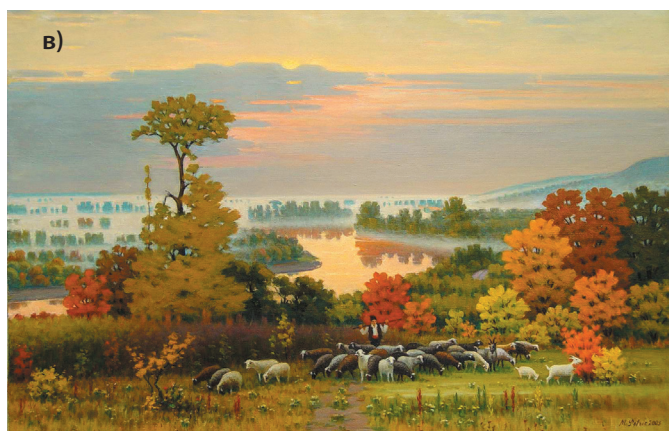

Рис. 1.5. Книга может быть иллюстрирована с использованием разных цветов...

Рис. 1.6. ...или различных оттенков одного цвета

Рис. 1.7. Примеры художественных композиций, в которых доминируют тёплые и холодные цвета:
а) Пабло Пикассо. *Трагедия*;
б) Поль Сезанн. *Голубая ваза*; в) Михаил Петрик. *Утро на Днестре*

Иллюстрации не только способствуют раскрытию смысла произведения, но и делают книгу более привлекательной. Они могут быть полихромными (многоцветными, рис. 1.5) и монохромными (рис. 1.6).

Мастер спешит на помощь

Внимательно рассмотри рисунок 1.7 а, б, в. Какая картина тебе нравится больше всего? Почему? Какие цвета ты можешь распознать на этих изображениях? Какой твой любимый цвет? Аргументируй своё мнение. Какие чувства пробуждают в тебе эти картины? Какие цвета использовал художник для передачи сообщения? В каких из них преобладают тёплые краски, а в каких — холодные? Приведи примеры предметов из окружающей тебя реальности (природа, одежда, принадлежности и т. п.) холодных и тёплых цветов. Как бы ты раскрасил эти предметы, если бы рисовал их в хорошем расположении духа? А без настроения?

Мастер спешит на помощь

Внимательно рассмотри персонажей сказок на рисунках 1.5 и 1.6.

Какое настроение передают художники? Как ты думаешь, почему художники выбрали этих персонажей? Это положительные или отрицательные герои? Какие средства выражения использовали авторы для передачи состояния духа, свойственного каждой из данных работ? Расскажи о характеристиках каждой иллюстрации. Какие цвета ты видишь в каждой из работ? Почему художники выбрали данную цветовую гамму для своих персонажей? Каких отрицательных персонажей ты знаешь? Если ты нарисовал отрицательного персонажа, какие цвета выбрал? Почему?

Работа в командах

ПРОЕКТ. Я — иллюстратор книг

Сформируйте команды по 4–5 учеников. Каждая команда получит сказку от учителя/учительницы.

1. Для создания иллюстрации нужно внимательно прочитать сказку.
2. Выберите персонажа и эпизод, который вам больше всего понравился. Внимание: члены команды должны выбрать разных персонажей, чтобы использовать различные варианты цветовой гаммы.
3. Каждый участник команды должен создать образ выбранного персонажа: положительного героя представь красивым, весёлым, смелым, используя подходящие цвета. Образ отрицательного персонажа передаётся тёмными, холодными цветами.
4. Не забывайте нарисовать и другие детали. Какие волшебные предметы помогают положительным героям сказок?
5. При выполнении иллюстраций используйте те материалы живописи, которые вы предпочитаете (цветные карандаши, фломастеры, акварель или гуашь).

Как настоящие иллюстраторы, вы должны учитывать:

1. Соблюдение предложенной темы.
2. Правильную организацию рабочего места.
3. Гармоничное расположение элементов на странице.
4. Соблюдение пропорций тела изображаемого персонажа.
5. Правильное раскрашивание одежды персонажа.
6. Оригинальность и выразительность работ.
7. Степень завершенности работы.
8. Аккуратность работы.

Молодец! Ты создал иллюстрацию к книге и можешь представить её на выставке в классе, рядом с работами твоих одноклассников.

Изображение растительного мира

Природа играет важную роль в жизни человека. Из материалов, предоставляемых окружающей средой, человек получает всё необходимое для своего существования. Однако природа — это не только поставщик тех или иных благ. Она завораживает нас своим величием и очарованием. Живописцы и скульпторы, писатели и композиторы подмечают красоту природы и воспевают её в своих произведениях. Таким образом им удаётся обессмертить то, что нас восхищает.

Как ты уже знаешь, при написании эссе на любую тему (*друзья, зима, весна, птицы, животные* и т. д.) нужно сначала внимательно проследить за тем, что ты видишь и чувствуешь, и лишь затем описывать выбранную тему.

Точно так же и художник, начиная подготовку к работе, исходит прежде всего из созерцания и изучения природы. Анализируя природные явления и формы, перелагая их затем на пластический язык произведений искусства, он создаёт, таким образом, особый художественный мир, который радует нас и вызывает определённые эмоции.

Цветы привлекают нас в любое время года. Мы можем создать поздравление или картину, чтобы подарить их своим близким на тот или иной праздник. Попробуй выполнить композицию с *тюльпанами*. В первую очередь внимательно рассмотри и проанализируй, как выглядят эти цветы. Для наиболее удачного представления этих природных форм на бумаге нужно соблюдать ряд этапов (рис. 1.8 а, б, в, г).

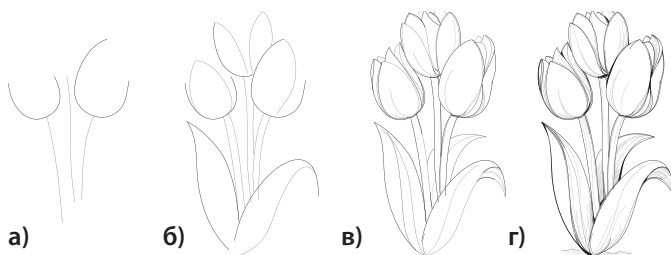

Рис. 1.8. Этапы рисования тюльпанов

В зависимости от формы объектов нужно расположить лист бумаги по вертикали или горизонтали (рис. 1.9 а, б). Затем проводим на листе горизонтальные или вертикальные оси. Это поможет нам сбалансированно и гармонично расположить объекты, которые мы собираемся рисовать. При расположении рисунка на бумаге мы устанавливаем необходимые пропорции, то есть приводим размеры объектов в пропорциональное соответствие с рабочей поверхностью. Следующим этапом является собственно рисование. После правильной фиксации размеров на бумаге, прежде всего наметим общий контур выбранной нами формы, потом усилим этот контур, придавая форме вид, как можно более близкий к природному.

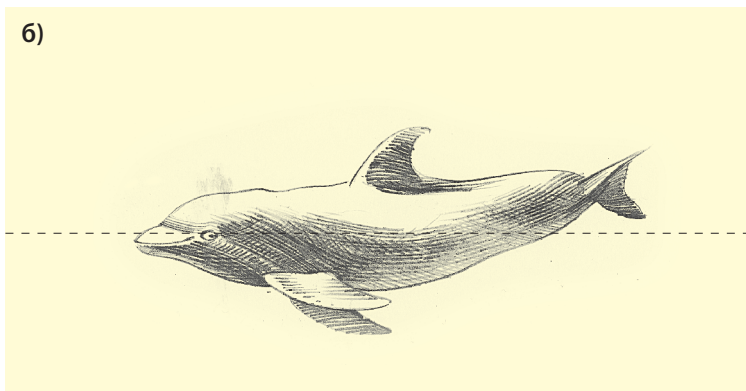

Рис. 1.9. Примеры расположения объектов на листе: а) по вертикали, б) по горизонтали

Тебе удалось это сделать? Значит, ты обладаешь способностью замечать и ценить прекрасное и передавать свои впечатления на бумаге. Постарайся и в дальнейшем развивать эту способность посредством наблюдения и анализа увиденного. Передавай свои эмоции через свои рисунки, скульптуры, стихи и т. д. Ты можешь писать пейзажи, цветы, всё, что тебе нравится в любое время года. И тогда не только природа, но и весь мир предстанет во всём своём великолепии не только перед тобой, но и перед всеми окружающими.

Пополни своё портфолио

Ты мог бы ассоциировать времена года с определёнными цветами? Какие краски характеризуют лето, осень, весну, зиму? Считаешь ли ты, что мог бы передать своё настроение с помощью цветов, характерных для того или иного времени года? Чтобы выполнить удачный пейзаж, сначала нужно упражняться, рисуя отдельные элементы природы. Внимательно посмотри на осенние листья. Рассмотрю их форму и величину, цвет. Следуй пошагово (поэтапно), как показано на *рис. 1.10*, чтобы потренироваться в рисовании листа. Попытайся передать разнообразие цветов, свойственных листьям в осеннее время, а также своё настроение в данный момент. Храни эту работу в портфолио.

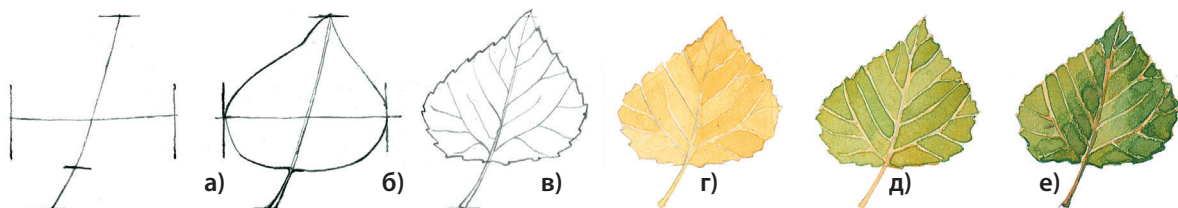

Рис. 1.10. Этапы рисования листа

Изображение животного мира

Рис. 1.11. Наскальная живопись из пещеры Ласко во Франции (около 15 000 лет до н. э.)

С древнейших времён людей впечатляют сила, скорость и грация животных. Они пытались отображать увиденное в своих наивных рисунках и живописи на стенах пещер (*рис. 1.11*). Затем, повышая своё художественное умение, научились гравировке фигур животных на разных предметах быта (*рис. 1.12*), оружии, украшениях. Как правило, эти изображения представляли собой тех или иных зверей или сцены охоты.

Движения животных полны грации, их очертания передают изящество и нрав живых существ. Эту элегантность движения труднее запечатлеть на рисунке. По этой причине художники и скульпторы с большим внимани-

ем изучают особенности животных, чтобы изобразить их на своих рисунках как можно более естественно.

Чтобы нарисовать фигуры животных (птиц, представителей семейства кошачьих, насекомых и т. п.), тебе также нужно изучать их в зоопарке или в обычной жизни (рис. 1.13, 1.14), обращая внимание на пропорции, особенности каждой формы. Затем можно сделать набросок выбранного тобой образа на листе бумаги или на любой плоской поверхности, с учётом формы и пропорций.

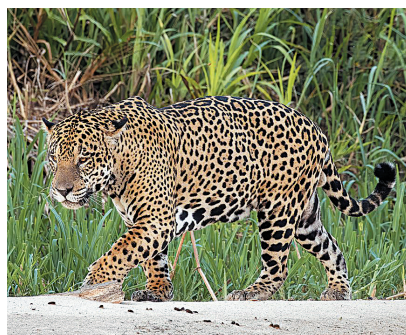

Рис. 1.13. Леопард

Рис. 1.14. Заяц

Рис. 1.12. Греческая амфора. На сосуде изображена сцена с античной боевой колесницей. Художник с большим мастерством передал грацию скачущих коней

Мастер спешит на помощь

Внимательно рассмотри рисунок 1.15. В каком случае, по-твоему, медвежонок расположен наилучшим образом, исходя из композиции? На каких рисунках начинающий художник не вполне удачно расположил животное? Почему?

Теперь ты тоже можешь нарисовать своё любимое животное. Чтобы сделать «портрет» белки или какого-нибудь другого существа, нужно внимательно изучить структуру его тела. Запомни: любая сложная форма может быть нарисована с использованием геометрических форм — овалов, кругов и т. д. (рис. 1.16)!

Обрати внимание на различие размеров головы и туловища белки.

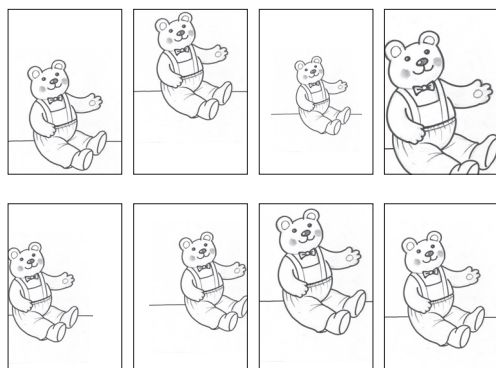

Рис. 1.15. Размещение изображения на странице

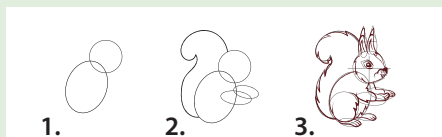

Рис. 1.16. Этапы рисования белки

Чтобы нарисовать птицу (рис. 1.18), художник, прежде всего, как уже отмечалось, внимательно наблюдает. Он изучает структуру тела, пропорции, характерные позы. Устанавливает, что у всех птиц есть голова, туловище, шея, клюв, крылья и хвост. Однако некоторые пернатые обладают определёнными особенностями. Например, у петуха ноги и шея длиннее, а у воробья эти части тела короче. Их формы также могут различаться (рис. 1.17).

Мастер спешит на помощь

Внимательно рассмотри изображения, представленные ниже. Ты когда-нибудь видел петуха или воробья? А павлина или удода? Чем они похожи? А чем различаются? Каких птиц ты знаешь? Какие из них прилетают к нам весной? А какие птицы остаются зимовать? Какие домашние птицы тебе известны? Какую пользу приносят птицы человеку? Какого цвета их перья? Ты слышал пение птиц? Какие из них поют красивее? Какую птицу тебе хотелось бы нарисовать? Какими цветами? Почему?

Рис. 1.17. Каждая птица красива по-своему

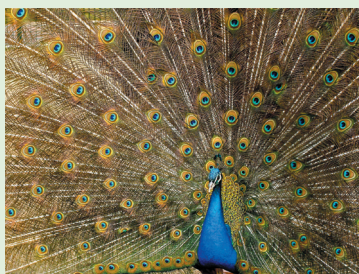
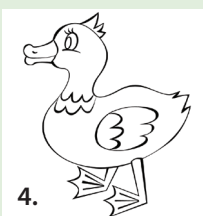
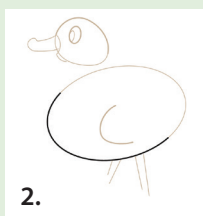
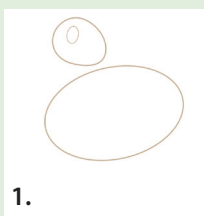

Рис. 1.18. Этапы рисования утки

Возможно, ты обращал внимание на то, что в городах, музеях есть скульптуры животных: памятники, изображающие коней, собак, статуи львов.

Таким образом, и в скульптуре изображение животных играет важную роль. Внимательно рассмотри памятник на странице 11 (рис. 1.19). Хочешь попытаться вылепить что-либо подобное? Начни с выбора натуры: это может быть собака, кошка, утка и т. п. Затем обрати внимание на особенности животного, устанавливая сходство выбранной модели с соответствующими геометрическими телами: сферическая голова, цилиндрическое туловище, ноги (длинные или короткие) имеют форму узких цилиндров, морда удлинённая

и немного приплюснутая, длинный или короткий хвост и т. д.

Тебе предстоит работать с глиной или пластилином. В соответствии со специфическими чертами модели выберем приёмы моделирования: нажатием, сплющиванием, катанием в ладонях или на доске для лепки.

Если ты лепишь птиц (рис. 1.20), то следует учитывать, что у твоего персонажа в итоге будет относительно крупное и тяжёлое туловище, а ноги очень тонкие, поэтому тебе понадобится «изобрести» специальную подставку (гнездо, камень и т. п.), которая будет поддерживать тяжёлое тело.

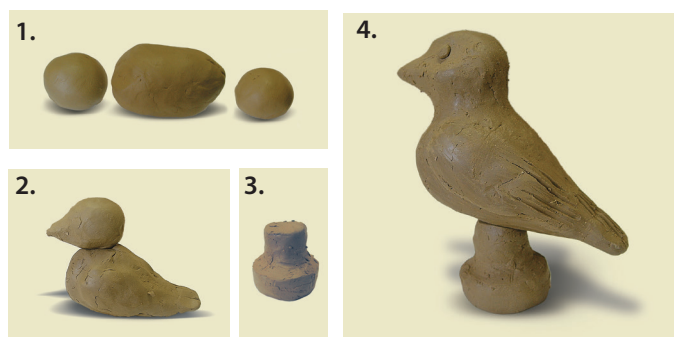

Рис. 1.19. Памятник Хатико — собаке японского профессора, которая стала легендарной из-за верности своему хозяину

Рис. 1.20. Этапы лепки птицы

Работа в командах

ПРОЕКТ. Мой четвероногий друг

Во время недели под названием *Другая школа* предлагаем тебе, совместно с одноклассниками, организовать выставку на тему *Мой четвероногий друг*.

Для начала каждый из вас нарисует симпатичного щенка, следуя инструкциям:

1. Внимательно рассмотри рисунки 1.13–1.18. Обрати внимание, как выглядят животные. Какое их состояние и черты передаёт каждое изображение?
2. Вспомни привычки и характер своего четвероногого друга.
3. Подумай, какие художественные материалы помогут тебе создать свой рисунок.
4. Сделай фото своего щенка.
5. Нарисуй сначала крупные формы, затем начни прорисовывать детали (рис. 1.21).
6. Раскрась рисунок.
7. На следующей неделе работы, выполненные тобой и твоими одноклассниками, представьте в выставочном зале своей школы.

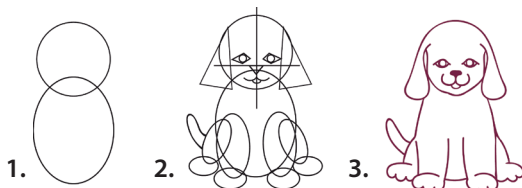

Рис. 1.21. Этапы рисования щенка

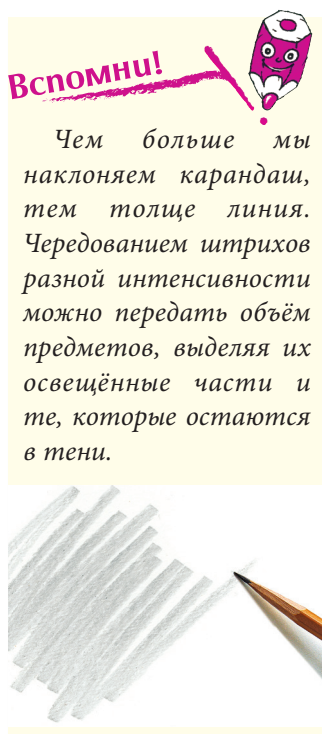

Пополни своё портфолио

Нарисуй свою любимую птицу, соблюдая те же этапы, которые указаны на *рис. 1.18*.

1. Установи её размер и размещение на листе бумаги (*рис. 1.15*).
2. Обрати внимание, что форма некоторых частей тела птиц похожа на овал или круг.
3. Упрощая формы, размести на листе соответствующие геометрические фигуры.
4. Наметь крупные формы: туловище, шею, голову.
5. Затем нарисуй детали: глаза, крылья, ноги, клюв.
6. Раскрась рисунок.

Материалы, инструменты и техники изобразительного искусства

Вспомни!

Чем больше мы наклоняем карандаш, тем толще линия. Чередованием штрихов разной интенсивности можно передать объём предметов, выделяя их освещённые части и те, которые остаются в тени.

Техника рисунка простым карандашом

После выбора подходящей бумаги, нужно определить, чем мы будем рисовать. С третьего класса мы помним, что самыми доступными и лёгкими в обращении являются простые карандаши (с графитовым стержнем).

Рис. 1.22. Рисунок простым карандашом (с графитовым стержнем)

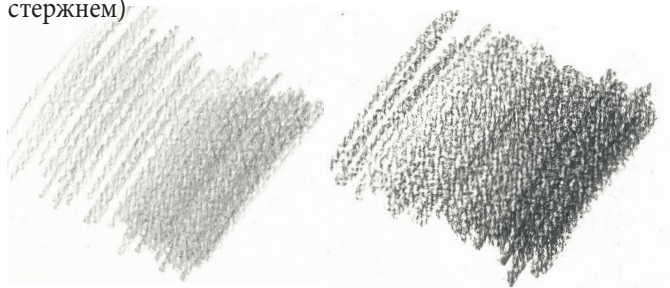

Рис. 1.23. Штриховка карандашами HB и 4B

Для рисунка используем карандаши средней твёрдости (В, НВ и F). Мягкие карандаши (2В–4В) оставляют ярко выраженный след (рис. 1.23, справа). Ими мы будем работать при передаче теней (рис. 1.22). Сильное нажатие на карандаш неприемлемо: оно никогда не даёт положительного результата.

Цветные карандаши

Цветными карандашами можно проводить частые штрихи, чтобы получить равномерно закрашенную поверхность, или же более редкие штрихи с белыми промежутками (рис. 1.24). В этом случае старайтесь делать штриховку таким образом, чтобы форма предмета проявилась лучше всего (рис. 1.26). Для выразительности используйте больше цветов на одной и той же поверхности (рис. 1.25) и больше цветовых слоёв. Но не переусердствуйте: если слоёв слишком много, карандашные штрихи не будут плотно прилегать к бумаге.

Не забывай, что оставленный цветным карандашом след трудно стереть.

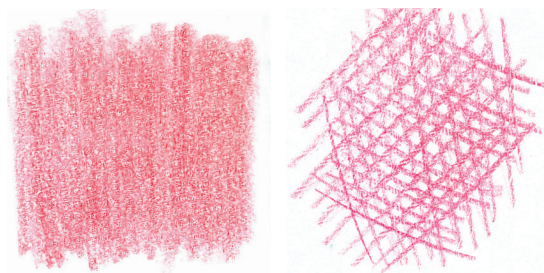

Рис. 1.24. Различные способы штриховки

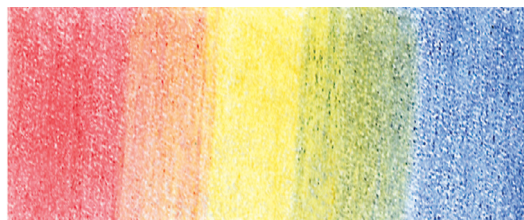
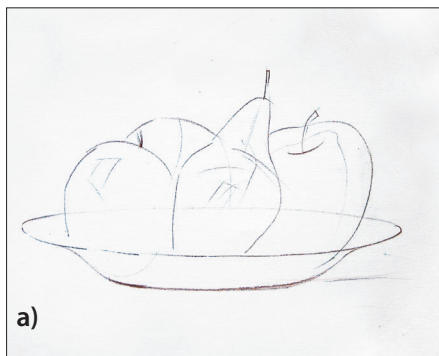
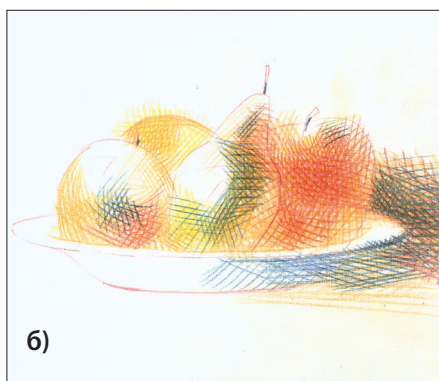

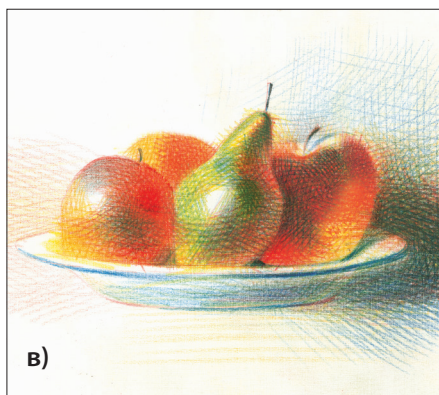
Рис. 1.25. Применение большого числа цветов на одной и той же поверхности

а)

б)

в)

Рис. 1.26. Поэтапное выполнение рисунка цветными карандашами: а) эскиз; б) предварительная штриховка; в) завершённая работа

...лепка из теста очень популярна в Китае. Письменные упоминания о ней датируются вторым столетием до н. э.

Пластичные материалы

Лепить можно из пластичных материалов. Древнейший и самый популярный из них — глина. Хотя глина пачкает тебе руки, зато её легко использовать. Тесто как материал для лепки является наиболее доступным, потому что его можно быстро приготовить (берётся одинаковое количество соли и муки, добавляется вода, и всё это хорошо вымешивается). Пластилин бывает разных цветов. Перед лепкой его нужно согреть в ладонях. Из глины, теста, пластилина можно создавать различные фигурки, предметы, которые ты можешь потом декорировать, покрасить, покрыть лаком (рис. 1.27, 1.28).

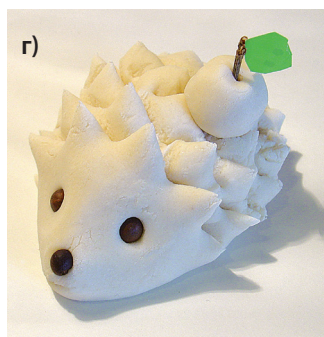

Рис. 1.27. Этапы лепки ежа из теста

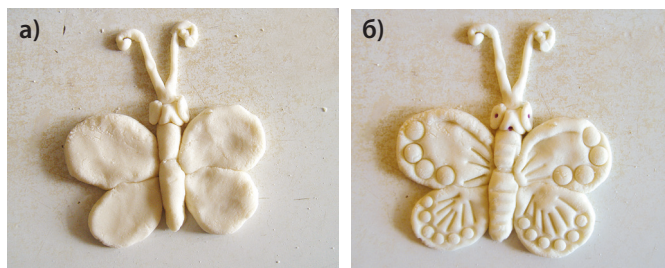
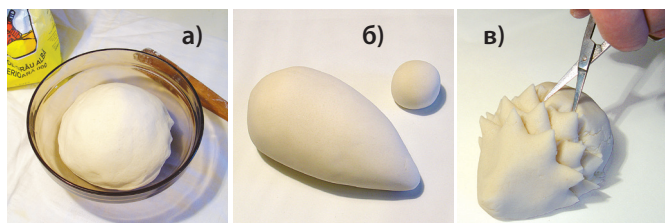

Рис. 1.28. Этапы лепки бабочки из теста

Мастер спешит на помощь

Какой инструмент помогает тебе проводить линии и делать штриховку? Какие материалы ты используешь при лепке? Приведи примеры объектов, которые можно вылепить из глины. Какие ещё материалы можно использовать для лепки? Тебе нравится лепить? Почему?

Предпочтительнее лепить из теста на листе бумаги для выпекания (тесто не пачкает стол и легко отделяется от бумаги). Для лепки можно использовать стеки, а также одноразовые ножи и вилки, формочки для печенья (рис. 1.28). Желательно перед началом работы смазать инструменты маслом.

Чтобы прилепить два куска теста друг к другу, достаточно их увлажнить водой.

Работа в командах

ПРОЕКТ. Золотая осень

Для организации в школе праздника *Золотая осень* предлагаем тебе, совместно с одноклассниками, осуществить проект, посвященный данному событию.

Этапы работы:

1. Прежде всего на большом листе картона или на другой основе сделайте простым карандашом набросок. Подумайте, какие предметы вы расположите на данной основе. На этой поверхности вы можете нарисовать, заштриховав цветными карандашами или фломастерами, дорогу, цветы, траву.
2. Выберите по одному-два предмета из реального мира (это может быть овощ, фрукт, корзина, дом, фигура человека, животное, птица и т. п.), художественное изображение которых вы будете создавать.
3. Сделайте список с именами учеников, которые участвуют в данной деятельности, и объектов, которые будут представлены. Так вы получите разнообразную и интересную композицию.
4. Затем каждый участник будет соблюдать следующие этапы:
 - а) помести глину, тесто или пластилин на подставку (доску для лепки, клеёнку);
 - б) вылепи выбранную тобой фигурку;
 - в) проследи, чтобы два разных элемента были хорошо прижаты в местах склеивания, чтобы они не отвалились;
 - г) для украшения композиции можешь использовать и другие природные материалы: лепестки цветов, листья, семена, веточки и т. п.;
 - д) применяй в качестве инструментов для лепки зубочистки (для скрепления элементов), карандаш (чтобы делать отверстия и т. д.). Найди фотографии или реальные предметы, которые сможешь использовать как модель;
 - е) приклей фигурки на картон — и композиция готова!
5. Представь результат своего творчества на школьной выставке, рядом с работами своих одноклассников.

Фотоколлаж

Фотография, как и живопись, — это искусство, посредством которого можно фиксировать приятные или необычные моменты жизни. В отличие от живописи, современная фототехника передаёт окружающую реальность более чётко и достоверно. Часто ли ты делал снимки на важных мероприятиях, но не собирал их в альбом, а помещал в компьютер, где они затем забывались и терялись?

дидактическая игра

Присядь, встань!

Присядь, когда слышишь верное утверждение, встань, когда слышишь неверное утверждение.

1. Успех рисунка зависит от качества бумаги.
2. Человек, который пишет картину, называется скульптором.
3. Фигурки из пластилина можно высушить в печи.
4. Цветными карандашами можно заштриховывать рисунки на бумаге.

Мастер спешит на помощь

Тебе нравится фотографировать? Чем ты предпочитаешь фотографировать: фотоаппаратом или мобильным телефоном? Какие секреты ты знаешь, для передачи реальности с наибольшей чёткостью? Как выбираешь для фото самые прекрасные моменты каникул? В настоящее время фотография популярнее живописи? Почему? Какова роль фотографии? Что такое фотоколлаж? Может ли фотоколлаж быть хорошим подарком для близких людей? А для тебя? Почему?

Ты можешь упорядочить эти фото, собрав их в альбом, как это когда-то делали твои бабушки и дедушки. А если немного постараться, то можно даже создать тематический коллаж. Что такое **фотоколлаж**? Это сочетание фотографий, соответствующих той или иной тематике. Для создания фотоколлажа используются различные техники: можно частично наложить снимки друг на друга, можно расположить их хаотично, в определённой последовательности или следуя какой-либо идее. В первую очередь нужно решить, какую цель ты преследуешь, зачем делаешь этот коллаж, — с тем чтобы каждая фотография отражала данную идею и дополняла композицию в целом. Преимущество коллажа состоит в том, что он может быть любой тематики. Можно делать композиции, отражающие жизнь твоей семьи или класса. Разумеется, ты будешь отбирать наиболее удачные снимки, представляющие членов твоей семьи или одноклассников (рис. 1.29).

Полезно знать!

В качестве основы для фотоколлажа можно использовать картон, текстильное полотно или даже фанеру. Для разнообразия и оригинальности в коллаж можно включать множество материалов: перья, ленточки, ракушки и т. п. Разместить их вокруг фотографий в соответствии с выбранной темой или просто использовать как дополнительный декор.

Рис. 1.29. Примеры фотоколлажей

Пополни своё портфолио

Вспомни приятные моменты, которые ты пережил у своих бабушек и дедушек, перелистывая фотоальбомы? Выбери самые интересные фото и сделай коллаж. Для начала подумай о теме (*Моя семья, Мои друзья, Мой дом* и т. д.). Затем отбери снимки, подходящие для выбранной темы. Подготовь для коллажа основу определённой формы (вырежи её из картона или используй большую рамку для картин, куда будешь приклеивать фотографии). Внимательно рассмотри коллажи на *рис. 1.29*. Какой из них тебе нравится больше? Какие идеи ты взял бы для своего коллажа? А какие идеи есть у тебя? Помимо фотоснимков ты можешь применить различные материалы, цвета и формы. Приготовив основу, не спеши приклеивать фотографии. Вначале расположи их на основе, не приклеивая. Меняй их местами и экспериментировуй, пока не получишь наиболее удачную композицию. Приклеивай фото только тогда, когда решишь, что они расположены наилучшим образом. Готово? Тебе это удалось? Созданный тобой коллаж послужит хорошим дополнением для твоей комнаты или прекрасным подарком для близких тебе людей.

Коллаж

Тебе уже известно, как изготовить фотоколлаж. Следует знать, что кроме композиций, составленных из фотографий, можно сделать и другие виды коллажей, из иных материалов. Что такое коллаж? **Коллаж** — это одна из техник нетрадиционного искусства, которая состоит в приклеивании (прикреплении) к какой-либо поверхности различных материалов: ракушек, камешков, знаков, аппликаций из бумаги, кусочков ткани и др. Рассмотрите *рис. 1.30, 1.31*. Из каких материалов

Рис. 1.30. Зима. Коллаж из различных нетрадиционных материалов

Полезно знать!

Для коллажей тебе понадобится цветная бумага. У тебя её нет под рукой? Ты можешь сам раскрасить бумагу гуашью, используя широкую мягкую кисть. После того, как краска высохнет, можно приступить к вырезанию. Ты можешь включить в композицию бантики, ракушки, камешки, бусинки и т. п.

Рис. 1.31. Осень. Сентиментальный коллаж

Полезно знать!

Перед тем как делать коллаж из журналов, газет или кусочков текстиля, спроси родителей, не понадобятся ли они им.

Словарь

Текстиль — ткань, тканый материал.

они выполнены? Какой из них тебе хотелось бы сделать?

Какие идеи для коллажей приходят тебе на ум, чтобы изготовить их на досуге? Кого бы ты хотел удивить таким подарком?

Существуют различные приёмы (техники) выполнения коллажа:

а) *техника рваных форм*, состоящая в приклеивании на основу (бумагу, картон, полотно) кусочков цветной бумаги, вырезок из газет, журналов, произвольно порванных, различной формы, без предварительного наброска карандашом рисунка или другого графического изображения (рис. 1.32);

Рис. 1.32. Коллаж в технике рваных форм

Рис. 1.33. Коллаж в технике вырезанных из бумаги форм

Рис. 1.34. Анри Матисс. Коллаж

б) *техника вырезанных из бумаги форм* — формы, вырезанные из бумаги целиком или разделённые на части и объединённые в определённую композицию (рис. 1.33, 1.34);

Рис. 1.35. Петухи. Коллаж из текстильных материалов

в) *техника форм из текстильных материалов*. Из текстильного материала разных цветов вырезаются части или формы целиком, которые затем приклеиваются к картону (рис. 1.35);

г) *техника мозаики* (рис. 1.36). На формы, нарисованные на основе, клеятся маленькие разноцветные кусочки картона или бумаги одинакового размера. В искусстве мозаичные композиции созда-

ются из керамической плитки различных цветов, из стеклянных кубиков и т. п., которые приклеиваются к поверхности стены. Как сделать наиболее интересный коллаж? Путём комбинирования разных техник и рабочих материалов.

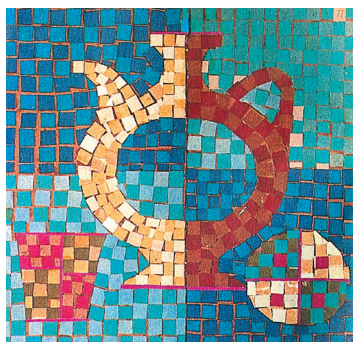

Рис. 1.36. Мозаика из квадратов бумаги

Пополни своё портфолио

Есть много поводов, когда ты хочешь необычным способом выразить признательность родителям, другим родственникам, друзьям, но не знаешь, как это сделать. Надо просто приготовить цветную бумагу, ножницы, клей.

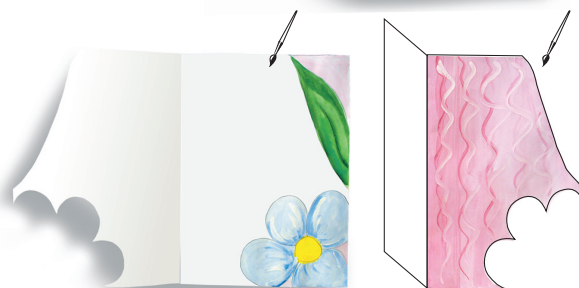
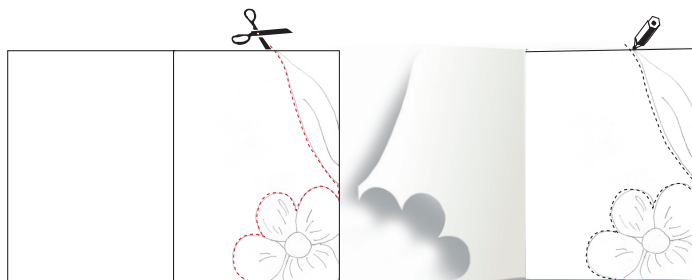
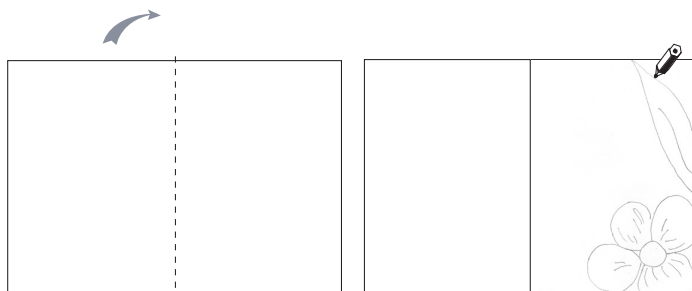
Гидюккио выяснил, что...

...мозаика — очень древнее искусство. В античном городе Помпеи, покрытом вулканическим пеплом, были обнаружены прекрасные мозаичные композиции, представляющие орнаменты или образы живых существ (рис. 1.37). Мозаикой украшались полы в соборах, церквях, дворцах. Техника мозаики используется и сегодня. На стенах зданий своего города или села можно увидеть подобные композиции.

Рис. 1.37. Мозаика из древнеримского города Помпеи

Этапы работы:

Хочешь удивить друзей или одноклассников в их день рождения или по случаю других праздников?

1. Возьми лист белой бумаги из альбома. Согни его по вертикали.
2. На вертикальной поверхности листа легко наметь карандашом рисунки, идеями которых ты вдохновился в связи с праздником. Например, нарисуй подснежник (если наступила весна), ангелочков (в случае праздника Драгобете) и т. д. Постарайся поместить рисунок на правом краю листа.
3. Вырежи внешний контур рисунка (на первой странице).
4. Обведи внутри вырезанный рисунок.
5. Раскрась рисунок внутри.
6. Найди подходящий фон для первой страницы.
7. На отдельном листе можешь нарисовать бабочку. Раскрась её, вырежи и согни фигуру по центру. Затем легонько пройдишь клеем только по длине оси и приклей бабочку к поверхности рисунка — с поднятыми крыльями, чтобы создать впечатление, будто она сейчас взлетит.

Можешь гордиться тем, что тебе удалось произвести впечатление на друзей!

Единица обучения 2

Азбука изобразительного искусства.

Элементы языка изобразительного искусства

Точка

Простейший элемент языка изобразительного искусства — точка, ею может быть любое пятно, полученное при касании поверхности рабочим инструментом. Она может быть и геометрической формы (треугольник, квадрат) или формой, навеянной природой (цветы, звёзды). Чтобы считаться точкой, нарисованная форма должна быть маленькой по отношению к другим художественным элементам и поверхности.

Точка обладает неограниченными возможностями при очерчивании образа и выражении идей и эмоций.

Выразительность этого элемента языка изобразительного искусства зависит от величины, размеров точек, их значения и цвета (рис. 2.1).

Для передачи объёма и пространства используем на первом плане большие и тёмные точки, а в отдалении нарисуем маленькие и светлые. Будем учитывать и цвет: на переднем плане применим тёплые цвета, а на дальнем — холодные.

В искусстве точку максимально используют начиная с 1885 г., когда была введена техника *пуантилизма*, а также обозначающий её термин (*point* в переводе означает «точка»). Пытаясь передать реальность, живописцы-импрессионисты разлагали каждое цветовое пятно на точки определённого цвета, которые вызывали ассоциации с окружающим миром. Так, картины этих художников были составлены из серии точек, каждая из которых обладала отдельным цветовым оттенком. Рассмотренные в ансамбле, точки передают цветовую гамму, подходящую для окружающей действительности. Картины, созданные в этой технике, состояли из тысяч точек, которые, рассматривая на расстоянии, глаз «собирал» в цветовые образы.

Вспомни!

Точка — самый маленький след, оставленный рабочим инструментом на поверхности.

В изобразительном искусстве точку используют:

- с конструктивной целью — для передачи объёма и пространства;
- с предметной целью — для передачи природных форм;
- с декоративной целью — для украшения орнаментом разных предметов, посуды, тканей и т. п.

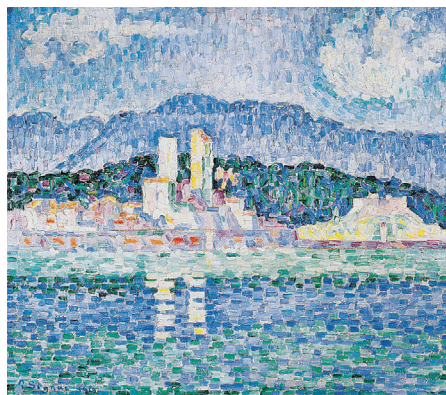
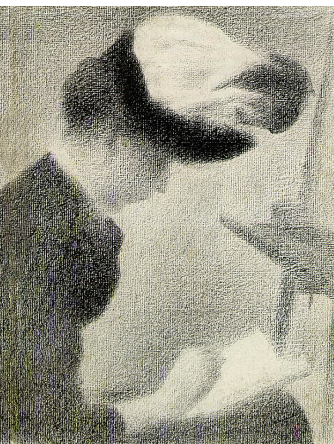

Рис. 2.1. Поль Синьяк. *Буря в Антибе*. Картина представляет собой композицию из точек различных цветов, находящихся в гармонии между собой

Известными пуантилистами были Поль Синьяк (рис. 2.1), Жорж Сёра (рис. 2.2) и Камиль Писсарро (рис. 2.3).

Бесцветная точка использовалась и в графических работах.

Пополни своё портфолио

Изготовь закладку для книг и укрась её линиями и точками, напоминающими народный ковёр.

Рис. 2.2. Жорж Сёра. Рисующая молодая женщина. На сильно текстурированной бумаге карандашный рисунок кажется композицией, состоящей из тысяч точек

Рис. 2.3. Камиль Писсарро. Изморозь. Молодая крестьянка разводит огонь. Живопись в технике пуантилизма

Линия

Как и точка, линия — один из основных элементов изобразительного языка. С помощью контурной линии можно изобразить любую форму — и природную, и абстрактную (рис. 2.5).

дидактическая игра

1. С помощью линий наметь контуры ряда форм — деревьев, цветов, листьев и т. п. Затем покрой поверхности этих форм точками разных цветов, оттенков, тонов.
2. Изобрази, с помощью точек и линий различных размеров и цветов, листья и цветы фруктового дерева, звёзды, луну и т. д.

Рис. 2.4. Японский эстамп. Линия играет доминирующую роль в композиции

Рис. 2.5. Изображение объёма и пространства посредством линий

Линия составляла основу живописи с древнейших времён. Наскальная живопись в пещере Ласко по большей части осуществлена посредством линий (рис. 1.11, 2.8). Значительную роль играла линия в японских эстампах (гравюрах); след, оставленный кистью или пером, был чрезвычайно сдержанным и выразительным даже при использовании цвета (рис. 2.4).

Мастер спешит на помощь

Внимательно рассмотри рис. 2.6. Какое название ты бы дал этой композиции? Какие цвета в ней использованы? Каким образом были получены точки? Чему служит применение точек разных цветов и их упорядочение на основе отношений большой — маленький, тёплый — холодный, концентрация — рассеяние? Какие техники были использованы при выполнении данной композиции?

Внимательно рассмотри рис. 2.7–2.9. Каков основной элемент языка живописи в этих работах? Какую работу выполнил бы ты? Проведи несколько линий, применяя разные техники (по влажной поверхности, по сухой поверхности, карандашами, воском, фломастерами). С помощью различных типов линий создай изображение дерева без листьев. Тебе это удалось?

Браво, маэстро!

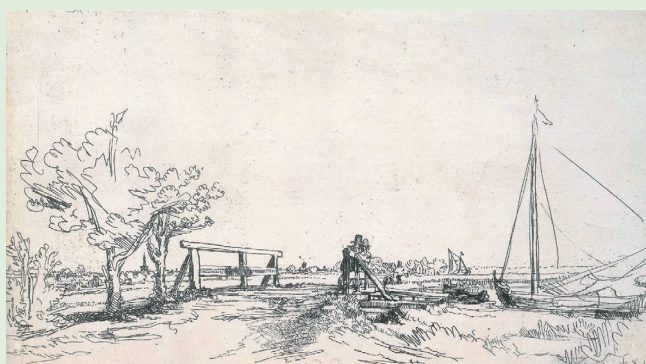

Рис. 2.9. Хárменс ван Рейн Рембрандт. Мост

Рис. 2.6. Штефан Запорожан. Мельница

Рис. 2.7. Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с кипарисами. В этой картине художник умело использовал выразительные возможности точки и линии

Рис. 2.8. Пещера Ласко (Франция). Фигуры людей и животных выполнены с помощью линий

Пополни своё портфолио

Используя кривые линии, создай цветную композицию под названием *Морские волны*. Добейся соответствующих форм с помощью модулированных линий (тонкие — толстые).

Полезно знать!

В сочетании с другими элементами языка изобразительного искусства линия обладает особыми художественными эффектами. В зависимости от того, как она проведена — по горизонтали, вертикали или диагонали, является ломаной или прямой, — она может создавать впечатление о направлении, движении, впечатлении спокойствия, волнения, неизменности и т. п.

Пятно

Это цветовой след, оставленный на поверхности инструментами, специфическими для изобразительного искусства; он называется также *мазок*. Пятно в живописи играет ту же роль, что и буква в тексте. Как текст пишется с помощью букв, точно так же в живописи посредством живописных пятен моделируются формы, изображаемые в работе.

Живописное пятно неоднородно: оно состоит из разных тонов и оттенков, размещённых на одной и той же поверхности.

Рис. 2.10. Джон Джордж Тодд. Сбор маков

Рис. 2.11. Аурел Давид. Полдень

Пополни своё портфолио

Создай художественную композицию, в которой используй обычное живописное пятно с помощью разных приёмов.

Умело используя его, мы можем получить объёмные эффекты *близко – далеко*. Цветовые пятна накладываются в соответствии с формой предмета: если ты рисуешь траву на пейзаже, то расположишь мазки одним способом, если изображаешь складки на одежде, то сделаешь это по-другому (рис. 2.10, 2.11).

Мастер спешит на помощь

Внимательно рассмотри рисунки 2.10, 2.11. Какие цвета ты на них видишь? В чём различие между этими картинами? Как был достигнут эффект объёма по принципу *близко – далеко* в первой композиции? А во второй? Какая из композиций тебе нравится больше? Почему?

Декоративное пятно, в сравнении с живописным, наносится равномерно, без создания эффекта светотени. Декоративные пятна создаются в композиции аккуратно, чтобы не допустить их смешения, — они должны располагаться отдельно, с чёткими границами. Декоративные композиции характеризуются чистыми яркими цветами, расположенными рядом. Реальный цвет предметов может быть заменён символическим.

Выразительность декоративных работ достигается равномерным наложением краски и стилизацией форм.

Рис. 2.12. Декоративная композиция

Цвет

У каждого предмета есть свой цвет. Мы знаем, что снег белый, лимон жёлтый, а яблоки — красные, жёлтые или зелёные. Но когда мы рисуем тот или иной предмет, следует учитывать не только его собственный цвет, но и то, как на него падает свет (как он освещён), а также среду, в которой находится данный предмет. Если ты нарисуешь яблоко и закрасишь его, например, однородным красным цветом, без малейших различий в тоне или цвете, то получишь плоское, невыразительное изображение (рис. 2.13). А если ты нарисуешь то же яблоко с учётом падающего света и разной интенсивностью тона, то добьёшься удивительных результатов. Например, там, где лучи света бьют в одну точку,

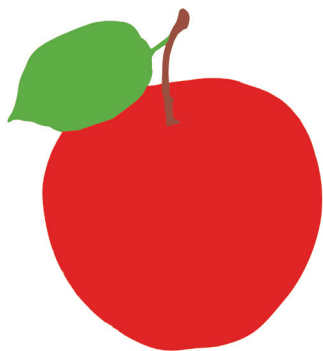

Рис. 2.13. Локальный цвет яблока

Рис. 2.14. Цвет предмета в зависимости от среды

Полезно знать!

Ты можешь создавать цветное пятно на сухих или влажных поверхностях. Так тебе удастся достичь различной художественной выразительности. Если на сухой основе контуры получаются чёткими, то на влажной они сливаются и пятно становится размытым.

Вспомни!

В основе формирования всех цветов находятся три: красный, жёлтый, синий. Их нельзя получить смешением других цветов. Они называются первичными цветами. При смешении двух первичных цветов в равных пропорциях получаются вторичные (составные) цвета: оранжевый, зелёный и фиолетовый.

яблоко сквозь пятно света будет казаться светло-красным, а те части, которые окажутся в тени, будут выглядеть более тёмными (рис. 2.14).

Чтобы лучше понять секреты цвета, внимательно рассмотри окружающие деревья весной или летом. Вначале создаётся впечатление, что все листья дерева одного и того же цвета. Однако потом ты замечаешь, что те листья, которые освещены, светло-зелёного цвета, а те, что в тени, имеют намного более интенсивный зелёный цвет. Попробай нарисовать дерево. Живописный образ будет тем удачнее, чем лучше ты сумеешь передать цветовые оттенки дерева. Если ты добавишь к естественному зелёному цвету листы оттенки жёлтого, красного, синего и др., то изображение будет передавать определённое настроение, будет создаваться впечатление объёма в пространстве (рис. 2.15).

Мастер спешит на помощь

Внимательно рассмотри окружающие тебя деревья. Затем проанализируй рис. 2.16-2.17. Какие цвета ты замечаешь в этих композициях? Назови тёплые и холодные цвета. Можешь отличить первичные цвета от вторичных? Почему художники не используют для своих картин только первичные цвета? Как авторам удалось создать впечатление пространства в этих работах?

Рис. 2.16. Аурел Чупе. Зима в Клузе

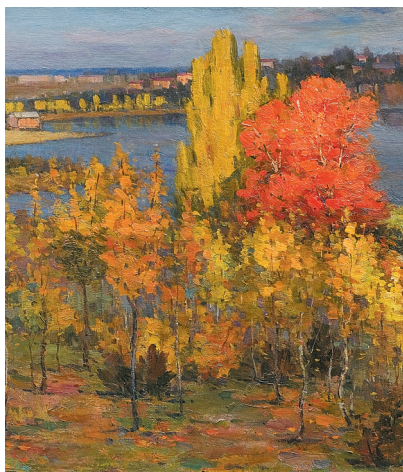

Рис. 2.17. Михаил Петрик. Озеро в парке Валя Морилов. Тополя. Деталь

Рис. 2.15. Камиль Писсарро. Большой орех на лугу. Деталь

Пополни своё портфолио

Нарисуй три пары шаров, которые частично накладываются друг на друга: жёлтый + красный, синий + жёлтый, красный + синий.

Смешай в равных пропорциях красный цвет с жёлтым — и получишь оранжевый. Затем смешай красный с синим, чтобы получить фиолетовый. Синий, смешанный с жёлтым, даёт зелёный цвет. Что случится, если смешать эти цвета в разных пропорциях? Что ты замечаешь в случае, когда берёшь больше красного, чем жёлтого? А если больше жёлтого, чем красного? Сравни результаты и прокомментируй каждую смесь цветов.

Форма — элемент языка изобразительного искусства

У всего, что мы видим вокруг, есть определённая форма — большая или маленькая, круглая или квадратная, тонкая или утолщенная и т. д.

Лягушку от рыбы, книгу от карандаша, стебель пшеницы от кукурузного зерна можно отличить благодаря их форме. Все формы, которые мы видим в природе, называются *природными* (рис. 2.18 а, 2.19 а).

Форма — это зримый вид предметов, живых существ и явлений природы.

Существуют, однако, и формы, созданные человеком, идеи о которых заимствованы из окружающего мира. Среди них есть *художественные формы*, используемые в рисунке, живописи, скульптуре.

При создании произведения искусства форма так же важна, как и точка, линия, цвет.

Художественная форма, в отличие от природной, представляет зримый вид художественной идеи благодаря цвету, линиям и т. д. Иными словами, *художественная форма* — это то, что видно на рисунке, на картине, скульптуре (рис. 2.18 б, 2.19 б).

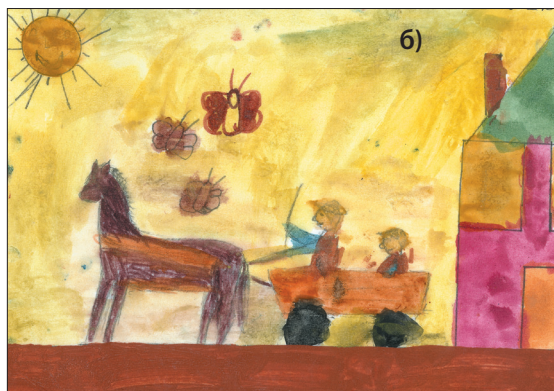

Рис. 2.18. Примеры природных форм (а), переданных в плоской художественной форме (б; рисунок, созданный ребёнком)

Рис. 2.19. Примеры природных форм (а), переданных в объёмной художественной форме (б; скульптура А. Плэмэдялэ)

Художественная форма может быть:

- плоской;
- объёмной (рис. 2.20 а).

Плоская форма называется также *двухмерной*, так как у неё два измерения — длина и ширина.

Пластическая плоская форма — это форма, изображённая на плоской поверхности: бумаге, ткани, стекле и т. д. (рис. 2.20 б).

В зависимости от способа перенесения на бумагу, форма может быть *спонтанной* и *разработанной*.

Спонтанная форма — это произвольная форма; например, пятно чернил, случайно пролитых на бумагу.

Разработанная форма сложнее. Она так называется потому, что ею стремятся осознанно выразить природные или созданные фантазией автора формы. Чтобы получить такую форму, художник вначале внимательно изучает предмет в природе, а затем пытается изобразить его на бумаге.

Рис. 2.20. Примеры природных форм, переданных в а) объёмной художественной форме (фотография); б) плоской художественной форме (рисунок)

Словарь

Плоский — имеющий гладкую, без рельефности, поверхность.

Спонтанный — самопроизвольный.

Разработанный — полученный путём разработки.

Приёмы получения плоских форм (спонтанных)

Плоские формы можно получить несколькими способами:

а) на хорошо увлажнённом листе делаем кистью несколько линий и точек разного цвета и размера, после чего видим, как эти цветовые пятна сливаются (соединяются) в местах пересечения, образуя различные спонтанные формы;

Рис. 2.21. Пример спонтанных форм, полученных на увлажнённом листе

б) складываем вдвое лист, на который предварительно нанесены несколько влажных цветовых пятен. Слегка прижав ладонью или тканью две половинки листа, осторожно развернём бумагу. На ней будут симметрично расположены спонтанные формы (рис. 2.23);

Пинноккио
выяснил, что...

...созданные в древние времена произведения имели плоскую форму. Это рисунки в пещерах, на которых первобытный художник изображал сцены охоты. Формы человека и животных (мамонтов, медведей, бизонов) чаще всего были едва намечены (рис. 2.22). Лишь позднее появились первые попытки передать объёмные изображения. Со временем человек научился создавать фигуры из глины, камня или вырезать их из бивней добытых на охоте животных. Так возникло объёмное искусство.

Рис. 2.22. Наскальный рисунок в пещере Ласко во Франции (около 15 000 лет до н. э.)

Рис. 2.23. Пример спонтанной формы, полученной путём сложения листа вдвое

Полезно знать!

Каждый раз после работы кисть нужно тщательно промыть чистой водой. Закончив работу, не забудь вымыть руки!

в) можно подуть (в том числе через трубку) на влажные (текучие) цветочные пятна таким образом, чтобы они обрели на бумаге определённые формы, близкие к желаемым (рис. 2.24). Также известен приём разбрызгивания цветочных пятен кисточкой или обмакивания нити в краску, а затем создания тех или иных форм её отпечатком.

Рис. 2.24. Пример спонтанных форм, которые можно получить, подув на влажные (текучие) цветочные пятна на бумаге

Пополни своё портфолио

Создай пластическую композицию под названием *Осень в Молдове*. Используй различные техники получения спонтанных форм. Например, нарисуй деревья, используя приём управления струёй воздуха, а насекомых или птиц — с помощью окрашенной нити и т. д.

Мастер спешит на помощь

Какие цвета можно различить на изображениях, представленных на рисунках 2.21, 2.23, 2.24? Какие природные формы ты видишь? Какие различия ты видишь между этими художественными композициями? Как были получены формы в каждой из них? Какая техника тебе нравится больше всего? Почему?

дидактическая игра

Возьми лист бумаги и дай возможность растечься нескольким каплям краски посреди поверхности. Путём наложения другого листа бумаги и его перемещения ты получишь из этих капель краски различные выразительные пятна. Преврати их в картины, добавив, где считаешь нужным, несколько линий, точек, форм. Каждый раз получай другие пятна, добавленные кистью.

Словарь

Управляемый — здесь: тот, который может быть ориентирован в определённом направлении.

Приёмы получения объёмных форм

Объёмная форма (которую называют также *пространственной*) характеризуется тремя измерениями: длиной, шириной и высотой.

Объёмной формой могут быть:

- архитектурное сооружение (рис. 2.25);
- скульптура из камня, бронзы, мрамора и т. д. (рис. 2.26);
- предметы одежды;
- предметы мебели и т. д.

На уроках изобразительного искусства бумага — наиболее удобный материал для создания объёмных форм. Рабочим приёмом, чаще всего используемым для создания объёмных предметов, является техника *оригами* (от японского *ори* — «сгибать, складывать» и *гами* — «бумага»). Оригами — искусство сгибания и складывания бумаги (рис. 2.27).

Для этой техники можно использовать белую или цветную бумагу квадратной формы. Из неё можно изготавливать игрушки, птиц, животных и др.

Объёмные формы можно получить и из других материалов: глины, пластилина, дерева, стекла и т. д.

По сравнению с рисунком, основной для которого является плоская форма, в скульптуре определяющей выступает объёмная пластическая форма. Именно она характерна для пространственных композиций.

Рис. 2.25. Кишинёвский кафедральный собор

Рис. 2.26. Капитолийская волчица — символ Рима

Словарь

Сгибание — складывание вдвое и т. д.

Полезно знать!

Техника *оригами* требует максимального внимания. Любое неудачное сгибание бумаги мешает получить желаемую форму.

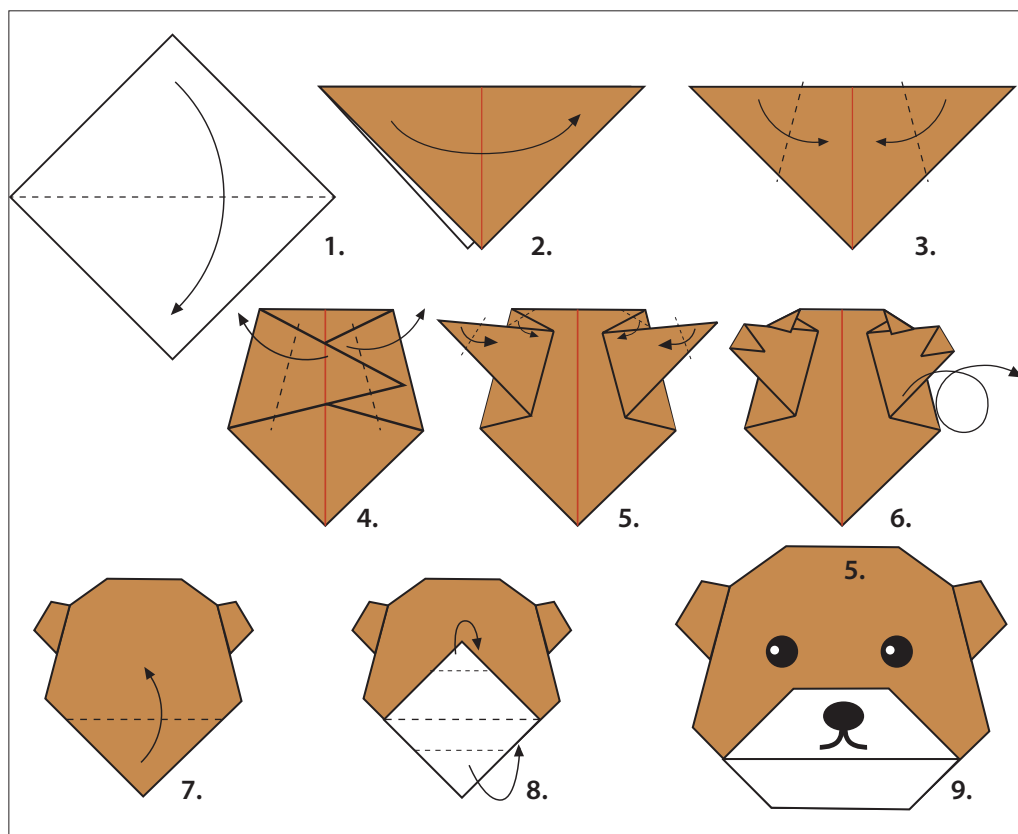

Рис. 2.27. Пример поэтапной работы в технике оригами

Для лепки выберем сначала натуру: собаку, лису, кошку и т. п. После этого проанализируем особенности выбранного животного.

Чтобы вылепить, например, щенка, нам нужно пять кусков глины или пластилина разных размеров. Они составят основные части тела: голову, туловище, хвост и уши. Из большого куска, раскатывая глину (пластилин) между ладонями, лепим цилиндр, который затем сгибаем. Потом стекой разделяем оба конца посередине (рис. 2.28 а), получая таким образом туловище щенка.

Из среднего куска круговыми движениями ладоней лепим шар — голову, которую соединяем с туловищем (рис. 2.28 б). Из меньшего куска вылепливаем хвост, а из двух маленьких кусочков — ушки, которые прикрепляем к голове. Затем щипками придаём форму мордочке, а нажатием пальцев — форму глазам. Так мы добьёмся задуманного (рис. 2.28 в).

Рис. 2.28. Этапы лепки щенка

Пополни своё портфолио

Вылепи кувшин, соблюдая следующие этапы:

1. Нарисуй на картонной основе контур кувшина.
2. Нанеси тесто или глину на поверхность кувшина.
3. Используя ручку кисти, зубочистку или ручку для письма, укрась его орнаментом по своему вкусу.
4. Дай работе высохнуть, а затем распиши её.

Хроматическое смешение

В живописи используется очень много цветов. Например, в твоей коробке с акварелью или гуашью содержится мало цветов, они называются чистыми. Для того чтобы разнообразить палитру, учись получать новые цвета посредством смешения чистых цветов.

Оттенки

Оттенки получают, вводя в состав краски одного цвета небольшое количество краски другого цвета.

Можно получить оттенки, смешивая следующие пары соседних цветов хроматического круга:

- *зелёный* + *синий* = оттенки от зелёного к синему;
- *синий* + *фиолетовый* = оттенки от синего к фиолетовому;
- *фиолетовый* + *красный* = оттенки от фиолетового к красному;
- *красный* + *оранжевый* = оттенки от красного к оранжевому;

Полезно знать!

Для получения нового цвета смешай две-три краски (не больше). Комбинируя более трёх красок, ты получишь грязный цвет.

Если цвет смешан с белым, он светлеет, а при смешивании с чёрным темнеет.

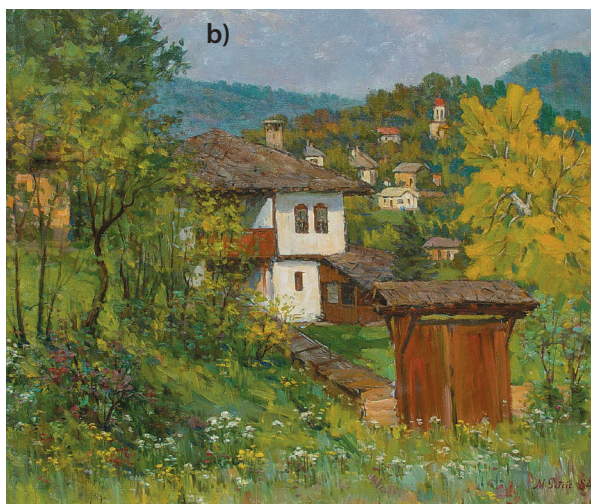

Рис. 2.29. Примеры композиций: а) с жёлто-зеленоватыми оттенками — Винсент Ван Гог. *Натюрморт с подсолнухами*; б) с зелёно-желтоватыми оттенками — Михаил Петрик. *Боженцы*

- **оранжевый + жёлтый** = оттенки от оранжевого к жёлтому.

Оттенку даётся название цвета, использованного в большем объёме. Например, если жёлтого в смеси с зелёным больше ($2Ж + 1З$), то есть две части жёлтого плюс одна часть зелёного, то полученный оттенок будет называться **жёлто-зеленоватым** (рис. 2.29 а). А если зелёного больше ($1Ж + 2З$), то оттенок будет именоваться **зелёно-желтоватым** (рис. 2.29 б).

Цветовая доминанта

Анализируя рисунок 2.29 а, б, мы видим, что в данных работах преобладают оттенки одного цвета, выбранного с определённой целью: изобразить предмет или пейзаж как можно более достоверно, передать состояние души художника. Цвет, который в работе преобладает и придаёт общую тональность композиции, называется **цветовой доминантой**.

Цветовая доминанта, придавая картине единство и подчиняя другие цвета композиции, гармонирующие друг с другом, определяет цветовую гамму (рис. 2.30). В зависимости от доминирующего цвета существует **холодная цветовая гамма** (преобладают холодные цвета) и **тёплая цветовая гамма** (в работе преобладают тёплые цвета).

Поищи в **ИНТЕРНЕТЕ!**

Пройди по ссылке, предложенной ниже. «Кликните» свой любимый цвет, и появятся все работы с данной цветовой доминантой. Сделайте «клик» на картину, и вы увидите информацию о ней и её авторе.

<https://artsandculture.google.com/color?fbclid=IwAR1Qo3V01g92wJ0bGFIVsafDRx0oS128bFwc37vSwQlt44OYI8MKARyUn4k&col=PURPLE>

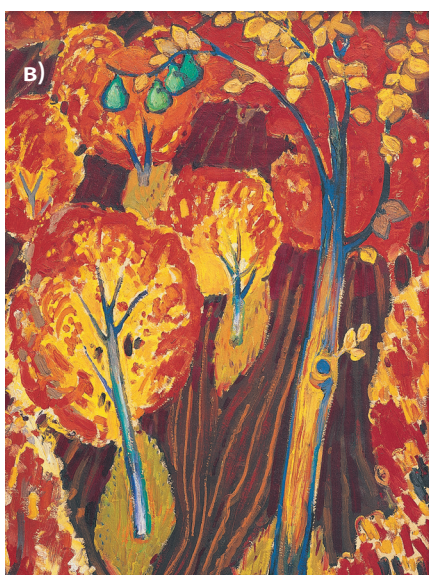

Рис. 2.30. Картины, выполненные в разных цветовых гаммах. Определи в этих композициях цветовую доминанту: а) Игорь Вьеру. *Орехи*; б) Игорь Вьеру. *Мама белый хлеб печёт*; в) Игорь Вьеру. *Сентябрь*; г) Василе Кожокару. *Композиция 1*

Практические упражнения

1. Выполни художественные работы, используя точку и линию в различных функциях.
2. Составь композицию, используя приёмы получения плоских форм.
3. Смоделируй из глины или пластилина объёмную композицию.
4. Определи цветовые гаммы на рисунках 2.28, 2.29. Какой цвет доминирует в этих работах?

Тон цвета

Цвет предметов изменяется в зависимости от света. Один и тот же цвет выглядит по-разному на свету и в тени. Если одна половина стола освещена солнцем, а другая нет, то мы будем видеть тот же цвет, но у первой половины он будет светлым, а у второй — тёмным. Чтобы передать в живописи освещённые поверхности, смешиваем цвет с белым (или, в случае с акварелью, добавляем больше воды), а для находящихся в тени — с чёрным. Посредством смешения цветов с так называемыми ахроматическими цветами (чёрным или белым) получаем светлые или тёмные тона.

В картинах на рисунках 2.31 и 2.32 мы видим, что художники, передавая освещённость изображаемого пространства, добавляли на своих полотнах больше светлых красок (белого цвета), а для передачи тени — больше тёмных красок (чёрного цвета).

Путём смешения цветов с белым и чёрным можно также добиться передачи объёма и пространства.

Рис. 2.31. Валентина Русу-Чобану. Девушка у окна

Рис. 2.32. Ипполит Стрымбу. Летний полдень

дидактическая игра

Участвуют все учащиеся класса. В течение трёх минут каждый из вас попытается получить как можно больше тонов синего, используя акварель, гуашь или цветные карандаши. На протяжении следующих трёх минут вы будете добиваться получения тонов серого, применяя карандаш или гуашь. За следующие три минуты нужно получить тона красного при использовании акварели, гуаши или карандашей. Победителем станет тот, у кого будет больше всего тонов.

Мастер спешит на помощь

Какая из этих картин тебе нравится больше? Почему? Какие цвета ты узнаёшь на этих полотнах? Какие тона и оттенки замечаешь? Какие состояния передаёт каждое изображение? Назови цветовую доминанту каждой картины. Какая из тем тебе нравится больше? Почему? Как можно получить тона на картинах? Какой твой любимый цвет? Аргументируй ответ.

Пополни своё портфолио

Нарисуй аквариум. Раскрась фон различными тонами голубого. На полученном фоне изобрази разноцветных рыбок — только в тёплых тонах, чтобы получить контраст *тёплый* — *холодный*.

Материалы, инструменты и техники изобразительного искусства

Стека. Поскольку в скульптуре используются различные материалы (дерево, камень, глина, пластилин), то и инструменты их обработки являются разными. Стека (рис. 2.33) — наиболее известный инструмент для лепки. С её помощью обрабатывают мелкие детали. При её умелом применении ты можешь убирать лишнее или прижимать податливый материал (глину, пластилин). Данный инструмент изготавливается из металла, дерева, пластика или из сочетания дерева с металлом.

Фломастер — инструмент для рисунка или письма (рис. 2.34). Лучше выбирать фломастеры на водной основе. Они без запаха, нетоксичны, пятна от них легко смываются с рук и одежды. Некоторые наборы фломастеров имеют запах фруктов, каждый цвет пахнет по-разному.

Рис. 2.34. Фломастеры

Мастер спешит на помощь

Какие инструменты изобразительного искусства ты применяешь на уроках художественного воспитания? Когда ты используешь кисть? А стеку? Чем тебе больше нравится рисовать — акварелью или гуашью? Почему? Каким инструментом ты проводишь линии или делаешь штриховку? Когда ты пользуешься фломастерами? Назови несколько предметов, которые ты вылепил из пластилина. Почему ты не можешь лепить из других материалов?

Рис. 2.33. Стеки

Вспомни!

Акварель — прозрачная краска, растворимая в воде. Гуашь — это также краска, которая легко растворяется в воде, но в отличие от акварели она не прозрачна. Среди тюбиков с гуашью есть и белая краска. Смешивая её с другими цветами, можно получить их различные тона.

Рис. 2.35. Кисти

Полезно знать!

Когда-то рисовали золотыми, медными, серебряными или свинцовыми стержнями. Они оставляли коричневый или серый (свинец) след. В 1792 г. французский инженер-химик Николя-Жак Конте изобрёл простой способ изготовления карандашей: графитовая пыль смешивалась с глиной, а затем обжигалась в виде стержня, который вставлялся в деревянную палочку. С тех пор такой тип карандаша носит имя своего изобретателя. Его называют *карандаш Конте*.

Акварельные карандаши. Кроме красок, карандашей, фломастеров, которыми ты привык рисовать ещё когда был маленьким, есть также акварельные карандаши (рис. 2.36). В них содержится вяжущее вещество, растворимое в воде, которое распускает пигмент при добавлении воды. Сначала ты рисуешь на листе карандашом, затем рисунок увлажняется с помощью кисти (рис. 2.35, 2.37). Так ты получаешь изображение, очень схожее с акварельным.

Карандаш такого типа можно также обмакнуть в воду, после чего оставленные им на бумаге следы будут более насыщенного цвета. Ещё один способ их использования — рисование по влажной поверхности.

Рис. 2.36. Набор акварельных карандашей

Рис. 2.37. Кисти с резервуаром

Кисть с резервуаром. Существуют кисти, имеющие резервуар, которые называются водными кистями (рис. 2.37) и отличаются от традиционных. Конец такой кисти выглядит как у обычной, но ручка фактически представляет собой резервуар для воды. Благодаря воде, находящейся в резервуаре, волосяной пучок кисти постоянно остаётся влажным, и нет необходимости каждый раз обмакивать кисть в воду. Такой кистью легче работать, так как тебе не нужен стакан с водой. У нового инструмента есть колпачок, защищающий волосяной пучок кисти, когда ты находишься в пути. Кисть легко моется.

Поиски в ИНТЕРНЕТЕ!

Пройди по ссылке, приведённой ниже, и ознакомься с тем, как можно работать с акварельными карандашами и кистью с резервуаром:

<https://www.youtube.com/watch?v=MrKgDSNk5SI>

Также посмотри, как нарисовать облака, деревья и другие элементы природы:

<https://www.youtube.com/watch?v=PsFrEvdTxTE>, <https://www.youtube.com/watch?v=Be-OvpW1iB0>

<https://www.youtube.com/watch?v=zlZz71mYVzMS>

Скульптурные техники

С древнейших времён скульпторы использовали несколько основных способов работы: *лепку*, *высекание (вырезание)*. Твёрдые материалы высекают до получения нужной формы (рис. 2.39 а). А с помощью техники лепки можно художественно обработать некоторые податливые материалы, такие как глина или пластилин (рис. 2.38, 2.39 б). Лепят обычно ладонями и пальцами. Для обработки мелких деталей в этой технике применяют стеки разных очертаний.

Рис. 2.38. Фигурки, вылепленные из глины школьником

Рис. 2.39. Техники, применяемые в скульптуре: а) высекание (скульптор Ион Здерчук); б) лепка (скульптор Георге Постовану)

Единица обучения 3

Как создать художественную работу. Введение в композицию

Фигуративная композиция

Вспомни!

В основе любой художественной композиции лежит идея. Эта идея занимает в ней главное место, фокусируя внимание зрителя. То место (или зона) композиции, которое привлекает внимание с первого момента, называется композиционным центром.

Под *фигуративной композицией* понимается художественная работа, в которой живые существа и предметы изображены так, как они выглядят в действительности: мы распознаём человеческие фигуры, например, учеников в туристическом походе, очертания предметов (здание школы, деревья, пруды в окрестностях).

Впечатлённые обычаями и традициями, живописной жизнью села, интересными событиями города, жизнью современников, наши живописцы создали множество композиций, которые представляют выдающихся личностей нашего народа (например, Игорь Виеру, *Портрет поэта Алексея Матеевича*), пейзажи (Михаил Петрик, *Виноградники*), флористические композиции (Нина Арборе, *Тюльпаны*) и др. Во всех этих композициях мы видим и узнаём персонажей, элементы окружающей среды, здания, деревья, реки, озёра и т. д.

Рис. 3.1. Композиция, изображающая зиму

На рисунке 3.1 можно видеть пример фигуративной композиции, которую можно назвать *Катание на санках*, так как это название навеяно самим действием. В данном случае тема работы передаёт конкретное развитие действия, события и т. д.

Другим важным аспектом создания фигуративных композиций является способ, в соответствии с которым сгруппированы персонажи картины. В композициях с широкой и развитой темой персонажам отводится основная роль. Они могут быть *главными* и *второстепенными*, художник находит разные способы это подчеркнуть. Как правило, главные персонажи выведены на первый план, а второстепенным отведён более отдалённый план (рис. 3.2). Качество главного персонажа может быть проявлено посредством цвета, когда художник располагает его по принципу цветового контраста со второстепенными персонажами.

Рис. 3.2. Людовик Басараб. Воскресный день

Рис. 3.3. Жан-Батист Симеон Шарден. Прачка

В зависимости от темы, композиции могут группироваться в несколько категорий.

Жанровая композиция. Ещё в древнейшие времена люди изображали на стенах пещер сцены охоты. Повседневная жизнь постоянно привлекала внимание художников. В своих работах они всегда стремились представить действия, характерные для обыденной (привычной) жизни людей. Композиции, в которых отражена повседневность, называются *жанровыми* (рис. 3.3). Из таких картин мы узнаём, как когда-то одевались люди, какие у них были обычаи, насколько интересным и значительным был каждый момент жизни наших ближних в прошлом.

Мифологическая композиция. Такая композиция характерна для произведений искусства, отражающих сцены из мифологии. Одна из наиболее известных мифологических тем связана с героическим подвигом Прометея (рис. 3.4). Он похитил огонь у богов и подарил его людям. Разгневавшись, Зевс приковал его к скале цепью и послал орла клевать его печень. Так как каждый день печень вновь вырастала, муки Прометея были вечными. Скульптура также затрагивает мифологическую тематику. Наш молдавский художник Лазарь Дубиновский создал скульптурную композицию на тему народной мифологии. Работа называется *Стрымбэ-Лемне* (рис. 3.5).

Скульптурные композиции

При создании скульптурных композиций художник пытается сделать акцент на отношениях между персонажами. Часто эти персонажи носят символический характер. Как правило, женские фигуры воплощают добродетель, верность, материнскую любовь. Персонажами могут быть и некоторые животные, птицы. Орёл, например, симво-

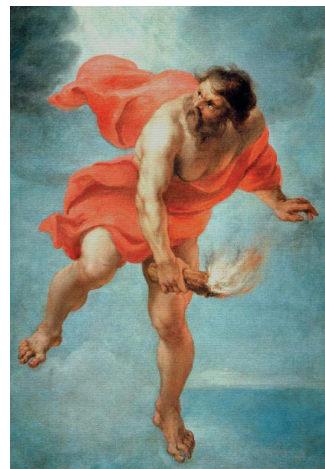

Рис. 3.4. Ян Коссирс.
Прометей

Рис. 3.5. Лазарь Дубиновский.
Стрымбэ-Лемне

Рис. 3.6. Памятник Гансу Христиану
Андерсену в Копенгагене

лизирует смелость, сова — мудрость и т. д. Монументальная скульптура помещается на пьедестал, который выполняет ту же роль, что и рама для картины (рис. 3.6). Таким образом скульптура выделяется среди окружающих предметов.

Полезно знать!

Скульптура, отражающая действие и сформированная из двух или более фигур, называется *скульптурной композицией*.

Работа в командах

ПРОЕКТ. Создание фигуративной композиции на конкретную тему

Данный проект рассчитан на участие всего класса.

Для получения удачной работы каждый ученик должен соблюдать следующие этапы:

1. Выбери хорошо известную тему, подумай над тем, каким будет главный герой (высоким, низким), где происходит действие (в помещении, на природе). Запиши несколько идей в тетрадь.
2. Выбери расположение формата (горизонтальное или вертикальное).
3. Наметь, в какой части листа будут помещены персонажи (не забудь о композиционном центре).
4. После того как будет определено расположение на листе, нарисуй крупные формы, а затем детали.
5. Нанеси цвет, помня о его значении. Цвет также должен способствовать отражению идеи (ориентируйся по рис. 3.7).

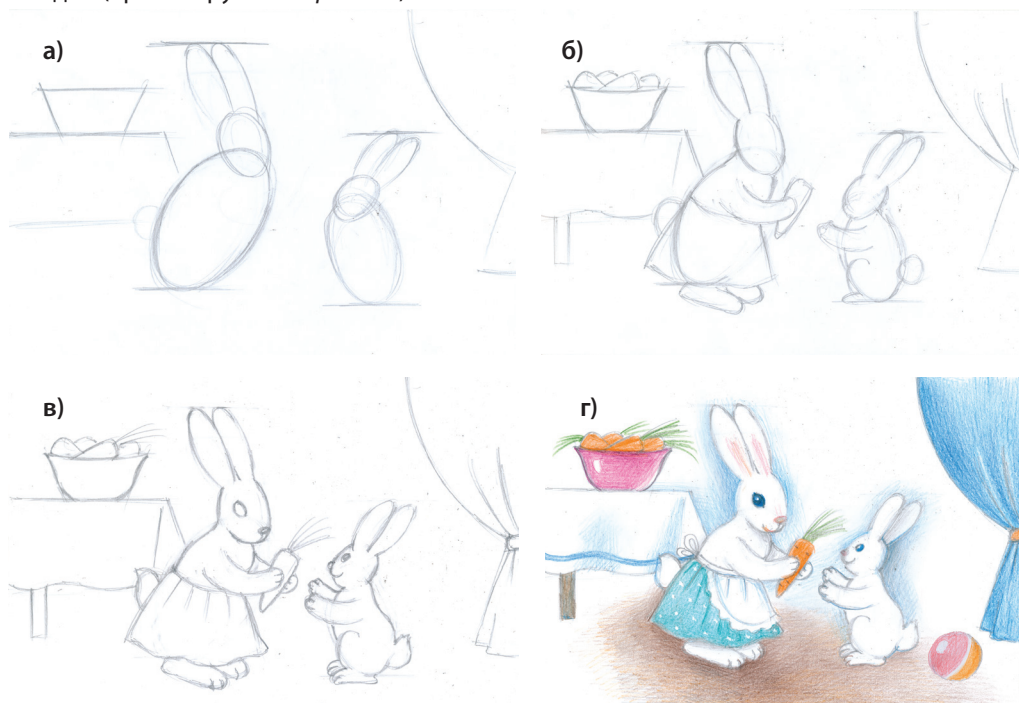

Рис. 3.7. Этапы создания фигуративной композиции

Изображение планов

Окружающие нас предметы размещены в пространстве. Одни из них находятся ближе к нам, другие — дальше. Заметь, что предметы, расположенные более далеко от нас, кажутся маленькими. Например, если ты держишь книгу прямо перед собой, она закрывает окно, хотя окно намного больше книги. Или ладонь — перед глазами она кажется больше, чем дом в отдалении. Чтобы передать глубину пространства в работе, художники помещают элементы картины в разных планах.

В композиции планы расположены в живописном пространстве в зависимости от его глубины. Это означает, что элементы картины находятся на разном расстоянии от зрителя: некоторые ближе (визуально), а другие — дальше. В композиции есть несколько планов: *первый, второй, третий*.

Рис. 3.8. Людовик Басараб. *На сенокосе*

Рис. 3.9. Михаил Петрик. *Улочка в Боженцах*

Мастер спешит на помощь

Проанализируй картины на этой странице. Какая из них тебе нравится больше? Почему? Опиши, что ты видишь на первом плане (рис. 3.8). Что представлено на втором плане? А на третьем? Какими способами автору удалось передать эти планы? По этим же критериям проанализируй и другую картину (рис. 3.9).

Внимательно рассмотри данные картины (рис. 3.8, 3.9). Обрати внимание, что на первом плане представлены объекты, находящиеся ближе к нам. Чем ближе объекты к зрителю, тем больше их размеры на картине. Элементы первого плана частично закрывают предметы, которые размещены в отдалении. Отдалённые предметы располагаются выше, и чёткость изображения снижается.

Следует знать, что и цвета объектов меняются в зависимости от расстояния. Объекты первого плана написаны яркими, насыщенными красками, а цвета тех, которые находятся на втором плане бледные и холодные.

Пополни своё портфолио

Нарисуй весенний пейзаж. Подумай о теме. Какое название желаешь дать композиции?

1. Нарисуй пейзаж простым карандашом. Раскрась небо светло-голубым цветом.
2. Поля сделай светло-зелёными, затем нанеси различные пятна, чтобы изобразить траву. Тонкой кистью, используя разные оттенки коричневого, нарисуй деревья. Тёплые и более тёмные цвета послужат тебе для изображения первого плана, а холодные и более светлые — для деталей заднего плана.
3. Нарисуй кроны деревьев, нанося слои краски по мере её высыхания.
4. Проработай детали.

Поздравляем! Ты создал прекрасную весеннюю картину.

Принципы построения декоративных композиций

Во все времена люди украшали дома, одежду, предметы быта, делая таким образом своё повседневное существование более приятным. Они использовали в декоративных целях разные материалы.

В декоративном искусстве элементы природы передаются простыми формами. Упрощение природных элементов с помощью геометрических форм, с одновременным сохранением общих характеристик формы, называется **стилизацией** (рис. 3.10).

Чтобы стилизовать ту или иную форму, например, цветок, насекомое, птицу и т. д., нужно нарисовать их контур, соответствующий геометрической форме, установив соотношения между размерами. Затем попытаемся устранить второстепенные детали, которые кажутся в рисунке лишними.

Пополни своё портфолио

Стилизуй природный объект, соблюдая следующую последовательность::

1. Внимательно понаблюдай за окружающей природой.
2. Выбери элемент природы и всесторонне рассмотри его.
3. Обрати внимание на общие характеристики его формы.
4. Выполни рисунок, используя особые приёмы создания стилизованного изображения.

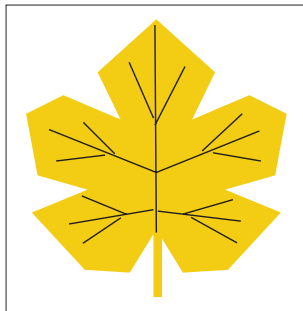
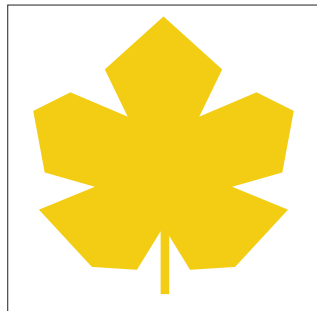

Рис. 3.10. Пример стилизации листа

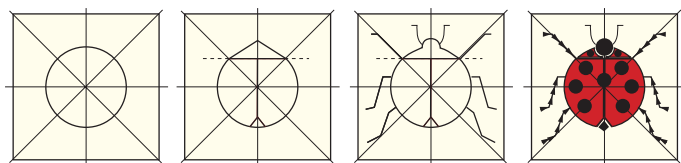

Рис. 3.11. Пример стилизации божьей коровки

Словарь

Растительный — здесь: повторяющий (стилизованно) форму травянистых растений или деревьев.

Зооморфный — имеющий стилизованную форму животного.

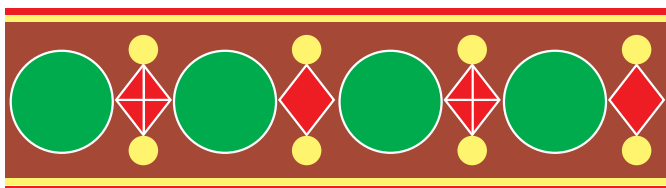
Полезно знать!

При составлении декоративных орнаментов нужно соблюдать два принципа: *ритм* и *симметрию*. *Ритм* — это повторение некоторых художественных элементов, составляющих произведение искусства. *Симметрия* — равновесие между двумя формами, размещёнными по одну и другую сторону от воображаемой оси, которые совмещаются при наложении.

На последнем этапе нанесём некоторые структурные детали, например, прожилки листа, семь точек божьей коровки (рис. 3.11).

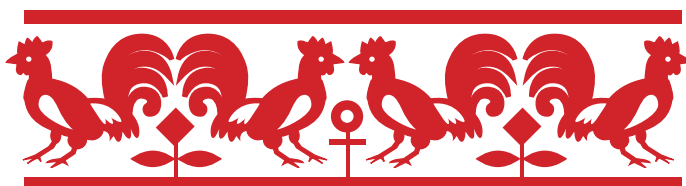
Результат стилизации природного объекта называется **декоративным мотивом**. Это основной элемент орнаментальной композиции. Он может быть *геометрическим*, *растительным*, *зооморфным* (рис. 3.12) и т. д. Источником вдохновения для создания декоративных композиций с растительным и зооморфным мотивом являются природные объекты: листья, цветы, птицы, насекомые, звери и т. п.

а)

б)

в)

Рис. 3.12. Примеры декоративных мотивов: а) геометрический; б) растительный; в) зооморфный (сравните декоративный элемент с петухом на фотографии)

Основу композиции с геометрическим мотивом составляют геометрические формы: *круг, треугольник, квадрат* и др. В нашем народном творчестве представлены все известные мотивы, распространённые в мировом искусстве: *солнце, человек, дерево жизни, ваза с цветами, конь, птицы*, некоторые геометрические формы — *круг, треугольник, квадрат* (рис. 3.13) и т. д.

Рис. 3.13. Примеры декоративных мотивов в народном творчестве

Чтобы их увидеть, достаточно лишь внимательно рассмотреть наши национальные ковры, полотенца, предметы народного костюма. Различные орнаменты свидетельствуют о художественной натуре и богатой культуре нашего народа.

Декоративные мотивы часто используются и в архитектуре (рис. 3.14).

Пинокио

выяснил, что...

...самым древним декоративным мотивом выступает треугольник. Его изображение в разной форме встречается еще на первобытной керамике — в виде волчьего клыка или зубьев пилы. Древними мотивами являются также спираль и волнистая линия. Из растительных декоративных мотивов чаще всего встречается еловая веточка, символизирующая вечность.

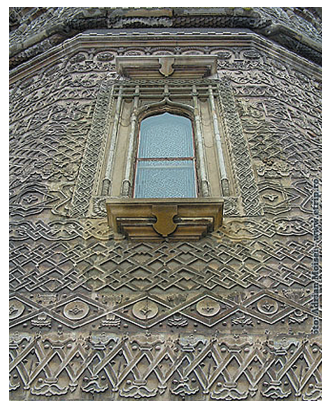

Рис. 3.14. Декоративные мотивы. Церковь Трёх Святителей в Яссах

Материалы, инструменты и техники изобразительного искусства

Полезно знать!

Нанесённые друг на друга слои акварели могут быть разных цветов. Например, если первый слой будет нежно-голубого цвета, а второй — жёлтого, то мы получим зелёно-желтоватый оттенок, а если сначала нанести жёлтый, а потом голубой, то получим зелёно-голубоватый оттенок. Помни: последний цвет будет преобладающим!

Техники работы акварелью

Акварельная живопись «по мокрому» (рис. 3.15). Для работы с акварелью выберем шероховатую бумагу высокой или средней плотности. Прежде чем начать работу, увлажним лист с помощью большой кисти или губки, после чего дадим ему немного просохнуть. Затем нанесём акварель на ещё влажный лист, добиваясь плавного слияния цветов.

Акварельная живопись «по сухому» (рис. 3.16). На сухую бумагу наносят прозрачные слои краски. Сначала покрываем нужную поверхность разбавленной акварелью, получив едва заметный оттенок. После высыхания листа добавляем второй слой, более густой. На хорошо высохший рисунок можно нанести несколько слоёв краски.

Рис. 3.15. Неизвестный автор. Акварель «по мокрому»

Рис. 3.16. Нина Арборе. Сад художницы. Акварель «по сухому»

Техника работы с гуашью

Обладая большой плотностью, гуашь позволяет наносить на тёмные цвета более светлые оттенки (рис. 3.17, 3.18). Следует учитывать, однако, что избыток слоёв приводит к растрескиванию структуры красок.

В отличие от акварели гуашью можно равномерно покрыть рабочую поверхность (рис. 3.19).

Рис. 3.17. Техника гуаши. Рисунок, выполненный школьником

Рис. 3.18. Гуашь позволяет наносить более светлые оттенки на тёмные цвета

Рис. 3.19. Слой гуаши должен равномерно покрывать поверхность

Рисунок, выполненный гуашью, бархатистый, матовый. Слой краски чувствителен к воде и впитывает её из атмосферы (среды), так что краска может смываться.

Графика

Графика — это искусство рисунка. Основные элементы языка графики — *точка, линия и тон*. Некоторые работы могут быть выполнены только с помощью линий и точек, а в других могут сочетаться линия и тон или же все элементы. Графические работы можно создавать, обращаясь к различным материалам, которыми наносятся линии (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры и т. д.)

Мастер спешит на помощь

Внимательно рассмотри рисунки (рис. 3.20). Предложи названия. Чем отличается монохромная графика от полихромной? Какая тебе нравится больше? Почему?

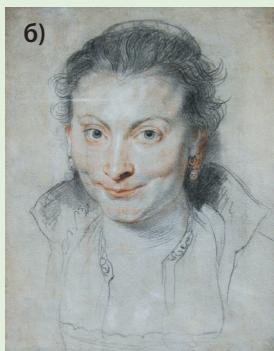
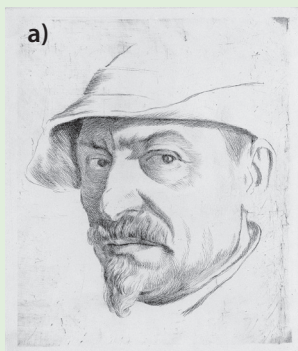

Рис. 3.20. Примеры монохромной (а) и полихромной графики (б, в)

Поэтому подобная работа будет *монохромной* или *полихромной*. В монохромной графике (рис. 3.20 а) используется только один цвет на бумаге, которая не обязательно должна быть белой, а в полихромных произведениях художники применяют различные цвета (рис. 3.20 б, в).

Граттаж — это техника выполнения рисунка посредством процарапывания острым инструментом (зубочисткой, ручкой) поверхности, покрытой чёрной краской. Граттаж может быть монохромным (рис. 3.21) и полихромным (рис. 3.22).

Рис. 3.21. Графика в технике граттажа. Монохромия

Рис. 3.22. Графика в технике граттажа. Полихромия

Полезно знать!

Графика включает и печатные художественные изображения, такие как *гравюра* и *книжная иллюстрация*. График выполняет работы специально для их последующего печатания.

Палитра

Палитра — это принадлежность для работы живописца (рис. 3.23). Обычно она имеет овальную форму с отверстием для большого пальца. Палитру держат в руке или кладут на стол, на мольберт. Палитры для акварели и гуаши изготавливаются из пластика и обладают рядом углублений для разбавления красок. Эти палитры могут быть разной формы, но важно, чтобы они были белого цвета.

Рис. 3.23. Палитра

Пополни своё портфолио

Выполни работу в технике *граттажа*.

Прежде всего приготовь необходимые материалы:

- Плотную бумагу или картон.
- Восковые свечи, гуашь чёрного цвета.
- Жидкое мыло (добавляется в гуашь).
- Губка или широкая кисть для гуаши.
- Острые инструменты (зубочистка, ручка, которая не пишет, и т. п.) для процарапывания изображения.

Внимание! Осторожно работай с зубочистками и ручкой, чтобы не пораниться и не поранить одноклассников.

- Кусок фланели для удаления излишков воска после нанесения краски.

Лучше работать на наклонной поверхности. Тогда краска, удалённая с работы, будет падать на стол, а не оставаться на рисунке.

Если у тебя есть необходимые материалы, нужно выбрать тему. После этого надо наметить основные элементы работы. Если тебе всё кажется удачным, перенеси композицию на пластиковую подставку.

Этапы работы:

1. Лист бумаги покрывается цветовыми пятнами, которые будут свободно сливаться. Чтобы твоя работа была более весёлой, используй светлые и яркие цвета.
2. На хорошо высушенную поверхность бумаги наносится, путём натирания, слой воска (важно, чтобы этот слой был толстым).
3. Вся поверхность обрабатывается мылом.
4. Лист покрывается чёрной гуашью, в которую добавлены две-три капли жидкого мыла (краска наносится кистью или губкой).
5. Первоначальный эскиз рисунка накладывается на полученную поверхность. Ручкой (с нажимом) надо обвести контур рисунка. Удалив лист с первым рисунком, мы замечаем, что он оказался перенесённым на чёрную поверхность.
6. Острой палочкой поскобли поверхность работы.
7. Затем вытри её куском фланели.

Тебе удалось сделать это? Молодец! Храни работу в своём портфолио. Можешь создать и другие тематические работы, в данной технике, которые можно подарить друзьям или членам семьи.

Единица обучения 4

Почему нам нравится изобразительное искусство

Народное творчество

В наших краях *народное творчество* известно с древнейших времён. Народные мастера, создавая различные предметы домашнего обихода (горшки, ложки, полки для посуды, упряжь, сёдла, двери, женские украшения и т. д.), старались сочетать пользу с красотой (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Народные костюмы с геометрическим орнаментом

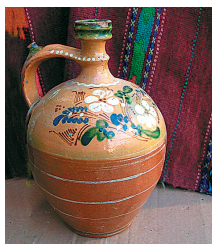

Рис. 4.2. Кувшин с цветочным орнаментом

Рис. 4.3. Орнаментальные мотивы на полотенце

Рис. 4.4. На ковре растительные мотивы чередуются с зооморфными

Глиняный горшок или деревянная ложка становились намного привлекательнее, если мастер наносил орнамент (рис. 4.2). Так обычный предмет домашнего обихода становился и произведением народного искусства. Используя его для домашних нужд и в то же время любясь им, люди развивали свой эстетический вкус.

Полотенца (рис. 4.3), ковры (рис. 4.4), одежда с ткаными или вышитыми узорами создавали обстановку красоты в интерьере дома.

Словарь

Выпиливание — вырезание орнаментов на тонкой деревянной дощечке специальной пилой.

Мастер спешит на помощь

Внимательно рассмотри изображения (рис. 4.5). На первой фотографии ты видишь гончара, на второй – ткачиху традиционных ковров, на третьей — вышивальщицу национальных блуз и полотенец. Что общего между этими людьми? Они используют своё воображение и умение для создания прекрасных оригинальных работ в национальном стиле. Предметы, созданные этими *народными мастерами*, радуют глаз. Они развивают своё маленькое производство почти в каждом селе. Ты знаешь какого-нибудь народного мастера в своём населённом пункте или в стране? Организуйте вместе с одноклассниками или семьёй экскурсию в мастерские народных умельцев. Не забудьте задать им как можно больше вопросов об их искусстве.

Рис. 4.5. Народное искусство возвращается в нашу жизнь

Деревянные чердачные столбы, коньки крыш, вырезанные из дерева в виде растений или животных, орнаментированные ворота, колодцы с украшениями из металла возрождали эту идею о прекрасном и за пределами дома.

Предметы, изготовленные мастерами, могут быть как функциональными (рис. 4.3, 4.4, 4.6), так и чисто декоративными (рис. 4.7, 4.8).

Гончарное дело — одно из самых древних народных ремёсел. В Молдове есть качественная глина, поэтому здесь созданы центры по изготовлению керамики в таких населённых пунктах, как Чинишеуць, Юрчень, Цигэнешть и др.

Рис. 4.6. Керамика, украшенная различными орнаментами

Рис. 4.7. Орнамент, созданный резьбой по дереву

Рис. 4.8. Расписные пасхальные яйца — настоящие декоративные украшения

Словарь

Керамический горшок (gavanos) — большой керамический сосуд, покрытый глазурью, который используется в домашнем хозяйстве для хранения продуктов питания.

Рис. 4.9. Даже дети с гордостью носят национальный костюм

Рис. 4.10. Вышитые орнаменты

В нашей стране с древних времён производят горшки, миски, кружки, кувшины, большие горшки для хранения продуктов (*gavanoase*), вазоны, детские игрушки и многое другое.

Ещё одной областью народного искусства, в которой по преимуществу проявили себя женщины, было ковроткачество. Как правило, ковры изготавливали вручную в крестьян-

ских домах зимой, когда хозяйки не были заняты на полевых работах. Однако действовали и рабочие *мастерские*, особенно рядом с женскими монастырями (в Таборе, Рэчуле и др.). В качестве сырья обычно служила шерсть, окрашенная натуральными красителями, и конопляная или хлопковая нить. Орнаменты составляли из стилизованных растительных мотивов (цветов, листьев и т. д.) и зооморфных мотивов (зверей, птиц) (рис. 4.3, 4.4).

Вышивка также была древнейшим занятием молдавских крестьянок. Они вышивали женские блузы (рис. 4.9), мужские рубашки, полотенца, скатерти и т. п. Орнамент вышивок, выполненный в ярких, но не кричащих тонах, представляет те же цветочные мотивы, стилизованные с большой изысканностью (рис. 4.10).

Народный костюм шили из полотна (льняного, конопляного или хлопкового). Наряду с тканями из шерсти, конопли или хлопка в состав национального костюма входили и предметы, изготовленные из кожи (овчинные кожухи, жилеты, широкие пояса, ремни и т. д.). Костюмы изготавливали для разных времён года (весна–зима), а также для различных случаев (в трудовые будни одевались попроще, а в праздники — в богато украшенную орнаментами одежду).

Народный мастер

Окружающие нас искусственные материалы и предметы характерны для жизни современного человека. И всё же для каждого из нас является желанным декоративный предмет ручной работы, сделанный народным мастером.

Народный умелец — это творец, который не оканчивал какую-нибудь специальную школу, а перенимал ремесло от своих предшественников. Созданные им предметы изготовлены вручную по моделям, сохранявшимся на протяжении долгого времени. Знания передаются из поколения в поколение, так что народное творчество не претерпевает больших перемен с течением лет. Как функциональные, так и декоративные предметы, созданные народным мастером, как правило, обладают самым высоким качеством.

Рис. 4.11. Народный мастер Василе Гончар в своей рабочей мастерской

О предметах, изготовленных вручную или ремесленным способом, часто говорят, что они созданы *с душой*.

Было время, когда продукция ремесленников была невостребованной: современная промышленность предлагала значительно более дешёвые товары.

Сегодня внимание общественности вновь обратилось к этим создателям традиционной красоты. Особой востребованностью пользуются вышитые национальные блузы.

Мы также являемся свидетелями зарождения настоящего культа старинных ковров. Возрождается и гончарное дело, особенно изготовление декоративной керамики.

Работа в командах

ПРОЕКТ. Организация выставки лучших работ

Вместе с одноклассниками и учительницей/учителем перелистайте портфолио со своими работами, собранными на протяжении года, и выберите лучшие из них. Организуйте выставку.

Практические упражнения

1. Выполни работу в соответствии с одним из изученных жанров искусства.
2. Составь композицию в народном стиле для полотенца или ковра.

Пинюккио

выяснил, что...

...термин *ремесленный* иногда используется для описания ручного изготовления того, что обычно производится промышленностью. Данный термин не только определяет различные предметы, созданные народными мастерами (керамика, вышивки, элементы одежды), но и используется для наименования продуктов питания, изготовленных в фермерских хозяйствах (брынза, хлеб или даже шоколад ручного приготовления).

Полезно знать!

Понятие *мастерской* возникло в те времена, когда при монастырях работали те, кто занимался росписью церквей, иконописцы; здесь же находились мастерские переписчиков, которые размножали и украшали яркими цветными орнаментами рукописи, заказанные господами или высшим духовенством. Мастерская — это помещение, оснащённое инструментами, предназначенными для определённого ручного труда, в котором работает народный мастер.

СОДЕРЖАНИЕ

Единица обучения 1. Красота вокруг нас. Восприятие в изобразительном искусстве

Восприятие цвета в искусстве и природе	3
Изображение растительного мира	6
Изображение животного мира	8
Материалы, инструменты и техники изобразительного искусства	12

Единица обучения 2. Азбука изобразительного искусства. Элементы языка изобразительного искусства

Точка.....	21
Линия.....	22
Пятно	24
Цвет.....	25
Форма — элемент языка изобразительного искусства	27
Приёмы получения плоских форм (спонтанных)	29
Приёмы получения объёмных форм	31
Хроматическое смещение.....	33
Цветовая доминанта	34
Тон цвета	36
Материалы, инструменты и техники изобразительного искусства	37

Единица обучения 3. Как создать художественную работу. Введение в композицию

Фигуративная композиция.....	40
Изображение планов.....	44
Принципы построения декоративных композиций	45
Материалы, инструменты и техники изобразительного искусства	48

Единица обучения 4. Почему нам нравится изобразительное искусство

Народное творчество.....	52
Народный мастер	54

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII
Канцыру, Ион.

Художественное воспитание : учебник для 4 класса / Ион Канцыру, Александру Ватаву, Ольга Карауш; перевод с румынского: Татьяна Зайковски; комиссия по оценке: Даниела Котовицкая [и др.]; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – [Chișinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 56 p. : des., fot. color.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 9450 ex.

ISBN 978-9975-0-0411-4.

73/76(075.2)
К 199

Imprimat la Tipografia „Bons Offices”. Chișinău, str. Feredeului nr. 4/6, tel.: 0-22-50-08-95. www.bons.md

ISBN 978-9975-0-0411-4

9 789975 004114