

Елена Самбурик • Лилия Присэкару

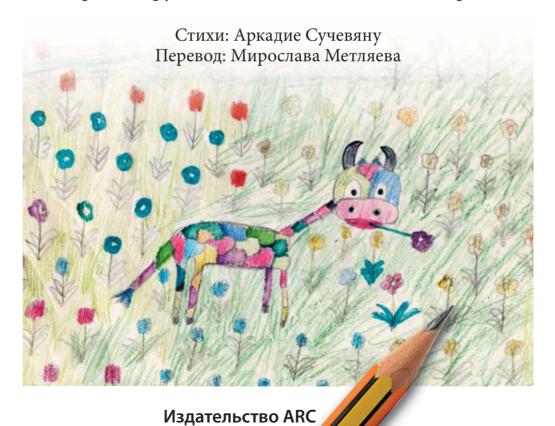

Елена Самбурик • Лилия Присэкару

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

УЧЕБНИК ДЛЯ 2 КЛАССА

Перевод с румынского: Олег Даги, Алла Уварова

Manualul a fost aprobat prin Ordinul nr. 399 din 25 mai 2015 al ministrului Educației al Republicii Moldova. Manualul este elaborat conform Curriculumului disciplinar (aprobat în anul 2010) și finanțat din resursele financiare ale Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Şcoala						
Anul	Numerale si muomuum ale elevudui	Anul școlar	Aspectul manualului			
de folosire	Numele și prenumele elevului		la primire	la returnare		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

- Dirigintele clasei trebuie să controleze dacă numele elevului este scris corect.
- Elevul nu va face niciun fel de însemnări în manual.
- Aspectul manualului (la primire și la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător.

Comisia de evaluare: Galina Golubi, grad didactic II, Liceul Teoretic "Natalia Gheorghiu", Chișinău; Valentina Movilă-Ghimpu, grad didactic I, școala primară-gradiniță nr. 152, Chișinău; Nina Osinscaia, grad didactic I, Liceul Teoretic "Nicolai Gogol", Chișinău; Larisa Rogovschi, grad didactic I, Liceul "Mihai Eminescu", Chișinău.

Referenți: Ana Simac, dr. în studiul artelor, șefa Catedrei de desen și metodica predării, Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chișinău; Ion Negură, conf. univ., dr. în psihologie, șef al laboratorului de psihologie al Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chișinău; Elena Ungureanu, dr. în filologie, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei; Vitalie Coroban, director artistic, Editura Cartier, Chișinău; Angela Frumosu, grad didactic superior, Liceul Teoretic "Liviu Deleanu", Chișinău.

Redactor: Tamara Şmundeac Lector: Elena Oteanu

Desene: Aliona Samburic, Violeta Zabulica Concepția grafică și machetare: Elena Garștea

Coperta: Mihai Bacinschi Tehnoredactor: Mihai Dimitriu

Editura Arc se obligă să achite deținătorilor de copyright care încă nu au fost contactați costurile de reproducere a imaginilor folosite în prezenta ediție.

Toate drepturile asupra acestei ediții aparțin Editurii Arc.

- © Editura Arc, 2015
- © E. Samburic, L. Prisăcaru, 2015
- © A. Suceveanu, 2015
- © Мирослава Метляева

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII

Самбурик, Елена

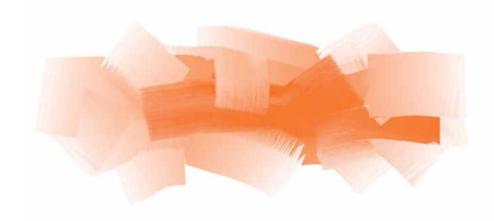
Художественное воспитание : Учебник для 2 класса / Елена Самбурик, Лилия Присэкару ; пер. с рум.: Олег Даги, Алла Уварова; стихи: Аркадие Сучевяну; пер.: Мирослава Метляева; comisia de evaluare: Galina Golubi [et al.]; М-во Просвещение Респ. Молдова. – Еd. а 2-а. – Кишинев: Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 96 р.

7400 ex.

ISBN 978-9975-61-903-5.

73/76(075.2)

C 17

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. Инструменты, материалы и техники работы	5
БУМАГА И КАРТОН	6
КИСТЬ	8
ПАЛИТРА И РЕЗИНКА	10
КАРАНДАШ	12
 Карандаш с графитовым стержнем: как им рисовать	
Цветные карандаши: как ими рисовать	14
Пастель: как ею работать	16
ЧТО ТАКОЕ ФЛОМАСТЕР И КАК ИМ РИСОВАТЬ	18
ТУШЬ	20
АКВАРЕЛЬ И ЕЁ СЕКРЕТЫ	22
Техника акварели «по-мокрому»	24
ВОСКОВЫЕ КАРАНДАШИ	25
Техника работы восковыми карандашами и акварелью	26
ГУАШЬ	27
ТЕМПЕРА	28
Техника работы гуашью и темперой – традиционный метод Современные техники работы гуашью и темперой	29
(отпечатки, штампы, оттиски на бумаге ручной работы)	30
СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА: МОНОТИПИЯ АКВАРЕЛЬЮ И ТУШЬЮ	32
КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ РИСУНОК В ТЕХНИКЕ ГРАТТАЖ	34
КАК СОЗДАТЬ КОЛЛАЖ	36
Смешанный коллаж: бумага, ткань	36
ГЛИНА	38
Техника лепки (моделирования) из глины	39

ІЛАВА 2. ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА	42	
язык искусств	43	
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК	44	
КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОМАТИЧЕСКИХ И АХРОМАТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ		
Ахроматические цвета	52	
Хроматические цвета	55	
Радуга – явление природы		
Основные цвета		
Хроматическое и ахроматическое смешение цветов	62	
ГЛАВА З. ВВЕДЕНИЕ В КОМПОЗИЦИЮ	65	
идея	66	
ЦВЕТ	67	
КОМПОНОВКА	67	
Центр интереса в композиции	69	
ГЛАВА 4. ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО		
	7.4	
ИСКУССТВА		
ЧТО ТАКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО		
Графика		
Живопись		
Керамика		
Скульптура		
Архитектура		
МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ	90	
ЧУДЕСА СВЕТА – ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО ИСКУССТВА	92	

ГЛАВА 1

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ РАБОТЫ

На занятиях по художественному воспитанию вы узнаете, что для создания произведения искусства нужны различные инструменты и материалы, а также знания по применению различных техник работы.

О некоторых из них вы узнаете в этом учебном году.

Бумага и картон • Кисть
Палитра и резинка • Карандаш
Что такое фломастер и как им рисовать
Тушь • Акварель и её секреты
Восковой карандаш • Гуашь • Темпера
Смешанная техника: монотипия акварелью и тушью
Как выполняется рисунок в технике граттаж
Как создать коллаж • Глина

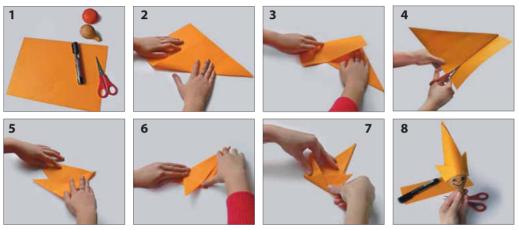

БУМАГА И КАРТОН

Бумага – самый необходимый рабочий материал. На уроках художественного воспитания её используют так же часто, как картон.

Бумагу и **картон** производят из дерева на специализированных фабриках.

В продаже бывает бумага разного качества, толщины, цвета. Бумага применяется не только как художественная основа, но и как материал для разнообразных художественных техник (коллажа, оригами и др.).

На иллюстрациях вверху изображены этапы изготовления игрушки. Это всего лишь одна из множества техник работы с бумагой; эта техника называется *оригами*

Для каждого материала и художественной техники существует определённый вид бумаги.

Акварель, например, наносится на фактурную бумагу (шероховатую на ощупь), которая обладает большой впитывающей способностью.

Для работы тушью и пером рекомендуется гладкая, блестящая бумага, которая называется *мелованной*.

Для работы гуашью и темперой могут применяться любые виды картона разного качества и толщины.

Акварельные мазки на фактурной бумаге

Лес не только источник сырья для бумаги. Деревья являются легкими нашей планеты, и потому их надо беречь

Упражнения на фактурной бумаге (карандаш)

Мелованная бумага — бумага, покрытая слоем белой краски с клеем. Мелованная бумага бывает двух видов: блестящая и матовая.

Бумага может быть произведена из тростника, соломы, тряпок и макулатуры. Применяя эти материалы, люди сохраняют леса.

Кисть является инструментом, состоящим из пучка натуральной мягкой или жёсткой шерсти (беличьей, волоса пони, свиной щетины) или из искусственных волокон, закреплённых на деревянном стержне.

Кисти бывают разных видов: *плоские* и конические, с мягким и жёстким ворсом.

Тоненькая кисть для прописки мелких деталей

Кисти с мягким ворсом предназначены для работы акварелью, тушью и чернилами.

Кисти с жёстким ворсом применяются в основном для работ в гуаши или темпере (см. стр. 27, 28).

След, оставленный кистью, называется *мазком*. Существует маленькая кисточка с особо тонким ворсом. Она стала символом мастерства, т. к. ею наносят самые тонкие нежные мазки. Потому художников ещё называют *мастерами кисти*.

ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА

В моей светлой мастерской Всё, что нужно, под рукой:

Краски в тюбиках больших, Кисть волшебная при них,

Вот этюдник на стене, А талант всегда при мне.

Я коснусь бумаги смело: Глянь – ракета полетела!

Мчится поезд, словно птица, Со страницы на страницу.

И картину эту в раме Подарю, конечно, маме. Кисти с жёсткой щетиной

Живопись, выполненная кистью с жёсткой щетиной

ПАЛИТРА И РЕЗИНКА

Палитра – это деревянная или пластиковая пластина, на которой художник смешивает краски.

ПАЛИТРА

На палитре краски в ряд Словно красочный парад.

Ими всё раскрасить можно, Их смешаю осторожно,

И они вдруг оживут – Это очень сложный труд!

Резинка, или **ластик,** применяется для стирания следов, оставленных карандашом на бумаге. Резинкой стираются не только линии, проведённые по ошибке, иногда ею можно и рисовать.

По уже заштрихованной поверхности в нужных местах проводим резинкой, оставляя белые следы. Эти следы, оставленные резин-

кой, могут быть переделаны в изображение, которое в процессе работы с помощью карандаша автор может легко изменить.

Некоторые резинки прикрепляются к концу карандаша. Резинки такого типа обычно бывают розового, красного или зелёного цвета. Этот вид резинок следует применять с осторожностью, т. к. они «травмируют» бумагу.

Помимо закреплённых на карандашах, резинки для стирания могут быть разнообразной формы: прямоугольными, продолговатыми, треугольными, коническими или могут «превращаться» в разнообразных зверюшек.

КАРАНДАШ

В изобразительном искусстве применяется большое количество различных видов карандашей: карандаши с графитовым стержнем, цветные карандаши, карандаш-пастель, восковые карандаши.

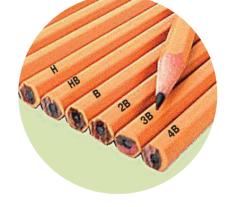
КАРАНДАШ С ГРАФИТОВЫМ СТЕРЖНЕМ: КАК ИМ РИСОВАТЬ

У **карандаша с графитовым стержнем,** как правило, деревянный корпус.

Стержень оставляет на бумаге или картоне серый след, обладающий широким диапазоном нюансов: от светло-серого до тёмно-серого, практически чёрного цвета.

По степени твёрдости графита карандаши подразделяются на мягкие и твёрдые. Мягкие отмечаются буквой «В» и цифрой, которая указывает на степень

Карандаши с графитовым стержнем и их маркировка

Деревянный корпус

Графитовый стержень

<mark>Точилка для к</mark>арандашей

твёрдости стержня; чем больше цифра, тем мягче карандаш (например, «4В»).

Твёрдые карандаши маркируются буквой «Н»; как и в предыдущем случае, цифра указывает степень твёрдости (например, «3Н»).

Карандаши средней твёрдости маркируются как «НВ».

Карандаш легко затачивается с применением, как правило, обычных точилок.

Альбрехт Дюрер. Автопортрет. Карандашный рисунок, созданный великим художником эпохи Возрождения в возрасте 13 лет

Техника рисования карандашом для детей является одной из самых любимых.

Карандаши с графитовым стержнем оставляют выразительные линии, они могут быть широкими или тонкими.

Используя карандаш, мы можем нарисовать контуры разнообразных объектов и их силуэты, после чего заштриховать их. Штриховка осуществляется заточенным кончиком карандаша, которым с одинаковым интервалом наносятся параллельные или пересекающиеся линии. Чтобы получить на определённых участках изображения более тёмные места, штриховка наносится одна на другую в несколько слоёв.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: КАК ИМИ РИСОВАТЬ

Дети, как правило, больше всего любят рисовать **цветными** карандашами, потому что ими легко пользоваться и они обладают богатой вариацией цветов. С помощью наложения штриховки одного цвета на штриховку другого цвета можно «создать» третий цвет. Таким же образом можно получить и другие нюансы цветов.

ещё более выразительные следы. Увлажнённые, они предоставляют неограниченные возможности для творчества.

И этот вид карандашей также позволяет перекрывать один цвет другим для получения новых цветов и их нюансов. Данный приём может осуществляться не только сухими красками, но и увлажнёнными.

ВНИМАНИЕ! Нельзя увлажнять карандаши слюной. Это вредно для здоровья!

След, оставленный карандашом, может быть любой желаемой интенсивности. Если надавить сильнее – линия получится более яркой, и наоборот, тонкую, едва заметную линию мы можем получить при лёгком прикосновении карандаша к бумаге!

Выполнить композицию цветными карандашами на тему: «Яблоки и айва».

Увлажнённая кисть тонко подкрашивает, покрывая поверхность бумаги плотным цветом

КАРАНДАШИ

У меня есть волшебные палочки, Это палочки-выручалочки! Только с ними такое бывает: На бумаге весь мир оживает. Речки, птички, цветы, города Одеваются в чудо-цвета. Полоса в триколоре есть красная, Вишню этой же краской раскрашу я. Во дворе зеленеет трава Там, где на зиму пилят дрова. Чёрным цветом закрашу я ночку, В небе бархатном звёзды, как точки. Дом цветной на холме вырастает, А над ним птицы носятся стаей. Чудо-сказка который уж год В карандашной коробке живёт.

ПАСТЕЛЬ: КАК ЕЮ РАБОТАТЬ

Название **пастель** происходит от итальянского слова *pastello*, которое означает *цветной карандаш*. Рисунки пастелью по своей красоте чем-то напоминают многоцветное крылышко бабочки.

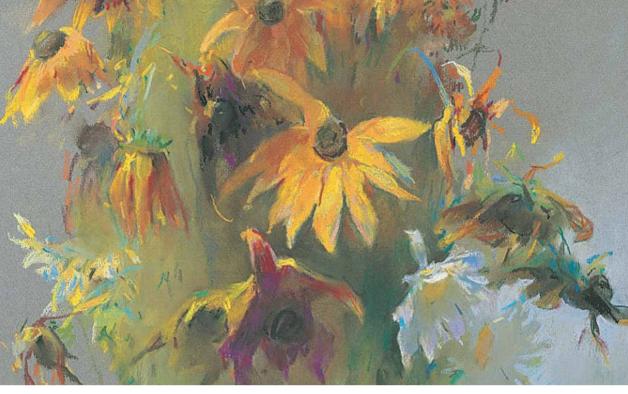

Водный мир – великолепная тема для работы пастелью

Василе Александри назвал *пастелями* свои знаменитые стихи о природе. Это название было навеяно словом *пастель* (означающее *карандаш*). С помощью этого скромного инструмента художники создают красивейшие пейзажи.

УДИВИТЕЛЬНОЕ В МИРЕ ИСКУССТВА

Леонид Григорашенко. Осенние цветы, пастель

картону. Обычно пастель имеет форму стержня (похожа на тонкий брусочек мела, обёрнутый в полоску плёнки или бумаги).

Пастели подразделяются на сухие и масляные. Линии, проведённые сухой пастелью, могут наноситься одна на другую, а также могут растворяться водой.

ВНИМАНИЕ! После работы пастелью хорошо вымойте руки! Запрещено смачивать пастель слюной. Она токсична!

Так выглядят линии, оставленные на бумаге пастельным карандашом

СЛОВАРЬ

Плёнка – тонкий лист пластика.

Тонированная бумага — бумага, которой придали какой-либо тон (зеленоватый, серый, голубоватый и др.).

Тон – разновидность цвета.

ЧТО ТАКОЕ ФЛОМАСТЕР И КАК ИМ РИСОВАТЬ

Фломастер – это инструмент для письма и рисования. Корпус фломастера заполнен фетром, пропитанным чернилами. Они смачивают наконечник, которым мы пишем. Чернила могут быть разных цветов. Корпус и колпачок фломастера изготовленны из пластика. Фломастер оставляет на бумаге чёткие и ясные линии.

-СЛОВАРЬ--

Фетр — войлок из шерстянных нитей.

У Это важно знать!

Среди большого разнообразия фломастеров есть наборы, названные техническими. Этими фломастерами детям рисовать не рекомендуется.

После того, как мы аккуратно выполнили рисунок цветными карандашами, некоторые его участки можно дорисовать фломастерами. Мягкий стержень фломастера позволяет выполнить эту работу с лёгкостью.

Работы, выполненные цветными карандашами и фломастерами, приобретают в конце выразительный и привлекательный вид. В данном случае мы можем сказать, что применили смешанную технику (карандаш + фломастер).

Фломастерами можно рисовать на бумаге, картоне и др.

Работа, выполненная в смешанной технике (карандашом и фломастером)

Выполните работу на тему: «Сказочный домик», применяя чёрные, цветные карандаши и фломастеры (смешанная техника).

Тушь как рабочий материал часто применяется в изобразительном искусстве. Для рисования используют не только чёрную тушь, но и цветную. Чёрную тушь получают обычно из сажи, жира, клея и гуммиарабика. Тушь и чернила представляют собой жидкие и очень устойчивые вещества.

След, оставленный кистью, смоченной в туши

Рисунок, выполненный тушью

Китайская тушь – идеальный материал для рисунка

СЛОВАРЬ

Гуммиарабик — один из видов клея, полученный из некоторых видов акации, произрастающей в южных странах; применяется в живописи.

Эжен Делакруа. *Лев и черепаха*. Кисть, тушь

Рисунок, выполненный тушью

Великие художники часто использовали тушь для создания бессмертных произведений искусства. Многие из них находятся в коллекциях самых знаменитых музеев мира и восхищают нас и сегодня.

Винсент Ван Гог. Рыбацкие лодки на пляже в Сен-Мари. Перо, тушь

АКВАРЕЛЬ И ЕЁ СЕКРЕТЫ

Акварель – краска, состоящая из пигмента, легко растворимого в воде. Она оставляет на бумаге прозрачный мазок, создавая впечатление наложения одной цветной стеклянной пластинки на другую.

Так как акварель легко растворяется в воде, она без труда растекается по бумаге.

Этот вид краски может применяться не только на бумаге или картоне, но и на тканях. В прошлом японские и китайские художники для этой техники предпочитали натуральный шёлк. Также может применяться и искусственный шёлк (светлых ню-

Акварельная работа, созданная знаменитым восточным художником

АКВАРЕЛЬ

Что за слово «акварель»? Зазвенело, как капель, И запело звонкой птичкой, Будто вновь пришёл апрель.

COULTECTION

Нет нежнее краски этой, С ней рисунок полон света: Хочешь, верь или не верь, Ну а лучше – сам проверь.

Прикрепи к доске бумагу, Пропитай бумагу влагой, Кистью воду набери, Краски быстро раствори.

И на той бумаге белой Ставь мазки цветные смело!

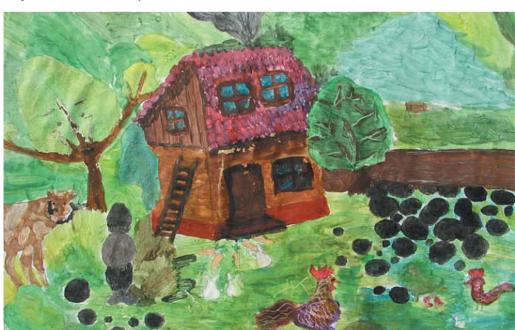

Работы, выполненные в технике акварели, нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами. Солнечные лучи выжигают пигмент и обесцвечивают краску.

СЛОВАРЬ -----

Акварелист – художник, работающий в технике акварели.

Научись писать в акварельной технике. Это захватывающее занятие!

ТЕХНИКА РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ «ПО-МОКРОМУ»

Сначала кистью слегка увлажняется бумага, потом по сырой поверхности наносятся густые мазки краски. Места, где собралось больше краски, можно присыпать кухонной солью. Это придаст картине оригинальность.

Выполните работу на тему: «Подводный мир», применяя технику акварели (по сухой или мокрой бумаге).

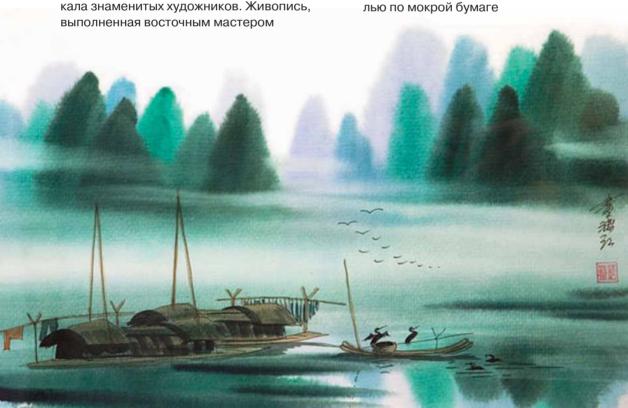
Техника акварели «по-мокрому» привле-

Для техники акварели «по-мокрому» поверхность бумаги может быть увлажнена частично или полностью.

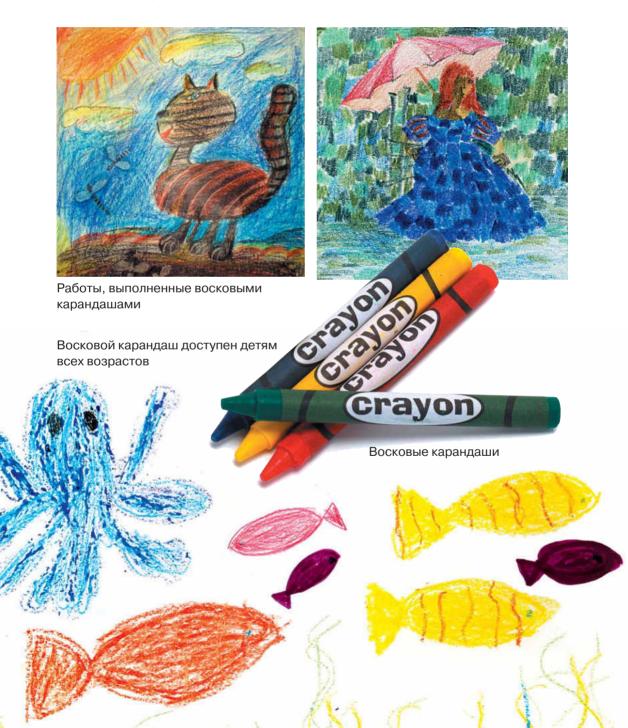

Портрет, выполненный акварелью по мокрой бумаге

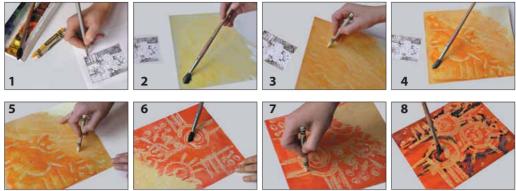

ВОСКОВЫЕ КАРАНДАШИ

Помимо цветных пигментов, **восковые карандаши** включают в свой состав большое количество натурального воска или парафина (искусственного воска). Эти карандаши создают блестящие мазки, устойчивые к загрязнению и воде.

Этапы выполнения работы восковыми карандашами и акварелью

ТЕХНИКА РАБОТЫ ВОСКОВЫМИ КАРАНДАШАМИ И АКВАРЕЛЬЮ

Восковые карандаши имеют мягкую, но достаточно прочную рабочую часть и не ломаются так легко, как карандаши цветные или с графитным стержнем. Они точатся без особых затруднений любыми хорошими точилками. Восковыми карандашами можно свободно рисовать по белой бумаге.

В случае использования цветного воскового карандаша следы на бумаге остаются цветными, а от бесцветного карандаша – прозрачными. Мы можем заменить восковой карандаш обычной парафиновой свечкой.

Поверх рисунка мы можем нанести кистью акварельную краску разных цветов.

На основе стихотворения создайте композицию на тему «Петушок», используя восковые карандаши и акварели (смотри иллюстрации наверху).

петушок

Петушок со шпорами,
Солнце встанет скоро ли?
Я с будильником дружу,
Всех на свете разбужу!
Ку-ка-ре-ку!

Мирослава Метляева

Работа, выполненная восковыми карандашами

Работа, выполненная гуашью

ГУАШЬ

Гуашь – краска, приготовленная из порошкообразных пигментов, белой глины, клея и воды. Гуашь используется в живописи, графике и декоративном искусстве. Матовая, непрозрачная, она хорошо ложится на бумагу. Благодаря этим качествам мы можем наносить светлые мазки краски поверх тёмных и наоборот.

ТЕМПЕРА

Краска, названная **темперой**, известна ещё с древних времён. Она изготавливается на основе белка или желтка куриного яйца с добавлением натуральных пигментов. В состав этой краски могут входить гуммиарабик, растительное масло, клей.

Темперой пишут по дереву или сырой штукатурке. Краска хорошо ложится также на бумагу и картон. Благодаря тому, что она не прозрачна, может быть нанесено много слоёв краски, что позволяет добиваться особых нюансов. После высыхания краски на поверхности живописи образуется тонкий слой, устойчивый к воде. Темперой писали иконы по дереву, а также фрески церквей и монастырей.

Работа, выполненная темперой

Фреска, написанная темперой. Монастырь Воронец. Эпоха Средневековья

СЛОВАРЬ

Фреска — живопись, выполненная темперой по сырой штукатурке. Пигмент — порошкообразный краситель.

ТЕХНИКА РАБОТЫ ГУАШЬЮ И ТЕМПЕРОЙ – ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД

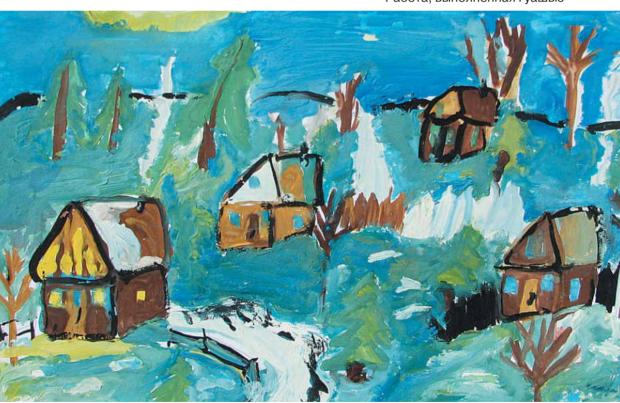
Темпера и гуашь обеспечивают активные и непрозрачные цвета, которые подходят для композиций декоративного характера.

Добавляя больше (или меньше) белой краски к выбранному цвету, мы можем получить его различные нюансы.

Работы в гуаши могут быть дополнены доработкой деталей поверх предыдущего слоя краски – старый слой позволяет внести эти изменения.

Работа, выполненная гуашью

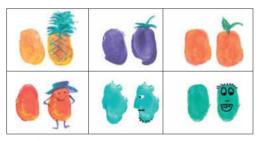

Выполните композицию на темы: «Пейзаж», «Портрет соседа по парте», «Портрет мамы», «Портрет моей куклы».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ ГУАШЬЮ И ТЕМПЕРОЙ (ОТТИСКИ, ШТАМПЫ, ОТПЕЧАТКИ НА БУМАГЕ И КАРТОНЕ)

Отпечатки с помощью ладоней и пальцев - пальчиковая живопись – самая доступная и любимая техника работы на уроках художественного воспитания. С помощью пальцев и ладоней мы можем изобразить любые объекты природы, сцены из сказок, фигуру человека.

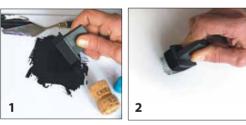
Изображения, «созданные» пальцем, окунутым в краску

Достаточно умело

использовать следы пальцев, остав-

В пальчиковой живописи в качестве рабочего материала могут быть использованы чернила, тушь и акварель.

ленных на бумаге, чтобы получился живописный петух! Отпечаток получают

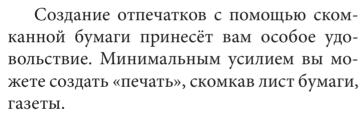
пользованием штампов, которые могут быть куплены или изготовлены самостоятельно из каучука, ластика (резинки), пробки путём вырезания из них различных форм. С их помощью создаются разные фигурки или композиции с орнаментальными мотивами.

Этапы выполнения художественной работы методом штампа

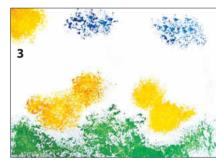

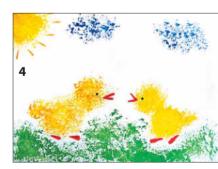
Этот процесс предусматривает обмакивание в краску (гуашь, темперу) одного комка бумаги и нанесение цвета на бумагу или картон в определённой или случайной последовательности (вы узнаете, как это сделать, из объяснений учителя).

Для увеличения степени выразительности отпечатанные изображения могут быть обработаны или дополнены другими инструментами (перо, фломастер, кисть и др.).

Этапы и техника создания работы с помощью отпечатков

Выполните работу вместе, группой, используя процесс печати с помощью смятой бумаги или с помощью самодельного штампа. Предлагаемый сюжет: «Детский мир».

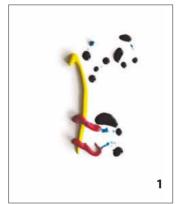
СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА: МОНОТИПИЯ АКВАРЕЛЬЮ И ТУШЬЮ

Монотипия – это процесс получения непредвиденного изображения, который заключается в отпечатывании цветовых пятен между двумя листами бумаги или картона.

Бумагу, картон с помощью кисточки быстро покрываем гуашью или акварелью разного цвета. Затем, пока изображение ещё влажное, накрываем другим листом бумаги или картона, прижимаем и аккуратно разглаживаем рукой всю поверхность.

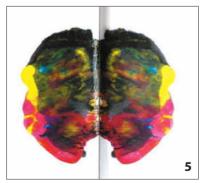
Следующий этап самый непредсказуемый: разъединяем сложенные листы и получаем два идентичных изображения со случайными формами.

Как создать многоцветную бабочку из цветного бесформенного пятна. Этапы работы

Изображение, выполненное техникой монотипии, невозможно повторить.

Чтобы акварель не потеряла своей свежести, рекомендуется выполнять монотипию на мелованной бумаге.

Волшебный лес, созданный с помощью монотипии

Когда краска подсохнет, с помощью фломастера или гелиевой ручки можно дополнить рисунок различными цветами и изображениями.

Для данной техники лучше всего использовать акварель и тушь.

Практическое упражнение

Цвета осени. Монотипия

Создайте изображение на основе изученной техники и предложенного сюжета:

Карася спросили:

- Что у тебя новенького?
- Много всего, ответил карась. Да рот воды полон...

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ РИСУНОК В ТЕХНИКЕ ГРАТТАЖ

Техника граттаж предусматривает создание изображения путём процарапывания. Для получения такого рисунка используют множество операций и различные рабочие материалы: бумагу, акварель, тушь, воск или парафин, острую палочку, кисточку с мягким ворсом, мыло и кусочек мягкой ткани.

Граттаж может быть одноцветным или многоцветным.

Для выполнения многоцветной работы в технике граттаж необходимо соблюдать следующие этапы:

Этапы выполнения рисунка в технике граттаж

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется выполнять работу в данной технике вместе с преподавателем или родителями.

- Приготовить лист бумаги и покрыть его пятнами краски в свободной комбинации (смотри технику работы акварелью – монотипия).
- После того, как краска высохла, поверхность листа покрыть (путём натирания) парафином.
- Всю поверхность обработать мылом.
- Затем бумагу, обработанную воском, покрыть тушью.
- На всю поверхность вощёной бумаги кистью нанести тушь.
  - На отдельном листе нарисовать эскиз рисунка, который хотим получить. Наложить этот лист на вощёную бумагу с нанесённой на неё тушью.
- Перевести рисунок, про-

- давливая ручкой, по контуpy.
- Перейти непосредственно к выполнению граттажа: острым предметом выцарапываем тушь с воском по линии контура рисунка и нужных поверхностей: изображение появится в цвете.
- Поверхность работы протереть мягкой фланелевой тряпочкой.

Рисунки, выполненные в технике граттаж

СЛОВАРЬ--

Вощёная бумага – бумага, обработанная воском (путём втирания). Граттаж – (от французского gratter – скрести, нацарапать), способ выполнения рисунка путём процарапывания острым инструментом).

КАК СОЗДАТЬ КОЛЛАЖ

СМЕШАННЫЙ КОЛЛАЖ: БУМАГА, ТКАНЬ

Коллаж – процесс наклеивания на любую поверхность (бумаги или картона) отдельных кусочков различных материалов, которыми могут быть все виды бумаги (газеты, старые журналы, белая или цветная бумага); кусочки ткани любого качества и цвета, волокна, нити и др. Чтобы собрать элементы в одно произведение, потребуются тюбик клея, кисть, карандаши и ножницы.

Техника коллажа доступна всем

Пустоты, полученные вырезанием, могут быть наклеены на другое основание. Таким образом будет применена техника деколлажа.

Этапы работы выполнения коллажа из различных материалов

Рекомендуемые техники:

- 1. Техника рваных форм.
- 2. Техника резаных форм из бумаги. Формы из бумаги вырезаются целиком или разрезаются на части, после чего собираются в определённую композицию.
  - 3. Техника текстильных форм.
  - 4. Смешанная техника.

Работы, посвящённые зимним праздникам, выполненные в технике коллажа

Выполните композицию в технике коллажа на тему: «Зимние праздники» (смотрите иллюстрации наверху).

ГЛИНА

Глина – материал, извлечённый из грунта. Он легко моделируется. Его применяют в керамике, скульптуре и в строительстве домов. Из глины выполняют разнообразные декоративные и бытовые предметы: тарелки, кувшины, чашки и др. Независимо от того, какого цвета может быть глина (белого, серо-зелёного, жёлтого), после обжига она становится красной.

Жжёная глина называется терракотой, что с итальянского переводится как «обожжённая земля».

Так выглядит глиняный горшок, только что сошедший с гончарного круга

Роршки в «ожидании» процесса обжига

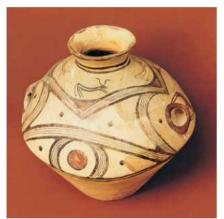
Эти горшки сделаны народным мастером!

ТЕХНИКА ЛЕПКИ (МОДЕЛИРОВАНИЯ) ИЗ ГЛИНЫ

Художественная обработка глины является древним ремеслом. Из глины изготавливают посуду, домашнюю утварь, разнообразные предметы декоративного характера (статуэтки, сувениры и др.).

Глина – легко моделируемый материал.

Глину замешивают вручную или при помощи большой деревянной киянки (деревянного молотка) для создания однородной массы, постоянно перемешивая с водой. Таким образом полученная масса очищается от примеси.

Предметы, вылепленные из глины, оставляют на несколько дней высыхать в тени, затем обжигают в специальных печах. Глиняные предметы могут быть декорированы как до, так и после обжига.

До обжига глиняная посуда может быть украшена разнообразными орнаментами

Традиционная посуда

Во 2-ом классе вместе с преподавателем вы изучите следующие этапы изготовления предметов из глины:

- а) ручное моделирование предметов из глины (например, лошадки);
- б) перфорирование модели в сыром виде (проволочкой или тонкой иглой) во избежание растрескивания предмета во время обжига;
  - в) обжиг;

Этапы моделирования предмета из глины

После моделирования формы могут быть нанесены орнаменты с помощью заострённого предмета

ГЛИНА

Работая с глиной, умелые руки Зевать не дадут от безделья и скуки.

Слепить из неё можно то, что захочешь: Лошадку, кувшин, кружку, вазу и прочее...

Для маминой кухни – горшочки и миски И круглое блюдце для маленькой киски.

Ну что бы ещё нам из глины слепить, Чтоб к осени ярмарку быстро открыть?

Урок моделирования (лепки)

СЛОВАРЬ-

Перфорировать — пробить отверстия.

г) покрытие всей поверхности модели белой темперой или водоэмульсионной краской и декорирование цветной темперой. Детям не рекомендуется обрабатывать *глазурью* керамические изделия. Глазурь – сплав придающий блеск керамике. Глазурь токсична.

Вылепите глиняную фигурку вашего любимого животного. Вот возможное название для вашей работы: «Мой четвероногий друг».

Итоговое оценивание

- 1. Перечислите несколько видов художественных материалов, с которыми вы ознакомились.
- 2. Назовите рабочие инструменты, применяемые на уроках художественного воспитания.
- 3. Назовите три-четыре техники работы, которые вы освоили.
- 4. Создайте композицию на одну из предложенных тем: «Зима моё любимое время года», «Традиции и обряды зимних праздников», применяя понравившуюся технику.
- 5. Сформулируйте два-три утверждения о материалах и техниках, применяемых вами в классе и дома.

ГЛАВА 2

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Прежде чем узнать об элементах пластического языка, было бы хорошо узнать, что такое пластический язык

Язык искусств
Пластический язык
Классификация хроматических
и ахроматических цветов

язык искусств

Человек учится произносить различные звуки ещё в первые годы своей жизни. В дальнейшем эти звуки сливаются в слова. Затем ребёнок учится связывать слова в определёном порядке, составляя из них предложения, которые в свою очередь формируют фразы.

СЛОВА

Когда нанизаны слова, Как бисер, в предложение, Своим трудом они тогда Приводят мысль в движение.

10000000

Как пчёлы собирают мёд, Так и они слетаются, И слово за слово – вперёд В язык родной сливаются.

Подбирать необходимые слова – это особое искусство. Учась словесному или письменному общению, ребёнок овладевает искусством общения.

У любого вида искусства есть свой язык. Архитектор выражает себя при помощи форм, танцовщица в балете – посредством движений, композитор – через гармоничные звуки. Для

Балерины выражают себя посредством пластических движений

Язык музыки приобретает выразительность посредством гармоничного сочетания звуков

того, чтобы писать музыку, он искусно организует музыкальные ноты.

В музыке звуки дают рождение музыкальным произведениям. Композитор выражает себя при помощи музыкального языка.

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Изобразительному искусству свойственен особый специфический вид языка. Это язык, который доступен зрению и выражается посредством точки, линии, цвета и др., которые сливаются в изображение или пластические формы. Наряду с другими языками пластический язык помогает человеку проникнуть в мир прекрасного.

Точка, линия, цветное пятно, форма являются элементами пластического языка.

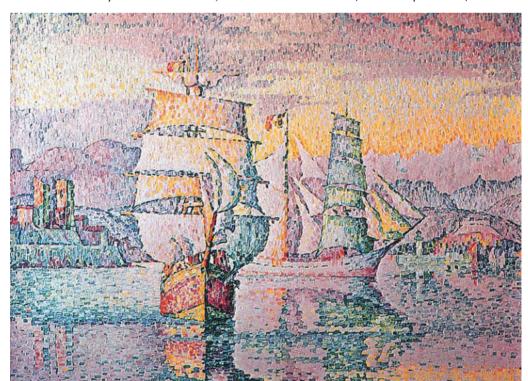
Точка – самый простой элемент пластического языка. Она может быть получена при касании карандаша, пера или кисти поверхности бумаги или картона.

Посредством искусного размещения точек на бумаге, руководствуясь

Круглая, как пуговица, и из неё растут линии...

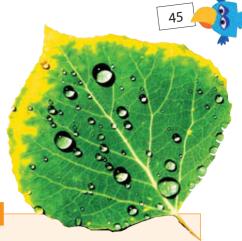
цветом, направлением, размером, мы можем создать разнообразные изображения и художественные композиции.

Точку мы можем увидеть в разнообразных явлениях природы: в каплях росы, дождя, крупицах песка, ракушках, камушках и др.

УДИВИТЕЛЬНОЕ В МИРЕ ИСКУССТВА

- В XIX веке во Франции художники создали очень красивые картины только посредством сочетания точек разных цветов (*см. с. 44:* Поль Синьяк. *Корабли*).
- Великий художник Жорж Сёра написал серию работ, используя точку как пластический элемент. Искусно подобрав цветные точки, он создал изображения, которые восхищают и поражают нас и сегодня.
- Знаменитый нидерландский художник Винсент Ван Гог передавал состояние спокойствия или тревоги в природе посредством волнистых линий разнообразных цветов.

Жорж Сёра. Мост в Курбевуа

Винсент Ван Гог. Звёздная ночь

T

Практическое упражнение

- 1. Назовите инструменты, при помощи которых можно получить точку.
- 2. Нарисуйте работу на тему: «Летний дождик», применяя точку как элемент пластического языка.

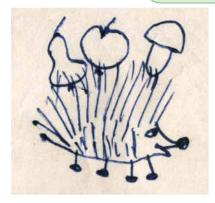
Линия образуется из непрерывного ряда точек, расположенных на бумаге или картоне.

Существует несколько видов линий: прямые, ломаные, волнистые, непрерывные, широкие и тонкие.

Ёж и его иглы нарисованы с помощью линий Ею можно обвести Контуры предметов. Карандаш любой возьми, Чтоб проверить это.

Аурел Давид. *Дерево Эминеску*. Образ поэта передан посредством ряда линий, в виде веток дерева

Ширина линии изменяется в зависимости от материала, техники и применяемых инструментов. С помощью линии как основного элемента творчества можно создать разнообразные художественные изображения.

Василий Кандинский. *Композиция.*Живопись создана на основе применения разнообразных линий

Это важно знать!

Как и точку, линию мы часто можем заметить в природе: ветви деревьев; полосы на шерсти и телах животных – у кошек, зебр, тигров и у некоторых видов рыб.

Люди строят разнообразные предметы, в основе которых использована линия: заборы, окна, декоративные решётки, лестничные перила, рельсы и др.

Природа умеет украшать с помощью линий...

Линию мы встречаем в обыденной жизни каждый день. В данном случае в виде реек, равномерно размещённых в заборе

Стволы деревьев напоминают ряд линий

Практические упражнения

- 1. Перечислите типы линий, встречающиеся в природе.
- 2. Назовите инструменты, при помощи которых можно провести разнообразные линии на бумаге, картоне и др.
- 3. Выполните работу на тему: «Сказки тётушки Линии».

Зебра – «создание» из чёрно-белых линий

Цветное пятно представляет собой след, оставленный на бумаге или картоне разнообразными инструментами, материалами и техниками.

Цветные пятна могут быть *спонтанно* (случайно) или *про- думанно созданными*, то есть рационально расположенными на бумаге или картоне.

Спонтанные пятна можно получить случайно или управляемо различными техническими способами: с помощью монотипии, разбрызгивания, отпечатывания или применения мазка на сырой поверхности.

Идеальным примером спонтанной формы в природе являются тучи.

Пятно можно создать и сознательно, продумав как его получить на художественной основе.

Спонтанные (случайные) цветные пятна

Пятна, полученные управляемым способом (продуманные пятна)

Поверхность рисунка можно сравнить с цветным пятном, полученным посредством наложения, добавления и пересечения множества линий с помощью какого-либо художественного материала.

Путём добавления или наложения нескольких пятен (плоскостей) карандашом или кистью могут быть созданы разнообразные композиции, отражающие настроение художника (грусть, радость).

Рисунок является суммой цветных пятен, полученных из часто нанесённых линий, дополняющих друг друга

Практические упражнения

- 1. Создайте простую композицию из различных цветных пятен.
- 2. Выполните работу на свободную тему, применяя технику монотипии. Определите, какое цветное пятно является основным в этой композиции (спонтанное или продуманное).

разноцветное пятно

Разноцветное пятно Вдруг легло на полотно

И на этом поле гладком Заиграло с тенью в прятки.

Здесь как будто дождь прошёл: В брызгах синих холст и пол.

А теперь раскроем тайну – Эти пятна не случайны.

Их художник все собрал И портрет нарисовал.

Форма состоит из множества совмещённых, пересекающихся или перекрывающихся плоскостей.

Форма представляет внешний вид фигуры, ограниченной контуром. Формы делятся на простые и сложные.

Простые формы, называемые *первичными*, – это геометрические формы, которые мы с вами знаем: треугольник, квадрат и круг. Форма становится сложней по мере усложнения её контура.

Простые формы

На основе различных геометрических форм – квадрата, прямоугольника, треугольника, ромба, круга, овала и др. – могут быть созданы различные оригинальные композиции. При использовании и других пластических элементов изобразительного языка: точек, линий, цветных пятен, художественные работы становятся более привлекательными и выразительными.

Коллажи, выполненные учащимися

В изобразительном искусстве формы бывают плоскостными и объёмными.

Плоскостная форма может быть изучена и рассмотрена только фронтально (с лица).

Образцы плоскостных форм и цветовых пятен

Объёмная форма может быть изучена и рассмотрена со всех сторон.

В свою очередь плоскостные и объёмные формы подразделяются на: простые и сложные.

Несколько форм, организованных и расположенных на бумаге, картоне, холсте и др., составляют художественную композицию.

Практические упражнения

- 1. Найдите в природе примеры плоскостных и объёмных форм.
- 2. Вырежьте из бумаги как можно больше простых и сложных форм и затем организуйте их в композицию на тему: «Мелодия» (в технике коллажа).
- 3. Смоделируйте путём складывания объёмную форму (самолёт, кораблик и др.).

КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОМАТИЧЕСКИХ И АХРОМАТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

Белый и чёрный считаются ахроматическими цветами, т. к. не содержат цветных пигментов.

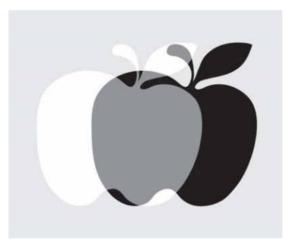
Белый представляет свет, чёрный - тень, мрак.

Смешивая белый и чёрный цвета, получаем нюансы серого.

Если в смеси доминирует белый, получаем светло-серый, если доминантой является чёрный, серый становится более интенсивным (тёмным).

СЛОВАРЬ ----

Доминировать – преобладать.

Белый + чёрный = серый

Сочетание белого и чёрного в художественной композиции

Из этих комбинаций могут быть получены более светлые или более тёмные оттенки серого цвета.

Серый может быть тёмным почти до чёрного и светлым почти до белого цвета

Белое и чёрное играют важную роль в высветлении или затемнении цвета.

Более того, белый и чёрный цвет могут влиять на интенсивность всех цветов.

Любой цвет, смешанный с белым, светлеет, становясь как будто легче.

Красный цвет с добавлением белого

Любой цвет, смешанный с чёрным, темнеет, оставляя впечатление тяжести.

Красный цвет с добавлением чёрного

Обратите внимание на эффект красного цвета, к которому добавили чёрный. Сопоставьте этот рисунок с чёрно-белым со страницы 52

Ахроматические цвета применяются:

а) в **графических видах искусства** – рисунке карандашом (с графитовым стержнем), чёрным карандашом, гелиевой ручкой, пером, кистью и тушью; в создании чёрно-белых работ в темпере или гуаши;

Карандашный рисунок бессарабского художника Павла Шиллинговского

Жорж Вейс. Портной. Тушь, перо

б) в живописи – для высветления или затемнения цвета через смешение с белым или чёрным цветом.

Джорджо Моранди. Натюрморт. С помощью добавления чёрного цвета художник придал картине необычный нюанс

УДИВИТЕЛЬНОЕ В МИРЕ ИСКУССТВА

- Некоторые животные, птицы, разнообразные виды морских рыб ярко окрашены, радуя человеческий глаз фантазией природы.
- Бывают животные, птицы, рыбы и насекомые, которые «украшают» себя чёрным и белым цветом ворона вся чёрная. А сорока или аист объединяют в себе белое и чёрное.

Оперение некоторых попугаев – настоящая выставка цветов

Природа дала вороне интенсивный чёрный цвет. Этим она отличается от других птиц

Практическое упражнение

Создайте художественное изображение при помощи ахроматических цветов (белого, чёрного, серого).

ХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

Цвета играют важную роль в жизни человека. Мир без цветов был бы грустным и безжизненным. Трудно представить себе природу только в серых тонах: серые цветы, серое небо, дома, птицы, животные и т. д.

Совсем другое дело – весёлый и захватывающий мир многоцветия.

В работе видна богатая цветовая фантазия

- 1. Выполните две композиции на тему: «Цветной мир»: а) в чёрнобелом варианте, б) в цветном.
- 2. Сравните работы и скажите, какую из них было сложнее выполнить: цветную или чёрно-белую?

Незабудка голубеет, Роза в вазе розовеет. От жарищи стало лето Апельсинового цвета. Как же этот мир хорош! Он на радугу похож. Он весёлый и приветный, Потому что многоцветный. Всё у грусти в сером цвете, Даже солнце ей не светит. Пусть все дни для нас сияют, Жизнь весельем наполняют!

Мы воспринимаем цвета при помощи зрения.

Подбирать гармоничные цвета – это мастерство и искусство!

Цвета мы можем различать только на свету, в темноте мы их не видим, но это вовсе не значит, что их нет. Когда темно, цвета «прячутся».

Цвета, преобразованные посредством освещения: а) солнечный свет; б) искусственный свет (электрический); в) полумрак (сумерки).

Цвета изменяют нюансы в зависимости от света, времени года (ясное небо или дождливое).

Живопись Михаила Петрика

Иней. Зимний пейзаж

Весна в Курке. Весенний пейзаж

Берег Чёрного моря. Летний пейзаж

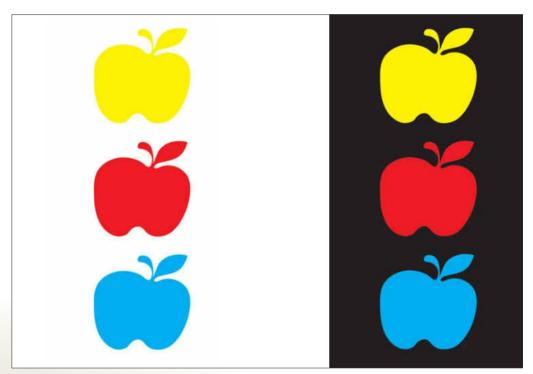
Виноградники. Осенний пейзаж

Цвет нарисованного предмета должен отличаться от фона, иначе он сольётся с ним.

Голубое яблоко слилось с фоном, т. к. оно такого же цвета, как и фон

Цвета, размещённые на белом фоне, кажутся темнее. При нанесении тех же цветов на тёмный фон они становятся ярче и светлее.

У яблок на белом фоне и тех, что на чёрном, одинаковая интенсивность цвета, но выглядят они по-разному. Какие из них вам кажутся светлее и почему?

- 1. При каких условиях человек видит цвета? Обоснуйте ответ.
- 2. Выполните цветную композицию на тему: «День» или «Ночь» (по выбору).

РАДУГА – ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

Радуга - «улыбка» неба после дождя

Радуга – одно из самых красивых атмосферных явлений. Появление её на фоне чёрных дождевых облаков всегда впечатляло

людей. Поэтому радугу считают «небесным знаком», который несёт добро, мир и радость. Про радугу как оптическое явление вы узнаете из природоведения. Нас интересует только хроматический феномен.

Её дуга, которую любой из нас видел хотя бы один раз в жизни, включает в себя семь цветов.

цвета радуги

Среди лёгких облаков Загорелись семь цветов.

Красный бант вплетён в косичку У девчушки-невелички.

Три оранжевых морковки Вася съел без остановки.

Жёлтый цвет – все знать должны – Цвет лимона и айвы.

А зелёный крокодил Трёх лягушек проглотил.

В голубом, с волнами споря, Плещется на солнце море.

В небе синем солнце светит, Загорают летом дети.

В палисаднике фиалка, Рвать цветы мне очень жалко.

Радуги сияет свет, Выбирай любимый цвет! Именно эта богатая цветовая палитра делает радугу одним из самых красивых чудес природы.

У радуги семь цветов.

Красный
Оранжевый
Жёлтый
Зелёный
Голубой
Синий
Фиолетовый

Английский учёный Исаак Ньютон разложил солнечный свет на составляющие цвета. Эти цвета можно увидеть в радуге в определённом порядке:

красный – оранжевый – жёлтый – зелёный – голубой – синий - фиолетовый. Расположенные в круге, эти цвета формируют так называемый солнечный спектр.

Человек воспринимает тысячи оттенков, хотя в природе существует небольшая группа цветов.

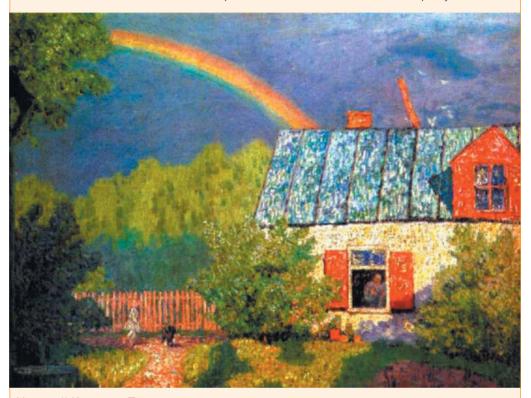
Солнечный спектр, открытый английским учёным Ньютоном, изучавшим цвета

Белый свет (солнечный)

УДИВИТЕЛЬНОЕ В МИРЕ ИСКУССТВА

Многоцветная красота радуги вдохновляла не только художников, дизайнеров или модельеров, но и поэтов и композиторов. Существует неисчислимое количество стихотворений и песен, посвящённых радуге.

Николай Крымов. После весеннего дождя

Практические упражнения

- 1. Назовите цвета радуги в их последовательности.
- 2. Выполните художественную композицию на тему: «Радуга»,
- 3. Составьте небольшой рассказ о радуге.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Цвета *красный*, *жёлтый* и *синий* называются **основными**, потому что не могут быть получены вследствие смешения других цветов.

Наблюдаем эти три основных цвета в многоцветных полосках радуги. В верхней части мы отмечаем красный цвет, в середине появляется жёлтый, а в нижней части – синий.

Смешанные между собой в равных или в неравных пропорциях, основные цвета участвуют в составлении других цветов:

оранжевого, зелёного, фиолетового и т. д.

Основные цвета являются самыми чистыми, яркими. Комбинируя их с белым или чёрным цветом, мы можем получить более богатые вариации этих цветов.

триколор

Красный – кровь, что в жилах дака. Нет прекрасней цвета мака Средь душистых трав и злаков.

Жёлтый – спелая пшеница, Что на поле колосится. Солнца луч в окно стучится.

Небо синее Карпат Отражает рек каскад. Морю синему я рад.

Нет прекрасней триколора! Гимн поётся стоя хором! Вся страна танцует хору.

Красный
Оранжевый
Зелёный
Толубой
Синий
Синий

Это важно знать!

Чтобы запомнить порядок цветов в радуге, достаточно запомнить первые буквы в названии каждого цвета: **К**(расный), **О**(ранжевый), **Ж**(ёлтый), **З**(елёный), **Г**(олубой), **С**(иний), **Ф**(иолетовый): КОЖЗГСФ – *Каждый охотник желает знать, где спрятался фазан.* Запомнив эту фразу, вы можете в любой момент вспомнить, как «располагаются» цвета в радуге.

ХРОМАТИЧЕСКОЕ И АХРОМАТИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

Смешав или наложив один на другой основные цвета (жёлтый, красный, синий), мы получим другие цвета, которые называются вторичными (оранжевый, зелёный, фиолетовый).

жёлтый + красный = оранжевый

жёлтый + синий = зелёный

красный + синий = фиолетовый

-СЛОВАРЬ-

Хроматический — цветной, окрашенный (красный, зелёный и др.). Ахроматический — бесцветнный, неокрашенный (белый, чёрный, оттенки серого).

Смешав основные цвета (жёлтый, красный, синий) с вторичными цветами (оранжевым, зелёным, фиолетовым), мы снова получим новые цвета.

Танец солнца. Работа, выполненная учащейся

Практические упражнения

- 1. Вспомните, как расположены основные цвета в радуге.
- 2. Найдите в радужном спектре основные и вторичные цвета.

Хроматическое и ахроматическое смешение может быть получено с помощью различных приёмов.

Физическое смешение – это смешение на палитре или в маленькой посуде двух или большего количества хроматических или ахроматических цветов.

Пейзаж, выполненный посредством хроматического смешения

Смешение посредством *наложения* – это процесс, который может быть выполнен в технике цветных карандашей, пастели, фломастеров, акварели; можно исспользовать для этого и темперу, гуашь и др.

Практические упражнения

- 1. Получите посредством физического смешения вторичные цвета.
- 2. Выполните художественную работу на тему: «Цветущий сад».
- 3. Получите, смешивая путем наложения, как можно больше вариантов цветов.
- 4. Выполните композицию на тему: «Весёлая полянка», применяя хроматические и ахроматические смешения.

Работа, выполненная посредством смешения цветов через их наложение

Итоговое оценивание

- 1. Найдите в учебнике две-три работы, в которых точка является основным элементом пластического языка.
- 2. Найдите и выберите из учебника три работы, в которых линия основной элемент пластического языка.
- 3. Определите исходные цвета в трёх работах из учебника.
- 4. Какие из цветов вам больше всего нравятся и поче- му?
- 5. Приведите два примера животных с рисунком из линий на шерсти.
- 6. Внимательно изучите работу, расположенную ниже. Определите, сколько обезьян изображено.
- 7. Выполните художественную композицию на тему: «Весна», применяя физическое смешение цветов.

ГЛАВА 3 ВВЕДЕНИЕ В КОМПОЗИЦИЮ

Сказочник сочиняет сказки, поэт – стихи, композитор – музыкальные произведения.

У пластического языка три основных составляющих: идея, компоновка, цвет.

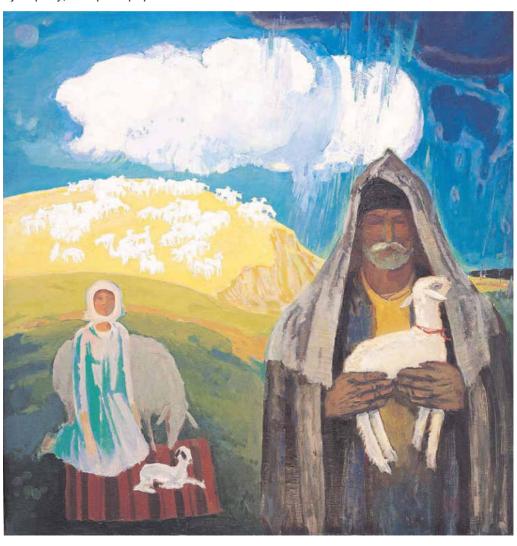
Идея • Цвет Компоновка

Любая работа начинается с **идеи**. Прежде чем создать произведение (картину, скульптуру и др.), автор обдумывает, что он хочет выразить в данном произведении, какое послание он передаст людям.

Художнику только тогда удаётся создать настоящее произведение искусства, когда идея и форма составляют гармоничное целое.

Игорь Виеру. Весенние заботы. Обычно мы говорим, что весна – новое начало жизни. Художник передал эту идею через образ ягнят, появившихся на свет, и через изображение девочки, которая смотрит с надеждой на это начало, через зелёную траву, которая проросла после тяжёлой зимы

ЦВЕТ

Цвет играет важную роль в визуальных искусствах. Подобрать цвета в произведении означает выразить эмоциональное состояние, то есть передать зрителю чувства радости, спокойствия или скорби. Цвета поддерживают и усиливают общее состояние и характер работы.

Виктор Борисов-Мусатов. *Озеро*. Состояние покоя и душевного равновесия картина передаёт зрителю через спокойствие природы и персонажей

Карл Брюллов. *Последний день Помпеи*. Холст передаёт зрителю тревогу и даже ужас. Цвета сумрачные, тёмные, огненно-красные усиливают это состояние

СЛОВАРЬ-----

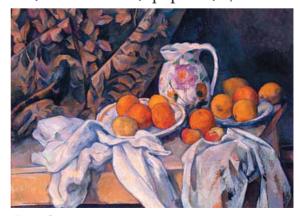
Визуальные искусства — это искусства, произведения которых воспринимаются зрительно (картины, скульптуры, фотографии, постеры и др.).

КОМПОНОВКА

Компоновать означает расположить, составить, подобрать подходящее место точкам, линиям, плоскостям, формам, цветным

пятнам в художественном пространстве.

Как правило, художественное пространство ограничивается размером листа бумаги, картона, холста, на котором художник выполняет работу, создает художественную композицию.

Поль Сезанн. Натюрморт

Под **художественной компози- цией** понимаем гармоничное расположение пластических элементов (точек, линий, пятен, форм и др.) на плоскости (бумаге, картоне, ткани и др.).

Композиции могут быть *плоскост*ными или *объёмными*.

Плоскостная композиция – композиция, выполненная на плоскости, которую можно рассматривать только фронтально или под определённым углом. Все работы, выполненные на листе бумаги, картоне, холсте, стене и др., являются плоскостными композициями.

Выполните плоскостную композицию на тему: «Соловьиная песня», применяя технику, указанную преподавателем.

Объёмную композицию можно рассматривать со всех сторон, при желании её можно обойти. Объёмные композиции могут быть построены из целого ряда традиционных материалов (бумаги, волокон, пластмассы, пластилина, камня, дерева, металла и др.), а также менее обычных (например, полистирола). Скульптура является примером объёмной художественной композиции.

Павел Шиллинговский.

Портрет жены художника.

Плоскостная композиция,
выполненная на холсте

Эмманюэль Фремье.

Памятник Стефану Великому.

Яссы. Скульптура – объёмная композиция

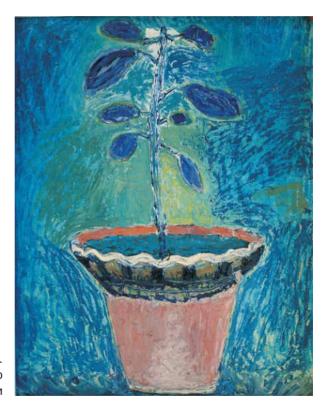
Выполните объёмную композицию на тему: «Наездник», применяя предпочитаемые техники и материалы.

ЦЕНТР ИНТЕРЕСА В КОМПОЗИЦИИ

Исходя из идеи, которую хочет передать зрителю художник, он располагает в определённом порядке пластические элементы, подходящие по размеру, цвету и форме. Таким образом художник пытается выделить главную идею композиции. Он может выбрать сюжет, в котором фигурируют несколько персонажей. Для привлечения внимания зрителя к этим персонажам автор выдвигает их на первый план за счёт формы, цвета или величины элементов определённой части работы. Эта зона назвается центром интереса композиции.

Композиционный центр произведения – это та часть или зона работы, к которой привлекается внимание зрителя с первого взгляда.

Валентина Русу-Чобану. Вазон – II. Расположение по центру композиции

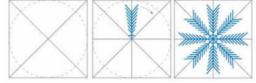
Выполните композицию на свободную тему и выделите светлыми или тёмными цветами центр интереса.

При выполнении художественной композиции, независимо от темы, мы можем применять различные техники и материалы.

От того, в каком месте композиции находятся центр интереса (главные изображения), композиции могут быть: *центричными* (с размещением по центру), *симметричными* или *асимметричными*.

Центричная композиция– это композиция, в которой центр интереса размещён на пересечении двух диагоналей.

Размещение пластических элементов по центру

-СЛОВАРЬ

Диагональ — прямая, которая объединяет две противоположные вершины квадрата или прямоугольника.

Распределение – размещение.

Расположение – размещение, расстановка.

I

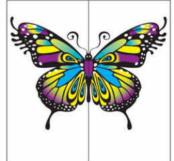
Практическое упражнение

Выполните композицию на тему: «Орнаментальный поднос» в форме круга.

Зеркально симметричным считается рисунок, который разделяется линией (осью) на две одинаковые части.

Бабочка - классический пример зеркальной симметрии

Многие ученые считают, что симметрия является одним из основных законов природы.

По принципу зеркальной симметрии построены все существа во Вселенной: человек, насекомые, животные, птицы, рыбы и др. Самый блестящий пример симметрии – это бабочка.

В данной картине Казимира Малевича существуют три вертикальные оси симметрии. Ты можешь их найти?

Симметричная композиция

-СЛОВАРЬ-

Ось — прямая, которая делит пластическое пространство, форму и другие элементы на две или несколько одинаковых частей. Идентичная — такая же, равная.

Зеркальная — двусторонняя; делящаяся на две одинаковые части, которые расположены по обе стороны от оси.

Практическое упражнение

Выполните иллюстрацию на тему: «Бабочка», применяя технику монотипии по предложенному алгоритму.

Модель работы:

Проведите вертикальную линию (ось) по центру листа.

На правую от вертикали часть быстро нанесите акварелью или гуашью два цветовых пятна. И пока краска ещё сырая, сложите лист пополам по вертикальной линии и равномерно прижмите одну поверхность к другой. При разворачивании листа вы обнаружите идентичные пятна справа и слева от вертикали.

Проведите с одной и другой стороны пятен симметричные ли-

Это важно знать!

Многие буквы в нашем алфавите симметричны. Если держать у зеркала бумагу, на которой написано по вертикали слово МАМА, изображение, увиденное в зеркале, будет идентично реальному.

Симметричные буквы алфавита: А, Д, Ж, М, Н, О, П, Т, Ф, Х, Ш.

Асимметричная композиция характеризуется гармоничным размещением композиционного центра в любой части художественной работы. Центр интереса асимметричной композиции не размещается ни в центре пересечения двух диагоналей, ни по вертикальным, горизонтальным осям художественного пространства.

Валентина Русу-Чобану. *После трудового дня.* Композиционный центр картины размещён слева

Эдгар Дега. Танцевальный класс. Фигура главного персонажа, являющегося композиционным центром картины, размещена справа

Практическое упражнение

Выполните асимметричную композицию на одну из предложенных тем: «Весна», «Жар-птица».

Итоговое оценивание

- 1. Скажите, с чего начинается работа над композицией.
- 2. Как называется гармоничное расположение элементов пластического языка в художественном пространстве?
- 3. Перечислите виды известных вам композиций.
- 4. Найдите в учебнике объёмную композицию.
- 5. Выполните плоскостную или объёмную композицию на тему: «Мой четвероногий друг», применяя излюбленную технику.

ГЛАВА 4

ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Искусство – человеческая деятельность, которая преследует цель передачи красоты природы или человеческого тела. Авторы живописи, скульптуры, графических работ, архитектурных сооружений, керамики называются художниками. Художественные работы развивают чувство прекрасного.

Художники открывают нам мир, делают его прекраснее.
Искусство – часть культуры всего человечества.

Что такое изобразительное искусство Музеи и галереи Чудеса света – шедевры мирового искусства

ЧТО ТАКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-НОЕ ИСКУССТВО

Изобразительное искусство – творение человека. С самых древних времён человек желал сохранить на долгие годы впечатление от вида рассвета, пейзажа, образа любимого человека.

Для этого он научился рисовать и ваять. Так родилось искусство. Археологи и поныне находят в древних развалинах картины, цветные фрески, представляющие сцены с людьми, животными, птицами, а при раскопках древних поселений – разнообразные глиняные фигурки.

Процессия – торжественное шествие.

Скульптурные фигуры, созданные античными мастерами

Герб Молдовы. Монастырь Пробота

Терракотовая армия китайского императора

Кавалерист терракотовой армии. Каждый из вылепленных из глины (терракоты) солдат не похож на другого

В начале XX века в Китае была найдена целая скульптурная армия, вылепленная из глины.

Фигуры были человеческого роста и служили для определённого религиозного ритуала.

И у нас в Молдове были найдены керамические или вырезанные из камня фигуры. Статуэтки, выполненные здешними мастерами, представляли собой людей и животных.

Статуэтки, найденные учёными Академии наук Республики Молдова

ГРАФИКА

Графика – искусство создавать чёрно-белые и цветные изображения тушью, акварелью, карандашом, пером и др. К графике относится и гравюра (изображения, вырезанные в дереве, камне, металлических пластинах и др. и отпечатанные затем на бумаге).

Самая обычная графика, с которой вы уже знакомы, – это книжные иллюстрации. Они могут быть чёрно-белыми, выполненными тушью, кистью или пером,

Альбрехт Дюрер. *Эразм Роттердамский*. Гравюра

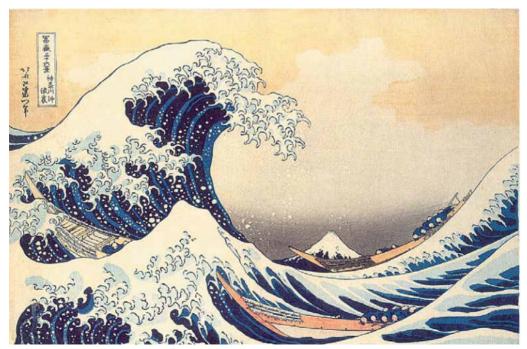
но могут быть и цветными. Современные графики рисуют сейчас и на компьютере (цифровая графика).

Непревзойдённым гравёром был немец Альбрехт Дюрер. Большим спросом в Европе пользуется японская гравюра. Одним из великих восточных мастеров гравюры был Хокусай.

СЛОВАРЬ

Гравировать — вырезать, вынимать, рисовать специальными инструментами на пластине из металла, камня, дерева, линолеума и др.

Хокусай. Большая волна в Канагава. Японские гравюры обычно были цветными

Интересные графические работы оставили нам молдавские художники прошлого века Павел Шиллинговский, Теодор Кириякофф, Леонид Григорашенко, Игорь Виеру.

Среди современных графиков можно отметить Исая Кырму, Георгия Врабие, Алексея Колыбняка и др.

Павел Шиллинговский. *Бессарабия. Пейзаж с мостом.* Гравюра в камне

Теодор Кириякофф. Бессарабия. Ветряные мельницы. Гравюра на дереве

Игорь Виеру. Сказка о ленивом человеке. Книжная иллюстрация

Назовите 2-3 книги, иллюстрации к которым вам понравились. Какую роль играют в книге иллюстрации?

живопись

Первые известные произведения живописи были созданы первобытным человеком в пещерах. Цветные изображения живо передавали фигуры животных, на которых охотились наши предки.

Эта доисторическая живопись была обнаружена в одном из гротов Франции

Другие ранние изображения найдены в египетских пирамидах. К известным ранним произведениям относятся и фрески римского города Помпеи, которые сохранились под слоем вулканического пепла, засыпавшего город.

Живопись из галерей египетских пирамид

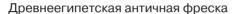

Сцена из римской мифологии. Фреска из города Помпеи

Декоративная живопись на древнегреческом сосуде

Античная живопись на других видах оснований (дереве, папирусе) не дошла до наших дней, её разрушило время. О мастерстве художников того времени нам известны только легенды. Одна из них повествует о том, как некий художник изобразил вазу с фруктами настолько реально, что пролетавшая мимо птица села на мольберт и попыталась склевать фрукты.

Лев, украшение на стене дворца в древней Персии

Великие художники Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело – переняли некоторые техники и технологии у греческой живописи, методы подбора форм и цветов и усовершенствовали их.

Этим традициям следовали до XX века, когда живопись начала развиваться по другим законам. Современные художники

Микеланджело. Фреска на своде Сикстинской капеллы в Ватикане. Фрагмент

пишут в разных манерах, представляя не столько то, что видят, сколько то, что чувствуют.

Андрей Сырбу. *Айва-IV.* Живопись на холсте

Пауль Клее. Сенекио. Живопись на холсте

Художники оставили бессмертные произведения искусства в церквях и соборах как на холстах, так и на дереве и др. В музеях мира хранятся картины, которым уже сотни лет.

Как вы думаете, какими инструментами рисовал первобытный человек? Дополните рассказ о наскальной живописи новыми сведениями.

КЕРАМИКА

Так называется изделие из глины, подверженное обжигу в специальных печах. Так же называются и само искусство и техника обработки изделий из глины.

Процесс получения керамики предполагает подготовку глины, изготовление и декорирование изделия, его сушку и обжиг в специальной печи.

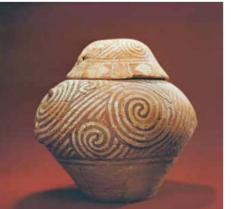

Печь для обжига (термической обработки) керамики

Искусство обработки глины очень древнее. В коллекциях музеев мира собрано несметное количество предметов керамики: горшки, чаши, тарелки, кувшины, использовавшиеся в крестьянском хозяйстве разных народов: предметы из обожжённой глины (портреты, идолы, амулеты).

В настоящее время из глины производят множество бытовых изделий, строительные ма-

Древняя посуда из обожжённой глины, открытая учёными на территории нашей республики

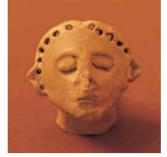
Керамика антич-

ной Греции

Керамика Древнего Китая

Античные фигуры из обожжённой глины, выставленные в музеях Кишинёва

териалы (раковины, ванны, кирпичи, плитку керамическую, а также декоративную), для украшения интерьеров, парков и др.

Из глины изготавливаются разнообразные украшения, аксессуары.

Скажите, вы знали, как сделаны керамические изделия и посуда, которые есть у вас в доме?

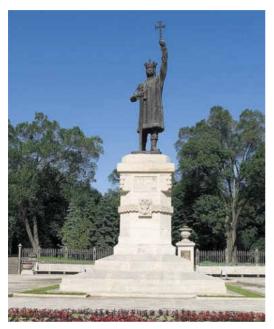
Что вас больше всего заинтересовало, когда вы изучали эту тему? Объясните.

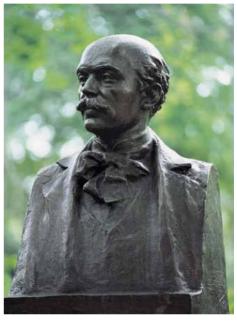

СКУЛЬПТУРА

Если живопись – это произведение, созданное на плоскости, то **скульптура** объёмна и её можно разглядывать со всех сторон. Бюсты на Аллее классиков или памятник Стефану Великому в городе Кишинёве восхищают зрителя.

Александру Плэмэдялэ. *Памятник Стефану Великому.* Бронза. Кишинёв

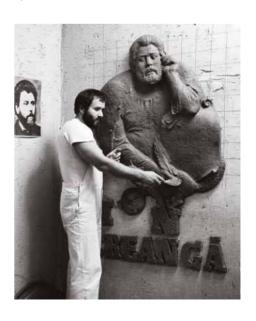

Лазарь Дубиновский. *Бюст Василе Александри*. Аллея классиков. Бронза. Кишинёв

С помощью зубила, молотка, резца и других инструментов скульптор создаёт произведение искусства по определённой модели или рисунку, которые называются эскизом или наброском.

В скульптуре применяются следующие материалы: глина, камень, дерево, металл и др.

Скульптор Думитру Вердияну, работающий над композицией, посвящённой писателю Иону Крянгэ

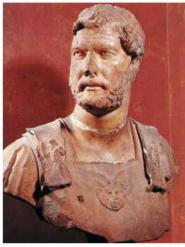
Искусство скульптуры является одним из самых древних. Фигуры, высеченные в мраморе, граните или камне, сохранились лучше всего. Некоторым из них уже тысячи лет. Сохранились бюсты и фигуры египетских фараонов, богинь, греческих мудрецов и римских императоров.

Скульптура, изображающая греческого фараона. Золото

Нефертити, жена фараона, была знаменита своей красотой. Мы можем судить о её внешности только благодаря этому знаменитому бюсту. Камень

Облик этого гордого римлянина был увековечен древним скульптором. Мрамор

Акрополь. Западное крыло греческого храма, украшенного скульптурами, которые были установлены вместо колонн, поддерживающих крышу. Это одно из самых прекрасных зданий, созданных человеком

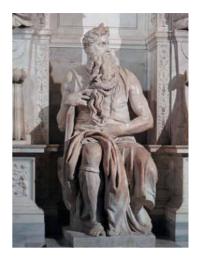

Самыми красивыми считаются скульптуры, созданные в эпоху Возрождения. Одним из знаменитых скульпторов этого периода был Микеланджело. Его работы восхищают нас поныне.

Вплоть до XX века художники стремились как можно более похоже (реалистичнее) изображать мир, который их окружал. Позже реалистическая передача перестала быть одной из главных задач.

Знаменитым изобретателем новых форм в скульптуре был Константин Брынкуш. Его работы «Петух», «Жарптица», «Бесконечная колонна» – самые известные в мире скульптуры.

Микеланджело. *Моисей*. Один из самых знаменитых в мире шедевров скульптуры. Мрамор

Константин Брынкуш. Ворота поцелуя. Камень

Константин Брынкуш. *Петух.* Бронза

Лазарь Дубиновский. *Бюст Михая Эминеску*. Аллея классиков. Бронза. Кишинёв

Нашими самыми знаменитыми скульпторами были Александру Плэмэдялэ, автор памятника Стефану Великому, и Лазарь Дубиновский.

Среди современных скульпторов можно выделить Тудора Катарагу, Валентина Выртосу, Юрия Канашина, Георгия Постовану и др.

🤏 Практическое упражнение

В городе или селе, где вы живете, есть памятники скульптуры? Назовите их. Расскажите о них.

Валентин Выртосу. *На девятом небе.* Смешанная техника. Дерево, бронза, органическое стекло

Тудор Катарага. *Материнство*. Бронза, дерево

АРХИТЕКТУРА

Архитектура – это искусство строительства.

Издавна люди пытались построить убежище не только удобное и безопасное, но и красивое, приятное взгляду. Таким образом они научились воздвигать из камня, глины и дерева великолепные храмы, театры и замки.

Так же, как и письменные документы, произведения архитектуры делятся с нами информацией об эпохе их возведения.

Церковь Святой Богородицы. Монастырь Путна

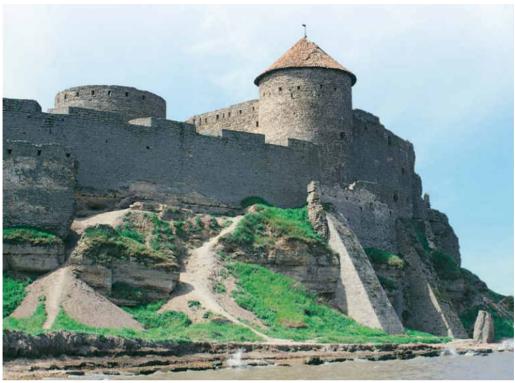

Акрополь. Афины

Акрополь – великолепный греческий храм, до сих пор удивляющий нас своим величием.

Архитектура у каждого народа неповторима.

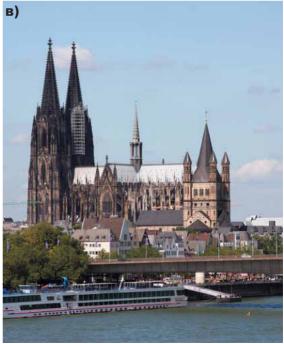
Замок Пелеш (Румыния) по праву считается одним из самых красивых памятников Европы.

Четатеа Албэ. Ныне Белгород-Днестровская крепость

а) Замок Пелеш, Синая; б) Собор Св. Петра. Рим, Италия; в) Домский собор. Кёльн, Германия

МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

Музей – это учреждение, которое собирает, изучает, сохраняет и проводит выставки предметов, представляющих исторический, научный и художественный интерес.

Если скульптуры и декоративные композиции могут быть выставлены на публичное обо-

Национальный музей археологии и истории Молдовы. Кишинёв

зрение – в парке, аллее, на площади, то картины могут храниться только в хорошо защищённых от капризов природы помещениях. Для них люди строят музеи.

Во всех больших городах есть художественные музеи, в которых собраны картины знаменитых художников. Одним из самых знаменитых в мире музеев является Лувр.

В кишинёвском Национальном художественном музее собраны великолепные коллекции работ местных художников: Михая Греку, Андрея Сырбу, Валентины Русу-Чобану, Александру Плэмэдялэ и др., а также художников других стран мира, представляющих европейскую живопись, японскую гравюру и др.).

Национальный музей этнографии и естественной истории. Кишинёв

Вход в художественную галерею им. Константина Брынкуша. Кишинёв

Музеи периодически организуют тематические выставки, часто посещаемые и учениками.

Музеи восхищают нас своими знаменитыми, редкими коллекциями. Представленные в них экспонаты помогают нам лучше понять исторические события.

Художественная галерея – это зал, в котором выставлены произведения живописи, скульптуры, графики и других видов искусства.

В художественных галереях периодически организуются выставки произведений художников, чтобы зрители могли с ними познакомиться.

Выставка творческих работ, выполненных детьми, может быть открыта и в вашей школе.

Посещение музеев и галерей помогает человеку стать более образованным и культурным.

Вид зала художественной галереи им. Константина Брынкуша. Кишинёв

ЧУДЕСА СВЕТА – ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО ИСКУССТВА

Помимо уже известных семи чудес света (вы можете найти их в Интернете или в любой энциклопедии), недавно были признаны «новые» чудеса света. Это Великая китайская стена; древний город Петра, высеченный в розовом камне в пустыне Иордании; статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Бразилия; древний город Мачу-Пикчу в Перу; пирамида древних майа Чичен-Ица в Мексике; римский Колизей и Тадж-Махал, знаменитый дворецмавзолей в Индии. Эти строения и монументы были созданы человеческим гением и являются наследием всей планеты.

СЛОВАРЬ

Культурное наследие — культурная собственность страны или человека, представляющая особую ценность.

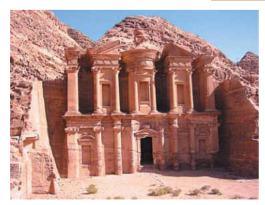

Мачу-Пикчу, город древних инков

Чичен-Ица, пирамида древних майя

Античный город Петра

Тадж-Махал, знаменитый дворецмавзолей в Индии

Великая китайская стена была поднята для защиты древнего Китая от нашествия кочевников. Это самое длинное сооружение, созданное человеком. Длина стены ошеломляет, она растянулась на расстояние 3 000 километров, ширина её – 10 метров. Астронавты говорят, что это единственное творение человека, которое видно из космо-

Великая китайская стена

са невооружённым глазом. Стена стоит уже две тысячи лет и сегодня является настоящим музеем под открытым небом.

Великим памятником архитектуры является также и римский Колизей в столице Италии. Знаменитый амфитеатр был открыт в 80-м году нашей эры. Немногие современные стадионы могут похвастаться его вместимостью. На его скамьях могли расположиться более 80 000 зрителей. Древние римляне здесь смотрели бои гладиаторов, сражения с дикими животными, гонки колесниц. Колизей (с латинского языка переводится как

«великий», «гигант») был назван в честь гигантской статуи императора Нерона, находившейся поблизости. Несмотря на то, что он частично разрушен, его стройные арки, каменные и мраморные стены, подвалы, где когда-то жили

Статуя Христа. Рио-де-Жанейро. Фрагмент

гладиаторы, рабы и дикие животные, и сегодня привлекают туристов.

Статуя Христа – грандиозная скульптура, смонтированная на гребне горы над городом Рио-де-Жанейро в Бразилии. Иисус раскинул руки как будто в порыве объятия. Проект был осуществлён непосредственно французским скульптором, который высек лик и руки статуи, а также группой архитекторов и инженеров, которые воздвигли фигуру и основание монумента. Голова статуи весит около 30 тонн, высота её почти 4 метра. Руки весят 16 тонн.

Статуя Христа. Рио-де-Жанейро. Общий план

Расстояние между кончиками пальцев обеих рук 28 метра. Монумент был открыт в 1931 году, через десять лет после начала работы. Статуя на пике горы достигает 732 метров в высоту. С неё открывается великолепный вид на кварталы величественного города, раскинувшегося у основания монумента.

Тема «Архитектура»

Рассмотрите фотографию Белгород-Днестровской крепости в учебнике (*cmp*. 89). Как вы думаете, зачем строили крепости?

Вспомните, какой замок считается одним из красивейших памятников архитектуры Европы.

Итоговое оценивание

- 1. Вспомните, какие музеи в вашем городе вы посещали вместе с учителем или родителями. В каких музеях хотели бы вы ещё побывать?
- 2. Назовите скульптурную, живописную и графическую работу, поразившую вас больше всего после посещения музея.
- 3. Определите различия между видами изобразительного искусства:

живопись – скульптура; керамика – графика.

4. Назовите несколько чудес света.

Tiparul executat la Casa Editorial-Poligrafică "Bons Offices"

