

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия г. Надыма»

УТВЕРЖДЕНО на заседании
Педагогической коллегии
(педагогического совета)
Протокол от «29» мая 2018 г. №6
Председатель

В.А. Коробец

Введено в действие Приказом
от 31.08.2018 г. № 209-о

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора по УВР
МОУ «Гимназия г. Надыма»
Г.Н.Бадретдинова
«28» мая 2018 г.

«РАССМОТРЕНО»
На заседании предметного
методического объединения
учителей начальных классов
Протокол от «25» мая 2018 г. №5
Руководитель ПМО

Е.А. Блинова

Рабочая программа

по учебному предмету «Изобразительное искусство»

1-4 классы

на 2018/2019 учебный год

Составитель
учитель изобразительного
искусства
Гаврилова М.А.

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 г. № 2357; от 18.12. 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576), на основе примерной программы по изобразительному искусству начального общего образования, разработанной народным художником России, академиком РАО и РАХ Б.М.Неменским.

Обучение осуществляется по программе «Изобразительное искусство», рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. Автор Б.М.Неменский (Программы начального общего образования. Система «Школа России». 2015 г.)

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть Учебного плана МОУ «Гимназия г. Надыма» на 2017/2018 учебный год и направлен на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Актуальность программы обусловлена тем, что она соответствует новому Государственному стандарту начального общего образования по искусству и разработана с учётом современных педагогических технологий.

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

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

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

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

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

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.

Согласно учебного плана на изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 135 ч, из них в 1 классе – 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Планируемые результаты обучения

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

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

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

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

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

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

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- понимание образной природы искусства;
 - эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 - применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
 - способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 - умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 - усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
 - умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 - способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
 - способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 - умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
 - освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
 - овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 - умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
 - умение рассуждать многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
 - изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
 - умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
 - способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 - умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;
 - выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
 - умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание программы

1 класс (33 ч)

Ты изображаешь, украшаешь и строишь

Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного

класса. На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: «Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки». Открытием для детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются художественной деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу того или иного брата-мастера – интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу этого года также входит осознание того, что "Мастера" работают определенными материалами, входит и первичное освоение этих материалов.

Но «Мастера» предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой-невидимкой". В первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с детьми «Мастер Изображения». Во второй четверти он поможет снять «шапку-невидимку» с «Мастера Украшения», в третьей – с «Мастера Постройки». А в четвертой они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через работу каждого «Мастера» связывается детская художественная работа со взрослым искусством, с окружающей действительностью.

Тема 1. Ты изображаешь. Знакомство с «Мастером Изображения». Чем и как работают художники. (9 ч)

«Мастер Изображения» учит видеть и изображать. И все последующие годы обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать мир. Чтобы видеть, надо не только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться. Здесь закладываются только основы понимания огромной роли деятельности изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать это понимание. В открытии четверти входит и то, что в искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем – тоже нужно учиться, и «Мастер Изображения» учит нас этому.

Задачей «Мастера» является и обучение детей первичному опыту владения доступными начальной школе материалами. Опыт этот будет углубляться и расширяться во всей дальнейшей работе.

«Мастер Изображения» помогает увидеть, учит рассматривать

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты природы. Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от друга.

Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, или мелки.

Зрительный ряд: слайды с изображением рисунков животных или живых зверей.

Литературный ряд: стихи про зверей, про носы и хвосты.

Музыкальный ряд: К.Сен-Санс, сюита "Карнавал животных".

Изображать можно пятном

Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в метро и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверушки. Пятно, наклеенное или нарисованное, подготовлено учителем.

Материалы: карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер.

Зрительный ряд: иллюстрации к книгам о животных Е.Чарушина, В.Лебедева, Т.Мавриной, М.Митурича и других художников, работающих пятном.

Изображать можно в объеме

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

Материалы: пластилин, стеки, дощечка.

Зрительный ряд: слайды природных объемов выразительных форм или настоящие камешки, форма которых что-нибудь напоминает.

Изображать можно линией

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе» – рисунок или ряд последовательных рисунков.

Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш.

Зрительный ряд: линейные иллюстрации детских книг, рисунки на темы стихов С.Маршака, А.Барто, Д.Хармса с веселым, озорным развитием сюжета.

Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома.

Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье.

Изображать можно и то, что невидимо (настроение)

Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в изображении образы контрастных по настроению музыкальных пьес.

Материалы: белая бумага, цветные фломастеры, цветные карандаши или мелки.

Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные.

Разноцветные краски

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

Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага.

Тема 2. Ты украшаешь. Знакомство с «Мастером Украшения». Реальность и фантазия (8 ч)

«Мастер Изображения», с которым дети познакомились в первой четверти, – «Мастер Познания», внимательного взглядывания в жизнь. «Мастер Украшения» делает в жизни совсем иное – это «Мастер Общения». Он организует общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. Сегодня мы идем в поход, завтра на работу, потом на бал – и одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. Нагляднее, конечно, эта работа "Мастера Украшения" проявляется на балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы отличаем одних птиц или бабочек от других по их украшениям.

Мир природы полон украшений

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или может быть нарисована (крупно, на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе.

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага.

Зрительный ряд: слайды "Бабочки", коллекции бабочек, книги с их изображением.

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

Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды и книги с изображением различных птиц.

Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым, декоративным моментом (звон колокольчика, имитация птичьего пения).

Красоту надо уметь замечать

Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных поэтических впечатлений.

Изображение спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии.

Материалы: для учителя – валик для накатки, разведенная водой гуашь или типографская краска; для детей – дощечка из пластмассы, линолеума или кафельная плитка, листки бумаги, карандаш.

Зрительный ряд: слайды различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а также слайды, показывающие ящериц, змей, лягушек. При возможности – подлинная кора, спилы дерева, камни.

Как, когда, для чего украшает себя человек

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения. Рассматриваем персонажи сказок – какие у них украшения. Как они помогают нам узнавать героев. Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисть.

Зрительный ряд: слайды или иллюстрации с персонажами известных сказок.

Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героя.

Музыкальный ряд: песенки сказочных героев.

"Мастер Украшения" помогает сделать праздник

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

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин.

Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть.

Литературный ряд: стихи о празднике Нового года.

Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, П. Чайковский фрагменты балета "Щелкунчик".

Тема 3. Ты строишь.

Знакомство с "Мастером Постройки". «О чем говорит искусство» (7 ч)

"Мастер Изображения" – "Мастер Познания", "Мастер Украшения" – "Мастер Общения", "Мастер Постройки" – это "Мастер Созидания" предметной среды жизни.

В эту четверть его братья снимают с него "шапку-невидимку" и передают ему бразды правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея человечески организованную среду. Каждый народ строит с первобытных времен. Строят и дети в своих играх из песка, кубиков, стульев – любого подручного материала. Перед началом четверти учитель (с помощью детей) должен собрать как можно больше "строительного материала": коробочек от молока, йогуртов, ботинок и т.д.

Дом для себя

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

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти; или фломастеры, или цветные карандаши.

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг с изображением жилищ.

Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазерах.

Какие можно придумать дома

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

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка.

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А.Милна "Винни-Пух", Н.Носова "Незнайка в Цветочном городе", Дж.Родари "Чиполлино", А.Волкова "Волшебник Изумрудного города".

Литературный ряд: описания сказочных городков.

Музыкальный ряд: музыка к мультфильму и балету "Чиполлино".

"Мастер Постройки" помогает придумать город

"Сказочный город". Изображение образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в архитекторов.

Материалы: гуашь, цветная или белая бумага, широкая и тонкая кисти, коробки разных форм, плотная бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг.

Литературный ряд: описания сказочного города из литературного произведения.

Все, что мы видим, имеет конструкцию

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

Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, ножницы.

Зрительный ряд: фотографии животных или репродукции картин с изображением животных.

Все предметы можно построить

Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игрушек.

Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды с различных предметов, соответствующих заданию.

Литературный ряд: стихи о веселых трудолюбивых мастерах.

Дом снаружи и внутри

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

Материалы: бумага (белая или цветная), карандаши или цветные мелки.

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг.

Город, где мы живем

Задание: "Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" после экскурсии.

Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя).

Литературный ряд: стихи о своем городе.

Музыкальный ряд: песни о своем городе.

Обобщение темы

Задание: выставка работ, сделанных за время изучения данного раздела. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно "Наш город" или "Москва".

Тема 4. "Мастера Изображения, украшения, постройки" всегда работают вместе.

«Как говорит искусство» (7 ч)

Узнаем совместную работу "Мастеров" в своих работах прошлых четвертей и в произведениях искусства.

Обобщением здесь является 1-й урок. Его цель – показать детям, что на самом деле наши три "Мастера" неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого "Мастера" своя работа, свое назначение. И в конкретной работе один из "Мастеров" всегда главный. Вот, например, наши рисунки-изображения: где тут работа "Мастера Постройки"? А сейчас эти работы украшают класс. А в работах, где главным был "Мастер Украшения", как ему помогли "Мастер Изображения", "Мастер Постройки"? Главное, это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого "Мастера" и чему он помог научиться. В классе должны быть выставлены лучшие работы детей за весь год. Своего рода отчетная выставка. Желательно, чтобы каждый ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать о своих произведениях и о рисунках своих товарищей. В конце урока демонстрируются слайды произведений взрослого искусства, и дети должны выделить "участие" каждого "Мастера" в этих работах: ваза с фигуративным рисунком; ваза, форма которой что-то изображает; картина с архитектурной постройкой; фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с ярким декором, скульптурой и картинами; интерьер современного здания с монументальной росписью.

"Мастера" помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его

Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке. *Материалы:* бумага, гуашь, кисти, ножницы, клей, цветная бумага, фольга.

Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке.

Литературный ряд: сказка, выбранная учителем.

Урок любования. Умение видеть

Наблюдение живой природы с точки зрения "Трех Мастеров". Композиция "Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы.

2 класс

Ты и искусство

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроены в четкой методической последовательности. Нарушение ее нежелательно.

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

Тема 1. Чем и как работают художники (9 ч)

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала.

Три основные краски, строящие многоцветие мира

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению.

Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой бумаги.

Зрительный ряд: живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); практический показ смешения гуашевых красок.

Пять красок – все богатство цвета и тона

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день.

Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы любой бумаги.

Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях: гроза, буря и т.д. в произведениях художников (Н.Рерих, И.Левитан, А.Куинджи и др.); практический показ смешения цветов.

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и выразительность этих материалов.

Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или акварелью.

Материалы: пастель или мелки, акварель, бумага белая, суровая (оберточная).

Зрительный ряд: наблюдение природы, слайды осеннего леса и произведения художников на эту тему.

Литературный ряд: А.Пушкин стихотворения, С.Есенин стихотворения.

Музыкальный ряд: П.Чайковский "Осень" (из цикла "Времена года").

Выразительные возможности аппликации

Представление о ритме пятен Коврик на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа групповая (1–3 панно), по памяти и впечатлению.

Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей, бумага или холст.

Зрительный ряд: живые листья, слайды осеннего леса, земли, асфальта с опавшими листьями.

Литературный ряд: Ф.Тютчев "Листья".

Музыкальный ряд: Ф.Шопен ноктюрны, П.Чайковский "Сентябрь" (из цикла "Времена года").

Выразительные возможности графических материалов

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

Материалы: тушь (черная гуашь, чернила), перо, палочка, тонкая кисть или уголь.

Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды деревьев зимнего леса.

Литературный ряд: М.Пришвин "Рассказы о природе".

Музыкальный ряд: П.Чайковский "Декабрь" (из цикла "Времена года").

Выразительность материалов для работы в объеме

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.

Материалы: пластилин, стеки, дощечка.

Зрительный ряд: наблюдение выразительных объемов в природе: корни, камни, слайды животных и скульптурные произведения, слайды и мелкая пластика из разных материалов в оригинале; репродукции работ скульптора В.Ватагина.

Литературный ряд: В.Бианки "Рассказы о животных".

Выразительные возможности бумаги

Освоение работы со сгибанием, разрезанием, склеиванием бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, "лесенка", "гармошка"). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению; при наличии дополнительного урока можно дать задание по оригами.

Материалы: бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры, макеты прошлых лет, выполненные учащимися, показ приемов работы с бумагой.

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы четверти)

Понимание красоты художественных материалов и их отличий: гуашь, акварель, мелки, пастель, графические материалы, пластилин и бумага, "неожиданные" материалы.

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

Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч)

Изображение и реальность

Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. "Мастер Изображения" учит видеть мир вокруг нас. Изображения животных или зверей, увиденных в зоопарке, в деревне.

Материалы: гуашь (одна или две краски), цветная бумага, кисть.

Зрительный ряд: произведения искусства, фотографии с изображением животных.

Изображение и фантазия

Умение фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц, соединяя воедино элементы разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.д.

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги, желативно цветной, тонированной.

Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской деревянной и каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве.

Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений.

Украшение и реальность

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

Материалы: уголь, мел, кисть тонкая, тушь или гуашь (один цвет), бумага.

Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденные глазами художника.

Украшение и фантазия

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

Материалы: любой графический материал (один-два цвета).

Зрительный ряд: слайды кружев, бижутерии, бисерного шитья, вышивок и др.

Музыкальный ряд: ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося ритма.

Постройка и реальность

"Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – соты пчел, головки мака и формы подводного мира – медузы, водоросли. Индивидуально-коллективная работа. Конструирование из бумаги "Подводного мира".

Материалы: бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды самых различных построек (дома, вещи), природных конструкций и форм.

Постройка и фантазия

"Мастер Постройки" показывает возможности фантазии человека в создании предметов.

Создание макетов фантастических зданий, конструкций: фантастический город. Индивидуальная, групповая работа по воображению.

Материалы: бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды построек, способных пробуждать детскую фантазию, работ и проектов архитекторов (Л.Корбюзье, А.Гауди), ученические работы прошлых лет.

"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают вместе(обобщение темы)

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) в украшении елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения. Коллективное панно.

Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, тонкие кисти.

Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные произведения.

Тема 3. О чем говорит искусство (9 ч)

Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается, не строится просто так, только ради искусности. "Братья – Мастера", то есть искусство, выражает человеческие чувства и мысли, понимание, то есть отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или что украшают, постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. Теперь для детей должно все это перейти на уровень осознания, стать очередным и важнейшим открытием. Все последующие четверти и годы обучения по программе эта тема постоянно, в каждой четверти, каждом задании, должна акцентироваться, закрепляться через процесс восприятия и процесс созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе.

Выражение характера изображаемых животных

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

Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет).

Литературный ряд: Р. Киплинг сказка "Маугли".

Зрительный ряд: иллюстрации В.Ватагина к "Маугли" и другим книгам.

Музыкальный ряд: К.Сен-Санс "Карнавал животных".

Выражение характера человека в изображении; мужской образ

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. Например, "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности связи образных решений для всех последующих тем.

Изображение доброго и злого воина.

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), обои, оберточная бумага (грубая), цветная бумага.

Зрительный ряд: слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, И.Билибина и др.

Литературный ряд: "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина, отрывки из былин.

Музыкальный ряд: музыка Н.Римского-Корсакова к опере "Сказка о царе Салтане".

Выражение характера человека в изображении; женский образ

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

Материалы: гуашь или пастель (мелки) на цветном фоне бумаги.

Зрительный ряд: слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, И.Билибина.

Литературный ряд: "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина.

Образ человека и его характер, выраженный в объеме

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга, Богатырь, Кощей Бессмертный и т.д.

Материалы: пластилин, стеки, дощечки.

Зрительный ряд: слайды скульптурных изображений произведений С.Коненкова, А.Голубкиной, керамики М.Врубеля, средневековой европейской скульптуры.

Изображение природы в разных состояниях

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

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги.

Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы, или слайды картин художников, изображающих разные состояния моря.

Литературный ряд: сказки А.Пушкина "О царе Салтане", "О рыбаке и рыбке".

Музыкальный ряд: опера "Садко", "Шахерезада" Н.Римского-Корсакова или "Море" М.Чурлениса.

Выражение характера человека через украшение

Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он или она: смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут украшения у Царевны Лебедь и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально).

Материалы: гуашь, кисти (крупная и тонкая), заготовки из больших листов бумаги.

Зрительный ряд: слайды старинного русского оружия, кружев, женских костюмов.

Выражение намерений через украшение

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

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, клей, булавки, склеенные листы или обои.

Зрительный ряд: слайды произведений художников (Н.Рерих), иллюстраций детских книг (И.Билибин), произведений народного искусства.

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

Три "Брата-Мастера" совместно с детьми (группами) исполняют несколько панно, где с помощью аппликации и живописи создают мир нескольких сказочных героев – добрых и злых (например: терем Царевны Лебеди, дом для Бабы Яги, изба Богатыря и т.д.).

На панно создаются дом (наклейками), фон – пейзаж как образная среда этого дома и фигура – образ хозяина дома, выражая эти образы характером постройки, одежды, формой фигуры, характером деревьев, на фоне которых стоит дом.

Обобщение может быть завершено выставкой работ по итогам четверти, ее обсуждением совместно с родителями. К обсуждению должны быть подготовлены группы "экскурсоводов". Педагогом для этого могут быть использованы дополнительные часы. Выставка, подготовленная учителем, представление ее родителям (зрителям) должны стать событием для учащихся, их близких и способствовать закреплению в сознании детей важнейшего значения этой темы.

Тема 4. Как говорит искусство (9 ч)

Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание постоянно. Ты хочешь это выразить? А как, чем?

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

Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не применяются.

Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы бумаги.

Зрительный ряд: слайды угасающего костра; методическое пособие по цветоведению.

Музыкальный ряд: Н.Римский-Корсаков фрагменты из оперы "Снегурочка".

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

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (индивидуально по памяти и впечатлению). Если есть дополнительные уроки, их можно дать на сюжеты соз-дания "теплого царства" (Солнечного города), "холодного царства" (Снежной королевы), добиваясь колористического богатства внутри одной цветовой гаммы.

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги.

Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана, методические пособия по цветоведению.

Музыкальный ряд: Э.Григ. "Утро" (фрагмент из сюиты "Пер Гюнт").

Литературный ряд: М.Пришвин рассказы, С.Есенин стихи о весне.

Линия как средство выражения: ритм линий

Изображение весенних ручьев.

Материалы: пастель или цветные мелки.

Музыкальный ряд: А.Арсенский "Лесной ручей", "Прелюдия"; Э.Григ "Весной".

Литературный ряд: М.Пришвин "Лесной ручей".

Линия как средство выражения: характер линий

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

Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги.

Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки (береза, дуб, сосна), слайды с изображением веток.

Литературный ряд: японские трехстишия (танки).

Ритм пятен как средство выражения

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц (работа индивидуальная или коллективная).

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: наглядные пособия.

Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической организацией.

Пропорции выражают характер

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой хвост – маленькая головка – большой клюв.

Материалы: бумага белая, цветная, ножницы, клей или пластилин, стеки, картонка.

Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды иллюстраций книг, игрушка).

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

Создание коллективного панно по теме "Весна. Шум птиц".

Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему "Весна", слайды веток, весенних мотивов.

Обобщающий урок года

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие выставки должно стать радостным праздником, событием школьной жизни. Уроки проводятся в форме беседы, последовательно напоминая ребятам все темы учебных четвертей. В игре-беседе учителю помогают три "Брата-Мастера". На уроки приглашаются (по возможности) родители и другие учителя.

Зрительный ряд: детские работы, выражающие задачи каждой четверти, слайды, репродукции работ художников и народного искусства, помогающие раскрытию тем.

3 класс

Искусство вокруг нас

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", то есть от приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины" – без этого нет пути к общечеловеческой культуре.

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на роль художников – "Мастеров Изображения, Украшения, Постройки" – в создании среды жизни человека.

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны содержать вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в создании окружающего вас мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей и их родителей.

Тема 1. Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме (8 ч)

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома.

Твои игрушки

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.

Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева, бумага, гуашь, водно-эмульсионная краска для грунта; кисти маленького размера, тампоны.

Зрительный ряд: народная игрушка (слайды): дымка, городец, филимоново, богородская резная игрушка, игрушки из подручного материала: упаковок, ткани, меха.

Литературный ряд: пословицы, поговорки, фольклор, русские народные сказки.

Музыкальный ряд: русская народная музыка, П. Чайковский "Детский альбом".

Посуда у тебя дома

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке.

При этом обязательно подчеркивается назначение посуды: для кого она, для какого случая.

Материалы: тонированная бумага, гуашь, пластилин, глина, водно-эмульсионная краска.

Зрительный ряд: образцы посуды из натурального фонда, слайды народной посуды, посуда из разных материалов (металла, дерева, пластмассы).

Мамин платок

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения.

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага.

Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков, платки и ткани, образцы детских работ по этой теме.

Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон).

Обои и шторы в твоём доме

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки.

Материалы: гуашь, кисти, клише, бумага или ткань.

Зрительный ряд: отрывки из какой-нибудь сказки, где приводится словесная характеристика комнат сказочного дворца.

Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное (Ф.Шопен "Полонез" ля-бемоль мажор, соч. 53), спокойное, лирически-нежное (Ф.Шопен "Мазурка" ля-минор, соч. 17).

Твои книжки

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.

Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага, мелки.

Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам (иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке), слайды, книжки-игрушки, детские книжки.

Литературный ряд: текст выбранной сказки.

Поздравительная открытка

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

Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка.

Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву, линолеуму, офортов, литографий, образцы детских работ в разных техниках.

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием.

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч)

Все начинается "с порога родного дома". Эта четверть и посвящена этому "порогу". И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула – но именно родная улица, идущая "у лица" твоего дома, исхоженная ногами.

Памятники архитектуры – наследие веков

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.

Материалы: тонированная бумага, восковые мелки или гуашь, белая бумага.

Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником.

Парки, скверы, бульвары

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж.

Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей.

Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин.

Ажурные ограды

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге. Современные декоративные решетки и ограды в наших городах.

Фонари на улицах и в парках

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей.

Витрины магазинов

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

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды с оформленными витринами. Детские работы предыдущих лет.

Транспорт в городе

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

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, графические материалы.

Зрительный ряд: фотографии транспорта. Слайды старинного транспорта. Репродукции из журналов.

Что сделал художник на улицах моего города (в моем селе)

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик города.

Тема 3. Художник и зрелище (12 ч)

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление.

Театральные маски

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

Зрительный ряд: фотографии масок разных народов и масок театральных.

Художник в театре

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

Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, кисти, клей, ножницы.

Зрительный ряд: слайды с эскизов театральных художников.

Литературный ряд: выбранная сказка.

Театр кукол

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

Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы.

Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, репродукции из книг о кукольном театре, диафильм.

Театральный занавес

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека).

Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (можно от обоев).

Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном театре.

Афиша, плакат

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.

Эскиз плаката-афиши к спектаклю.

Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей.

Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши.

Художник и цирк

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

Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь, кисти.

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище(обобщающий урок)

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей.

Тема 4. Художник и музей (7 ч)

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, которое хранится в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России – хранители самых великих произведений мирового и русского искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей – святыня для русской культуры – Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж и Русский музей – центры международных художественных связей, есть много малых, также интересных музеев и выставочных залов.

Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех сторон человеческой культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, интересных этапах жизни. Может быть домашний музей игрушек, марок, археологических находок, просто личных памятных вещей. Все это

– часть нашей культуры. "Братья-Мастера" помогают в грамотной организации таких музеев.

Музеи в жизни города

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

Искусство, которое хранится в этих музеях

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

Материалы: гуашь, бумага, кисти.

Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.Б. Шарден, К.Петров-Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, П.Кузнецов, В.Стожаров, В.Ван Гог и др.).

Задание на дом: посмотреть в музее или на выставке натюрморты разных авторов.

Картина-пейзаж

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

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении.

Материалы: белая бумага, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным настроением (В.Ван Гог, Н.Рерих, И.Левитан, А.Рылов, А.Куинджи, В.Бялыницкий-Бируля).

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания определенного настроения.

Картина-портрет

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

Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель).

Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф.Рокотова, В.Серова, В.Ван Гога, И.Репина.

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров

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

Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона.

Зрительный ряд: слайды из наборов "Третьяковская галерея", "Русский музей", "Эрмитаж" (произведения А.Л.Бари, П.Трубецкого, Е.Лансере).

Исторические картины и картины бытового жанра

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.).

Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки.

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

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека.

4 класс

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)

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

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

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

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но им присуще стремление, чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь "должна" господствовать правда художественного образа. Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости к богатствам человеческой культуры.

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

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

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

Тема 1. Каждый народ – художник. Истоки родного искусства (8 ч)

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы.

Пейзаж родной земли

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей родной стороны. Выявление его особой красоты.

Материалы: гуашь, кисти, мелки.

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников.

Музыкальный ряд: русские народные песни.

Образ традиционного русского дома (избы)

Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей.

Задание: моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.

Материал: бумага, картон, пластилин, ножницы, стеки.

Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей этнографических музеев.

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

Украшения деревянных построек и их значение

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

Материалы: белая, тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или пластилин для объемных построек.

Зрительный ряд: слайды из серий "Этнографические музеи", "Русское народное искусство", "Деревянное зодчество Руси".

Музыкальный ряд: В.Белов "Лад".

Деревня – деревянный мир

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

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.

Образ красоты человека

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Традиционная одежда это выражает. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о единстве могучей силы и доброты – добрый молодец. В образе женщины понимание ее красоты всегда выражает способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота – тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы – счастья (лебедушка).

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно (наклеивает в панно группа главного художника). Обратит внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не напоминать выставку одежд. При дополнительных уроках – изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной "деревни".

Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы.

Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном искусстве, репродукции работ художников: И.Билибина, И.Аргунова, А.Венецианова, М.Врубеля и др.

Литературный ряд: фрагменты из былин, русских сказок, отрывки из поэм Некрасова.

Музыкальный ряд: народные песни.

Задание на дом: найти изображение мужских и женских образов труда, и праздника.

Народные праздники

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни.

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин, произведения народного декоративного искусства.

Литературный ряд: И.Токмакова "Ярмарка".

Музыкальный ряд: Р.Щедрин "Озорные частушки", Н.Римский-Корсаков "Снегурочка".

Тема 2. Древние города нашей земли (7 ч)

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый город имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать" крепостной стеной – крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной организации.

Древнерусский город – крепость

Задание: изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант.

Материалы: согласно выбранному варианту задания.

Древние соборы

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

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика. Постройка из бумаги. Коллективная работа.

Материалы: бумага, ножницы, клей, пластилин, стеки.

Зрительный ряд: В.Васнецов, И.Билибин, Н.Рерих, слайды "Прогулка по Кремлю", "Соборы Московского Кремля".

Древний город и его жители

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

Древнерусские воины – защитники

Изображение древнерусских воинов княжеской дружины. Одежда и оружие.

Материалы: гуашь, бумага, кисти.

Зрительный ряд: И.Билибин, В.Васнецов, иллюстрации к детским книгам.

Древние города Русской земли

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль и другие.

Знакомство со своеобразием разных древних городов. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа.

Материалы: для графической техники – мелки, для монотипии или живописи – гуашь, кисти.

Узорочье теремов

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры. Изразцы. Изображение интерьера палаты – подготовка фона для следующего задания.

Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти.

Зрительный ряд: слайды "Древние палаты Московского Кремля", В.Васнецов "Палаты царя Берендея", И.Билибин, А.Рябушкин репродукции картин.

Праздничный пир в теремных палатах

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.

Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы.

Зрительный ряд: слайды Кремля и палат, В.Васнецов иллюстрации к русским сказкам.

Литературный ряд: А.Пушкин "Руслан и Людмила".

Музыкальный ряд: Ф.Глинка, Н.Римский-Корсаков.

Тема 3. Каждый народ – художник (10 ч)

"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте их связей с культурой современного мира. Это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для изучения Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им, становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на таких уроках.

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа.

Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.).

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

Образ художественной культуры Древней Греции

Урок 1 – древнегреческое понимание красоты человека – мужской и женской – на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является "мерой всех вещей"). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком – особенность миропонимания людей Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигура в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах).

Урок 2 – гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической ("мужественной") и ионической ("женственной") ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Изображение образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги.

Урок 3 – древнегреческие праздники (панно). Это могут быть олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).

Материалы: гуашь, кисти, ножницы, клей, бумага.

Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, слайды произведений древнегреческих скульпторов.

Литературный ряд: мифы Древней Греции.

Образ художественной культуры Японии

Изображение природы через детали, характерные для японских художников: ветка дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиками, стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор ...

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

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

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, карандаши, ножницы, клей.

Зрительный ряд: гравюры Утамаро, Хокусаи – женские образы, пейзажи; слайды современных городов.

Литературный ряд: японская поэзия.

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы

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

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

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей.

Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и одежды.

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)

Выставка, беседа – закрепление в сознании детей темы четверти "Каждый народ – художник" как ведущей темы всех трех четвертей этого года. Итог – не запоминание названий, а радость делиться открытиями иных, уже прожитых детьми культурных миров. Наши три "Брата-Мастера" именно на этом уроке должны помогать учителю и детям

заниматься не изучением, заучиванием памятников, а пониманием разности своей работы в разных культурах – помогать осознанию того, почему постройки, одежды, украшения такие разные.

Тема 4. Искусство объединяет народы (9 ч)

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком.

Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда и праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что человечество столь богато разными художественными культурами и что они не случайно разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются – они как бы противоположны – от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории.

Все народы воспевают материнство

У каждого человека на свете особое отношение к матери. В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные и общие всем людям. Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, их ласку, их отношение друг к другу.

Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти.

Зрительный ряд: "Владимирская Богоматерь", Рафаэль "Сикстинская мадонна", М.Савицкий "Партизанская мадонна", Б.Неменский "Тишина", и др.

Музыкальный ряд: колыбельная.

Все народы воспевают мудрость старости

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

Задание на изображение любимого пожилого человека. Стремление выразить его внутренний мир.

Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти.

Зрительный ряд: портреты Рембрандта, автопортреты В.Тропинина, Леонардо да Винчи, Эль Греко.

Сопереживание – великая тема искусства

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.

Задание: рисунок с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево).

Материалы: гуашь (черная или белая), бумага, кисти.

Зрительный ряд: С.Боттичелли "Покинутая", Пикассо "Нищие", Рембрандт "Возвращение блудного сына".

Литературный ряд: Н.Некрасов "Плач детей".

Герои, борцы и защитники

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения искусства –

живописи, скульптуры, музыки, литературы – посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою по выбору автора (ребенка).

Материалы: пластилин, стеки, дощечка.

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения, скульптурные произведения XIX и XX вв.

Юность и надежды

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

Искусство народов мира (обобщение темы)

Итоговая выставка работ. Открытый урок для родителей, учителей. Обсуждение.

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т.д.

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, коллективные панно, собранный детьми по темам искусствоведческий материал.

Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к сообщениям экскурсоводов.

Тематическое планирование

1 класс (33 часа)

Тематический план

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Ты изображаешь. Знакомство с «Мастером Изображения». Чем и как работают художники	9
2	Ты украшаешь. Знакомство с «Мастером Украшения». Реальность и фантазия	7
3	Ты строишь. Знакомство с «Мастером Постройки». О чем говорит искусство	9
4	«Мастера Изображения, украшения, постройки» всегда работают вместе. Как говорит искусство	8
ВСЕГО		33 ч.

2 класс (34 часа)

Тематический план

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Чем и как работают художники?	8 ч.
2	Реальность и фантазия	7 ч.
3	О чем говорит искусство?	11 ч.
4	Как говорит искусство?	8 ч.
ВСЕГО		34 ч.

3 класс (34 часа)

Тематический план

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме	8 ч.
2	Искусство на улицах твоего города	7 ч.
3	Художник и зрелище	11 ч.
4	Художник и музей	8 ч.
ВСЕГО		34 ч.

4 класс (34 часа)
Тематический план

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Каждый народ – художник. Истоки родного искусства	8 ч.
2	Древние города нашей земли	7 ч.
3	Каждый народ – художник	11 ч.
4	Искусство объединяет народы	8 ч.
ВСЕГО		34 ч.

Программа обеспечивается **учебно-методическим комплексом:**

1. Программа «Изобразительное искусство» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений *под редакцией и научным руководством Б.М. Неменского. Авторы: Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева и др.* УМК «Школа России» Издательство «Просвещение».
2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012.
3. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012.
4. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.
5. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.

Учебники, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации, утверждённые Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательный процесс в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год».

информационными источниками:

6. Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1 класс. – М.: ВАКО, 2015.
7. Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 2 класс. – М.: ВАКО, 2015.
8. Давыдова М.А. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 2 класс. – М.: ВАКО, 2015.
9. Давыдова М.А. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 2 класс. – М.: ВАКО, 2015.
10. **Интернет-ресурсы:** Электронный инновационный учебно-методический комплекс «Новая начальная школа» на сайте единой цифровой образовательной коллекции <http://school-collection.edu.ru>
11. <http://www.arthistory.ru>
12. <http://school-collection.edu.ru>
13. <http://skazochnikonline>.