

С. П. Ломов, С. Е. Игнатъев, М. В. Кармазина

ИСКУССТВО

Изобразительное искусство

Учебник

В двух частях

Часть II

Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

5-е издание, стереотипное

Москва

2016

УДК 373.167.1:741
ББК 85.1я72
Л75

Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- — учебная работа;
- — наблюдение, эксперимент;
- — алгоритм работы;
- — использование информационных технологий;
- — классические образцы;
- — синтез искусств;
- — личность художника, творца.

Ломов, С. П.

Л75 Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл.: в 2 ч. Ч. 2 : учебник / С. П. Ломов, С. Е. Игнатъев, М. В. Кармазина. — 5-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2016. — 140, [4] с. : ил.

ISBN 978-5-358-16095-8 (ч. 2)

ISBN 978-5-358-16093-4

Предлагаемый комплекс учебников для 5—9 классов разработан в системе научно-педагогической школы академика В. С. Кузина на базе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает преемственность обучения изобразительному искусству в начальной и основной школе.

Комплекс учебников «Изобразительное искусство» для 1—4 классов авторов В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной создан на основе классических традиций отечественного художественного образования, у истоков которого стояли П. П. Чистяков, И. Н. Крамской, И. Е. Репин. В конце XX века изобразительное искусство как общеобразовательный предмет было дидактически адаптировано к общеобразовательной школе академиком Российской академии образования, лауреатом государственных премий В. С. Кузиным.

В комплексе с учебником издается рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя. Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, включён в Федеральный перечень.

УДК 373.167.1:741
ББК 85.1я72

ISBN 978-5-358-16095-8 (ч. 2)
ISBN 978-5-358-16093-4

© ООО «ДРОФА», 2012

*Декоративно-
прикладное
искусство*

Декоративная композиция

Искусство любит, чтобы им
вдохновлялись, увлекались.

П. П. Чистяков

Художественный язык декоративно-прикладного искусства

Подумайте, образы каких животных часто используются в изделиях русского народного декоративно-прикладного искусства. Приведите примеры.

Познакомьтесь с художественным языком декоративно-прикладного искусства.

Декоративное искусство имеет свои закономерности, свой художественный язык. Его произведения рассказывают о людях, вещах или событиях. Но при этом изобразительный рассказ подчинён декоративным целям и, как правило, служит украшению предмета.

Декоративная тематическая композиция — особый художественный мир со своим условным порядком, а иногда с собственной образной трактовкой, легко узнаваемыми персонажами, которые соотносятся друг с другом совсем не так, как в реальной действительности.

Нередко изображение сочетается с орнаментом и приобретает почти орнаментальный характер, что обусловлено обобщением форм, условной цветовой гаммой.

В декоративной композиции особую роль играет выразительность образа, его пластическая красота.

Основные композиционные схемы и закономерности декоративной композиции те же, что и при построении картины (круг, треугольник, квадрат, овал и др.).

Композиция бывает симметричной и асимметричной, статичной и динамичной, открытой и замкнутой, мажорной и минорной. Одним из основных средств художественной выразительности декоративной композиции является ритм. Ясная ритмическая организация форм, линий, цветовых пятен, тоновых отношений — ключ к построению декоративных образов.

Примеры композиций в прямоугольнике, круге, овале и полосе

Примеры
статичной
композиции

Примеры
динамичной
композиции

Органическое свойство декоративной композиции — стилизованное преобразование любой природы, выявление нарядности, красочности, узорчатости реального мира.

В процессе стилизации необходимо обратить внимание на цветовое решение композиции. Например, для гжели характерна сине-голубая гамма росписи, а для хохломы — золотисто-красная гамма. Кроме того, выбор цветовой гаммы, ограничение цветовой палитры тремя-четырьмя сочетающимися цветами придаёт целостность всей декоративной композиции.

Примеры ограничения
цветовой палитры

Геометрические
орнаменты
(бордюры).
Народные
кистевые
росписи

Примеры
стилизации

Цвет в декоративных композициях может быть сам по себе декоративным: быть излишне ярким, красочным, открытым или, наоборот, более бледным, нежным, пастельным, чем в природе. Цвет может быть фантазийным, не соответствующим природе, нести в себе символический смысл или быть просто красиво подобранным в сочетании с другими цветами в соответствии с замыслом или вкусом мастера. Декоративность цветового решения может выражаться в узорчатости, украшателстве изображения. Например, ствол цветка или дерева может напоминать кружево, а конь может быть расписан в цветочек.

Стилизация

Научитесь определять характер декоративных композиций (динамичность, статичность), анализировать их цветовую палитру.

Выполните декоративное панно «Древо жизни».

1-й этап. Разработайте эскиз. Придумайте образ дерева. Это может быть дерево конкретной породы — берёза, ель, ива, а может быть дерево фантастическое, не имеющее ничего общего с реальностью. Передайте его графический образ через характер формы ствола, веток, кроны, листьев и пр. Выразительность пластики можно усилить характером линии, выбрав пластичную, текучую линию или резкую, ломаную, штриховую или трепетную, изменяющуюся по толщине.

2-й этап. В соответствии с образом, который вы придумали, подберите цветовую палитру и колорит. Вспомните, с чем ассоциируются холодные цвета, с чем — тёплые; как воздействуют тёмные цвета на восприятие человека, как — светлые; как — контрастные цвета, как — родственные.

3-й этап. Декорируя изображение, помните о том, что все плавные, тягучие линии, закруглённые формы ассоциируются с добром, спокойствием. Заострённые формы, резкие, ломаные линии — с агрессией, злом. Спирали, диагонали — с движением.

Примеры стилизации древа жизни в произведениях древнерусских мастеров

Ответьте на вопросы

1. Дайте характеристику основных средств художественной выразительности декоративной композиции.
2. Расскажите о роли цветового решения декоративной композиции.
3. С помощью каких приёмов можно добиться целостности декоративной композиции?

Найдите информацию

Узнайте, что означает образ «Древа жизни» в культурах разных народов России. **i** Соберите в «Рабочие материалы художника» художественные образы древа в вышивке, росписях на прялках, мебели, выполненные в металле и пр.

Народные художественные промыслы

Народное искусство радостно, и радостно потому, что труд доставляет радость.

Д. С. Лихачёв

Роспись по дереву

Хохломская роспись

Подумайте, почему изделия из дерева преобладали в крестьянском хозяйстве в России. Назовите разные способы украшения деревянных предметов.

Познакомьтесь с хохломской росписью по дереву, которую часто называют «золотая хохлома». И действительно, хохломская посуда радуется яркими красками и сиянием золота. Она появилась в XVII—XVIII вв.

Хохломские изделия называют «золотыми» из-за фона. Семёновские мастера достигали эффекта золотого фона, натирая посуду оловянным (алюминиевым) порошком и покрывая олифой (варёным льняным маслом), которая после обжига в печи приобретала медовый цвет.

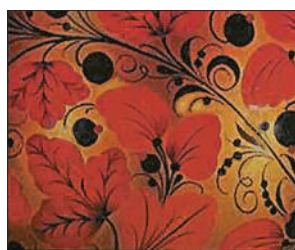
Изделия мастеров
Хохломы

Своей красотой хохломские изделия могут поспорить даже с дорогой посудой из золота и серебра, хотя сделаны они из очень доступного материала — дерева. Труд и талант народных мастеров превращают обычные чаши, бочонки, солонки и многое другое в «золото».

Хохломские изделия привлекают и красотой орнамента, и прочным лаковым покрытием, благодаря которому в посуду можно наливать горячие и холодные напитки — словом, использовать по назначению.

Хохлома — старинное русское село. Крестьяне соседних деревень вокруг Хохломы тоже занимались росписью посуды. Хохломские изделия успешно продавали на Нижегородской ярмарке, их вывозили и за рубеж. Посуда радовала своей необычностью, яркостью и в то же время была довольно дешёвой и прочной.

В городе Семёнове в начале XX в. была создана школа для воспитания мастеров по художественной обработке дерева. Хохломские изделия демонстрировались на всероссийских и международных выставках. Сейчас хохломской росписью занимаются на многих предприятиях страны, а изделия демонстрируются на выставках по всему миру.

Роспись «под листок».
Верховое письмо

«Травная» роспись.
Верховое письмо

Основой росписи является растительный орнамент. Названия элементов хохломской росписи (травинки, осочки, кустики, усики, ягодки) говорят о наблюдательности, особом поэтическом, ласковом отношении к родной природе. Форма стилизованных растений пластична, изысканно-витиевата.

Хохломе свойственны два традиционных типа письма — верховое и фоновое.

При *верховой росписи* орнамент свободными мазками наносится сверху на металлизированный (золотой) фон. Основой хохломского орнамента в верховом письме является «травная» роспись. Плавно изгибающийся в виде пологой или крутой волны стебель создаёт ритмическую основу росписи. От него вырастают травяные кустики, заполняя собой всё свободное пространство изделия. Приёмы «травной» росписи позволяют создавать удивительные композиции. По изысканности мазка, цветовому сочетанию золотого, красного и чёрного роспись смотрится графично.

Ещё одной разновидностью верхового письма является роспись «под листок». Этот орнамент создаётся из остроконечных или округлых по форме листьев, со-

Верховое письмо

Роспись «кудрина».
Фоновое письмо

бранных вместе по три или по пять, и стилизованных ягод брусники, черники, клюквы, смородины, крыжовника, клубники. В росписи «под листок» используется большее количество цветов. Листья пишут зелёным цветом в сочетании с жёлтым или коричневым. Роспись «под листок» обогащают травным узором, выполняя его зелёным, коричневым или красным цветом.

Для фонового письма характерен чёрный фон и золотой орнамент. Роспись «под фон» более трудоёмкая. На покрытую оловом поверхность наносят тонкий контур крупных мотивов, прописывают их, а потом закрашивают фон.

Более молодой вид фоновой росписи — «кудрина». Роспись получила такое название, потому что плотный орнаментальный ковёр создаётся из боль-

Мастер за работой