

Конспект урока Изобразительное искусство, 5 класс.

Учитель: Лобова
Светлана Александровна

Урок 1. Древние образы в народном искусстве

Урок посвящён знакомству с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), которые раскрываются как память народа

Глоссарий: мать-земля, древо жизни, конь, птица, солярные знаки

Цель: познакомиться с понятием и языком декоративного искусства.

Задачи:

- Открыть содержательный смысл традиционных образов в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь, птица, солнечные знаки).
- Развивать эстетический и художественный вкус, творческую и познавательную активность.

На уроке мы

узнаем традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни

научимся понимать язык образных знаков

сможем различать и узнавать древние образы народного искусства в разных материалах и технике исполнения: в росписи и резьбе по дереву, в орнаментах народной вышивки, в народной глиняной игрушке

Теоретический материал

Декоративно-прикладное искусство - *раздел декоративного искусства; охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта.* Произведения декоративно-прикладного искусства составляют часть предметной среды, окружающей человека, и эстетически её обогащают.

Слово **декор** в переводе с латинского языка означает украшать.

Декоративный — значит, украшенный, нарядный. Очень красивы и нарядны многие бытовые изделия, которыми человек пользуется в повседневной жизни: расписная посуда, ткани, одежда и т. д.

Декоративно-прикладное искусство — самое древнее искусство: оно возникло ещё в первобытные времена, отделённые от нас тысячелетиями. И в то же время оно молодое, потому что по-прежнему необходимо человеку. Потому оно и прикладное, что используется в полезных целях.

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в толщу веков, и его современные «последователи» — традиционные художественные промыслы, которые тесно связаны общим понятием — «народное искусство», и классика — памятники мирового декоративного

искусства, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого художественного образца, и современное декоративное искусство, представленное в широком диапазоне его проявлений — от малых, камерных форм до значительных и масштабных, от единичных предметов до многопредметных ансамблей, вступающих в синтез с другими предметами, архитектурно-пространственной средой, иными видами пластических искусств.

Декоративно-прикладное искусство имеет особый *образный язык*, который имеет свои особенности: **ясность формы, условность изображений и орнаментальность.**

Цвет имеет символическое значение:

Черный – символизировал землю;

Желтый – солнце;

Красный – жизнь.

Особенно любимыми для русского крестьянина были изображения *женской фигуры, коня, чудо-птицы и древа жизни.*

Все природные мотивы — птицы, цветы, растения, животные, а также человек — в декоративном искусстве выглядят иначе, чем в реальности или в изобразительном искусстве. Свои понятия о мире человек выражал условными знаками. Из отдельных элементов и их сочетаний выстраивался узор.

Декоративное искусство, созданное мастерами прошлого, сохранило народную мудрость, веру людей в добро.

Сказочная птица, горделивый конёк, женская фигурка, диковинное дерево, лучистые круги... Кто и когда придумал эти образы, передаваемые из века в век? Что они значат, какой несут в себе смысл?

Ещё наши далёкие предки украшали свои изделия простейшими орнаментами. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение непонятному, загадочному, таинственному. Он стремился привлечь к себе добрые силы природы, а от злых защититься и делал это при помощи своего искусства, при помощи условных изображений, которые наносил на предметы быта. Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение поэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память народа.

Солнце издавна почиталось всеми земледельческими народами. «Не земля хлеб родит, а небо» — говорит русская пословица.

Солярный символ – это знак, обозначающий солнце, олицетворяющий свет и тепло, выражающий идею непрерывного дневного и ночного пути солнца.

Образ солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища.

Солнце в виде круглых розеток, ромбов, коней как символ прихода весны можно найти в разных видах народного творчества.

Символы воды

Волнистая горизонтальная линия – вода

Волнистая вертикальная линия – дождь.

В распаханную землю сеяли, бросали семена. Семена изображались в виде точек. *Семена-точки* можно увидеть в квадратах и ромбах орнамента.

Землю изображали в виде ромбов, четырехугольников, квадратов.

Землю, её плодородие связывали с *образом матери-сырой земли*.

Женская фигура — это божество, выражавшее представления о земле, которая родит урожай, и о женщине — продолжательнице рода.

Называют этот образ по-разному: мать-сыра земля, великая богиня земли и плодородия, Макошь, что означает «мать хорошего урожая».

Женская фигура связана с символами плодородия: деревом, птицами, животными, солнечными знаками.

В произведениях народного искусства встречается причудливый узор — раскидистое дерево с крупными цветами, плодами, чудо-птицами, сидящими на ветках. Это **древо жизни**. В народных представлениях древо жизни было символом растительных сил земли, вечно живой, процветающей природы. Его изображение символизировало счастливое продолжение рода.

Древо жизни — символ никогда не прекращающегося развития, вечного обновления на Земле. *Древо жизни* — живой символ единства всего мира, связывающий воедино три зоны Вселенной — небо, в котором пребывает его крона, землю, откуда произрастает его ствол, и царство подземное (корни).

Образ коня

Конь - один из древнейших и любимых образов народного искусства.

Конь был необходим крестьянину, чтобы выращивать хлеб, как и само солнце.

Солнце принимало образ коня, а конь как бы приобретал животворящую силу солнца. Конь олицетворял движущееся по небу солнце.

В поэтических представлениях образ всадника на коне – освободитель весны от зимних оков.

Двуглавые кони в *каргопольской игрушке* – олицетворение весеннего и осеннего солнца (весеннее и осеннее равноденствие).

Конь на крыше избы – знак солнца, под защитой которого находится крестьянская изба.

Изображение коней, всадников в *вышивке* на полотенце – олицетворение стихий, подвластных матери сырой земли. В виде чудесных коней представлялись все значительные явления природы – ветра, облака, грозные тучи.

Образ птицы.

В давние времена люди верили, что своим пением птицы отгоняли зиму и приносили на крыльях весну. Люди особенно готовились к встрече весны, выпекали печенье в форме птиц-жаворонков.

Птицы изображались нарядные, с пышным хвостом, напоминали волшебную жар-птицу.

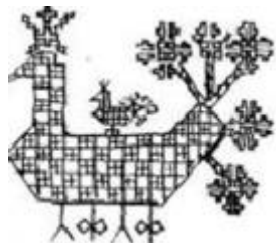

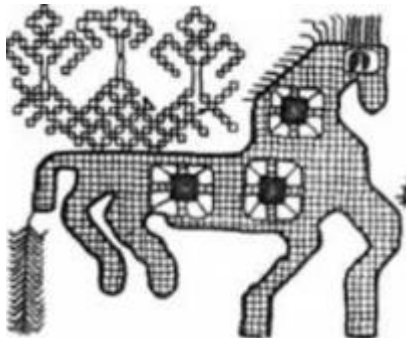
Пава — птица с пышным хвостом. *Сирин* — райская птица-дева. Спускаясь из рая на землю, она зачаровывает людей своим пением, заставляет их забыть обо всём на свете.

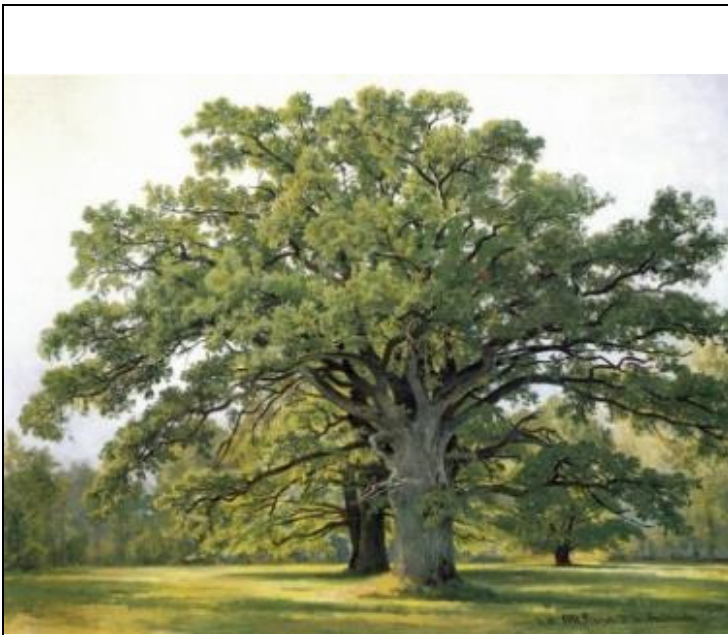
Мать-сыра земля, конь, птица — все эти образы стали элементами древнего языка символов народного крестьянского искусства.

Древние образы народного искусства живы и сейчас: они используются в декоративных решениях традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву.

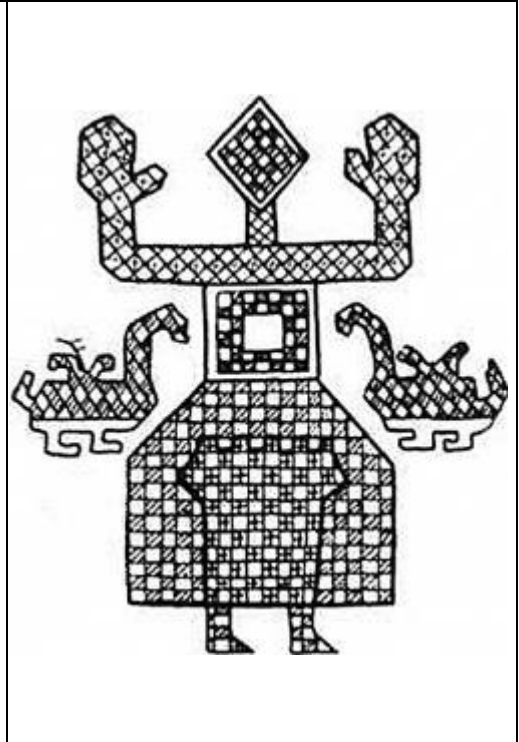
Задание 1.

Преобразуйте реальные образы в соответствующие декоративные символы

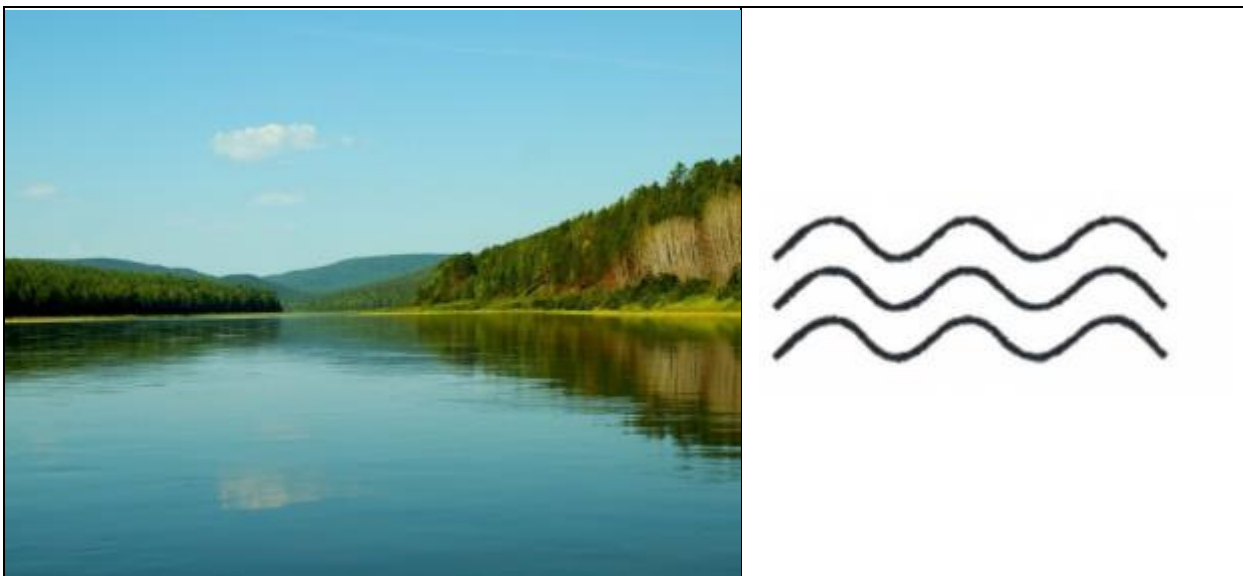
Птица	
	
Конь	
	
Древо жизни	

Макошь

Вода

Задание 2.

Что означает слово декор в переводе с латинского языка?

- А) рисовать
- Б) украшать.
- В) раскрашивать