Урок: "Древние образы в народном искусстве. Символы цвета и формы"

[Курбанова](https://urok.1sept.ru/persons/2183311) Э.Х.

Разделы: [ИЗО](https://urok.1sept.ru/art), 5 класс

11.09.2023г.

Цель урока:Познакомить учащихся с языком декоративно-прикладного искусства, открыть содержательный смысл образного языка декоративно-прикладного искусства, его связь с явлениями жизни. Развивать эстетический и художественный вкус, творческую и познавательную активность. Воспитывать любовь к национальному искусству, к различным видам народного творчества.

Задачи урока:

1. Формировать знания о специфике языка декоративно-прикладного искусства;
2. Познакомить с древними образами в народном искусстве;
3. Научить обобщению формы предметов, стилизации;
4. Совершенствовать навыки работы различными художественными материалами.

Оборудование:компьютер, проектор, экран.

Зрительный ряд:

Архангельская щепная птица, полотенца с вышивками, деревянный ковш; таблицы с изображением предметов и знаков, таблица с изображением солярной символики; компьютерная презентация, включающая следующие изображения:

1. Крыша северной избы с конем-охлупенем;
2. Причелины, полотенца с солярными знаками;
3. Архангельская щепная птица;
4. Вышивки на полотенцах, передниках с изображением птиц, коней, древа жизни, матери-земли;
5. Пряничные доски;
6. Ковши.

Музыкальный ряд:народная музыка.

План урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы учебного года, темы урока.
3. Ход урока.
4. Динамическая пауза.
5. Практическое выполнение задания.
6. Подведение итогов урока.

Ход урока

1. Организационный момент.

Деление класса на группы.

2. Сообщение темы учебного года и темы урока.

Учитель:Здравствуйте, ребята! В этом учебном году мы с вами приобщимся к тайнам декоративно-прикладное искусства. Это особый мир. Каждый человек всю свою жизнь окружен произведениями этого искусства. Значит, важно его знать и понимать. Народное искусство хранит вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение. Человек познает мир не только умом, но и руками. И главное – сердцем!

Сегодня на уроке вы научитесь понимать, что выражают древние образы и символы.

3. Объяснение нового материала.

На доске висят следующие таблицы:

https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image002.jpg	*https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image004.jpg*	*https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image006.jpg*
Рисунок1	*Рисунок2*	*Рисунок3*

https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image008.jpg	*https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image010.jpg*
Рисунок4	*Рисунок5*

Учитель:Назовите предметы, которые вы видите на таблицах, расскажите, для чего они нужны.

Группы называют, объясняют, если нужно дополняют друг друга.

Данные знаки вызывают у детей затруднение, над ними ставятся знаки «?».

https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image012.jpg	*https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image014.jpg*	*https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image016.jpg*	*https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image018.jpg*	*https://urok.1sept.ru/articles/564754/f_clip_image020.jpg*

Учащиеся:Не знаем название некоторых изображений, для чего они нужны.

Учитель: Давайте запишем вопросы, на которые нам надо найти ответ, чтобы понять, что это за предмет.

Дети диктуют, учитель делает запись на доске:

1. Как предмет называется?
2. Для чего нужен?

Учитель показывает компьютерную презентацию.

Учащиеся: Это же крыша избы, а на ней – предмет с четвертой таблицы *(рисунок №4)*. А это доска, а на ней круги с первой и пятой таблицы *(рисунки1, 5)*. А это вышивки – и на них изображения со второй и третьей таблицы *(рисунки 2, 3)*.

Учитель: Так где же мы можем встретить эти изображения?

Учащиеся: На крыше дома, на вышивке, на посуде.

Учитель: А часто ли вы видите эти изображения в повседневной, современной жизни?

Учащиеся:Нет. Наверное, их рисовали когда-то давно. Наши предки.

Учитель: Правильно, это древние изображения, встречающиеся в народном искусстве. Но их вышивали, вырезали из дерева и рисовали не просто так, они были наполнены смыслом, несли определенную информацию. Хотите ли вы приобщиться к тайнам народного искусства?

Учащиеся: Да, конечно.

Учитель: Итак, какие изображения встречаются чаще всего?

Учащиеся: Птица, конь, фигуры женщин, круги.

Учитель: Именно такими изображениями наши далекие предки украшали свои изделия. 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 он это при помощи своего искусства.

Свои понятия о мире человек выражал условными знаками. Как вы думаете, что могла обозначать волнистая горизонтальная линия? *(Рисует на доске).*

Учащиеся: Воду.

Учитель: О чем рассказывала волнистая или пунктирная вертикальная линия?

Учащиеся: О дожде.

Учитель: А прямая горизонтальная линия?

Учащиеся: О земле.

Учитель: Теперь посмотрите на эти изображения *(показывает солярные знаки с таблиц №1 и №5 (рисунки1, 5)*и на эту игрушку *(показывает архангельскую щепную птицу)*. Что между ними общего?

Учащиеся: Форма. Знаки круглые и если посмотреть на птицу, это тоже круг.

Учитель: Верно. А что в природе имеет круглую форму? Что вам напоминает эта геометрическая фигура?

Учащиеся: Солнце. Значит, круг говорит нам о солнце.

Учитель: Молодцы! Солнце, огонь действительно изображались кругом или кругом с крестом, или кругом с лучами, но иногда кругом с ромбом обозначали и землю *(учитель демонстрирует таблицу с солярными знаками №6 (рисунок6).*

Рисунок 6.

Так о чем же рассказывал древний земледелец, рисуя различные линии, круги и крестики?

Учащиеся: Он хотел рассказать о том, что видит каждый день: о солнце, о воде, о земле – о природных явлениях.

Учитель: Совершенно верно. Такими изображениями, например, на полотенце, человек как бы просил о чем-то природу: о дожде, о теплом солнышке, чтобы оно согрело землю и помогло собрать хороший урожай. Жизнь природы меняется: зимой все спит, весной – расцветает, летом – плодоносит, осенью – увядает. И все это зависит от великого и могущественного светила – Солнца. Поэтому образ солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища. Солнце в виде круглых розеток можно найти в разных видах народного творчества *(учитель указывает на таблицу солярных знаков №6 (рисунок 6), на изображения причелин, полотенца в компьютерной презентации)*.

Но не только эти символы обозначают солнце. Какое животное было необходимо древнему земледельцу, чтобы вспахать землю?

Учащиеся: Лошадь. Конь.

Учитель: Да, конь был столь же необходим крестьянину, чтобы выращивать хлеб, как и само солнце. Образы солнца и коня в народном искусстве сливаются воедино. В поэтических представлениях народа всадник на коне освобождал весну от зимнего плена, отпирал солнце, открывал путь вешним водам, после чего весна вступала в свои права. Этот мотив в фольклоре воплотился в образе Егория Храброго.

4. Динамическая пауза.

Предлагается ребятам выполнить пантомиму: 1 группа – «Птицы», 2 группа – «Деревья», 3 группа – «Растения». Одна группа выполняет – другие отгадывают, затем меняются.

Учитель: Как вы думаете, что символизировала птица в народном искусстве? Вспомните, мы с вами уже говорили о форме этой птицы *(показывает архангельскую птицу).*

Учащиеся: Да – это круг, то есть солнце. Значит птица – тоже солнце.

Учитель: А когда к нам прилетают птицы из теплых краев?

Учащиеся: Весной. Когда становится тепло. Когда солнышко начинает пригревать.

Учитель: Именно поэтому в давние времена люди верили, что птицы своим звонким пением прогоняют зимний мрак, стужу и приносят на крыльях весну и теплое лето. Особенно люди готовились к встрече весны. Изображение жаворонков выпекали из теста, дети бегали с этими пряниками из дома в дом, сажали их на ветки, на проталинки. Так они просили птиц принести весну на своих крыльях.

Посмотрите на эту птицу, вышитую на полотенце *(демонстрирует полотенце)*. Что вам напоминает ее хвост?

Учащиеся: Солнце с лучиками.

Учитель: А эта птица. Какая она? *(Показывает полотенце).*

Ученики: У нее хвост состоит из веточек. Это весенние листочки.

Учитель: Да, птицы символизировали свет, тепло, плодородие. Зачем же люди изображали у себя в доме птиц?

Ученики: Чтобы в доме всегда было тепло и светло. Так они привлекали к себе солнце и счастье.

Учитель: В русском народном искусстве устойчив образ ковша-птицы *(показывает ковш)*. Ковшом обносили вкруговую на пирах в знак единства и согласия. В знак счастья и прибыли дому – его преподносили жениху и невесте. А на что похоже это изображение? *(Показывает вышивку).*

Ученики: Это куст. Дерево.

Учитель: Вы правы. В произведениях народного искусства часто встречается этот причудливый узор – разветвленное растение, иногда с крупными цветами, плодами, птицами, сидящими на его ветвях. Это – древо жизни. Посмотрите, разве так бывает: на дереве одновременно распускаются цветы и много спелых плодов?

Ученики: Нет, так не бывает.

Учитель: Древний земледелец допустил такую «ошибку» неслучайно. Дерево жизни – символ вечно живой, процветающей природы, растительных сил земли, символ счастливого продолжения рода.

А теперь посмотрите, чем это изображение похоже на предыдущее? *(показывает вышивку с изображением матери-земли и вышивку с изображением древа жизни).*

Учащиеся: У этой фигуры руки подняты вверх, как ветки у древа жизни. И на руках у нее тоже птицы. Все как будто в цветочках.

Учитель: Молодцы! Вы все правильно подметили. Это образ матери, который связывался в представлении крестьянина с землей, с ее плодородием. Как и древо жизни, женская фигура – это божество, выражавшее представление о земле, которая дает урожай, и о женщине – продолжательнице рода. Называют этот образ по-разному: великая богиня земли, плодородия, мать-сыра земля, Макошь, что означает «мать хорошего урожая». Посмотрите , как условно она решена.

Как вы считаете, цвет в народном искусстве имел символическое значение?

Учащиеся: Конечно *(предположения детей).*

Учитель: Черный – символизировал землю, желтый – солнце, красный – жизнь, белый – чистоту. Наиболее древнее цветовое сочетание в русской вышивке – белый и красный.

Как вы считаете, похожи ли изображения коней, птиц в народном искусстве на своих природных собратьев?

Учащиеся:Нет. Они сказочные, фантастические, с узорами, украшениями и очень условные.

Учитель: Мастер преобразует реальные, природные формы. Он декоративно обобщает, упрощает форму, опускает малозначительные детали. Такой прием называется – стилизация.

Ну как, понравились вам тайны древних образов народного искусства? Сможете вы теперь их понять?

Пожалуйста, объясните, что же изображено на таблицах, где поставлены знаки «?»

Дети называют образы, рассказывают, что они обозначают и для чего нужны.

Учитель: Что интересного вы сможете рассказать родителям и друзьям после этого урока?

Учащиеся: Что древние образы в народном искусстве несут информацию, смысловую нагрузку. Все изображения в народном декоративном искусстве выглядят иначе, чем в действительности: формы условные, обобщенные, стилизованные.

5. Практическое выполнение задания.

На формате А3 создать образ древа жизни, матери-земли, птиц, коней, солнца.

6. Подведение итогов и обсуждение работ.

Все работы размещаются на мольбертах в одну линию. Ребята обсуждают, насколько грамотно они выполнены по критериям:

* создан ли образ
* композиционное решение
* цветовое решение (помогает ли цвет раскрыть образ, символика цвета)
* чистота исполнения

Называются лучшие работы, которые размещаются на стенде в классе