

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

УДК 373.167.1:745/749+745/749(075.3)
ББК 85.12я721
Г71

Учебник (16-е издание, стереотипное соответствует 15-му, переработанному) допущен к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 858 от 21.09.2022.

Издание выходит в pdf-формате.

Руководитель проекта —
народный художник России, академик РАО и РАХ **Б.М. Неменский**

При подготовке данного издания использованы иллюстративные материалы ©«РИА Новости», Фотобанка Лори, иллюстрации из альбомов: Антонина Степанова. Художественное стекло. Буклет. — М., 1996; Валентин Воробьёв. Праздник души. Альбом. — М., 1997; Вернисаж. Современное изобразительное и декоративно-прикладное искусство. — М., 1997; Гжель. Керамика 18—19 веков. Керамика 20 века. — М., 1989; Городецкая роспись / текст Т. Мавриной. — Л., 1970; *Круглова О.* Русская народная резьба и роспись по дереву. — М., 1974; Куклы в народных костюмах. Выпуск 43. — 2013; *Лебедева С. Х.* Удмуртская народная вышивка. — Ижевск, 2009; *Лоренц Н. Ф.* Орнамент всех времён и стилей. — М., 2009; Любовь Савельева. Альбом. — М., 2008; Люция Шулгайте. Керамика. Каталог выставки произведений. — М., 1980; Народное искусство. Художественные промыслы СССР / сост. Б. М. Носик. — М., 1987; Народные художественные промыслы Горьковской области / сост. Б. Широков. — Горький, 1986; Народные художественные промыслы СССР / сост. И. А. Романова. — М., 1983; *Неймышева Л. Г.* Декоративно-прикладное искусство Латвийской ССР. — М., 1990; Русский народный костюм. Государственный исторический музей / авт.-сост. Л. Ефимова. — М., 1989; Современная латвийская керамика. Альбом. — М., 1979.

Обложка, макет и электронная вёрстка художника **А. П. Асеева**

Горяева, Нина Алексеевна.
Г71 Изобразительное искусство : 5-й класс : учебник : издание в pdf-формате / Н.А. Горяева, О.В. Островская ; под ред. Б.М. Неменского. — 16-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2024. — 191, [1] с. : ил.
ISBN 978-5-09-116590-6 (электр. изд.). — Текст: электронный.
ISBN 978-5-09-112218-3 (печ. изд.).

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого Приказом Министерства просвещения РФ № 287 от 31.05.2021 г.

Учебник раскрывает содержание модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» в соответствии с Примерной рабочей программой основного общего образования «Изобразительное искусство (для 5—7 классов образовательных организаций)».

Учебник знакомит с русским народным декоративно-прикладным искусством, традиционными художественными промыслами, современным декоративным искусством, а также с ролью декоративного искусства в жизни человека и общества.

По каждой теме даётся система практических художественно-творческих заданий, исследовательских проектов и обобщающих вопросов для учащихся.

В конце учебника — методические рекомендации для учителей и родителей.

УДК 373.167.1:745/749+745/749(075.3)
ББК 85.12я721

ISBN 978-5-09-116590-6 (электр. изд.)
ISBN 978-5-09-112218-3 (печ. изд.)

© АО «Издательство «Просвещение», 2012, 2023,
© Художественное оформление.
АО «Издательство «Просвещение», 2012, 2023
Все права защищены

ЧАСТЬ

1

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Древние образы в народном искусстве	12
Убранство русской избы	20
Внутренний мир русской избы	30
Конструкция и декор предметов народного быта	36
Русская народная вышивка	44
Народный праздничный костюм	50
Народные праздничные обряды	60

ЧАСТЬ

2

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Древние образы в современных народных игрушках	66
Искусство Гжели	76
Городецкая роспись	82
Хохлома	86
Жостово. Роспись по металлу	92
Искусство лаковой живописи	96
Щепа́. Роспись по лúбу и дереву. Тиснение и резьба по бересте	102

ЧАСТЬ

3

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ

Зачем людям украшения	110
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества	112
Одежда говорит о человеке	122
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы	138

ЧАСТЬ

4

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Современное выставочное искусство	146
Ты сам мастер	170

<i>К учителям и родителям</i>	190
-------------------------------	-----

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК

Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости.

А. С. Пушкин

Ты живёшь в окружении самых разных предметов, встречаешься с ними и дома, и на улице.

Среди этого многообразия есть скромные на вид, будничные бытовые предметы, которые преданно служат человеку. Но есть и такие, которых удостоил особого внимания художник: они искусно украшены, нарядны и по-своему неповторимы. Эти художественные предметы относятся к области декоративно-прикладного искусства.

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.

При этом декоративным может быть не только **убранство** предмета, но и его **форма, конструкция**. Изящная форма вазы для цветов или деревянного ковшика в виде птицы-утицы уже сама по себе декоративна, но когда она соединяется с причудливым узором, стелющимся по её поверхности, то декоративность усиливается.

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.

Предметы, изготовленные в глубокой древности, как бы запечатлели движение умелой, подвижной человеческой руки. Например, чуть плоский, удлинённый деревянный ковшик с ручкой в виде утиной головы на изогнутой шее воспроизводит форму сложенной для питья ладони. Но вместе с тем чувствуется,

что руки, которые мастерили эту небольшую вещицу, держали и живую птицу, ощущали мягкую округлость её формы, гибкость упругой шеи. Всё это переносилось в создаваемый предмет, делая его ещё более одухотворённым и выразительным. Создавая первые вещи, древний человек постепенно укреплял свой опыт работы с глиной, камнем, деревом и другими материалами.

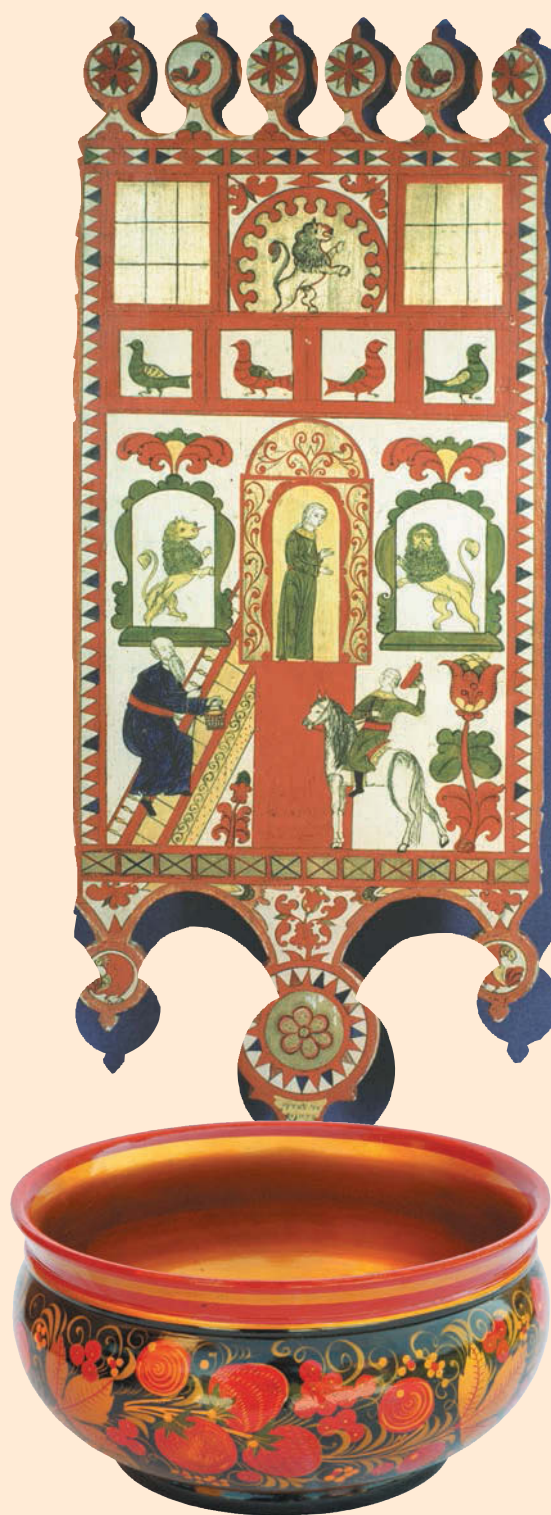
Появлялись первые изображения — древние орнаменты, так зарождалось декоративно-прикладное искусство. За многие века, отделяющие нас от тех давних времён, человек сумел создать огромное множество произведений декоративно-прикладного искусства, выразив в них своё отношение к жизни.

Сегодня декоративно-прикладное искусство, как и в былые времена, создаёт среду, в которой живут люди, украшает их повседневный быт, помогает сделать жизнь более интересной и праздничной. Разве можно хоть на одну минуту представить свой дом без любимых предметов и вещей, созданных художником! Без них исчезла бы особая атмосфера родного дома.

Но самое главное, ***это искусство организует общение людей***, строит их отношения, привносит в жизнь общества определённый смысл и порядок.

Декоративно-прикладное искусство огромно и разнообразно, как окружающий нас мир. Можешь ли ты ответить на вопрос: «Сколько на нашей планете живёт народов?» Затрудняешься? Их действительно очень много. Но у каждого народа в процессе его исторического развития складывались свои формы предметов, орнаменты, образы и мотивы, цветовые сочетания, созвучные краскам родной природы. При создании предметов использовались разнообразные материалы — глина, дерево, камень, ткань, кожа, металл и др. Каждый материал даёт множество возможностей для создания оригинальных произведений декоративного искусства.

Декоративно-прикладное искусство уходит своими корнями в толщу веков. Это уникальное **крестьянское искусство и традиционные художественные промыслы, классическое декоративно-прикладное искусство**, пользующиеся всеобщим признанием, а также **современное профессиональное декоративное искусство**.

Ты встретишься в учебнике с прекрасными памятниками крестьянского бытового искусства, рождённого красотой родной земли и самой народной жизнью, повседневным бытом. Узнаешь, какая глубина, мудрость и сила заключены в них, узнаешь, что деревянная фигурная посуда, прялки, льняные полотенца с ткаными и вышитыми орнаментами — это одновременно и бытовые вещи, и высокое искусство.

Ты познакомишься с ярким, жизнерадостным искусством традиционных художественных промыслов и поймёшь, что народное искусство является источником любого искусства.

Декоративно-прикладное искусство имеет особый **образный язык**. Ему свойственны конструктивная ясность формы, обобщённость, выразительная условность изображений и орнаментальность. Все природные мотивы — птицы, цветы, растения, животные, а также человек — в декоративном искусстве выглядят иначе, чем в реальности. Они всегда преобразованы фантазией художника в выразительный образ, который лишён мелких деталей и подробностей. Чаще всего природный мотив становится элементом узора или орнамента, стелющегося по поверхности изделия. Язык искусства нужно знать. Разве, не умея читать, т. е. не зная языка, ты сможешь узнать, о чём написано в книге или что хотел сказать художник своим произведением?

В декоративно-прикладном искусстве **художественные средства** — форма, объём, линия, цвет, фактура — используются при работе с разными материалами по-свое-

му. Например, форма изделия из металла может быть отточенно-изящной, с тончайшими деталями — высокой, стройной ножкой и тонкой, причудливо изогнутой ручкой. А форма изделия из обожжённой глины — керамики — едва ли может быть столь изящной из-за вязкости и мягкости материала. Изделия из керамики более монолитны, целны, с мягкими, округлыми формами.

Каждый раз, встречаясь с произведениями декоративно-прикладного искусства, ты будешь осваивать их образный язык, открывать для себя красоту и смысл декоративных элементов, которые и делают вещь художественной. Знакомясь с произведениями искусства, ты будешь видеть в них взаимосвязь уже знакомой тебе декоративной, конструктивной и изобразительной деятельности.

Изучая декоративно-прикладное искусство, ты всегда будешь ставить вопросы «что?», «как?» и «зачем?».

Вопрос **что?** поможет тебе внимательно посмотреть на внешний облик предмета, понять его предназначение, оценить художественные качества.

Вопрос **как?** заставит внимательно всмотреться в оформление, декор предметов, увидеть, как выполнена роспись, резьба по дереву или вышивка.

Ответ на вопрос **зачем?** поможет приоткрыть глубинные смыслы, которыми наполнен образный строй вещи, например: «Зачем люди украшали простые предметы знаками солнца, птицы, дерева?», «Зачем помещали конька на крышу?» или «Зачем фараоны носили причудливые головные уборы, украшенные изображениями змеиных голов?» и т. д. Ответы на эти вопросы помогут понять и полюбить декоративно-прикладное искусство, в котором отражён многовековой опыт человечества.

Давай вместе открывать для себя красоту этого удивительного многогранного искусства!

В добрый путь познания и творчества!

ЧАСТЬ

1

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Народное искусство хранит вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение. Ты познакомишься с произведениями искусства, рождённого в крестьянской среде. Ты узнаешь, что выражают древние **образы и символы**. Это поможет тебе понять и полюбить народное искусство.

Древние образы в народном искусстве

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.

Свои понятия о мире человек выражал условными знаками: прямая горизонтальная линия обозначала *землю*, волнистая или зигзагообразная линия — *воду*, вертикальные линии превращались в *дождь*; *огонь*, *солнце* изображались крестом или кругом с крестом.

Вот изображение глиняного сосуда, которому 5000 лет. Узоры на нём как бы рисуют картину мира. Вверху зигзагообразная линия символизирует небо с запасами воды. Посредине движущееся солнце и косые линии — дождевые струи. Внизу две параллельные линии — земля. Этим орнаментом наш древний предок как бы говорил: «Пусть прольётся дождь».

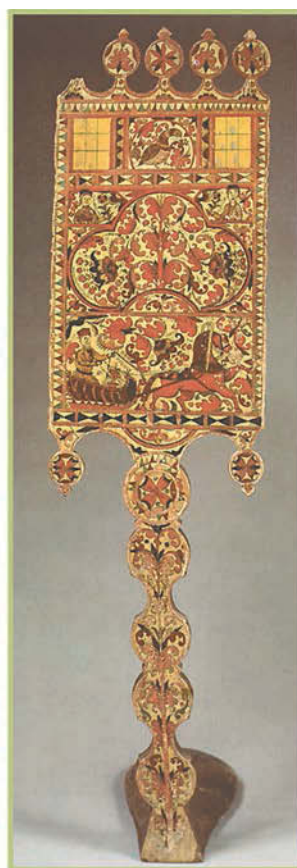
Древний глиняный сосуд
и рисунок с него

Древний земледелец, выстраивая свои отношения с окружающим миром, наделял природные явления действиями, чувствами, присущими живым существам, облекая их в форму птиц, животных, фантастических существ. Тем самым человек выражал свои представления о мире в образах. Эти образы сохранились в народном крестьянском искусстве до сих пор.

Шли века — крестьянское искусство развивалось, но самое лучшее не исчезало из этой огромной сокровищницы народного опыта, переходя из поколения в поколение. Народные традиции сохранились как часть культуры нашего народа.

Солнце издавна почиталось всеми земледельческими народами. «Не земля хлеб родит, а небо», — говорит русская пословица. Как нарядно, празднично выглядят предметы крестьянского быта, украшенные солёнными кругами — символами солнца! Мать сыра земля, конь, птица — все эти **образы** стали элементами древнего языка символов народного крестьянского искусства.

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. Образ солнца, света соединился с образом матери-земли.

Солнцеворот. Вышивка на переднике. Тульская губерния, начало XX в.

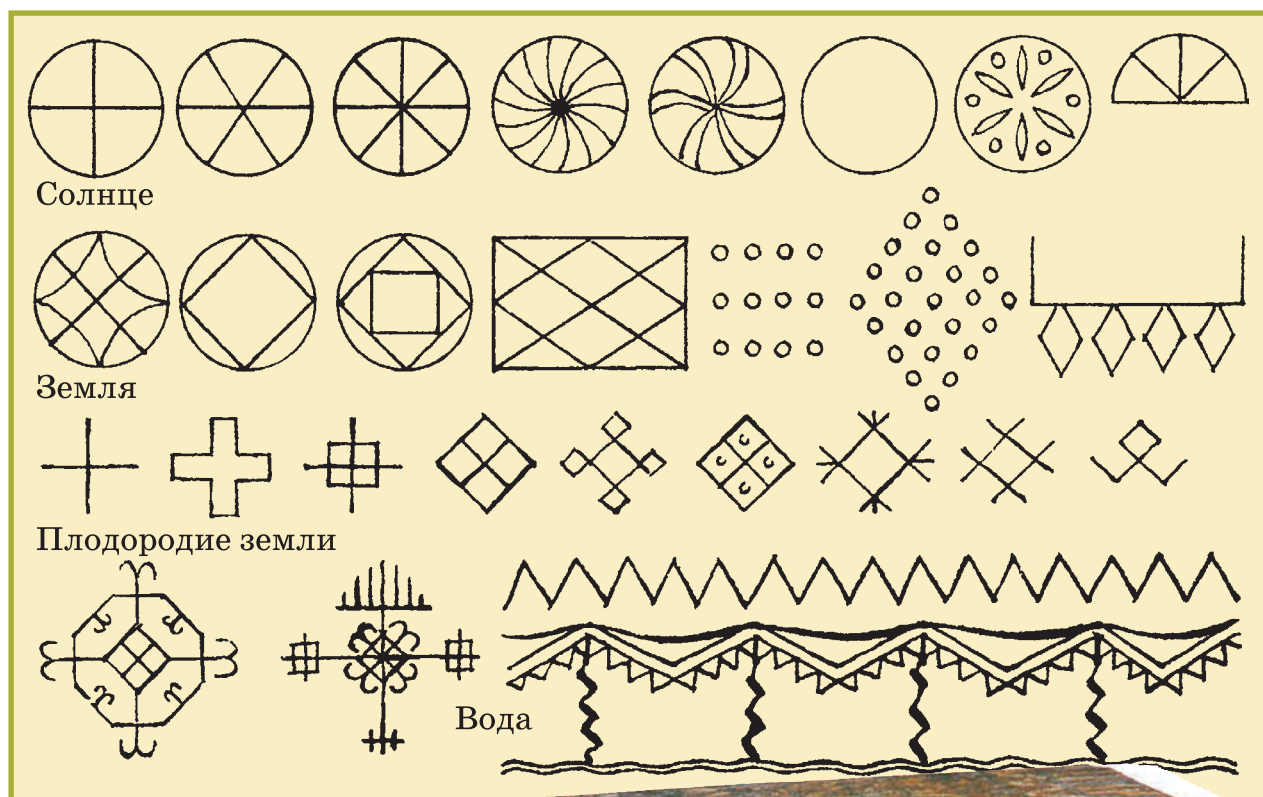
Сундук с символами солнца. Архангельская губерния, XIX в.

Шайка бондарная. Русский Север, XVIII в.

Фрагмент подзёра. Вышивка.

Тверская губерния, XIX в.

Расписная прялка. Русский Север, XIX в.

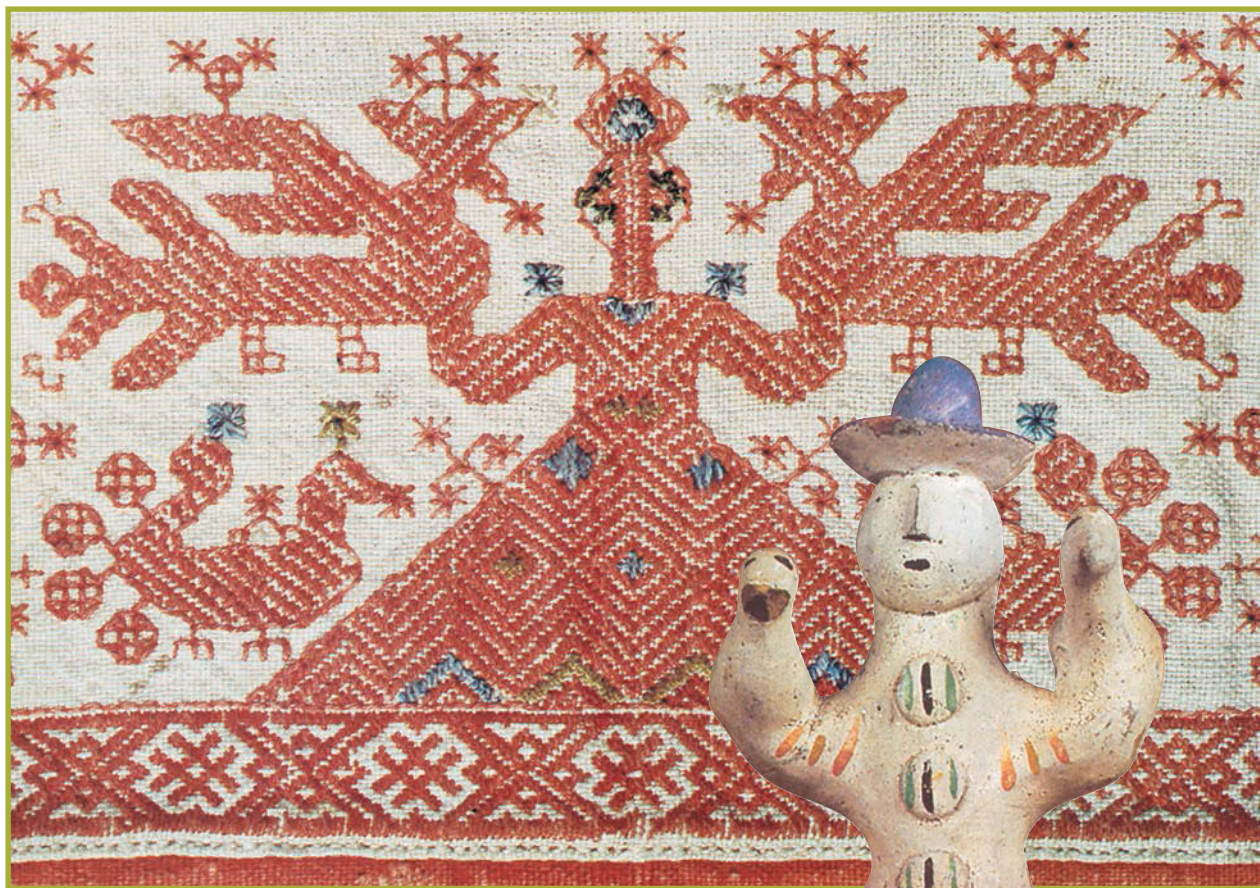

Символы солнца, земли, плодородия земли, воды в народной резьбе и росписи по дереву, в вышивке

Сундуки с символами дождя и солнца. Начало XX в.

Солярные знаки и растительные мотивы. Конец полотенца. Орловская губерния, XIX в.

Русский крестьянин исстари жил землёй. Землю, её плодородие он связывал **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, Ма́кошь, что означает «мать хорошего урожая».

Женская фигура связана с символами плодородия: деревом, птицами, животными, солнечными знаками. Как условно решена женская фигура! Часто вместо головы у неё изображение ромба — древнего знака солнца.

Посмотри, как перекликается этот образ в *вышивке* с образом *глиняной фигурки*, — тот же жест поднятых к небу рук. В нижней части таких глиняных фигур изображались символы солнца, просшие зёрна. Женская фигура с устремлёнными ввысь руками символизировала единство сил земли и неба, от которых зависела жизнь человека.

Богиня с предстоящими птицами.
Фрагмент вышивки на полотенце.
Архангельская губерния, XIX в.

И. и Е. Дружинины. Баба с птицами.
Глина, 1947 г.

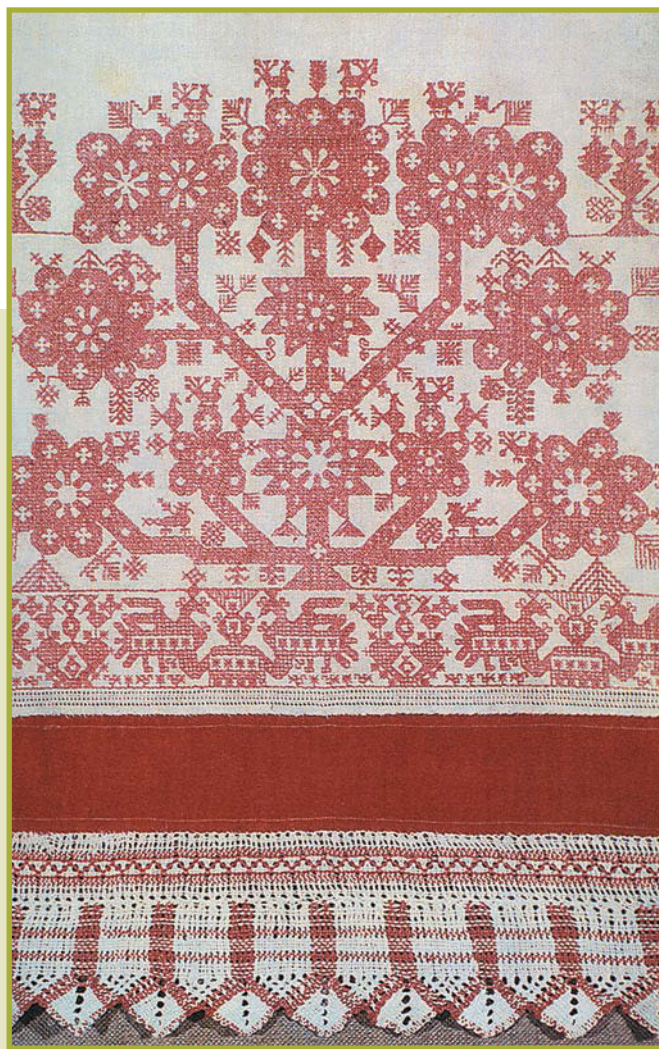
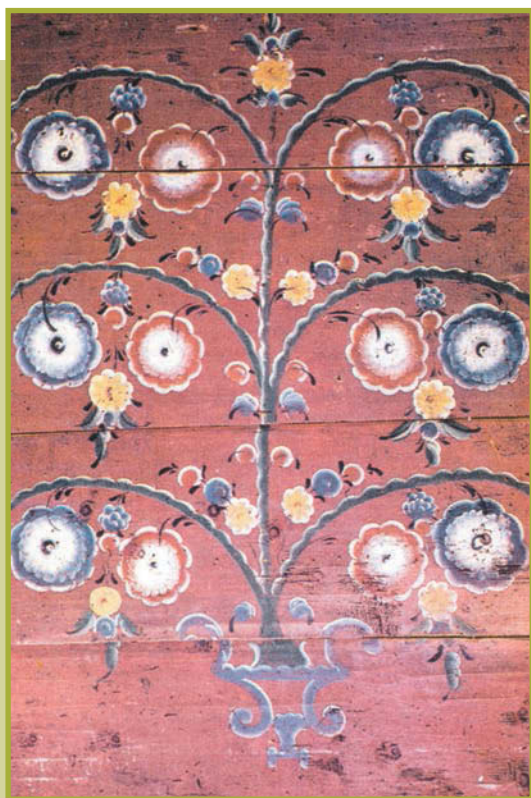
В произведениях народного искусства встречается причудливый узор — раскидистое дерево с крупными цветами, плодами, чудо-птицами, сидящими на ветках. Это **древо жизни**.

В народных представлениях древо жизни было символом растительных сил земли, вечно живой, процветающей природы. Его изображение символизировало счастливое продолжение рода.

Древо жизни. Пряничная доска, XIX в.

Древо жизни. Роспись в избе, XIX в.

Древо жизни. Вышивка на полотенце. Псковская губерния, XIX в.

Пряничные доски. XIX в.

Ковш-черпак. Поволжье, XIX в.

Ковш-наливка. Вологодская губерния, XVIII в.

Конь — один из древнейших и любимых образов народного искусства. Конь был столь же 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 народа всадник на коне освобождал весну от зимнего плена, отпирал солнце, открывал путь вешним водам, после чего весна вступала в свои права. Всадник часто предстаёт в образе святого воина Егория храброго (Георгия Победоносца).

Взгляни, какие разные **птицы**! Вот торжественно-нарядная, важная птица-пава с пышным хвостом, поднятым крылом на вышитом полотенце. Она напоминает волшебную жар-птицу, вся будто проросла весенними веточками. Настоящая птица света, солнца! В давние времена люди верили, что птицы прогоняют своим звонким пением зимнюю стужу и приносят на крыльях весну красную, тёплое летушко. Люди по-особому готовились к встрече весны, выпекали печенье в форме птиц — жаворонки. С песнями-закличками обращались они к жаворонку, кулику, ласточке, прося принести весну на хвосте:

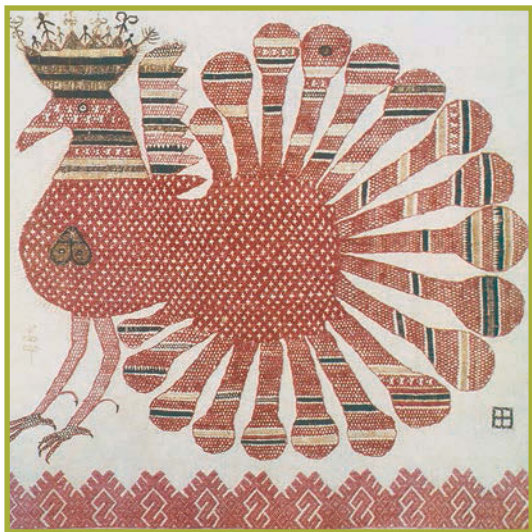
*Жаворонки-жаворонки,
Прилетите к нам,
Принесите весну
На своём хвосту.*

Пряничная доска. XIX в.

Пряник. Нижегородская область, 1926 г.

Птица-пава. Фрагмент полотенца. Вышивка. Архангельская область, 1950 г.

Полотенце с птицей. Вышивка. Ярославская губерния, XIX в.

Как ты сумел убедиться, все эти образы связаны с восприятием мира крестьянином-земледельцем, для которого засеянная хлебом пашня была как благо, подаренное землёй и небом.

Люди в старину были мыслителями, и поэтому в эти образы они вкладывали свои поэтические представления о мире, в котором жили и который осваивали.

ЗАДАНИЯ

1. Выполни рисунок на тему одного из древних образов в узорах вышивки, росписи или резьбы по дереву (образы солнца, матери сырой земли, древа жизни, коня, птицы света). Преврати реальный образ в символический знак, добиваясь в рисунке обобщённого изображения, исключая мелкие, ненужные подробности. Смело украшай, фантазируй!

Создавая свой образ по мотивам орнамента народной вышивки, включай в работу красный цвет. Используй гуашь или восковые мелки и акварель, цветные мелки и фломастеры. Создавая свой образ в резьбе по дереву, используй сангину и уголь. Они помогут тебе передать теплоту дерева.

2. Вылепи из пластилина или глины пластину-пряник с образами солнца, древа жизни, птиц и т. д. Укрась пряник рельефным орнаментом.
3. Начни вместе с ребятами коллективный проект «Традиционное крестьянское искусство». Подбери в книгах, журналах, Интернете вместе со взрослыми изображения древних образов в росписи, резьбе по дереву, вышивке, народной игрушке.

Детская работа. Гуашь

ВОПРОСЫ

1. Какими древними знаками-символами декоративно-прикладное искусство рассказывает о мире? Что они выражают?
2. Как отразились в древних образах народного крестьянского искусства поэтические представления наших предков об устройстве мира, земле, её плодородии?
3. Чем отличаются образы, например, коня (или птицы), друг от друга в разных видах народного творчества?

Убранство русской избы

Среди полей, в окружении лесов, на холмистых берегах рек — древнейших водных дорог стоят потемневшие от времени крестьянские избы.

*Глаголем, кошелем и бру́сом
Дом строили с резным крыльцом,
С обдуманым мужицким вкусом
И каждый со своим лицом.*

В. Федотов

Северные избы смотрятся величавыми хоромами. Совсем другое дело — *избы средней полосы* России. В сравнении с северными они выглядят более приземистыми, низкорослыми, однако в них есть своя особенная красота и статья.

Крестьянский дом называли родным, родимым, как называют дорогого человека. Дом-кров по своей значимости находился в одном ряду таких понятий, как жизнь, добро, родная земля.

Что значило построить дом? Возводя его, человек как бы отгораживался от большого пространства стенами, крышей, присваивал себе малую его часть. В устройство своего жилища человек стремился привнести порядок, **образно осмыслить** окружающий мир, что значило «отобразить, наполнить образами». Это делалось, чтобы привлечь к дому силы света, добра, а от злых сил уберечься.

Крыша и верхняя часть дома связывались в народных представлениях с небом, **клеть** (крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью, полом) — с землёй, а **подклёт** (подполье) — с подземным миром. Крестьянский дом становился словно маленькой Вселенной, символизируя связь человека с космосом.

Кóшель. Северная русская изба. Карелия.
XIX в.

Глагóль.
Дом зажиточного
крестьянина.
Владимирская
губерния,
XIX в.

