

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад № 47 комбинированного вида»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЖИВОПИСЬЮ

Содержание

Детям о живописи.....	7
Что такое живопись.....	8
Первые рисунки.....	9
Кто такой анималист.....	9
Откуда берутся краски?.....	10
Натюрморт	11
Пейзаж.....	12
Портрет.....	12
Жанровая (бытовая) живопись.....	13
Что такое фреска.....	14
Что такое миниатюра.....	15
Маринисты.....	15
Монументальная живопись.....	15
Методические рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с живописью.....	17
Натюрморт	18
Пейзаж.....	19
Портретная живопись.....	19
Жанровая живопись.....	20
Методика работы по ознакомлению обучающихся с живописью.....	21
Методы и приёмы при ознакомлении детей с живописью.....	21
Этапы ознакомления детей дошкольного возраста с живописью.....	22
Требования к отбору картин.....	24
Великие художники.....	25
Айвазовский Иван Константинович. Биография.....	26
Брюллов Карл Павлович. Биография.....	27
Васнецов Виктор Михайлович. Биография.....	28
Врубель Михаил Александрович. Биография.....	29
Куинджи Архип Иванович. Биография.....	30
Кустодиев Борис Михайлович. Биография.....	31
Левитан Исаак Ильич. Биография.....	32
Маковский Константин Егорович. Биография.....	33
Репин Илья Ефимович. Биография.....	34
Николай Константинович Рерих. Биография.....	35
Серов Валентин Александрович. Биография.....	36
Шагал Марк Захарович. Биография.....	37
Суриков Василий Иванович. Биография.....	38
Шишкин Иван Иванович. Биография	39
Юон Константин Фёдорович. Биография.....	40
Описание картин.....	41
Описание картины А.М. Васнецова «Озеро».....	42
Описание картины В.М. Васнецова «Иван царевич на сером волке».....	42
Описание картины В.М. Васнецова «Богатыри».....	43
Описание картины В.М. Васнецова «Аленушка».....	44
Описание картины В.М. Васнецова «Три царевны подземного царства»	44
Описание картины И.Э. Грабаря «Февральская лазурь».....	45
Описание картины И.Э. Грабаря «Хризантемы».....	46
Описание картины И. Грабаря «Мартовский снег» (Март).....	46
Описание картины И.Э. Грабаря «Зимнее утро».....	47
Описание картины П.Э. Кончаловского «Сирень в корзине».....	47

Описание картины П.Э. Кончаловского «Сухие краски».....	48
Описание картины А.И. Куинджи «Березовая роща».....	48
Описание картины А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре».....	49
Описание картины А.И. Куинджи «Украинская ночь».....	49
Описание картины И.И. Левитана «Март».....	50
Описание картины И.И. Левитана «Васильки».....	50
Описание картины И.И. Левитана «Поздняя осень».....	51
Описание картины И. И. Левитана «Золотая осень».....	51
Описание картины И.И. Левитана «Буря. Дождь».....	52
Описание картины И.И. Левитана «Сумерки, стога».....	52
Описание картины И.И. Левитана «Над вечным покоем»	53
Описание картины И.И. Левитана «Лето».....	53
Описание картины И.И. Левитана «Одуванчики».....	54
Описание картины И.И. Левитана «Лесистый берег».....	54
Описание картины И.И. Левитана «В лесу осенью».....	55
Описание картины И.И. Левитана «Вечер. Золотой Плес».....	55
Описание картины И.И. Левитана «Дорога в деревне».....	56
Два автопортрета И.И. Левитана.....	56
Описание автопортрета И.И. Левитана	57
Описание автопортрета И.И. Левитана	57
Описание картины К.Е. Маковского «В мастерской художника».....	58
Описание картины В.Е. Маковского «Свидание».....	58
Описание картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы».....	59
Описание картины И. И.Машкова «Синие сливы».....	59
Описание картины И.И. Машкова «Снедь московская хлебы».....	60
Описание картины И.И. Машкова «Хлебы».....	60
Описание картины И.И. Машкова «Клубника и белый кувшин».....	61
Описание картины К.С. Петрова-Водкина «Яблоки».....	61
Описание картины К. С.Петрова-Водкина «Розовый натюрморт».....	61
Описание картины А.А. Пластова «Ужин трактористов».....	62
Описание картины В.Д. Поленова «Зима».....	62
Описание картины В.Д. Поленова «Заросший пруд».....	62
Описание картины И.Е. Репина «Летний пейзаж».....	63
Описание картины И.Е. Репина «Бурлаки на Волге».....	63
Описание картины И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии».....	64
Описание картины И.Е. Репина «Какой простор!».....	65
Описание картины И.Е. Репина «Не ждали».....	65
Описание картины А.К. Саврасова «Пейзаж с рекой и рыбаком».....	66
Описание картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели».....	66
Описание картины А.К. Саврасова «Лосиный остров в Сокольниках».....	67
Описание картины А.К. Саврасова «Пейзаж с рекой и рыбаком».....	67
Описание картины В.А. Серова «Девочка с персиками».....	68
Описание картины В.А. Серова «Дети».....	69
Описание картины В.А. Серова «Девушка, освещённая солнцем».....	69
Описание картины В.А. Серова «Октябрь».....	69
Описание картины В.А. Серова «Портрет Мики Морозова».....	70
Описание картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».....	70
Описание картины И.И. Шишкина «Рожь».....	71
Описание картины И.И. Шишкина «Корабельная роща».....	71
Описание картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу».....	72
Описание картины И.И. Шишкина «Лесные дали».....	72
Описание картины И.И. Шишкина «Сосны, освещенные солнцем».....	73

Описание картины И.И. Шишкина «Дубы».....	73
Описание картины И.И. Шишкина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» ...	74
Описание картины И.И. Шишкина «Золотая осень».....	75
Описание картины К.Ф. Юона «Весенний солнечный день»	75
Описание картины К.Ф. Юона «Мартовское солнце»	76
Описание картины К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»	77
Литературные произведения для ознакомления с изобразительным искусством.....	78
Пейзаж.....	79
В очаровании русского пейзажа.....	79
Какая теплая и темная заря!.....	79
Лес, точно терем расписной.....	79
Портрет.....	79
Володин портрет	79
Среди других играющих детей.....	80
Натюрморт	80
Белая фарфоровая ваза... ..	80
Расцвела моя бегония.....	80
Красивая ваза и фрукты в ней.....	80
Если видишь на картине чудо вазу на столе.....	81
Магические фигуры.....	81
Азбука художника Т.Н. Нархова.....	82
Юному художнику.....	82
Песня художника.....	82
Пленер.....	83
В гостях у красок.....	84
Чудо птица.....	85
Пирамидка.....	86
Веселый светофор Т.Н. Нархова.....	86
Юным художникам.....	87
Рассказы о живописи.....	88
От двух до пяти.....	89
Маринкин Фломастер.....	89
Лондонский туман. Моне.....	90
Левитановская осень или Что видит художник.....	91
Тайна очевидного или Что значит уметь видеть.....	92
Сказки о живописи.....	93
Сказка про краски.....	94
Сказка про осенние краски.....	95
Сказка про синюю краску.....	95
Сказка про нежные краски.....	96
Сказка про Черного герцога.....	97
Семь разноцветных сказок С.А. Могилевская.....	99
Жёлтая сказка.....	99
Зелёная сказка.....	99
Красная сказка.....	100
Голубая сказка.....	100
Синяя сказка.....	101
Лиловая сказка.....	102
Оранжевая сказка.....	103
Сказка Волшебные краски Е.А. Пермяк.....	103
Путешествие в Красный лес.....	105
Сказка о малярной кисти В. Виткович.....	106

Сказка «Приключения Карика» С. Линицкий.....	107
Три веселых краски Ю. Смольников.....	118
Пёстрая сказка Н. Абрамцева.....	119
Мы ищем кляксу. В. Сутеев.....	111
Сказка о теплых и холодных красках.....	112
Петух и краски. В. Сутеев.....	113
Древняя книга рода Колористики.....	113
Как точка со звуком разговаривала.....	114
История про Графику, точку и других.....	115
Приключение графини Графики и ее дочерей.....	116
Фея Пластика.....	116
История о Контрасте.....	117
Конспекты занятий.....	119
О чем рассказывает жанровая живопись.....	120
Рассматривание репродукции картины А.А. Пластова «Ужин трактористов»	121
Рассматривание репродукции картины И.И. Шишкина «Рожь».....	122
Рассматривание репродукции картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу».....	123
Рассматривание репродукции картины И.И. Шишкина «Зима».....	124
Рассматривание репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень».....	125
Рассматривание репродукции картины В.М. Васнецова «Алёнушка».....	126
Рассматривание репродукции картины В. М. Васнецова «Богатыри»	128
Рассматривание репродукции картины В.А. Серова «Девочка с персиками».....	129
Рассматривание репродукций картин И.Е. Репина «Стрекоза» и «Осенний букет».....	130
Дидактические игры для ознакомления дошкольников с жанрами живописи	132
«Составь портрет сказочного героя».....	133
«Определи и найди жанр портрета».....	133
«Узнай по профилю».....	133
«Семейный портрет».....	133
«Придумай и собери портрет».....	133
«Найди недостаток в портрете».....	133
«Выставка картин».....	133
«Художественный салон».....	134
Игры по ознакомлению с пейзажной живописью.....	134
«Из чего состоит пейзаж»	134
«Собери пейзаж»	134
«Жанр живописи».....	134
«Части суток»	134
«Времена года»	135
«Перспектива»	136
«Картина».....	136
«Найди ошибку».....	136
«Подбери краски, которые использовал художник в своей картине».....	136
«Подзорная труба».....	137
«Да-нет».....	137
«Что было, что будет?».....	137
Игры по ознакомлению с натюрмортом.....	137
«Из чего состоит натюрморт».....	137
«Составь натюрморт»	137
«Жанр натюрморт».....	138
«Симметричные предметы»	138
«Мозаика – натюрморт»	138
«Натюрморт»	138

«Говорящие предметы»	138
«Дострой изображение»	138
«Измени и посмотри».....	138
Игры по ознакомлению с портретом.....	139
«Составь портрет сказочного героя».....	139
«Определи и найди жанр портрета»	139
«Узнай по профилю»	139
«Семейный портрет»	139
«Придумай и собери портрет».....	139
«Найди недостаток в портрете»	139
«Выставка картин».....	139
«Художественный салон»	140
Игры и упражнения, способствующие развитию умения понимать художественный образ, «чувствовать» произведение, различать виды, жанры искусства, выделять некоторые средства выразительности.....	140
Игровое упражнение «Кто есть кто?» (на основе упражнений Е.М. Горшиловой).....	140
Упражнение «Впечатления».....	140
«Этюды».....	140
Игровое упражнение «Придумаем пейзаж» (выкладывание изображения пейзажа из деталей).....	140
Игровое упражнение «Подбери палитру».....	141
Прием «Черно – белое и цветное».....	141
Игровое упражнение «Волшебная линия».....	141
Игровое упражнение «Отгадай по описанию».....	141
Игровое упражнение «Знайка».....	141
Игровое упражнение «Хлопки в ладоши».....	141
Игра «Собери коллекцию».....	141
Упражнение «Что видим - разыграем».....	141
Игровое упражнение «У природы нет плохой погоды (освоение пейзажа)».....	142
Игровое упражнение «Продолжи».....	142
Игры, упражнения, способствующие обогащению сенсорного опыта.....	142
Игра «Какая? Какой? Какое?».....	142
Игра «На что это похоже?».....	142
Упражнение «Чудесный мешочек».....	142
Опыты, эксперименты, позволяющие уточнять, расширять представления детей о некоторых средствах выразительности видов и жанров искусства, изобразительных материалах.....	142
Опыт «Как получить разные цвета?».....	142
Опыт «Волшебные письма».....	142
Опыт «Что бьется? Что не бьется?».....	143
Опыт «Как разукрасить пластилин?».....	143
Опыт «Как раскрасить пластилин?».....	143

Детям о живописи

Что такое живопись.

Художник Зевксис жил во времена Сократа. За свои картины он получал так много денег, что вскоре перестал продавать полотна.

Он дарил их городам и правителям, а когда речь заходила об оплате, говорил, что они бесценны и заплатить за них все равно ни у кого не хватит денег. Зевксис ходил в золотой и пурпурной одежде, словно царь.

Он очень гордился своим мастерством и под одной из своих картин подписал, что ему легче завидовать, чем подражать. Это выражение стало крылатым. Прославился он картиной «Елена Прекрасная», посмотреть на которую приходили люди из всех городов Греции.

Считалось, что другой художник, Паррасий, не уступал ему в мастерстве. Паррасий создал картину «Афинский народ», которая принесла ему заслуженную славу. Все говорили, что Паррасий сумел на одной картине изобразить все характерные черты афинян.

Зевксис вызвал Паррасия на состязание. Художники должны были выставить свои работы на афинской площади, чтобы горожане могли решить, кому из них присудить победу.

Зевксис нарисовал кисть винограда. Ягоды до такой степени казались настоящими, что птицы слетались клевать их.

Паррасий не торопился выставлять свою картину.

Когда наступил последний день отведенного срока, Зевксис не утерпел и явился в мастерскую к художнику.

— Где же твоя картина? — спросил он.

— Вон там, за ширмой, — ответил Паррасий.

Зевксис хотел отдернуть ширму — его рука скользнула по полотну. Ширма оказалась нарисованной. Зевксис честно признал свое поражение.

-Мне удалось ввести в заблуждение неразумных птиц, а тебе, удалось обмануть своим искусством живописца.

Римский поэт и ученый Плиний Старший рассказывал, как однажды знаменитый греческий художник IV века до н.э. Апеллес выиграл соревнование в живописном мастерстве по изображению лошадей.

Назначенные судьи вначале отдали предпочтение другому художнику. Тогда Апеллес велел привести к картинам лошадей. Те же удостоили ржаньем только его картину, чем указали на действительно наилучший рисунок.

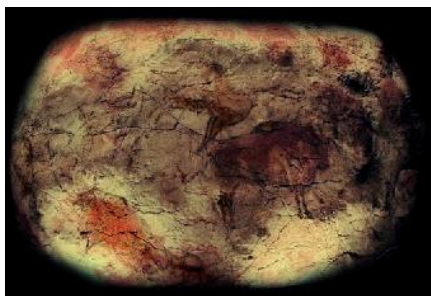
Описывает мастерство этого художника и другая легенда. Однажды в Эфесе Апеллес взялся написать портрет самого Александра Македонского.

Когда портрет был закончен, Апеллес показал свою работу великому полководцу. Александр рассматривал нарисованный знаменитым художником свой портрет в полной тишине.

Художник ожидал похвалы от царя своему искусству, но ее не последовало. Когда же приведенный конь приветствовал радостным ржанием изображение на портрете, Апеллес не удержался и воскликнул: «Владыка! Конь оказался лучшим знатоком искусства, чем ты!»

Может быть, это только легенды и не было никогда жизни такого. Но часто художник с помощью кистей и красок очень живо передает мир, который его окружает.

Первые рисунки.

Это случилось в прошлом веке в Испании. Однажды охотник обнаружил в горах пещеру, вход в которую был завален грудой камней. Об этой находке он рассказал археологу, которого звали Марселино де Саутуола.

Конечно, археолог решил проникнуть в пещеру и обследовать ее. Была у него маленькая дочь, очень любопытная. И девочка уговорила отца взять ее с собой.

Это был зубр, а вокруг него много быков, козлов, кабанов, которые стояли и лежали в разных позах. Так впервые была обнаружена живопись древнекаменного века.

Первобытные охотники были очень наблюдательными и хорошо знали повадки животных.

Да это и неудивительно. Ведь какой же охотник сможет добыть зверя, не зная его привычки.

Удивительно то, как правдиво древние художники изображали животных. А рисовали они земляными красками: желтой и красной охрой, углем да белой известью.

Удивительно, как правдиво древние художники изображали животных. А рисовали они земляными красками: желтой и красной охрой, углем да белой известью.

Древние художники писали своих бизонов на сводах пещер (ни бумаги, ни картона, ни холста, ни даже деревянных досок тогда еще не существовало), а если бы они и были, то наверняка не дошли бы до наших дней.

Первобытную живопись сохранили стены пещер – они почти не разрушились за тысячелетия.

В дальнейшем живописью стали украшать стены и своды храмов, дворцов и других архитектурных сооружений.

До наших дней сохранилась живопись Древней Греции, которая впечатляет яркими образами. Краски, которыми покрыты стены дворцов, не потеряли и сегодня своего цвета.

Эти изображения, неразрывно связанные с архитектурой, – самые долговечные. Не случайно они получили наименование «монументальная живопись».

Кто такой анималист

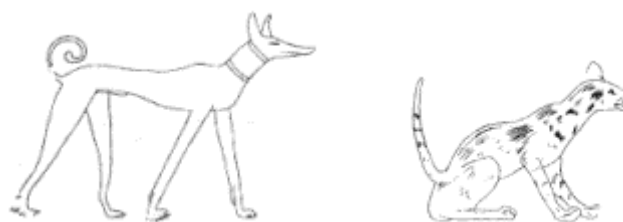

Кошка, убивающая змея Апопа

Есть художники, у которых главными персонажами картин и рисунков являются птицы и звери. Таких художников называют анималистами. Слово это происходит от латинского «animai», что означает «животное».

Глядя на животный мир, художники восхищаются многообразием его красок: ярким оперением птиц, росписью крыльев бабочек. Рисовать животных совсем не просто. Ведь они не могут позировать часами художнику. Поэтому анималисты долго наблюдают за животными, изучают их повадки и даже характер.

Люди изображали животных с древнейших времен. В Древнем Египте многие животные считались священными.

Изображение кошки и собаки

Анубис - Бог с головой шакала

богиней войны и разрушения с головой львицы

Бог плодородия и создания Потока.

У статуй богов часто были звериные головы. Например, у бога Анубиса, покровителя всех умерших, была голова шакала. Вспомните знаменитые статуи сфинксов - львов с человеческими лицами. Они выполнены несколько тысяч лет назад!

Откуда берутся краски?

Краски добывают из земли: из глины, металлической руды, разноцветных камней и минералов, а иногда – из растений.

Как делают краски? Из чего появляются такие разные цвета?

Если, например, взять обыкновенную глину, высушить ее и прокалить в горячей печи, а затем растереть, то получится коричневатый порошок. Это – основа коричневой краски, пигмент (это слово по-латыни как раз и означает «краска»).

Синий порошок, или пигмент, раньше добывали из полудрагоценного камня лазурита. Краска из лазурита – ультрамарин или ляпис-лазурь – была очень дорогой, она ценилась на вес золота.

Зеленый пигмент дает камень малахит. Пигменты разных оттенков получают из солей и окисей металлов.

На современных тюбиках или коробочках с красками можно увидеть надписи: «белила цинковые», «умбра жженая», «кобальт синий», «сиена натуральная» и другие. Это – названия пигментов. Они часто указывают на то, что краски получены из металлов – цинка, кобальта, кадмия, хрома. Умбра – это пигмент из темно-коричневой глины. Такую глину раньше всего начали добывать в провинции Умбрия, в Италии – отсюда и название, а «жженая» означает, что глину обжигали в печи, чтобы получить более яркий цвет. Сиена – город в Италии, здесь водится глина, дающая густой желтый цвет.

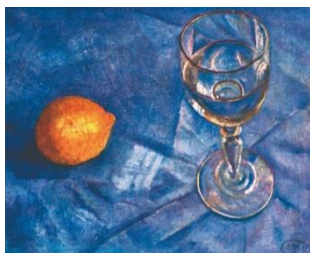
Один из самых распространенных пигментов – охра (это греческое слово означает «бледный», «желтоватый»), он также добывается из глины желтого и коричневого цветов.

Черный цвет дает уголь, а уголь для красок получают, пережигая слоновую кость или виноградные и персиковые косточки. Красную краску краплак раньше добывали из растения краппа, а сегодня – из каменноугольной смолы. А самой яркой и чистой красной краской всегда считалась киноварь – так по-гречески назывался минерал из кристаллов ртути. Древние греки считали, что эта необыкновенной красоты краска получается только из смеси крови умирающего индийского слона и раздавленного им дракона.

Сейчас эту краску почти не применяют, потому что она непрочная и на свету сильно темнеет. Чтобы получилась краска, одной сухой смеси мало, необходимо «связать» вместе мелкие частицы пигмента, смешав его со специальными веществами, которые так и называются – связующие. Связующие вещества определяют, какая разновидность краски получится в итоге. Из одного и того же пигмента можно получить разные по составу краски: масляную, темпера, акварель, гуашь.

Связующим веществом для масляной краски является, конечно, масло. Но не всякое, а только такое, которое при высыхании образует прочную прозрачную пленку, не дает трещин и не течет. Лучшим маслом для живописи считается льняное – его отжимают из семян льна, а затем очищают и фильтруют. В Италии в эпоху Возрождения часто использовали ореховое масло.

Натюрморт

Натюрморт как жанр живописи возник в Европе на границе XVI и XVII столетий, но его предыстория началась значительно раньше. Сам же термин, столь привычный для современников, появился в начале XIX в. во Франции (*nature morte* — мертвая натура), вытеснив более употребительное в XVIII в. голландское слово *stilleven* (неподвижная натура) и немецкое *Stilleben* (спокойная жизнь).

Жанр натюрморта многогранен, его основной объект — интимная, частная жизнь человека, его простые будничные дела и потребности, выраженные в предметах — еде, питье, домашней утвари, элементах растительного и животного мира, произведениях прикладного и изобразительного искусства, объектах и инструментах труда. Художник изображает внешний мир: форму, цвет, фактуру предметов, плотность, мягкость, сочность, влажность, прозрачность, хрупкость. Познаются не только физические свойства вещей, но, главным образом, их значение для человека, роль, которую они играют в его жизни. Благодаря этому мы узнаем быт эпохи, страны, отдаленных от нас временем, расстоянием.

Специалисты различают два вида натюрморта: когда художник выделяет из окружающего мира предмет или группу предметов, раскрывает перед зрителем красоту привычных вещей, обращает внимание на объем, фактуру, поверхность, пространственное расположение, цветовое сочетание и, в итоге, выражает свое отношение к ним. Другой вид натюрморта - в нем предметы говорят не о себе, а о своем хозяине. Как бы дают ему свою характеристику. Смотришь на картину и думаешь, что хозяин этих вещей отошел на минутку и сейчас вернется, например, картина К. Моне «Охотничьи трофеи».

Пейзаж

Пейзажная живопись – одно из средств воспитания и развития детей дошкольного возраста. Дошкольники общаются с природой в разное время года - и когда вокруг лежит пушистый снег, и когда зацветают сады, и таким образом может сравнивать реальные события с картинами.

Таким образом, ребёнок с помощью органов чувств, воспринимает многообразие свойств.

природных объектов: форму, величину, звуки, краски, пространственное положение, движение и т.д. У него формируются конкретные первоначальные и яркие представления о пейзажах, которые в дальнейшем помогают ему увидеть и понять связи и отношения природных явлений, усвоить новые понятия. Многие в процессе наблюдений. Это даёт возможность педагогу развивать у воспитанников логическое мышление.

Общение детей с природой имеет и идейно-мировоззренческое значение. Накопление реальных, достоверных представлений, понимание взаимодействий явлений природы лежит в основе последующего формирования у детей элементов материалистического миропонимания.

Природа во все времена служила содержанием изобразительного творчества, в том числе и детского. Создаваемые детьми рисунки способствуют закреплению и уточнению их знаний об объектах природы, формируют интерес к природе и положительное отношение к ней. В связи с этим целенаправленное ознакомление детей с пейзажной живописью должно осуществляться как единый процесс естественнонаучного и эстетического познания. Осуществлять этот процесс необходимо так, чтобы вызвать у детей положительное отношение к пейзажам, яркие эмоциональные переживания. Всё это повышает интерес к природе и вызывает желание отражать её явления в своём творчестве. Изображая природу, дети вновь испытывают эстетические чувства к ней, что делает их жизнь интереснее и содержательнее.

Ознакомление старших дошкольников с природой влияет на уровень знаний о явлениях и объектах природы, на положительное эмоциональное и эстетическое отношение к ним, а главное на содержание и качество детских рисунков, использование разнообразных выразительных средств в них.

Красота любого природного явления вызывает восторженный отклик в душе ребёнка.

Знакомство детей с пейзажной живописью способствует их эмоциональному и эстетическому развитию, воспитывает доброе и бережное отношение к природе, пробуждает искреннее, горячее чувство любви к своему краю, родной земле. Пейзажная живопись способна не только доставлять радость, но и вдохновлять на творчество.

Портрет

Портрет - это, прежде всего, изображение или описание какого-либо человека или группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности. Ценность портрета зависит от того, насколько глубоко художник сумел понять внутренний мир изображаемого человека, передать его характерные черты. Показав человека умным или глупым, гуманным или жестоким, хитрым или простодушным, можно как бы рассказать о всей его жизни. Портрет - слово французского происхождения (portrait), означающее «изображать». Жанр портрета - это разновидность изобразительного искусства, посвященная передаче образа одного

человека, а также группы из двух-трех людей на холсте или бумажном листе. Особое значение при этом имеет выбранный художником стиль. Рисунок лица человека на портрете - это одно из самых сложных направлений в живописи. Мастер кисти должен передать характерные

признаки внешности, эмоциональное состояние, внутренний мир позирующего. Размеры портрета определяют его вид. Изображение может быть погрудным, поколенным, поясным или во весь рост. Поза предполагает три ракурса: лицом (анфас), поворот «три четверти» в ту или другую сторону и в профиль. Портрет как жанр изобразительного искусства, содержит в себе безграничные возможности реализации художественных замыслов. Сначала делается набросок, затем непосредственно рисунок. Жанр портрета подразделяется на несколько типов: парадный, камерный, интимный и сюжетный. Также существует особый тип под названием автопортрет, когда художник изображает самого себя. Как правило, это сугубо индивидуальный рисунок. В целом жанр портрета является вполне самостоятельным видом живописи, подчиняющимся определенным правилам. Эти правила никогда не нарушаются, хотя их рамки могут быть расширены при определенных обстоятельствах.

Портретная живопись - один из самых трудных и значительных жанров в изобразительном искусстве. Это не просто изображение конкретного человека, где на первый план выступает задача внешнего сходства, а сложное изучение психологии человеческой личности, ее внутреннего мира, сущности характера, неповторимости облика, определение ее как типичного представителя эпохи, национальности, сословия, выражение художником своего отношения к ней. Раскрыть человека так, как это делает портрет, не способен никакой другой жанр живописи.

Жанровая (бытовая) живопись

Жанровая, или бытовая, живопись — это особый жанр изобразительного искусства. Слово «жанр» — французское, оно обозначает «вид», «род» и определяется предметом изображения. Предметом изображения жанровой живописи являются повседневная жизнь людей, их быт, будничные дела и занятия, их радости и тревоги, труд, отдых, спорт, традиции, обычаи и праздники. В произведениях этого жанра отражаются многообразие тем и сюжетов социальной жизни общества, его нравственно-эстетические идеалы. Тематика жанровой

живописи с дальнейшим становлением общества изменяется и расширяется, происходит появление новых средств выразительности. В настоящее время условность и неточность термина «бытовая живопись» стала особенно очевидна и не отражает в полной мере самого существа этого вида живописи. Как отмечают исследователи (Н. А. Апраксина, И. Г. Акимова), несмотря на историческую изменчивость жанровой живописи, все же можно говорить о некоторых чертах, свойственных только ей. Такими признаками являются: отражение современной жизни людей в ее распространенных проявлениях, интерес к морально-этическим проблемам действительности, особая социальная острота и гражданственность. Именно поэтому главное в жанровой живописи — раскрытие взаимоотношений людей, их характеров и душевных состояний. Здесь изображается не конкретная личность (в отличие от портрета), а типичный, обобщенный характер человека. Жанровую живопись отличают многообразие форм построения картин и конкретность изображаемой ситуации, выраженное сюжетное начало. Совокупность последовательно развивающихся событий, их взаимосвязь составляют основное содержание жанрового художественного произведения, то есть сюжет.

Понятие «сюжет» подчинено понятию «тема». Тема — это предмет изображения в произведении искусства, а сюжет — его конкретное воплощение. Например, тема — труд, а произведение А. Пластова «Ужин трактористов» — конкретный сюжет на тему труда. Думая о теме, художник одновременно оценивает ее с определенных идейных позиций. Так образуется идейно-тематическая основа будущего произведения. Затем содержание темы обретает свои, более конкретные рамки в сюжете, в выборе определенных средств выразительности.

Художник-жанрист обобщает, типизирует все увиденное. Часто в случайном и порой незначительном он отыскивает существенное и важное, наиболее ярко выражающее общественные и эстетические идеалы эпохи. Жанровая живопись отражает один жизненный момент, но художник воссоздает его так, что мы воспринимаем изображенное действие как длительное событие, ассоциативно воспроизводим предшествующие и представляем последующие картины события. Это обусловлено композиционным построением полотна, где смысловой и композиционный центр сразу привлекает наше внимание. В нем сосредоточена главная идея картины. Композиционный центр художник пишет детально, ярко, сочно, а второстепенные детали, предметы, обогащающие образ, — обобщенно. Логику восприятия произведения художник указывает либо жестами и движениями, либо цветом и светом. Центром композиции является та часть, которая достаточно ярко выражает главное в идейном содержании сюжета, она включает сюжетную завязку с главным действующим лицом. Композиции могут быть однофигурные и многофигурные. Одни картины имеют очень простой бытовой сюжет с одним или несколькими действующими лицами, другие — сложные многофигурные композиции со многими «сюжетными линиями» (Б. М. Никифоров), раскрывающими столкновение характеров, жизненные противоречия и драмы.

Идея жанровой живописи обычно скрыта от глаз зрителя, она выражена в конкретном художественном образе. Чтобы увидеть ее, надо провести анализ взаимоотношений изображенных людей, мотивов их поведения, композиционного построения и цветового решения картины.

Колорит произведения всегда соответствует изображенному моменту реальной действительности. Он отвечает времени года, состоянию погоды, освещенности, настроению изображенных людей. Цвет в жанровой живописи помогает выявить композиционный центр. Он более яркий, интенсивный, привлекающий внимание. Чем дальше композиционный центр, тем цвет и свет как бы гаснут, становятся приглушенными и лишь иногда вспыхивают в каких-нибудь деталях. Цвет в жанровой живописи выступает как бы ярким эмоциональным дополнением к содержанию композиции, воздействуя на наши мысли, чувства, настроение, вызывая различного рода ассоциации.

Что такое фреска

Искусство фрески известно было еще в Древней Руси. В то время живописью украшали церкви. Художники создавали фрески, красивейшие мозаики на церковных стенах.

Фреска и мозаика - два основных способа, или техники, в которых выполняется монументальная живопись.

Слово «фреска» происходит от итальянского «fresco», что значит «свежий», «сырой». Фрески пишут по сырой штукатурке красками, которые разводятся водой.

Стену покрывают известковым раствором, и тотчас, пока раствор еще свежий, начинают писать красками – пигментом, разведенным чистой водой.

Когда штукатурка высыхает, краски оказываются прочно закрепленными на стене, как будто накрепко впаянными в нее.

Выполняя фреску, художник должен писать очень быстро, ведь раствор на стене высыхает в течение десяти-пятнадцати минут, а после этого краски уже не закрепляются. Поэтому такая работа требует большого мастерства и необыкновенной точности. Стоит художнику чуть-чуть ошибиться и провести неверную линию, как весь фрагмент уже готовой живописи приходится счищать со стены, вновь покрывать поверхность штукатуркой и начинать заново.

Это работа очень сложная и кропотливая, по посмотрите, какие шедевры в результате получились.

Что такое миниатюра

Русское войско выступает в поход. Сказание о Мамаевом побоище. Рукопись 17 века.

В старинных рукописных книгах можно увидеть небольшие, но очень выразительные рисунки, сопровождающие текст. Они называются миниатюрами. Эти рисунки малы по размерам, однако художники умело и искусно выписывали на них каждую деталь.

Страницы рукописных книг Древней Руси украшали прекрасные миниатюры.

Высоко ценятся старые персидские миниатюры. Создавшие их художники были большими мастерами.

Они изображали людей, животных, сады, дома. Изящно выписывали оперение птиц, листья деревьев и богатые узоры на одежде.

Маринисты

Художников, которые любят рисовать море, называют маринистами. Это слово произошло от латинского «marina», что значит «морской».

Самым знаменитым русским маринистом был Иван Константинович Айвазовский. Он жил в 19 веке.

В городе Феодосии на берегу моря стоит памятник художнику: в руках его палитра и кисть, а взгляд устремлен в морскую даль. На пьедестале надпись: «Феодосия - Айвазовскому».

Благодарные жители города воздвигли памятник художнику, который здесь родился, жил и делал много доброго своим согражданам.

Айвазовский любил море. Первый свой корабль он нарисовал в детстве углем на стене дома.

Позже учился в Петербурге в Академии художеств, путешествовал в другие страны. Но его тянуло в родной город к милому сердцу Черному морю. Он возвратился и поселился в Феодосии навсегда.

Каждый день в шесть часов утра художник надевал широкий халат, становился к мольберту, смотрел на море и рисовал...

Монументальная живопись

Чтобы увидеть монументальную живопись отправляемся в церковь или костел, или собор.

Все внутри может рассказать об этом виде живописи, ведь монументальная - это латинское слово «монумент», которое означает «напоминающий», «хранящий память»

Оглянитесь вокруг. Стены, столпы, своды, купола внутри и часто снаружи храма - все сохраняет эту память, ведь все украшено

интересными росписями, чаще всего на сюжеты из Библии. Фигурки святых и красочные орнаменты делают роспись неповторимой.

Дело в том, что в древние времена грамотных людей, которые умели читать было очень мало. Вот тогда придумали художники способ донести смысл книг до всех, кто прочить не может.

Рассматривая росписи люди могли узнать о жизни Христа и Богородицы, о том, как, согласно Библии, создавался мир, о чудесах, которые совершали святые, о том как представляли себе мир древние.

Сейчас такая роспись будет не каждому понятна и фигуры персонажей совсем не похожи на реальные, ведь создавалась такая роспись по определенным правилам. Именно по таким правилам создавались и иконы.

Итак, существует живопись, которая неразрывно связана с архитектурой. Этот вид живописи существует благодаря архитектуре, ведь существовать без стен, куполов, столпов эта живопись не может.

Перенести ее куда-то в другое место как обычную картину тоже нельзя. Рассмотреть на репродукциях будет трудно. Чтобы в полной мере оценить такую живопись, нужно оказаться в том самом месте, где она была создана. А имя ее -монументальная живопись.

В начале XX в. на греческом острове Крит, в древней столице Крита городе Кноссе, археологи раскопали руины великолепного дворца, построенного в XVII—XV вв. до н.э. В его огромных залах уцелели многоцветные росписи. Художники создали на стенах целый сказочный мир с цветущими лилиями, пальмами, населенный разными животными, в том числе грифонами — львами с головами орлов. Есть здесь изображения дельфинов и других обитателей моря, театральных представлений и многолюдных красочных шествий.

Открытие Кносского дворца стало выдающимся достижением археологии — ученые узнали многое о загадочной эпохе, известной прежде лишь по древнегреческим мифам.

Методические рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с живописью

Живопись – вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую основу.

В свою очередь живопись имеет свои жанры: натюрморт, пейзаж, портрет.

С натюрмортом детей знакомят с 3 лет; пейзажем – в 4-летнем возрасте; портретом – в 5 лет, со второй половины учебного года.

Натюрморт

Методика ознакомления детей дошкольного возраста с натюрмортом.

Жанр натюрморта многогранен, его основной объект – частная жизнь человека, его простые будничные дела и потребности, выраженные в предметах – еде, питье, домашней утвари, элементах растительного и животного мира, произведениях прикладного и изобразительного искусства, объектах и инструментах труда. Художник изображает внешний мир: форму, цвет, фактуру предметов, плотность, мягкость, сочность, влажность, прозрачность, хрупкость.

Объекты, изображаемые в натюрмортах, можно разделить на две большие группы: **природные предметы** (цветы, плоды, снесь, рыба, дичь, которым сопутствуют птицы, мелкие животные, насекомые) и **вещи, сделанные руками человека** (орудия труда, предметы быта, произведения искусства).

Особенности восприятия натюрморта детьми 3-7 лет

Натюрморт — первый жанр живописи, с которым, как показывают исследования педагогов и психологов, нужно знакомить дошкольников, ибо он не только вызывает наибольший эмоциональный отклик детей уже с 3-4 лет, ассоциации с их собственным жизненным опытом, но привлекает внимание детей к средствам выразительности живописи, помогает им пристальнее вглядываться в красоту изображенных предметов, любоваться ими.

Установлены уровни эстетического восприятия детьми дошкольного возраста живописного натюрморта. На **первом уровне**, самом низком, ребенок радуется изображению знакомых предметов, которые он узнал на картине, но еще не образу. Мотив оценки носит предметный или житейский характер. На этом уровне стоят дети примерно трехлетнего возраста.

Второй уровень: ребенок начинает не только видеть, но и осознавать те элементарно-эстетические качества произведения, которые делают картину привлекательной для него. При условии внимания со стороны педагога значительная часть детей в возрасте 5 лет уже способна получать элементарное эстетическое наслаждение, оценивая в картине как *красивое* и цвет, и цветовые сочетания изображенных предметов и явлений.

На **третьем**, самом высоком уровне эстетического развития дети-дошкольники поднимаются до способности воспринимать больше, чем заложено во внешних признаках изображаемого явления. На этом уровне ребенок оказывается способным уловить внутреннюю характеристику художественного образа, не лежащую на поверхности.

Виды натюрмортов. Принципы отбора натюрмортов для детей разных возрастных групп.

Однопорядковый (одновидовой) натюрморт изображает объекты одного конкретного вида: только овощи, только фрукты, только ягоды, грибы, цветы и так далее. На картине может быть изображена и разнообразная и предметы быта.

Если на картине представлены разнородные предметы (овощи и фрукты, цветы и плоды, посуда и овощи, оружие и цветы и др.), мы условно определяем такой натюрморт как смешанный по содержанию.

Несколько иной характер имеют натюрморты, объединенные названием «накрытый стол»: «завтрак», «десерт», «ужин» и др. В подобных изображениях есть некоторый сюжет, поэтому мы условно их обозначим как сюжетные. К сюжетному натюрморту можно отнести натюрморты с изображением живых существ: птиц, животных, человека.

При отборе натюрмортов для детей следует опираться, прежде всего, на высокохудожественные произведения, доступные им как по содержанию, так и по средствам художественной выразительности. Натюрморт должен вызывать у детей эмоциональный отклик, интерес, быть близким их личному опыту.

Можно рекомендовать для детей младшей и средней групп натюрморты однопорядковые. Эти натюрморты не должны иметь большого количества объектов, должны быть простыми по

средствам выразительности. Хорошо подобрать яркие, декоративные работы. В средней группе следует предложить смешанные по содержанию натюрморты: цветы и плоды, ягоды и фрукты, овощи и фрукты и др.; в дополнение к ним рассмотреть натюрморты с предметами быта, снедью и др. Здесь уместно обратить внимание детей и на некоторые средства выразительности, цветовую тональность (теплую или холодную гамму, контрастность цвета). В старших группах следует показать детям разнообразие натюрмортов, особенности использованных средств выразительности, индивидуальность творческой манеры художников. В дополнение к однопорядковым и смешанным натюрмортам детям предлагаем натюрморты сюжетного характера.

Пейзаж

Особенности восприятия пейзажной живописи детьми 4 – 7 лет.

Пейзаж – один из самых эмоциональных, самых лирических жанров изобразительного искусства, предметом которого является изображение первозданной или изменённой человеком природы. В пейзажной живописи предстаёт духовная атмосфера времени, совокупность её чувств и переживаний.

Младшие дошкольники впервые знакомятся с пейзажем как жанром живописи. При знакомстве детей с пейзажной живописью необходимо опираться на опыт непосредственного восприятия детьми природы соответственно её сезонам. В возрасте 4-5 лет собственная изобразительная деятельность детей будет опережать художественное восприятие картин.

Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с живописным пейзажем, формируя эмоционально-целостный опыт отношения к природе и её изображению в художественных картинах. Дети внимательно вглядываются в окружающую природу, учатся видеть и понимать её красоту. Старшие дошкольники учатся не только понимать замысел произведения, его содержания, но и умению видеть средства выразительности, использованные художником для передачи чувств и настроений. В дальнейшем необходимо продолжить работу над формированием у детей представлений о пейзаже как жанре живописи, его видах и особенностях. Расширить представление о пейзаже не только с ярко выраженными сезонными изменениями природы, но и с промежуточными, межсезонными её состояниями (например, начало осени, золотая осень, поздняя осень), в различное время суток (утро, полдень, вечер, ночь), при различной погоде (ветер, дождь, снег, гроза, туман и т.д.). На следующем этапе дети знакомятся с такими видами пейзажа, как сельский, городской, архитектурный, морской. Дети узнают о художниках-пейзажистах и написанных ими картинах, о процессе создания произведений искусства в жизни общества, каждого человека, в дальнейшем используя полученные знания и ощущения в своём изобразительном творчестве.

Портретная живопись

Особенности восприятия портрета детьми 5 – 7 лет.

Портретная живопись - один из самых трудных и значительных жанров в изобразительном искусстве. Раскрыть человека так, как это делает портрет, не способен никакой другой жанр живописи.

Дети 5 лет проявляют положительный интерес к портрету. Эмоционально откликаются на портреты людей, образы которых не только близки их личному опыту, но и известны им из литературы, кино. Детям больше нравятся люди с положительным

эмоциональным состоянием, хотя они также сопереживают, сочувствуют грусти, печали. Пятилетний ребенок уже обращает внимание на такие средства выразительности, как, например, рисунок. При определении эмоционального состояния он видит не только лицо и его мимику (движение бровей, выражение глаз, губ), но и позу. У детей пяти лет уже формируется элементарное понимание цвета как средства выразительности. Они могут дать эстетическую оценку портрету, хотя их аргументация бедна и зачастую несущественна. Художники не пишут специально портреты для детей, поэтому подбирать их с целью использования в педагогическом процессе достаточно сложно.

Дети 6-7 лет проявляют также активный положительный интерес к портретной живописи. Эмоционально откликаются на художественный образ, выражая собственные чувства и отношения к нему. Видят не только содержание, но и некоторые средства выразительности портрета. Понимают связь экспрессивных свойств позы с выражением лица, жестами человека (добрый, серьезный, злой), дают общую нравственную оценку. На основе существенных признаков определяют социальное положение изображаемого. Обращают внимание на одежду. Окружающую среду, детали, предметы труда и быта, но они не являются существенными признаками в оценке портрета, а привлекаются как дополнения в характеристике образа. Человеку дается нравственно-эстетическая оценка, она более развёрнута и доказательна

Жанровая живопись

Методика ознакомления детей дошкольного возраста с жанровой живописью

Как показывают исследования Е. А. Флериной, Н. М. Зубаревой, Р. М. Чумичевой, дети старшего дошкольного возраста проявляют большой интерес к этому жанру. Однако для понимания он сложен (если не ведется специальная работа), так как содержанием его являются социальная жизнь людей, мотивы поступков и поведения, их нравственно-эстетические взаимоотношения, традиции и обычаи народа. Чтобы адекватно оценивать их, ребенку необходимо иметь достаточный личный социальный опыт взаимоотношений со взрослыми и детьми в положительных и отрицательных поступках, определенный уровень развития мыслительных процессов анализа и синтеза, умений устанавливать многообразные смысловые, причинно-следственные связи, видения и понимания внешних выражений эмоций и чувств человека. Нужно иметь некоторые представления о живописи, средствах ее выразительности. Поэтому в неорганизованном опыте большинство старших детей неадекватно понимает содержание жанровой картины, основываясь на несущественных связях, выявленных в картине, не постигает социальной значимости содержания. Только небольшая часть детей оценивает нравственно-эстетическую значимость содержания, но на основе одной логической связи: либо в содержании, либо в средствах выразительности.

Целенаправленная педагогическая работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с жанровой живописью способствует пониманию нравственной, познавательной и эстетической ценности содержания картины на основе умений анализировать логические связи в ней и ее выразительные средства.

Исследования подтверждают, что жанровая живопись обладает большим воспитательным потенциалом. Произведения этого жанра позволяют приобщать детей к социальному опыту своего народа, национальным традициям, обычаям, нравственно-эстетическим нормам, правилам, общечеловеческим ориентациям в поступках и взаимоотношениях людей. Ребенок может сравнивать свой опыт с опытом изображенных художником людей, а способы их взаимоотношений перенести в реальные жизненные ситуации, тем самым обогащая

нравственный опыт и опыт самопознания. Дети начинают оценивать свои поступки, действия, осознавая себя частицей общества. Жанровая живопись учит видеть красоту человеческих поступков, развивает у детей эмоциональное и эстетическое сопереживание, отзывчивость на состояние изображенных героев, делает их более чуткими и отзывчивыми на боль и радость реальных людей. При ознакомлении детей с данным жанром живописи используются одновременно разные виды искусства: литература, поэзия, музыка, а также разные виды деятельности: двигательная, изобразительная, музыкальная, игровая — все это способствует полихудожественному развитию детей, их творческих способностей, ассоциативного мышления, обогащает речь и делает ее выразительной.

Опыт показывает, что для работы со обучающимися необходимо выбирать такие произведения жанровой живописи, которые ярко отражают реальную жизнь людей, их быт, взаимоотношения. В содержании картин должна быть четко выражена идея произведения и легко определяться тема. Подобранные картины должны соответствовать социальному опыту детей, отражать знакомые им явления общественной жизни, быть близки жизненным впечатлениям ребенка. По форме произведения могут отличаться разнообразными средствами выразительности — композиционными и колористическими, а также разнообразной художественной манерой изображения. Однако не следует брать произведения с многофигурной композицией, сложным сюжетом.

Методика работы по ознакомлению обучающихся с живописью.

Предварительная работа включает задания и игровые упражнения по обогащению и активизации словаря, развитию выразительности речи, формированию монологической речи, чтению художественных произведений, сюжет которых был бы созвучен теме картины.

Читая литературное произведение, воспитатель интонационно выделяет те места, которые отражены художником в содержании картины. После чтения проводится краткая беседа о том, как дети понимают прочитанное. Такие методы помогают ребёнку легче понять содержание картины, пополнить словарь.

1. Для подбора образных сравнений полезны упражнения: «С чем можно сравнить лес, луг, снег?», «Кто сравнит более красиво?»

2. Для активизации слов, выражающих настроение в картине, используют словесные упражнения: «Узнай, о ком или о чём я рассказываю?», «Соотнеси слово и настроение картины», «Кто больше назовёт слов, передающих настроение в иллюстрации?»

3. Для того чтобы дети могли адекватно воспринимать состояние людей, изображённых на картине, необходимо учить понимать язык жестов, мимики, движений. Этому способствует чтение художественной литературы, показ кукольного театра, драматизация сказок.

4. Детей учат понимать язык жестов, используя мимические упражнения: «покажи мимикой, жестами, о чём ты задумался», «Расскажи без слов, о чём бы ты написал картину».

5. Для развития выразительности речи проводятся упражнения, подготавливающие ребёнка к восприятию произведения: «Скажи фразу: «Какая красивая картина. Какой грустный пейзаж» Как бы эту фразу произнёс добрый человек, как бы это сделал злой и т.д.»

Перед тем как познакомить детей с произведением, воспитатель изучает его, (не просто осматривает), определяет, о чём картина, устанавливает связь между содержанием и средствами выразительности, цветом и композицией, построением и настроением произведения, решает, что в картине звучит наиболее ярко. После детального изучения отбирает слова, необходимые для рассказывания.

Методы и приёмы при ознакомлении детей с живописью

Пояснение— широко применяется при первых беседах для уточнения представлений детей о портрете.

Сравнение– повышает мыслительную активность детей, способствует развитию мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение.

Акцентирование деталей– усиливает восприятие ребёнка, помогает установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь. Суть данного приёма заключена в том, что восприятия картины закрывается всё изображение листом бумаги, открытыми остаются только необходимые для обсуждения или рассматривания части.

Метод вызывания адекватных эмоций. Суть его заключается в том, чтобы вызвать у детей определённые чувства, эмоции, настроение. Предлагается вспомнить сходную ситуацию, в каких случаях у детей было такое же настроение.

Тактильно-чувственный метод. Данный метод заключается в том, что в процессе восприятия воспитатель прикасается к ребёнку руками (поглаживает, ласкает, удерживает и т.д.). Цель данного метода – вызвать чувства детей, пережить адекватное состояние изображённого образа.

Он действует на эмоциональное состояние детей, вызывает ответные реакции, особенно у застенчивых, но при условии, если между детьми и воспитателем есть взаимная искренность.

Метод оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных образов.

Приём «вхождении» в картину – детям предлагается представить себя на месте изображённого человека. Это учит переживать, будит детское воображение.

Метод музыкального сопровождения – звучит музыка, настроение которой созвучно настроению картины, т.е. происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы. Музыка может предварять восприятие портрета. Тогда воспитатель спрашивает, догадались ли дети, кто изображён на портрете, который мы посмотрим сегодня. Музыка может быть фоном для рассказа воспитателя.

Этапы ознакомления детей дошкольного возраста с живописью

Первый этап – искусствоведческий рассказ педагога

Структура искусствоведческого рассказа:

1. Сообщение названия картины
2. Сообщение фамилии художника
3. О чём написана картина
4. Что самое главное в картине (выделить композиционный центр)
5. Как оно изображено (цвет, построение, расположение)
6. Что изображено вокруг главного в произведении и как с ним соединены детали
7. Что красивого показал своим произведением художник
8. О чём думается, что вспоминается

Использование такой структуры рассказа возможно до тех пор, пока дети не начнут адекватно отвечать на поставленные после рассказа вопросы по содержанию картины и приобретут навык монологической речи при ответе на вопрос, о чём картина.

Искусствоведческий рассказ можно дать после того, как дети самостоятельно рассмотрят произведение. Затем воспитатель задаёт им вопросы с целью закрепления понимания содержания картины. Вопросы должны быть подробными и конкретными, направленными на перечисление увиденного в картине, на детальное рассматривание её, с учётом принципа нарастания сложности.

Например:

- Что изображено на картине?
- Где расположены изображённые на картине предметы, люди?
- Как вы думаете, что самое главное в картине?
- Как это изобразил художник?
- Что в картине самое яркое?
- Что этим хотел сказать художник?

- Какое настроение передал художник?
- Как вы догадались, что именно такое настроение отражено?
- Как это удалось сделать художнику?
- О чём думается или вспоминается, когда вы смотрите на эту картину?

Картины художников должны вызывать у детей определённые чувства. Поэтому необходимо использовать приём «вхождения в картину, воссоздание предшествующих и последующих содержанию картины событий»

Второй этап

Задачи:

1. Развивать умение самостоятельно анализировать содержание картины,
2. Выделять выразительные средства,
3. Формировать умения «читать» картины,
4. Мотивировать эмоционально – личностное отношение к произведению

Исключается искусствоведческий рассказ педагога. Рассматривание картин начинается с постановки вопросов более обобщенного характера.

Например:

- О чём картина?
- Почему думаете так, расскажите?
- Как бы вы назвали картину?
- Почему именно так?
- Что красивого и удивительного передал художник в образах людей, пейзаже, предметах?
- Как он изобразил это в картине?
- Какое настроение вызывает картина?
- Отчего возникает такое настроение?
- Что хотел сказать художник своей картиной?

Данные вопросы направлены не на перечисление изображения, а на установление и объяснение связи между содержанием и средствами выразительности. Они способствуют развитию умения рассуждать, доказывать, анализировать, делать выводы.

Иногда необходимо использовать приём точных установок, который учит логично рассуждать и открывает путь к самостоятельному поиску ответа.

Например: «Прежде чем ответить на вопрос, о чём картина, внимательно посмотри, что на ней изображено, что самое главное, как художник это показал, а потом отвечай на вопрос, о чём картина».

Приём композиционных вариантов– педагог словесно или наглядно показывает, как меняется содержание картины, чувства, настроение, выраженные в ней в зависимости от изменения композиции в картине.

Например:

1. «Что изменилось на картине между людьми. предметами?» (педагог закрывает часть картины листом)
2. «О чём бы рассказала картина, если бы художник расположил людей не по кругу, а отдельными группами?»
3. «Объясни, почему художник изобразил образ человека или предмета именно такой величины?»

Чтобы цвет в живописи стал «говорящим» применяется приём колористических вариантов – изменение колорита картины путём словесного описания или наложения цветной плёнки на цвет художника.

Например:

- Что изменилось бы в настроении изображённых людей, если бы художник написал картину в холодных тонах?

На втором этапе вместо рассказа – образца из личностного отношения педагога используются разнообразные вопросы, активизирующие мыслительную активность ребёнка.

Длительное применение рассказа – образца может привести к пассивному восприятию произведения

Структура постановки вопросов:

- Что понравилось на картине?
- Почему она понравилась?
- Чем она понравилась?

Третий этап

Задачи:

1. Формирование творческого восприятия картины.
2. Сравнение изображенного с личным опытом.
3. Развитие разнообразных ассоциаций, эмоций, чувств.

Приём водится в процесс восприятия живописи постепенно. Вначале даются для сравнения две картины разных художников, одного жанра, но с контрастным настроением, а затем картины одного художника, но разного колористического решения.

Репродукции картин вначале сравнивают по контрасту – настроению, цвету, композиции, выделяя лишь один признак.

Приём мысленного создания картины по названию, данному художником.

В начале дети затрудняются последовательно и развёрнуто излагать свои мысли. Поэтому на первых порах воспитатель использует точные установки.

- Расскажи, о чём будет картина, что в ней ты выделишь главное?
- Что будет написано вокруг главного, какими красками, на каком фоне?
- Что будет особенно красивым?
- Почему ты задумал в своей картине выделить именно это как самое красивое?

Игровые элементы, стимулирующие желание ребёнка рассказать о понравившейся картине: «Кто расскажет лучше, интереснее?»

Необходимо обучать детей задавать вопросы, что свидетельствует о формирующихся у них определённой направленности взглядов, интереса к социальной жизни людей.

Требования к отбору картин

Отбирая произведения для рассматривания с дошкольниками, необходимо чётко представлять, о чём картина, какую основную мысль выразил художник, для чего создано данное произведение, как передал содержание.

- * актуальность выраженного в жанровой живописи социального явления
- * произведения, посвящённые знаменитым событиям и сезонным изменениям в природе
- * единство в восприятии содержания (что изображено) и средств выразительности (как выражено содержание)
- * колористическое решение (цветовой контраст)
- * композиционное решение
- * эмоциональность произведения – чем эмоциональнее, ярче произведение, тем сильнее оно действует на чувства и сознание.

Великие художники

Айвазовский Иван Константинович. Биография. (1817-1900)

Иван Константинович Айвазовский родился в семье разорившегося коммерсанта, армянина по национальности. Детство его прошло в бедности, но одаренность мальчика была замечена, ему помогали. Кое-чему он научился у местного архитектора, потом в симферопольской гимназии, где показал такие успехи в рисовании, что влиятельные лица в 1833 г. посодействовали его поступлению в Академию Художеств.

Учился он у пейзажиста М. Н. Воробьева, но собственные интересы определились не сразу.

Решающую роль сыграл приезд в Петербург француза Ф. Таннера, художника, владевшего приемами изображения воды.

В начале 1836 г. Таннер взял юношу себе в помощники и обучил этим приемам. Уже осенью того же года Айвазовский представил на академическую выставку 5 морских пейзажей. Картины были высоко оценены, появились отклики в газетах. В 1837 г. за две новые работы («Штиль на Финском заливе» и «Большой рейд в Кронштадте») он получил большую золотую медаль и звание художника. Весной 1838 г. Айвазовский вернулся в Феодосию, где устроил себе мастерскую и начал работать. Набираясь опыта, писал тогда главным образом с натуры, а в мастерской лишь заканчивал начатое.

1840-44 гг. Айвазовский в качестве заграничного пенсионера Академии Художеств провел в Италии, а также посетил Германию, Францию, Испанию, Голландию; плодотворно трудился, экспонировал свои работы и повсюду имел успех. После возвращения получил звание академика Академии Художеств и был причислен к Главному морскому штабу. Это позволило ему уже в следующем году вместе с экспедицией русского мореплавателя и географа Ф. П. Литке побывать в Турции, Греции, Малой Азии и набраться новых впечатлений. Не раз путешествовал он и впоследствии: ездил на Кавказ, в Египет, Ниццу, Флоренцию, даже в Америку.

В 1846 г. Айвазовский построил себе в Феодосии новую просторную мастерскую, где в основном и работал. С натуры он больше не писал, полагаясь на редкостную зрительную память и на приемы, которые усвоил когда-то и с тех пор усовершенствовал, доведя до известного автоматизма. Художник мог исполнить большую картину за несколько часов, что и делал не раз, щеголяя своим умением перед изумленными зрителями.

При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. В 1847 г. художник был удостоен звания профессора Академии Художеств, с 1887 г. стал почетным членом Петербургской Академии Художеств. Он был также членом Штутгартской, Флорентийской, Римской и Амстердамской академий. Огромный успех, сопутствовавший ему чуть ли не с самого начала деятельности, надолго пережил его - Айвазовский и по сей день остается популярнейшим и любимейшим многими художником.

Айвазовский отдал много сил благоустройству Феодосии. Его усилиями в городе были сооружены археологический музей, школа, клуб, а в 1880 г. открылась картинная галерея. После смерти Айвазовского картинная галерея по завещанию перешла в собственность города. Ныне здесь крупнейшее собрание картин мастера.

Умер художник во время работы над вариантом композиции «Взрыв корабля».

Брюллов Карл Павлович. Биография. (1799-1852)

Русский живописец родился в Петербурге, в семье известного мастера резьбы по дереву и живописца-миниатюриста Павла Ивановича Брюлло, потомка одного из французских гугенотов. С десяти лет Карл обучался в Академии художеств. Очень скоро выяснилось, что среди однокашников Карлу нет равных, - во время учебы он собирал награды «пригоршнями», удивляя всех своими способностями.

Триумфально окончив Академию, Брюллов был отправлен в Италию, где был очарован блистательной живописью Возрождения. Брюллов, почти треть жизни проживший в Италии, поразил европейских ценителей искусства своими историческими картинами и портретами, сделав тем самым русскую живопись явлением

мирового масштаба.

«Великим Карлом» называли его современники. В России Брюллова встречали с ликованием. Он близко сошелся с лучшими представителями русской культуры – Пушкиным, Баратынским, Жуковским, Тропининым, Глинкой. Среди его преданных учеников мы найдем Чистякова, Шевченко (которого он выкупил из неволи, написав и выгодно продав портрет Жуковского), Федотова, Ге. Всемирную славу Брюллову принесла одна-единственная картина «Последний день Помпеи» (1830-1833). Этой работой восхищался Шатобриан, «целой поэмой в красках» назвал ее Вальтер Скотт. Соотечественники, увидев в 1834 году приплывшую морем на родину художника картину, признали в нем гения. «И стал «Последний день Помпеи» для русской кисти первый день!» - восклицал поэт Баратынский. Гоголь посвятил шедевру Брюллова целую статью, в которой назвал это полотно «полным, всемирным созданием». (Любопытно, что Брюллов получил заказ на создание картины от русского богача А.Демидова, который подарил ее русскому царю).

Самые важные достижения Карла Павловича Брюллова связаны с жанром портрета – как парадного, так и интимного. Избранница художника, его возлюбленная – графиня Юлия Павловна Самойлова, любовью к которой озарены его итальянские годы, была постоянной моделью Брюллова, она запечатлена на лучших его портретах.

В шедевре «Последний день Помпеи» он изобразил ее как мать с двумя дочерьми и как мертвую женщину в центре. Гоголь писал: «В его картинах целое море блеска». Пример тому «Всадница» (1832). Эту картину графиня Самойлова заказала любимому «Бримке», попросив изобразить на ней своих воспитанниц – Джованину и Амацилию. Похожая на изящную куколку маленькая Амацилия выбегает на стук копыт лошади, на которой вернулась с прогулки Джованина, - в глазах девочки застыли восторг и обожание. «Всадница» в отличие от парадных портретов старых мастеров делает акцент не на социальной значимости персонажей, а воспекает юность, красоту, непосредственность ощущений. Очарователен «Ребенок в бассейне» (Портрет князя А.Гагарина в детстве (1829) и «Портрет Марии Кикиной в детстве» (1817-1820). «Портрет графа А.К.Толстого» 1836 «Портрет графини Юлии Самойловой с приемной дочерью» «Гибель Инессы де Кастро» 1834 «Прогулка» 1849 «Императрица Александра Федоровна» 1832

Все эти образы экспонируются в Государственной Третьяковской галерее.

Васнецов Виктор Михайлович. Биография. (1848-1926)

Родился Виктор Михайлович 15 мая 1848 г. в селе Лопьял, близ Вятки. Его отец, Михаил Васильевич, был местным священником. Мама будущего художника, Аполлинария Ивановна, растила шестерых сыновей (сам Виктор был вторым).

Жизнь семьи Васнецовых нельзя было назвать особо богатой. В их доме одновременно присутствовали обычаи и уклады, характерные как для сельской, так и для городской жизни. После смерти жены за главного остался отец семейства, Михаил Васнецов. Михаил Васильевич был умным и хорошо образованным человеком, поэтому постарался привить всем своим сыновьям пытливость, наблюдательность, дать им познания в самых разных областях. А вот рисовать детей учила бабушка. Несмотря на бедность, взрослые

всегда находили средства на покупку интересных научных журналов, красок, кистей и других принадлежностей для творчества и учёбы. Виктор Васнецов уже в детстве проявил необычайную склонность к рисованию: на первых его зарисовках встречаются живописные деревенские пейзажи, а также сцены сельской жизни. Других жителей деревни Виктор Васнецов воспринимал как своих добрых приятелей и с удовольствием слушал сказки и песни, которые те рассказывали во время посиделок при приглушенном свете и треске лучины.

Васнецов начал рисовать очень рано. Но в те времена было принято, чтобы сын шёл по стопам отца, поэтому он сначала пошёл учиться в духовное училище, а потом – в семинарию в Вятке. Будучи семинаристом, Васнецов постоянно изучал летописи, жития святых, хронографы, различные документы. А особое внимание привлекала древнерусская литература – она ещё больше укрепила любовь к русской старине. Именно в семинарии Васнецов получил глубокие знания в области православной символики, которые потом пригодились ему во время работы.

Обучение в семинарии не помешало Виктору Михайловичу усердно заняться изучением живописи. Из-под его руки вышли 75 чудесных рисунков, которые в итоге послужили иллюстрациями для «Собрания русских пословиц» Н. Трапицина. Сильное впечатление на Васнецова произвело знакомство с Э. Андриоли – польским художником. Андриоли рассказывает своему юному другу про академию художеств, что в Санкт-Петербурге. Васнецов тут же загорелся желанием поступить туда. Отец художника не возражал, но сразу предупредил, что материально помогать не сможет.

Впрочем, без поддержки Васнецов не остался. Андриоли и его знакомый епископ Адам Красинский поговорили с губернатором Кампанейщиковым, и тот помог им продать картины «Молочница» и «Жница», которые нарисовал Васнецов. За проданные картины Васнецов получил 60 рублей, и с этой суммой отправился в Петербург. Скромность юноши не позволили ему даже взглянуть на список зачисленных в академию после сдачи экзаменов. Виктор через знакомых смог устроиться рисовальщиком, чтобы заработать себе на прожитие. Позднее Васнецов находит себе занятие по душе и рисует иллюстрации для журналов и книг. Тогда же он поступает в школу Общества поощрения художников.

В 1868 г. Васнецов вновь делает попытку поступить в академию Петербурга. И узнаёт, что в прошлый раз ему всё-таки удалось успешно сдать экзамены. Уже в течение первого года учёбы Васнецов получает серебряную медаль, а затем – ещё две малые медали за этюд с натуры и рисунок «Два обнажённых натурщика». Ещё через два года преподаватели наградили его за рисунок «Христос и Пилат перед народом» большой серебряной медалью.

В.М. Васнецов преобразовал русский исторический жанр, соединив мотивы средневековья с волнующей атмосферой поэтической легенды или сказки; впрочем, и сами сказки зачастую становятся у него темами больших полотен.

Врубель Михаил Александрович. Биография. (1856—1910)

Русский живописец, театральный художник, график, скульптор и архитектор, один из представителей стиля модерн в русском искусстве.

Врубель родился в Омске, в семье военного юриста. С детства брал частные уроки рисования, закончил гимназию в Одессе с золотой медалью, в 1867—1869 гг. учился в Рисовальной школе Общества поощрения художников.

В 1874—1879 гг. он учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, а после его окончания поступил в Академию художеств. К этому моменту он уже был всесторонне образованным человеком: владел четырьмя языками, был знатоком философских течений.

В 1884 г. Врубеля пригласили выполнить росписи Кирилловской церкви в Киеве.

Среди композиций, созданных художником, выделяется образ Богоматери, которой он придал черты любимой женщины. У многих этот факт вызвал недовольство.

Вскоре Врубель уехал в Италию, а вернувшись из Венеции в Киев, представил свои эскизы для росписи Владимирского собора. Жюри не приняло эскизы Врубеля из-за несоответствия общепринятому канону.

С 1889 г. художник жил под Москвой, в Абрамцево. Он увлёкся майоликой (вид керамики), создавал изразцовые каминные скамьи, сказочные скульптуры — «Садко», «Снегурочка», «Морской царь», «Берендей». Источником многих сюжетов было творчество композитора Н. Римского-Корсакова, с которым Врубеля связывала тесная дружба.

В 1890 г. художник создал картину «Демон (сидящий)», и впоследствии он не раз возвращался к этому образу из поэмы М. Лермонтова. Картина вызвала бурную полемику. Образ Демона будто бы соткан из противоречий: красота, величие, сила сочетаются в нём со скованностью, беспомощностью и тоской. Поэт А. Блок написал об этом: «Демон Врубеля — символ нашего времени, ни ночь, ни день, ни мрак, ни свет».

Впечатления от поездки по Италии и популярной оперы Ж. Бизе «Кармен» воплотились в декоративных панно «Венеция» (1894) и «Испания» (1894), а также в полотне «Гадалка» (1885). В 1890 г. художник писал портреты, работал над созданием театральных декораций, занимался архитектурными проектами, иллюстрировал книги.

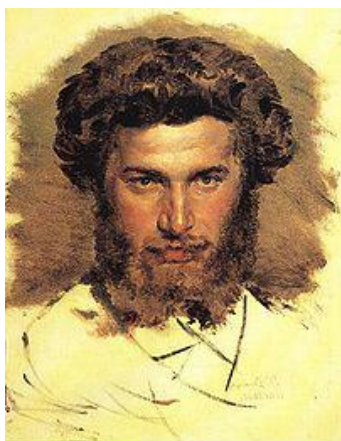
В 1895 г. он познакомился с будущей женой — известной оперной певицей Н. Забелой, образ которой запечатлён в «Маргарите» (1896), «Царевне-лебеди» (1900), её огромные глаза проступают сквозь линии и пятна на полотне «Сирень» (1900). В своём творчестве Врубель постоянно обращался к сюжетам из былин, легенд, сказок и классической литературы: «Суд Париса» (1893), «Фауст», «Принцесса Грёза», «Микула Селянинович» (1896), «Пан» (1899).

Счастливая семейная жизнь, рождение сына, всеобщее признание — ничто не предвещало бедствий, которые ожидали художника в начале XX в. В 1899 г. Врубель работал над полотном «Демон летящий», а в 1901—1902 гг. — над «Демоном поверженным». Эти картины глубоко трагичны, в них отразилась надвигающаяся на художника болезнь.

В 1902 г. Врубель был помещён в психиатрическую лечебницу, где провёл два года. Смерть маленького сына в 1903 г. усугубила его душевное состояние.

В 1904 г. художник вернулся в Петербург. Он написал несколько автопортретов, картины «Портрет Н. Забелы на фоне берёзок», «Жемчужина», а в 1905 г. получил звание академика. Из-за обострения болезни художник был вынужден вернуться в лечебницу. Однако и там он делал рисунки с натуры и портреты окружающих людей. Последней работой Врубеля стал графический портрет В. Брюсова (1906) — художник потерял зрение и последние четыре года жизни работать не мог.

Куинджи Архип Иванович. Биография. (1842-1910)

Русский художник-пейзажист, преподаватель, меценат, Куинджи родился в семье грека-сапожника в Мариуполе, на побережье Азовского моря. Он посещал городскую школу, где, по воспоминаниям одного из товарищей детства, учился плохо, но постоянно рисовал. Страсть к рисованию привела юношу в Феодосию к И. Айвазовскому, в мастерской которого он некоторое время работал, а затем уехал в Петербург. Куинджи дважды пытался поступить в Академию художеств, но оба раза не смог сдать экзамены. В 1868 г. он представил на академическую выставку картину «Татарская сакля», за которую получил звание некласного художника и возможность учиться в Академии вольнослушателем.

Большое влияние на творчество Куинджи оказало знакомство с художниками-передвижниками, их идеологией и эстетикой.

В 1872 г. на очередной академической выставке Куинджи представил картину «Осенняя распутица», пронизанную нотами печали и безысходности. Социальные мотивы также появляются в его картинах «Забывтая деревня» (1874) и «Чумацкий тракт» (1875).

В 1873 г. Куинджи выставил картины «Ладожское озеро» и «На острове Валааме», и о нём заговорили как о талантливом и самобытном мастере. На деньги, полученные от коллекционера П. Третьякова за картину «На острове Валааме», художник совершил поездку по Европе. Он посетил Берлин, Дюссельдорф, Кёльн, Мюнхен, где изучал искусство старых мастеров.

Со второй половины 1870 г. Куинджи отказался от грустного лирического настроения, которое было характерно для первого периода его творчества. Он выработал особую, только ему присущую манеру письма, построенную на контрастах света и тени. С картин «Степь вечером» и «Степь в цвету», утверждающих красоту природы и наполненных живительной силой солнечного тепла, и начался новый этап творчества художника.

В 1876 г. на Пятую передвижную выставку Куинджи представил полотно «Украинская ночь». На этой картине, к настоящему времени значительно почерневшей, прекрасно передан лунный свет, ярко озаряющий украинские хаты и деревья.

В 1879 г. Куинджи пишет три пейзажа: «Север», «После грозы», «Берёзовая роща». На Седьмой выставке Товарищества передвижников «Берёзовая роща» имела огромный успех.

В 1880 г. в Петербурге на Большой Морской была открыта необычная выставка: демонстрировалась одна картина — «Лунная ночь на Днепре». Она вызвала бурю восторга. Куинджи стал самым известным человеком. Картина завораживала. Освещенная с обеих сторон специальными лампами, она казалась окном, открытым в чарующую украинскую ночь.

В 1881 г. художник создал картину «Днепр утром», а после выставки 1882 г. перестал выставлять свои картины. Лишь в 1901 г. он решил познакомить специально приглашённых людей со своими работами — «Вечер на Украине», «Днепр», «Христос в Гефсиманском саду». Хотя зрители были восхищены, Куинджи отказался предоставить картины на всеобщее обозрение.

В 1895 г. Куинджи стал руководителем пейзажной мастерской, но за поддержку студенческого выступления против ректора был снят с этой должности. В 1901 г. Куинджи выделил сто тысяч рублей в премиальный фонд академических выставок, затем пожертвовал полмиллиона на поддержку нуждающихся художников.

В 1909 г., за год до смерти художника, было создано Общество пейзажистов имени А. И. Куинджи.

Кустодиев Борис Михайлович. Биография. (1878—1927)

Русский живописец, график, театральный декоратор.

Кустодиев родился в Астрахани, в семье преподавателя духовной семинарии. Через всю жизнь он пронёс любовь к Поволжью — краю, где прошли его детство и юность. В 1893—1896 гг. Кустодиев занимался в студии местного живописца. Окончив в 1896 г. духовную семинарию, Кустодиев приехал в Петербург и поступил в Академию художеств. В 1898 г. он был принят в мастерскую И. Репина.

В 1901 г. Репин пригласил Кустодиева помогать в своей работе над юбилейным полотном к столетию Государственного совета в составе группы учеников. Параллельно с этой работой Кустодиев

создал серию портретов своих современников: И. Билибина, Д. Молдовцева (1901), В. Матэ (1902).

Дипломная работа «Базар в деревне» (1903) дала художнику право на заграничную поездку. Кустодиев стал единственным выпускником Академии, который провёл за границей только пять месяцев — его неудержимо влекло на родину. По возвращении он отправился в имение под Астраханью, где написал «Портрет семьи Поленовых» (1904—1905), создал иллюстрации к рассказам Л. Толстого и Н. Гоголя.

В 1907 г. Кустодиев стал членом Союза русских художников, а в 1911 г. вошёл в объединение «Мир искусства». Любовь к народному искусству, фольклору, обрядам определила одно из основных направлений творчества художника. Картины «Праздник в деревне» (1907), «Гуляние на Волге» (1910) имели большой успех на выставках в России и за рубежом.

В 1909 г. Кустодиев получил звание академика живописи, но тяжёлая болезнь — туберкулёз позвоночника заставила его отправиться на лечение в Швейцарию. Картины Кустодиева оставались такими же лучезарными, оптимистичными и яркими, хотя болезнь прогрессировала.

Тема русской национальной красоты получила наиболее яркое выражение в полотнах, созданных в 1912—1915 гг. В 1912 г. он написал картину «Купчихи» — одну из первых в галерее купеческих образов. Три картины, написанные в 1915 г. — «Купчиха», «Девушка на Волге» и «Красавица», — явились гимном женственности и обаяния. Полотно «Масленица» (1916) представляет собой один из самых ярких образов идеальной России — нарядной, радостной, лубочной, праздничной.

Революцию 1917 г. художник воспринял как общий праздник. Даже большевик на полотне, выполненном в 1919—1920 гг., принял собирательный образ богатыря-великана. В этот период были созданы одни из самых выразительных образов купеческой России в картинах «Купчиха за чаем» (1918) и «Купчиха с зеркалом» (1920). В 1921 г. Кустодиев написал знаменитое полотно «Портрет Ф. Шаляпина».

Во второй половине 20-х гг. художник занимался преимущественно книжными иллюстрациями и театральными работами. Ещё в 1913 г. он оформил свой первый спектакль по пьесам А. Островского для Московского Художественного театра, а в 20-е гг. работал над постановками по произведениям этого драматурга.

В 1926 г., за год до смерти, Кустодиев выполнил свою последнюю большую работу «Русская Венера», которая стала своеобразным итогом его исканий идеала красоты.

Левитан Исаак Ильич. Биография. (1860-1900)

Русский художник-передвижник, мастер пейзажной живописи. Родился на западной окраине России в местечке близ железнодорожной станции Кибарты, ныне Кибартай (Литва), неподалеку от известного пограничного пункта Вержболово, в интеллигентной еврейской семье.

Его дед был раввином местечка Кейданы (Кайданово) Ковенской губернии. Отец художника также в свое время учился в раввинском училище, но позже отказался от пути религиозного служения.

Став учителем иностранных языков, он давал уроки в частных домах, а одно время работал переводчиком, кассиром и контролером на приграничных железнодорожных станциях.

В начале 70-х гг. семья в надежде поправить материальное

положение переехала в Москву.

Скоропостижная смерть родителей, нужда, лишения выпали на долю юноши, но это не сломило его. В тринадцатилетнем возрасте Левитан поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В сентябре 1876 года Левитан обучается в пейзажной мастерской А. К. Саврасова, а позже его учителем становится В. Д. Поленов.

Благодаря своему таланту и трудолюбию Левитан отлично закончил училище, однако Совет училища отказал ему в присуждении Большой серебряной медали. После окончания училища Левитан принимал участие в передвижных выставках, его картины пользовались большим успехом.

Приобретение известным коллекционером П. Третьяковым картины «Осенний день. Сокольники» (1879), написанной восемнадцатилетним художником для учебной выставки, явилось первым признанием его таланта.

В 1885 г. Левитан познакомился с А. Чеховым, дружба с которым продолжалась на протяжении всей его жизни.

Со второй половины 80-х гг. Левитан постоянно совершал поездки на Волгу, которые вдохновили художника на создание большой серии пейзажей. Волжские пейзажи экспонировались на выставках передвижников в 1889— 1890 гг. Особым успехом пользовались картины «Золотая осень. Слободка» (1889) и «Берёзовая роща» (1889).

В 1891 г. Левитан стал членом Товарищества передвижных выставок. До последних дней своей жизни он был постоянным участником экспозиций.

Период наивысшего подъёма творчества Левитана приходится на 90-е гг. Картины «У омута» (1892), «Владимирка» (1892), «Над вечным покоем» (1894) отмечены стремлением создать эпический образ природы. Левитан, как истинный мастер лирического пейзажа, любил писать натуру в переходный период, когда одно состояние природы сменяет другое. Картины «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Весна. Большая вода» (1897)— лучшие произведения этого периода.

Голодное детство, беспокойная жизнь, напряжённый труд сказались на здоровье — Левитан страдал серьёзной болезнью сердца. Любовь к природе и искусству явилась той живительной силой, которая помогала ему жить и творить. Однако болезнь прогрессировала. Картина «Озеро» (1899—1900) стала лебединой песней художника. «Озеро» — обобщённый образ прекрасной и светлой русской природы. Смерть прервала работу над этой картиной, которую художник намеревался назвать «Русь».

Маковский Константин Егорович. Биография. (1839-1915)

Будущий художник, Константин Егорович Маковский, родился 20 июня 1839 года. Его отец, Егор Иванович, был известным художественным деятелем Москвы, одним из учредителей Натурного класса. Творческая атмосфера окружала будущего художника и его брата с самого детства. В доме отца постоянно бывали знаменитые живописцы, преподаватели училища.

Неудивительно, что все дети Егора Ивановича: дочь Александра, сыновья Константин, Николай и Владимир, воспитанные в духе любви к искусству, под влиянием отца, эрудита и энтузиаста, стали художниками.

«Тем, что из меня вышло, я считаю обязанным себя не академии, не профессорам, а исключительно моему отцу», - писал на

склоне. лет Маковский.

В 1861 году Константин решает начать обучение в московском училище живописи и ваяния. Учился он весьма успешно, получая многочисленные награды и призы. В 1866 году Маковский окончил училище и был удостоен большой серебряной медали за картину «Литературное чтение».

Продолжая свое образование в Академии художеств в Петербурге, Маковский в 1869 году за картину «Крестьянские мальчики в ночном стерегут лошадей», перекликающуюся по сюжету с рассказом Тургенева «Бежин луг», получил золотую медаль и звание художника первой степени. Своеобразным продолжением темы можно считать картину «Игра в бабки» (1870). Художник тонко подметил характерные черты своих маленьких героев, ему, несомненно, удался и русский сельский пейзаж, но, несомненно, одной из лучших картин в раннем творчестве Маковского можно по праву считать «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» - подлинная галерея колоритных типов городских сословий. За это произведение Маковский был удостоен звания профессора Академии Художеств.

В 1863 году вместе с тринадцатью другими выпускниками Академии - претендентами на большую золотую медаль К.Маковский отказался писать картину на предложенный сюжет из скандинавской мифологии и покинул Академию.

Однако в том же году стал активным членом знаменитой петербургской Артели художников, возглавляемой Иваном Николаевичем Крамским.

В 1872-1873 годах художник пишет картину «Любители соловьев», за которую был награжден 1-й премией Общества поощрения художеств и был удостоен звания академика.

Несомненно, можно сказать, что восьмидесятые - начало девяностых годов - период расцвета творчества художника. В эти годы появляются на свет великолепные произведения, как «Крах банка» (1881), «Оправданная» (1882), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886-1887), «Ночлежный дом» (1889).

Начиная с 1883 года были написаны: «Боярский свадебный пир в XVII столетии». За ней последовали «Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем» (1886), «Смерть Ивана Грозного» (1888), «Одевание невесты к венцу» (1890), «Поцелуйный обряд» (1895, ГРМ).

В поздних работах Маковский часто пишет на малозначительные темы, при этом проявляет себя великолепным рассказчиком и тонким знатоком человеческой психологии «Школьные товарищи» (1909), «Последняя ступень» (1911), «Приживалка» (1912), «Ожидание аудиенции» (1904), «На солнышке» (1885-1914).

В 1908 году Маковский, получив пенсию, покидает Академию художеств.

30 сентября 1915 года Константин Маковский скончался.

Репин Илья Ефимович. Биография. (1844–1930)

Родился будущий художник 5 августа 1844 года в маленьком городке Чугуеве на Украине, в семье военного поселенца. Рано обнаружив склонность к рисованию, и получив с помощью местных живописцев первые, но довольно уверенные навыки владения кистью и карандашом. Что, несомненно, поможет ему в дальнейшем.

Вся репинская жизнь, и в особенности юность и молодость, представляется в его интерпретации какой-то нескончаемой цепью редких удач и просто неслыханных везений. Удачей стал его приезд -провинциального иконописца - в Петербург, счастьем - сознание того, что он находится в одном городе с Академией и учится в Рисовальной школе на Бирже. Неверие в

собственную исключительность и гениальность, в свое законное первенство осталось в нем навсегда. Он любил называть себя «посредственным тружеником» и ежедневным каторжным трудом отработывал свое громкое имя. Удачи не сделали его небожителем, а неудачи не озлобляли.

Поступив в желанную Академию, он делает стремительные успехи.

И уже в марте 1873 художник испытает свой первый настоящий успех, связанный с появлением на выставке картины «Бурлаки на Волге». Над ней Репин вплотную работал три года, настойчиво отыскивая наиболее выразительную композицию и впечатляющий типаж.

Картина построена так, что процессия движется из глубины на зрителя, но фигуры не заслоняют друг друга. Это сделано мастерски. Перед нами - вереница персонажей, каждый из которых - самостоятельная портретная индивидуальность.

С 1880 года начинается самый значительный, самый плодотворный период его творчества. За какие-нибудь десять - двенадцать лет Репин создает большинство своих наиболее известных произведений. Такие как: «Крестный ход в Курской губернии» (1880-1883). «Отказ от исповеди» (1879-85), «Арест пропагандиста», 1880-92

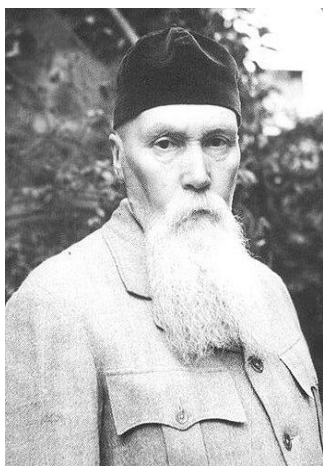
«Не ждали» (1884)-самое значительное произведение на революционную тематику. Художник изобразил революционера, возвратившегося в родной дом из ссылки. Его неловкая поза, ожидание, застывшее в глазах, свидетельствующих о неуверенности, даже страхе: узнает ли его семья, примут ли отца, отсутствующего много лет, его дети? Репину удалось мастерски передать всю сложную гамму чувств, отраженных на лицах революционера и членов его семьи. Испуганно смотрит на незнакомого мужчину девочка (когда его забрали, она была слишком мала и потому забыла своего отца), изумлением полны глаза жены, сидящей у рояля. А на лице мальчика - радостная улыбка, говорящая о том, что ребенок догадался, кто стоит перед ним.

Репин так же проявил себя и как высокоодаренный педагог. Был профессором — руководителем мастерской (1894-1907) и ректором (1898-1899) Академии художеств, одновременно преподавал в школе-мастерской Тенишевой; среди его учеников — Б. М. Кустодиев и И. Э. Грабарь. Давал также частные уроки В. А. Серову.

Художник прожил долгую жизнь, жизнь человека, полностью преданного своему делу. Его огромный живописный талант признавали все.

Умер Репин в преклонном возрасте, в 1930 году, и вплоть до последних лет своих не выпускал из рук кисть.

Рерих Николай Константинович. Биография. (1874-1947)

Известный индийский художник Биресвар Сен приветствовал Рериха от имени Индии следующими словами: «Для большинства из нас Рерих является легендарной фигурой рыцарского эпоса.

На фоне мрачного блеска пылающего запада его могучая фигура вырисовывается высоко, подобно неподвижному и благожелательному Будде, среди огромного космического катаклизма.

Далеко над оглушительным грохотом неистовствующих народов звучит его голос – ясный завет Вечного, голос истины, красоты и культуры. Велик Рерих – и еще более велики его труды, прекрасные провозвестники мира и доброй воли среди людей. Неутомимый в действии, неукротимый в духе и чистый сердцем, он является новым Галахадом, ищущим священный Грааль!»

Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 года в Петербурге, в семье известного нотариуса Константина Федоровича Рериха.

Мать Николая Константиновича, Мария Васильевна Калашникова, происходила из купеческой семьи. Родители были людьми культурными, дом их часто посещали ученые.

В восемь лет Коля перешагнул порог гимназии. «Будет профессором», – сказал ее директор К.И. Май, окинув мальчика оценивающим взглядом, и не ошибся.

До шестого класса мальчик обучался на немецком языке.

В 1891 году один из друзей семьи Рерихов – художник обратил серьезное внимание на склонность юноши к рисованию.

С этого времени начались систематические занятия живописью. Знакомство с мозаистом И. Кудриным пробудило интерес к мозаичным работам.

По признанию самого Рериха, он уже с шестнадцати лет стал задумываться о поступлении в Академию художеств. Но при этом Николай не мог допустить мысли, что следует отказаться от приобретения знаний в других серьезно интересовавших его областях – истории, археологии, философии. Поэтому, по окончании гимназии в 1893 году, Рерих одновременно поступает в Академию художеств и на исторический факультет университета. Его первые ученические работы - «Плач Ярославны», «Святополк Окаянный», «Восстал род на род», «Гонец».

В 1901 году Рерих женился на Елене Шапошниковой. Назначен секретарем Общества поощрения художеств. Написал картины «Зловещие», «Идолы», «Княжая охота». Эти полотна притягательны своеобразием тем и сюжетов, их поэтичностью, глубоким символизмом. Яркая жизнь Рериха подобна удивительной легенде. Начав свой путь в России, пройдя Европу и Америку, он закончил его в Азии. К числу лучших картин Рериха можно отнести: «Гималаи. Голубые горы», «Гималаи. Розовые горы», «Воскресенский монастырь в Угличе», «Величайшая и святейшая Тангла», «Заморские гости», «Звенигород», «Поход Игоря», «Небесный бой», «Новгородский погост. Северная Русь».

«Никто не осмелится сказать, что Гималаи - это теснины и мрачные врата, никто не произнесет там слово - однообразие. Целая часть слов будет позабыта, когда вы войдете в царство гималайских снегов. И будет оставлена именно мрачная и скучная часть словаря.» (Н.К.Рерих)

Серов Валентин Александрович. Биография. (1865-1911)

Серов был самым модным русским портретистом рубежа XIX-XX веков, что не помешало ему стать эталоном поведения в искусстве и своим творчеством перекинуть мостик от реализма XIX века к новой живописи. «Он безошибочно видел тайную правду жизни», - сказал о нем Брюсов.

В.А.Серов рано лишился отца, рано стал самостоятельным. Его мать познакомилась с художником Ильей Ефимовичем Репиным. Репин заметил, как любит маленький Серов рисовать. Его рисунки очень понравились Репину, и он сказал, что будет заниматься с Валентином Серовым. Так с малых лет Валентин Александрович Серов стал учеником замечательного русского художника.

Серов жил в Москве. Здесь он писал портреты. Среди них есть портреты известных людей-писателей, художников, артистов. Есть близкие и дорогие ему люди – те, с кем он дружил, кого

любил. Они получались у Серова особенно живыми и красивыми.

Работал Серов много. Часами простаивал у мольберта или склонялся над рабочим столом, делая наброски к будущим картинам. Стол был некрашенный, на витых деревянных ножках. Работать за ним было удобно – его делали столяры по рисунку самого Серова.

В доме царил порядок. Каждый был занят своим делом – сам художник, жена, которая вела большое хозяйство, подрастали сыновья. В комнатах – до блеска натертые полы, чистота, никакой лишней мебели, простой обеденный стол, простые стулья. На стенах лишь зеркало в изящной серебряной раме и любимая гравюра Серова – две обезьянки. Эта гравюра, была привезена из Японии. Окна квартиры выходили в сад. Шум города сюда не проникал. Ничто не мешало Серову сосредоточенно работать над своими портретами.

В.А. Серов был мастером портрета. Он видел в человеке то, что составляло самую суть этого человека, самое главное, что подчас скрыто от постороннего, невнимательного взгляда.

Сам Серов писал: «Меня ужасно интересует нечто глубоко запрятанное в человеке». Шедевр «Девочка с персиками» (1887) в декабре 1888 года удостоился премии Московского общества любителей художеств. На картине изображена двенадцатилетняя Вера Мамонтова, дочь знаменитого мецената Саввы Ивановича Мамонтова. В своем портрете пропел гимн молодости, чистоте, непосредственности, радости жизни. Первоначально работа называлась просто - «Портрет Веры Мамонтовой». Художник И.Грбарь, увидев картину, восхищенно воскликнул: «Девочка с персиками!» Это название, в конце концов, принял и сам автор.

Детская тема необыкновенно важна в творчестве Серова – в сущности, и его известность началась с детского портрета («Девочка с персиками»). В 1899 году он создал одну из лучших своих картин «Дети, Саша и Юра». Эта небольшая по размерам, лирическая по содержанию и очень красивая по живописи картина. На ней он изобразил своих старших сыновей Александра и Георгия на фоне широкой панорамы Финского залива и северного вечеряющего неба. На картине младший мальчик, скосив лучезарные глаза, смотрит прямо на зрителя. На лице написано любопытство. Второй мальчик – постарше, - облокотившись на перила веранды, задумчиво вглядывается в морскую даль. Что он там видит? Корабли, бороздящие океаны? Пиратские фрегаты под флагом с черепом и костями? Далекие страны? Этот двойной портрет – одно из самых тонких творений Серова.

В традициях классического детского портрета в 1901 году написан маслом «Портрет Мики Морозова» - жемчужина серии «детских образов» Серова. Очаровательный мальчик, им любуются художник. «Маленький герой», кажется, вот-вот сделает нетерпеливый жест и покинет плоскость картины, «выпрыгивая» нам навстречу. Он, четырехлетний, предстает в момент сильного эмоционального порыва. Передача мгновенного состояния, внутренней динамики ставит этот портрет в ряд шедевров европейской живописи.

Суриков Василий Иванович. Биография. (1848 - 1916)

Василий Иванович Суриков родился в казачьей семье в Сибири. Он мечтал о серьёзном обучении живописи и в двадцать лет отправился в Петербург. Суриков успешно закончил Академию художеств, и ему предложили выполнить часть росписей храма Христа Спасителя в Москве.

Мальчик родился в Красноярске зимой 1848 года в семье, которая происходила из казачьего рода, осваивающего Сибирь. Отцом Сурикова был губернский служащий. Ребенок постоянно вглядывался в лица людей, рассматривая, как лицо устроено, как расположены глаза, часами сидел и копировал старинные иконы. Так начиналась самостоятельная художественная биография Сурикова. В восемь лет мальчик начал учиться в приходском училище. Его способности к рисованию были замечены

преподавателем, который начал с ним заниматься отдельно. И ребенок поверил, что сможет стать художником. Когда умер его отец, семья зажила бедно. Василий Суриков в одиннадцатилетнем возрасте уже давал уроки акварели в семье губернатора. В этом доме Сурикова познакомили с золотопромышленником, который решил помочь одаренному подростку. Ему выделили деньги и отправили в северную столицу. Таким образом началась биография Сурикова с неожиданного поворота, с отъезда в далекий город.

В Академию художеств сразу поступить не удалось, так как не хватило умения, но, проучившись недолго на курсах по рисованию, Суриков все-таки поступил (1869 – 1875). Но когда закончилось обучение, большой золотой медали за свою работу молодой художник не получил. Зато ему представилась возможность переехать в Москву и начать работу по росписи на библейские темы для храма Христа Спасителя, который тогда строился. Так биография Сурикова сделала новый поворот. Москва Неожиданно Суриков полюбил Москву всей душой. Он часами мог гулять по ней, особенно под стенами Кремля, и восхищаться ею. В этих прогулках по вечерней Москве вдруг его обожгло желание написать картину на тему стрелецкой казни.

В это время художник жил очень скромно. У него не было своей мастерской, и картины он писал дома. «Казнь стрельцов» он написал на лобном месте Красной площади, где стояли телеги. Стрельцы в белых рубахах с зажженными свечами. А кругом все их родные женщины: матери, жены, дети.

Самая знаменитая историческая картина Сурикова, «Боярыня Морозова» (1887 г.), изображён пролог к трагическим событиям Петровской эпохи, разыгравшийся ещё при отце Петра, царе Алексее Михайловиче. Феодосия Прокопиевна Морозова (1632—1675) была защитницей старообрядчества. В 1671 г. её арестовали, лишили состояния, пытали, но она отказалась изменить своей вере и умерла в заточении.

Художник посещает разные сибирские города и везде пишет этюды. Он собирает материал для новой картины, делает зарисовки для новой картины, пишет портреты хакасов, кунгуров. В эскизах для композиции дает расстановки и повороты фигур. Краткая биография Сурикова говорит о неустанной работе его всех душевных сил.

В 90-х гг. Суриков написал батальные полотна «Покорение Сибири Ермаком» (1895 г.) и «Переход Суворова через Альпы» (1899 г.), создал ещё несколько исторических картин и множество пейзажей, преимущественно городских; в начале XX в. он много работал как портретист.

Шагал Марк Захарович. Биография. (1887-1985)

Понять Шагала можно путем «вчувствования», а не «уразумения». «Небо, полет – главное состояние кисти Шагала», – отмечал Андрей Вознесенский.

«Я ходил по Луне, – говорил художник, – когда еще не существовали космонавты. В моих картинах персонажи были в небе и в воздухе...»

Марк Захарович Шагал родился 7 июля 1887 года в местечке Песковатики близ Витебска (Белоруссия). В доме на улице Покровской. Этот дом был построен родителями художника в 1900 году. Семья Шагала прожила здесь до начала 20-х годов прошлого столетия.

Многие картины Шагала рассказывают нам о небольшом здании из красного кирпича, на окраине Витебска. Сегодня это

городской дом-музей Великого Мастера. Он был старшим из десяти детей мелкого торговца. В 1905 году Марк окончил четырехклассное городское ремесленное училище.

Первым учителем Марка стал в 1906 году Ю.М. Пэн. В автобиографии, озаглавленной «Моя жизнь», Шагал посвящает Юрию Моисеевичу следующие строки: «Пэн мне мил. Так и стоит перед глазами его трепещущая фигурка. В моей памяти он живет рядом с отцом. Часто, мысленно гуляя по пустынным улочкам моего города, я то и дело натываюсь на него. Сколько раз я готов был умолять его, стоя на пороге школы: не надо мне славы, только бы стать таким, как вы, скромным мастером, или висеть бы, вместо ваших картин, на вашей улице, в вашем доме, рядом с вами. Позвольте!»

В конце 1906 г. приехал в Петербург; здесь его наставниками стали Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих.

В 1910—1914 гг. жил в Париже; в колонии художников «Улей» сблизился с авангардистами, в частности с поэтом Г. Аполлинером и художником Р. Делоне. В ранних картинах Шагала доминируют темы детства, семьи, смерти, глубоко личные и в то же время вечные мотивы («Суббота», 1910 г.).

Со временем на первый план выходит тема страстной любви («Над городом», 1914—1918 гг.; «Ворота еврейского кладбища», 1917 г.). Резкие деформации и ирреально-сказочные цветовые контрасты полотен, созданных Шагалом («Я и деревня», 1911 г.; «Автопортрет с семью пальцами», 1911—1912 гг.), оказали большое влияние на развитие сюрреализма.

В Москве художник сделал ряд больших настенных панно для Еврейского камерного театра (1920—1922 гг.).

С 1923 г. Шагал обосновался в Париже; в том же году в Берлине вышла книга его мемуаров «Моя жизнь».

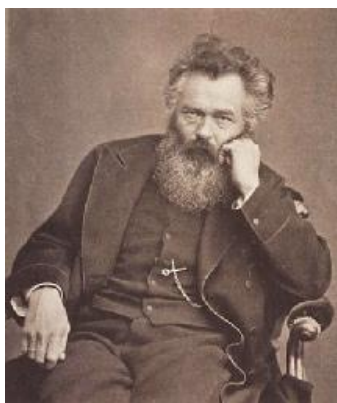
В 1933 г. пришедшие в Германии к власти нацисты публично сжигали картины художника.

В 1935 г. Шагал посетил Варшаву и Вильно (ныне Вильнюс). Результатом поездки явился цикл «Распятие» как отклик на фашистский террор.

В 1937 г. художник принял французское гражданство. По мере достижения пика славы манера Шагала становится всё легче и раскованнее. Сквозь повторяющиеся темы витебского детства, любви наплывают мрачные отзвуки бывших и грядущих мировых катастроф («У времени нет берегов», 1930—1939 гг.).

С 1955 г. началась работа над «Библией Шагала». В русле этого цикла мастер создал и большое число монументальных эскизов, композиции по которым украсили здания разных религиозных конфессий. Эти произведения вкупе со светскими декоративными композициями (росписи плафона Парижской оперы, 1964 г., Метрополитен-опера в Нью-Йорке, 1965 г., и др.) обновили язык монументального искусства.

Шишкин Иван Иванович. Биография. (13.01.1832 – 8.03.1898)

Художник происходил из довольно древнего и богатого купеческого рода Шишкиных. Родился в Елабуге в 1832 году 13 (25) января. Его отец был довольно известным в городе зажиточным купцом. Он постарался дать сыну хорошее образование.

С 12 лет Шишкин обучался в Первой казанской гимназии, а в 20 лет поступил в Московское училище живописи. После его окончания (в 1857 году) продолжил обучение в Императорской Академии художеств в качестве ученика профессора С. М. Воробьева. Уже в это время Шишкину нравилось рисовать пейзажи. Он много путешествовал по окрестностям Северной

столицы, бывал на Валааме. Красота суровой северной природы будет вдохновлять его всю жизнь.

Жил преимущественно в Петербурге. Особое значение для Шишкина имели натурные впечатления, полученные в родных местах (куда он нередко наезжал), а также на о. Валаам и в окрестностях Петербурга и Москвы.

В 1870-е гг. мастер входит в пору творческой зрелости, о которой свидетельствуют картины «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872) и «Рожь» (1878; обе — Третьяковская галерея). Обычно избегая зыбких, переходных состояний природы, художник фиксирует ее высший летний расцвет, достигая впечатляющего тонального единства именно за счет яркого, полуденного, летнего света, определяющего всю колористическую шкалу. Монументально-романтический образ Природы с большой буквы неизменно присутствует в картинах. Новые же, реалистические веяния, проступают в том проникновенном внимании, с которым выписываются приметы конкретного куска земли, уголка леса или поля, конкретного дерева. Шишкин — замечательный поэт не только почвы, но и дерева, тонко чувствующий характер каждой породы (в наиболее типических своих записях он обычно поминает не просто «лес», но лес из «осокорея, вязов и частью дубов» (дневник 1861 года) или «лес еловый, сосновый, осина, береза, липа» (из письма И.В. Волковскому, 1888)). С особой охотой художник пишет породы самые мощные и крепкие типа дубов и сосен — в стадии зрелости, старости и, наконец, смерти в буреломе. Классические произведения Шишкина — такие, как «Рожь» или «Среди долины ровныя...» (картина названа по песне А.Ф. Мерзлякова; 1883, Киевский музей русского искусства), «Лесные дали» (1884, Третьяковская галерея) — воспринимаются как обобщенные, эпические образы России. Художнику одинаково удаются и далевые виды, и лесные «интерьеры» («Сосны, освещенные солнцем», 1886; «Утро в сосновом лесу», 1889).

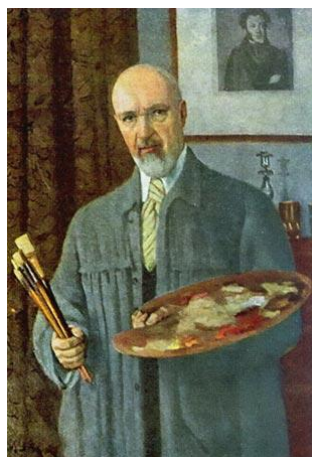
Самостоятельную ценность имеют его рисунки и этюды, представляющие собой детализованный дневник природной жизни. Плодотворно работал также в области офорта. Печатавая свои тонко нюансированные пейзажные офорты в разных состояниях, издавая их в виде альбомов, Шишкин мощно активизировал интерес к этому виду искусства.

Педагогической деятельностью занимался мало (в частности, руководил пейзажной мастерской Академии художеств в 1894-95), но имел в числе своих учеников таких художников, как Ф.А. Васильев и Г.И. Чорос-Гуркин

Его образы, несмотря на свою «объективность» и принципиальное отсутствие психологизма, свойственного «пейзажу настроения» саврасовско-левитановского типа, всегда имели большой поэтический резонанс (недаром Шишкин принадлежал к числу любимейших художников А.А. Блока). Шишкин был отличным натуралистом. Именно поэтому его работы столь реалистичны, ель похожа на ель, а сосна на сосну. Он отлично знал русскую природу вообще и русский лес в частности.

В Елабуге открыт дом-музей художника.

Юон Константин Фёдорович. Биография. (24.10.1875 - 11.04.1958)

К.Юон автопортрет

Константин Юон российский, а позже советский художник, оказавший значительное влияние на русскую живопись во второй половине XX века.

Обладатель множества наград в области искусства, носил почетное звание народного художника СССР.

Константин Юон родился 24.10(5.11.). 1875 года в обеспеченной семье страхового служащего. Его мать занималась музыкой, поэтому Юон с ранних лет приобщился к искусству.

Благодаря отцу смог окончить престижное Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Еще во время царской России успел проявить свой талант. Так, его картины выставляются в Петербурге и Москве.

Входил в ряд художественных объединений.

С 1900 года у него своя студия. Свои способности Юон смог проявлять не только как создатель превосходных картин.

С 1907 он занимается декорированием театров. О его деятельности во время Октябрьской революции и гражданской войны известно немного.

Уже после этих событий становится ясно, что у художника проявляются симпатии к советской власти. В начале 20-ых годов выходят несколько его картин, посвященных пролетарской революции. С 1925 состоит в Ассоциации художников революционной России.

До самой своей смерти он продолжает рисовать картины и декорировать театры. В 1943 году за свои заслуги перед советским народом становится лауреатом премии Сталина. 11 апреля 1958 года выдающийся художник Юон Константин Федорович скончался.

Константин Юон за свою долгую жизнь (82 года) испробовал много жанров живописи. Наиболее характерными для него являются:

Сценография;

Графика;

Портрет;

Особенно следует выделить пейзаж. Юон справедливо считается мастером этого жанра.

При этом в его стиле ясно прослеживается любовь к старине. Это видно в его ранних работах, таких как «Весенний солнечный день» и «Тройка у старого яра». Что касается стиля, то Юона обычно причисляют к представителям стиля модерн. Нет той строгости, присущих старым стилям. Наоборот в его творчество легко проследить природный хаос. Не лишены его картины и присущего модерну символизма.

Великий пейзажист смело экспериментирует с цветами и линиями, что придает его творчеству особый шарм. Переходя к тематике его работ, следует отметить церковную тему. Храмы занимают значимое место в картинах. Юон часто хотел показать то влияние на народ имела православная вера для людей того времени. Также описывается просветительная и культурная роли церкви, не говоря уже об исторический.

Символические работы художника подчеркивают и ее историческое значение, ведь именно вера помогала побеждать многочисленных внешних врагов православного русского народа. После революции стиль Юона не терпит существенных изменений, однако тематика пополняется благодаря популярности социалистического реализма.

Описание картин

Описание картины А.М. Васнецова «Озеро»

Аполлинарий Михайлович Васнецов, младший брат знаменитого художника Виктора Михайловича Васнецова, был известен и пользовался неизменным успехом у коллекционеров, зрителей и театральных деятелей.

В картине «Озеро» мы видим всё ту же любимую уральскую природу русского Севера. Седые гигантские ели, мрачная щётка леса по склонам гор,

плоское зеркало озера, как бы скрывшего в своих глубинах «неведомый град Китеж». Фигура женщины, собирающей цветы в простом крестьянском одеянии, написанная без деталей, без подробностей – здесь только масштаб всего вокруг происходящего.

Мера этого гигантского божьего творения, где на многие версты кругом нету души человеческой, тянется и тянется мрачный угрюмый пейзаж, как бы замкнувший в себе все свои тайны.

Современные критики писали, что Васнецов в своих уральских мотивах подражает скандинавским художникам. Но думается, что сюжет «Озера» скорее мог быть навеян самой суровой красотой горных лесов и ущелий. Хотя в то время всё скандинавское было в большой моде и влияло, конечно, же, неосознанно.

Колорит работы, тяжелый сочный зелёный в разных вариациях – от серебристого до почти чёрного. Работая в то же время над оформлением спектакля о «Китеже», быть может художник в реалистичный северный ландшафт вложил чуть-чуть от фантазии, заложенной в опере.

Вглядываясь в магическую глубину пейзажа на зеленоватые тени, падающие на уснувшее озеро, на погруженный в тишину лес, на пастозно написанные торчащие неподвижные лапы елей, погружаешься в сказочную красоту исконно русского пейзажа. Всё это делает Аполлинария Михайловича Васнецова мастером самобытной ландшафтной живописи.

Описание картины В.М. Васнецова «Иван царевич на сером волке»

1889 г. Холст, масло. 249 х 187 см. Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Близкая душе каждого картина «Иван Царевич на Сером Волке» — излюбленная иллюстрация к известной сказке. Пожалуй, сложно найти человека, который бы познакомился с ней ещё в детстве, листая детские книги.

Мчится сквозь дремучий лес огромный сказочный волк, на могучей спине которого уместились храбрый царевич и прекрасная кроткая Елена. Это сказочный сюжет нашёл своё отражение в неповторимом полотне великого мастера, который лёгким взмахом кисти погружает своего зрителя в чуда и волшебство.

Яркие несколько лубочные фигуры главных сказочных героев противопоставлены тёмному мрачному лесу, оживляют, который лишь там-сям кувшинки, робко выглядывающие из болота да цветущая ветка яблони, как символ надежды и счастливого конца погони.

Несмотря на то, что зрителю хочется остановиться на каждом фрагменте работы: красочном убранстве персонажей, внушительном грозном животном, непроходимой чаще, картина неизменно рождает стремительное движение. Мы как будто на бегу выхватываем мчащихся персонажей, стремительно удаляющихся от погони – с глубины картины несётся волк со всех лап, развиваются длинные волосы Елены, где-то позади, летит красочно украшенный меч царевича.

Лицо Ивана спокойно и решительно, лицо прекрасной спутницы, как водится, красиво и спокойно – она полностью доверилась своему мужественному спасителю. К слову, лицо героини имеет реальный прототип – это племянница знаменитого мецената и близкого друга Васнецова, Саввы Мамонтова, Наталья.

Примечательной фигурой является волк. Первое, что бросается в глаза – это устрашающие размеры животного, однако, он не вызывает чувство страха, напротив, в его облике мы видим неутомимого спасителя и помощника. Очень долго можно всматриваться в глаза сказочного волка – глядящие прямо на зрителя, они непохожи на глаза животного, в них читается мысль и осознанность. Существует мнение, что существо, которое изобразил Васнецов и не волк вовсе, а скорее оборотень или волколак (что не противоречит древнеславянским мифам).

Кроме обычного созерцания сказочных героев, заслуженного восхищения мастерством художника, картина навеивает и философские размышления – о смелости и бесстрашии, тёмных силах и светлых, о победе добра над злом.

Описание картины В.М. Васнецова «Богатыри»

1881 г. Холст, масло. 295 x 446 см.
Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Около 30 лет жизни и творчества Виктор Васнецов посвятил созданию картины, впоследствии ставшей самой узнаваемой его работой. Защитники и стражи русского народа – «Богатыри» — каждый знает их именно такими, какими они предстали на полотне великого мастера былинных сюжетов.

В чистом поле, на границе земли русской, богатыри пристально следят – не притаился ли где враг коварный и не обижают ли где слабого. Это они – три главных героя эпических сказаний — Илья Муромец, Алеша

Попович и Добрыня Никитич.

В центре изображен Илья Муромец. Могучий и сильный, он осматривает родные просторы, выискивая недруга, которому всегда готов дать отпор. Богатырь силен настолько, что, кажется, не ощущает тяжести сорокапудовой палицы, висящей на поднесенной ко лбу руке. Недюжинная сила удивительно сочетается в нем с широтой души и добротой открытого людям сердца. Илья Муромец – реальная историческая личность, а сказания о его небывалых подвигах – подлинная хроника жизни. Позднее богатырь стал монахом Киево-Печерской лавры и сейчас его имя можно найти среди всех святых. Васнецов писал Илью Муромца с простого крестьянина Ивана Петрова, человека сильного и высокорослого, доброго и душевного – каким был сам богатырь.

По правую руку от Ильи Муромца изображен образованный и мужественный Добрыня Никитич. Он всегда готов защитить родной край от супостата – его меч уже наполовину вынут из ножен. Только на нем надет золотой крест. Этим Васнецов напоминает, что его Добрыня связан с легендарным воеводой войска Владимира, князя киевского и крестителя Руси. Богатырь стал для художника воплощением собирательного образа рода Васнецовых: себя, своего отца и дяди. Не случайно исследователи творчества мастера отмечали сходство внешности Добрыни и художника.

Самый младший – Алеша Попович. Храбрый и ловкий стройный юноша может побороть врага силой, хитростью и даже обманом. Прототипом ему послужил умерший в раннем возрасте сын Саввы Мамонтова. Этот веселый и общительный человек подарил свой озорной нрав молодому богатырю – художник перенес эти черты его характера на картину.

Каждый из богатырей в любой момент готовы отразить нападение врага – Илья Муромец крепко держит копьё, Добрыня Никитич – меч, а Алеша Попович уже вложил стрелу в лук. Шлемы на их головах подобны куполам православных церквей и выступают символом правого дела, благословенных подвигов на благо народа.

Кони – под стать всадникам. Огромного воронка Ильи способна удержать лишь металлическая цепь. Мощный и сильный, он дополняет величие образа своего хозяина, которому будет предан до конца. У Добрыни – горделивый, исполненный достоинства конь, тревожным ржанием предупреждающий наездника о возможной опасности. А огненный конь Алеши готов ринуться в бой, кипит молодым задором и энергией. Неспроста объединили силы былинные герои. Приближается буря. Облака, издалека гонимые порывистым ветром, колышущееся разнотравье, развевающиеся гривы лошадей не сулят ничего доброго. Но защитники здесь, они готовы встретиться с врагом.

Описание картины В.М. Васнецова «Аленушка»

«Аленушка» 1881 г.
Холст, масло. 121 х 173 см. Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Картина «Аленушка» была написана Васнецовым В.М. в 1881 году. Можно увидеть молодую девушку в центре картины, которая сидит на камне рядом с поросшим осокой прудом. Она склонила голову на свои руки, сложенные на коленях.

В ее фигуре видна усталость, а широко распахнутые глаза выражают отчаяние и насилу сдерживаемые слезы. Длинные волосы девушки свободно рассыпались по ее плечам, ноги босые, в грязи и в пыли, подол цветного сарафана порван. Очевидно, что перед тем, она долго ходила по лесам в поисках своего пропавшего братика.

Художник запечатлел именно этот момент, когда девушка присела отдохнуть после длительных и безуспешных поисков. Вся природа, которая окружает Аленушку, как будто замерла, охраняя короткие моменты ее покоя. Густой хвойный лес стоит неподвижно, а гладь воды нарушена лишь несколькими листочками, опавшими с берез и осин, растущих на берегу. И хотя деревья еще зеленые, изредка листва деревьев уже озолотилась – вероятно, вот-вот придет осень.

Глядя на эту картину, нельзя не переживать вместе с Аленушкой – до такой степени чувственно и ярко художник показал ее грусть и усталость.

И девушка, и природа, окружающая ее, изображены так реалистично, что, казалось бы, ступив шаг – очутишься на берегу, вдохнешь запах воды, заговоришь с Аленушкой. Не зря эта картина является одной из лучших работ в русской школе.

Описание картины В.М. Васнецова «Три царевны подземного царства»

1884 г. Холст, масло. 164 х 297 см. Государственный музей русского искусства

В 1880 году В. Васнецов получает заказ от мецената Саввы Мамонтова написание трех картин для украшения вокзала Донецкой железной дороги. Художник, чье творчество неразрывно с былинами, легендами и сказками, и в этот раз остановил выбор на сказочных сюжетах. Вскоре были готовы картины «Ковер-самолет», «Битва скифов со славянами» и «Три царицы подземного царства».

Картина «Три царицы...» была написана последней и предназначалась для украшения кабинета Правления

железной дороги. По замыслу мастера, картина должна была стать олицетворением несметных богатств, хранимых в земле Донбасса. Воплощением этих сокровищ стали героини народной сказки – подземные царевны. По сказке их было всего две – царевны Золота и Драгоценных камней. Но в угоду промышленникам художником была написана и третья – Угольная царевна.

Три девушки, сияющие ослепительной красотой лица и нарядов, и стали главными персонажами картины. В центре изображена царица Драгоценный камень. Величественная и гордая, она стоит с высоко поднятой головой, демонстрируя свое благородное происхождение. Несказанно красив ее наряд: расшитое причудливым орнаментом дорогое платье приковывает взгляд, завораживая изумрудными, розоватыми, бирюзовыми, красными и желтыми переливами драгоценных камней, составляющих узор. Тяжелые бусы на груди и венец из самоцветов на голове дополняют образ хранительницы подземного клада. Ее лицо красотой не уступает притягательности камней: алые губы, горящий румянец и соболиные брови – истинная царица.

Слева от царицы Драгоценный камень стоит столь же величественная царица Золота, которую легко узнать по сверкающему золотому одеянию. Замысловатый узор золоченой ткани дополняется россыпью самоцветов, украшающих рукава, пуговицы и подол платья. Сияет блеском драгоценных камней и корона-кокошник на царственной голове, и бусы на шее царицы. Но красивое лицо ее грустно и печально, тоска скрывается в ее опущенных глазах.

Несколько в стороне от величественных сестер зритель увидит робкую Угольную царицу. В ее наряде нет вычурности и пышной царственности, как нет и надменности в ее лице. Скромное, но изысканное черное парчовое платье, красивые черные волосы, свободно ниспадающие на плечи, открытые, бессильно опущенные руки, печаль на белоснежном лице – такой создал Васнецов младшую из цариц. Выделяющаяся на фоне сестер своей простотой и скромностью, она кажется более милой, родной, близкой и человеческой.

Прекрасные царицы опечалены. И причину их грусти можно увидеть здесь же, на полотне. В правом нижнем углу художник написал двух братьев Ивана-царевича, героя сказки, вдохновившей художника на создание картины. По сюжету, царевичи предали брата: похитив подземных красавиц и вызволив свою матушку, они перерезали веревку и оставили его погибать под землей. В их руках можно увидеть и веревку, и нож, которым она была обрезана. Оба брата показаны в момент, когда они, пораженные красотой и статью цариц, в оцепенении склонились перед ними в земном поклоне.

Монументальности придает картине и красное закатное небо, и глыбы черных скал. Контрастное сочетание неба и земли, на пересечении которых показаны похищенные девушки, подчеркивает их тревогу и волнение.

Описание картины И.Э. Грабаря «Февральская лазурь»

Изображение зимнего пейзажа на картине русского художника Игоря Грабаря передает настроение зимнего леса, уже готовящегося к приходу весны. Последние зимние дни в лесу, февральская лазурь, окутывающая редкие березы.

Картина изображена таким образом, словно художник рисовал её лежа, смотря на образец снизу. И этот прием придает картине удивительный эффект.

Березы, снег, небо, казалось бы, сколько белого цвета нужно использовать, чтобы изобразить эту картину. Но художник не перенасыщает картину светлыми тонами. Не совершенная чистота снега, проблески проталин – все говорит о скором приближении весны.

Весенних же цветов использовано много – целая палитра пастельных и ярких тонов. Немало оттенков голубого цвета, цвета ультрамарина, в который окрашено небо над березовым лесом. Сочетания этих цветов сливаются в невероятную гармонию-музыку весны, и легкую грусть расставания с зимой.

Форма березы, изображенная на картине «февральская лазурь» заслуживает отдельного внимания. На фоне лазурного неба ветки березы имеют удивительный, таинственный и притягательный вид. Эта, картина, безусловно, поднимает настроение тем, кто её

рассматривает. Именно такого эффекта добивался художник. Радость прихода весны, улыбка проснувшихся деревьев, ясное голубое небо нежно легли на холст «поэта русской зимы» выдающегося русского художника Игоря Грабаря.

На центральной березе еще виднеется кружевной иней, он сверкает блестками, словно на березу накинута бусы. Настоящая красавица – русская береза. А позади величественной «солистки» создают ансамбль не менее прекрасные березки, которые также радуются скорому приходу весны и готовы встретить её своей праздничной лесной песней.

Даже название картины «Февральская лазурь» уже дает понять, что эта картина раскроет удивительный поэтический мирок русской поздней зимы, представленный в изображении небольшого кусочка родной земли.

Описание картины И.Э. Грабаря «Хризантемы»

Картина написана в 1905 году. Важно, что создано это великолепное творение в интерьере яркого света. Все предметы словно пушистые. Если рассматривать рельефную живопись вблизи, то кажется, что она – целые невероятные по красоте россыпи теней и словно сказочных бликов. Если же немного отдалить картину и смотреть на нее со стороны, то ее немедленно наполняют чудесные переливы великолепного перламутра.

Хризантемы ярко-желтого цвета в синеватом свете, который на них падает, причудливым образом меняют свой цвет. Кажется, что цвет становится совершенно иным, приобретая некий зеленоватый оттенок.

Описание картины И.Э. Грабаря «Мартовский снег» (Март)

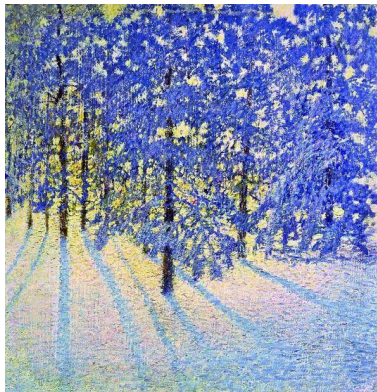
На картине И.Э. Грабаря изображён мартовский день. Это сельский пейзаж. Молодая девушка шагает, неся на коромысле два ведра. Она торопится за водой. Это видно по тому, что она несёт коромысло на одном плече. На её голове – теплый платок, девушка одета в темную телогрейку и юбку до пола. А за окном уже март, и всё же девушка одета тепло.

Не зря в народе говорят, что, когда настал март, надо надевать двое порток. Ведь при том, что становится теплее, особенно на солнце, на улице всё же сыро. И особенно ощущается это к вечеру. Понять, что вечереет, можно по синим теням деревьев на тающем снегу. Такая тень может получиться только в рыжих лучах заката.

На дорожках снег уже стаял. Тропинка уходит куда-то вдаль, и девушке, чтобы набрать свежей водицы, нужно проделать ещё большой путь к колодцу. Видно несколько деревянных избушек. Справа – деревья, они уже скинули с себя теплые снежные шапки и ждут тепла. Только земля еще не торопится сбросить с себя пуховое одеяло снега. Мы видим на картине всю эту снежную толщу, которая не скоро сдастся лучам всё прибывающего мартовского солнца. Но снег уже стал ноздреватым, с ледяными, оплавленными солнцем, комочками сверху. Но и этот постаревший снег представляется художнику чем-то дивным. Грабарь уловил ту ускользящую голубизну снега, которую можно увидеть только в определенное время дня, точнее, когда день вот-вот сменят сумерки. На улице – умиротворение, так тихо и спокойно, и только слышно, как ступает девушка, ломая тонкую ледяную корочку, образовавшуюся на дорожке. Лишь этот хруст раздаётся в тишине. В воздухе уже пахнет весной, и чтобы показать это, картина написана мягко и легко. Зрителя картина привлекает незамысловатостью сюжета, гармонией и красотой сельской

жизни. Художник изобразил обычные будни жителей деревни. Но он увидел в них неподражаемую красоту. Грабарь любит пробуждающуюся природу, восхищается наступающей весной, стремясь показать пока ещё скрытую мощь талой воды, которая вот-вот ворвется ручьями в деревенский пейзаж.

Описание картины И.Э. Грабаря «Зимнее утро»

Картина написана в 1907 году.

Это произведение импрессионистского стиля. Создается ощущение, что оно не написано красками, а соткано из тончайшего кружева. Сначала даже невозможно поверить, что рассвет зимой может так необычно выглядеть.

Художник увидел в обычном лесу волшебную сказку. Зрители смотрят на эту картину, и она их полностью зачаровывает. Невозможно оторваться от этого звучания зимних красок. Лучи солнца пробиваются сквозь ветки деревьев. На них причудливые наряды, сотканные из нежнейшего пуха. Белоснежный покров вдруг становится румяным, создается

впечатление, что это румяные щечки ребенка. Грабарь сумел передать все это очарование с помощью великолепной игры цвета.

Мы видим великолепное утро. Снег искрится под лучами солнца. Все это передается необыкновенными оттенками. Утром мороз более крепкий, он окрасил деревья в синий цвет. Лучи солнца окрашивают снег в разные оттенки, кажется даже, что он немного зеленоватый. Эти оттенки словно предсказание грядущей весны, когда зеленью покроются все деревья и земля. Но это будет лишь потом.

Сейчас все деревья и земля укутаны в пуховые покрывала. Ветви деревьев склоняются до земли под тяжестью массы снега. Каждая ветка выписана невероятно мастерски. Создается впечатление, что они из хрупкого хрусталя. Кажется, заденешь случайно такую ветку, и она вся тут же рассыплется.

Под деревьями большие сугробы. Скорее всего, ночью шел снег. Покрывало еще абсолютно девственное: на снегу нет следов зверей или людей. Мы видим утро, но уже скоро привычный шум наполнит весь лес.

Но пока солнце робко посылает свои лучи сквозь ветки. На снегу невероятно живописные тени в виде линий лазурного цвета. Они словно начерчены по линейке.

На полотне для неба почти нет места. Можно увидеть лишь его небольшие кусочки. Но даже так можно заметить, что на нем нет облаков, а это является предвестником солнечного дня.

Грабарь использовал в картине холодные краски. Она словно освежает нас зимним легким морозом и полным спокойствием, царящим во всем. Живописец сумел передать красоту утра. Все элементы картины передают очарование природы.

Описание картины П. Кончаловского «Сирень в корзине»

Ничто не отвлекает взгляд при созерцании картины от пышных цветущих маленьких бутончиков. Мягким контрастом отделен фон полотна от деревянного стола, на котором помещена корзинка, сплетенная ивовыми прутьями. Фоновая стена зеленовато-желтая, неоднородная. Стол достаточно темный, на нем заметна тень, падающая слева под букетом. Открытое справа окно за пределами изображения дает поток утреннего легкого света.

Сам букет, кажется, составлен искусным флористом: в нем

все многообразии палитры кустов сирени. Нежно-белые цветочки соседствуют с фиолетовыми, светло-розовыми, темными сиреневыми и насыщенными бордовыми. Букет разбавлен крупными листьями куста.

Кончаловский не останавливался на одном направлении живописи. Одним из экспериментов в стиле импрессионизма была «Сирень в корзине». Натюрморт передает зрителям мимолетность момента: вот только что сорванная сирень, еще несколько мгновений – и распустятся не успевшие расцвести бутончики, а завтра начнут осыпаться и погибать.

Художнику удалось передать его теплую любовь к цветущей природе, первые майские сирени говорят нам о торжестве весны, о пробуждении, об утре и солнце. Пышный, разноцветный букет приковывает внимание и не отпускает, сдается, даже аромат доносится от этого свежего букета. Картина проста, но так эмоционально богата, как и все гениальные творения импрессионистов.

Описание картины П. Кончаловского «Сухие краски»

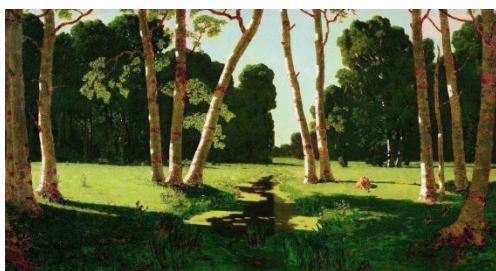

Основную часть картины занимает стол с расположенными на нем предметами обычного обихода художника и создателя декораций: лейкой, колбами и бутылочками, в которых находятся краски и клей, различными баночками, пипетками и тому подобным. Позади всего этого разнообразия высится огромный кувшин с большими кистями и колба с чем-то розовым похожим на разведенную краску. Фоном картины является синее полотнище, скорее всего, занавес.

Художник с большой тщательностью прорисовал все детали деревянного стола, каждую трещину и извилину в доске, сучки и малейшую кривизну, но при этом оставляет силуэт самого натюрморта несколько расплывчатым и даже размытым, колбочки

и бутылки теряют свойственную им четкость, словно растворяясь в тех красках, для хранения которых они предназначены. Картина буквально наполнена различными цветами – синим, желтым, зеленым, красным, коричневым и даже черным. Автор использует практически все возможные вариации красок, тем самым создавая не просто натюрморт, а радугу из различных цветовых оттенков.

Описание картины А.И. Куинджи «Березовая роща»

«Березовая роща» 1879 г. Холст, масло. Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Картина притягивает и восхищает своей простотой, национальной самобытностью. Сюжет композиции с первых мгновений становится родным, по – домашнему уютным. Художник изобразил небольшую зеленую полянку, залитую солнечным светом. Поляну пересекает ручей, местами покрытый ряской. На одном из его берегов расположились сонные березки, подсвеченные солнцем и контрастирующие с темными очертаниями леса на заднем плане.

Картина завораживает своей легкостью, некой декоративностью: здесь почти нет деталей или акцентов. Все очень воздушно. Внимание привлекают лишь несколько ветвей березок, которые автор картины прорисовывает с большой любовью и реалистичностью.

Критики совершенно верно находят в композиции некий левитановский стиль: Куинджи, создавая «Березовую рощу», рассчитывает на воображение своего зрителя, дает ему лишь общую композицию, детали зритель додумывает сам.

Следует отметить также контрастность сочетаний: белоснежные, омытые светом березовые стволы оттенены темным, местами почти черным лесом, что изображен на дальнем плане.

Куиджи по праву считается «художником света»: полотно «Березовая роща» — лучшее тому доказательство. Тонкое сочетание света и тени, солнечные зайчики, скачущие по стволам деревьев и затемненная, восхищающая глубиной вода – все это передает привольность уголка рощи, лучезарность летнего дня.

Картину предварили многочисленные наброски. Все они объединены наличием березок на темном фоне.

Описание картины А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре»

1880 г. 105 x 144 см. Холст, масло.
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург, Россия.

А.И. Куинджи в своей известной картине «Лунная ночь на Днепре» изобразил тихий спокойный пейзаж. Зрителю открывается большое широкое пространство, на переднем плане которого слегка различимы в ночной тьме крыши домов небольшой деревни.

Если внимательно присмотреться, можно также заметить извилистые тропинки между хатками. По небу плывёт прозрачная дымка облаков. Город погружён в сладкую дремоту. Но, вот тучи слегка разошлись, и выглянула яркая луна. Мерцание реки, которая под лунным светом переливается легким зеленоватым оттенком, передано

автором очень точно. Кажется, что русло реки берет своё начало где-то далеко за горизонтом. Больше всего пространства в пейзаже занимает небо. Таким образом, автор стремился показать мощь и непостижимость Вселенной.

Тёмные оттенки постоянно сменяют друг друга, осуществляя плавный переход. В целом, картина написана лёгкими мазками, без чёткой прорисовки контуров. Но зато благодаря этому, на некоторых деталях очень выгодно расставлен акцент. Автору удалось очень точно выделить все необходимые эффекты цвета, тем самым, максимально приблизив произведение к реальности.

Вся картина словно окутана чем-то таинственным и загадочным. Как будто весь мир застыл в ожидании чего-то особенного. Глядя на картину, возникает ощущение, что как будто зло и добро встретились, и зло старается победить светлый лучик, который разгорается всё больше и больше.

Описание картины А.И. Куинджи «Украинская ночь»

1876 г. 79 x 162 см. Холст, масло.
Третьяковская галерея, Москва, Россия.

На своей картине «Украинская ночь» А.И. Куинджи изображает сельский пейзаж. Картина, словно поделена на несколько разноцветных кусочков. В нижней и верхней части – темнота, слева – синий кусочек неба, а справа – жёлтый свет луны.

На первый взгляд кажется, что на нижней части картины ничего не видно – всё скрыто сумраком ночи. Но, уже внимательно приглядевшись, можно заметить небольшую

извилистую речку, с одной стороны которой простираются бескрайние просторы полей. С другой же стороны среди буйно растущих камышей вытянулись вверх величавые тополя, поблёскивая своими белыми стволами. Кое-где просматриваются очертания растущих трав и

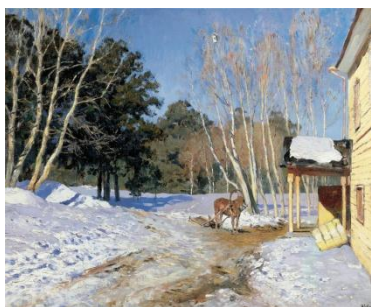
кустарников. На небольшом холмике расположились украинские хатки. Луна очень живописно освещает несколько домов и тропинку перед ними.

Возникает ощущение, что среди этого всего мрака ночи, среди тёмных сил, есть всё же спасение, которое пришло в виде Божественного озарения цветом. Словно, сам Господь Бог послал этот величественный свет луны.

Небо, причудливым образом разделённое на две полосы, выглядит пугающим и немного угрожающим. На тёмной его стороне то тут, то там, словно малюсенькие светлячки, горят звёзды. Синий и чёрный участки неба, будто бы вступают в борьбу между собой, и зрителю остаётся только угадывать, кто же победит. Возникает ощущение, что встретилось добро и зло.

Автору удалось довольно натурально передать всю гамму оттенков и цветов.

Описание картины И.И. Левитана «Март»

«Март» 1895 г. 60 х 75 см. Масло, холст. Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Картина «Март», написанная Исааком Левитаном в начале 1895 года, ныне находится в Третьяковской галерее в Москве.

Ландшафт зимы не часто прельщал музу Левитана, но на этом холсте зимний пейзаж отступает перед первыми признаками весны.

Яркое весеннее солнце светит, снег тает, становится рыхлым. Художник изумительно изобразил зиму, сверкание снега, в левитановском «Марте» деревья еще не проснулись от зимней стужи.

Лошадь, запряженная в сани, стоит у дверей дома, греясь под первыми теплыми и еще робкими лучами солнца.

На заднем плане картины изображены еще угрюмые деревья. На березах кое-где еще не сброшена осенняя листва.

В глубине леса еще виднеется много снега, в воздухе витает морозец. Перелетных птиц еще не видно, но уже заметно, что солнце хорошо пригревает, снег в последний раз ярко сверкает на солнце. Вся природа замерла в ожидании весны.

Картина наполняет ее созерцателей радостью и ожиданием перемен, благодаря тому, что художник на картине применяет светлые тона красок.

Описание картины И.И. Левитана «Васильки»

И.И. Левитан известен всем как российский пейзажист. На картине «Васильки» мы видим не привычное изображение для него – натюрморт.

Художник не нарисовал ни одной детали вокруг цветов, которая бы отвлекала зрителя или за которую он мог бы зацепиться взглядом. Божественно прекрасные васильки – вот все, на что обращено внимание. Простые полевые цветы ошеломляют своим великолепием. Обычные васильки, казалось бы, одинаковые, очень похожие между собой. Но каждый цветочек василька привлекает отдельное внимание к себе. У каждого свой, особенный оттенок. Здесь зритель оценит и насыщенные синие васильки, и легкого фиолетового оттенка, и голубые, и розовые, даже белые.

У всех цветков разная длина. Может показаться, что букет собран наспех, без особого внимания. Вместе с васильками можно увидеть пару колосков пшеницы – вряд ли их поставили в вазу специально, наверняка они попали в букет по невнимательности.

Но именно это небрежность несёт в себе особый шарм. В букете нет навязчивости, нет пафоса. Обычные цветы просто радуют глаз, не претендуя на какое-либо звание.

Васильки поместили в обычный глиняный горшок зеленоватого оттенка. Для таких цветов не подходят праздничные вазы. На фоне обычного горшка оттенки цветов заиграли еще насыщенней и ярче.

Стол застелен обычной светлой скатертью, на которую уже упала пара лепестков. Вскоре васильки осыплются все. Скатерть сливается с такого же цвета стеной. Создается ощущение, что цветы просто зависли в воздухе. Именно такими в своей скоротечной красоте запечатлел художник.

Описание картины И.И. Левитана «Поздняя осень»

Следующий превосходный пейзаж И.И. Левитана – это «Поздняя осень». Такое время года является самым любимым для автора. Естественно, нельзя пройти мимо красоты осени с ее разнообразием красок увядающей природы.

Картина была написана в типичной для художника манере угрюмого пейзажа. Природа изображена такой, какая она есть, без лишнего лоска. Автор показал сумерки, а на небе образовались тучи. Скорей всего, идет дождь и может быть уже не один день, так как на переднем плане образовалась довольно большая лужица. В лужу попадали желтые листья, они как кораблики, спускающиеся ребятней по первым весенним ручейкам. Поля убраны, об этом служит стоящий недалеко стог сена.

Пейзаж находится в ожидании и напряжении – вскоре придет зима. Березы уже потеряли свою листву, кажется, что они замерзли, поэтому теснее прижимаются друг к другу. Лес в ожидании заморозков, холодов, первого снега. Еще немножко и эта яркую картинку заменит однообразная белая заснеженная равнина.

На заднем плане мы видим вечнозеленые ели, а также другие деревья с пожелтевшими листьями. Трава такая же: желтая и пожухлая. Небо очень пасмурное и беспросветное.

От картины складывается весьма мрачное общее впечатление. Пейзаж воспринимать очень тяжело. Автор использует сумрачные тона в написании произведения, стоит хорошенько присмотреться, чтоб разглядеть мелкие детали пейзажа. В картине отсутствует буйство красок, но именно она может четко отразить настоящее состояние осенней природы, без лишних приукрашиваний.

Описание картины И. И. Левитана «Золотая осень»

Знаменитый русский художник И. И. Левитан прославился более всего, как создатель уникальных пейзажей. В своей картине «Золотая осень» он постарался передать ту часть осени, которую в народе принято называть «бабьим летом». Для природы осень – это трудный, но очень интересный период. Деревья облачаются в прекрасные наряды. Красоту этого убранства художник передает при помощи

смешения красного и желтого цветов.

На картине мы видим характерный русский пейзаж. Спокойный осенний день полон света. Солнце светит, но уже не так ярко. Перед глазами открывается русский простор: поля, рощи, река. Синее с белыми облачками небо на горизонте сходится с линией леса. Узкая речка с невысокими берегами.

На заднем плане картины мы видим березовую рощу в медно-золотом осеннем убранстве. На левом берегу реки стоят стройные бело-желтые березки и две осинки с уже почти опавшими листьями. Вдали видны красноватые ветки кустарника. Земля укрыта желтеющей увядшей травой. Но если присмотреться, то видно, что трава на переднем плане еще зеленая, только начала желтеть. Дальнее поле, за которым виднеется несколько деревенских домов, еще зеленое. И рощица на правом берегу реки еще бодро зеленеет.

В глубине луга течет узкая речка с невысокими берегами. Речная гладь кажется неподвижной и холодной. На поверхности воды отражается светлое небо с белыми облаками.

Осень – это волшебная пора. Внимание притягивают именно желтые березки. Их листва трепещет на ветру, переливается как золото в солнечном свете. В картине нет грусти. Это золотая осень. Она очаровывает красотой. И нет грустных мыслей о предстоящей долгой зиме.

Описание картины И.И. Левитана «Буря. Дождь»

Картина была написана автором в 1899г., можно считать ее последней огромной работой знаменитого художника. Зритель перед собой видит холодное осеннее небо, которое омрачено серыми растрепанными облаками. Чувствуется приближение грозы. Косые струи дождя закрывают видимое пространство. Порывы ветра очень сильны, видно, как тонкие березки клонятся к земле. Такой ветер срывает

потемневшую от непогоды траву, и она развивается вместе с желтыми свежими опилками.

На дальнем плане наблюдаются такие же согнутые деревья. Только пни деревьев остаются спокойными к происходящему и аккуратно сложенные дрова. Им также досталось от холодного ливня, выглядят они уныло и сиротливо.

Художник был первым, кто сумел передать всю ширину русской непогоды. Зритель видит на картине усиление бури за счет использованных композиционных и живописных средств.

В этой картине необычный сюжет и экспрессия трактовок. Основной тон – тяжелые и холодно рыжие оттенки. Произведение, конечно, имеет и теплые тона, но они специально созданы приглушенными.

Благодаря широким мазкам перед зрителем предстают сумбурно разбросанные трава и опилки. Складывается впечатление, что это все пригнал непонятно откуда взявшийся ветер. Для изображения березняка автор использует почти черные, и в то же время светло-серые оттенки. Это было сделано легкими мазками. Картина может считаться панорамой благодаря вытянутости и сгибанию деревьев.

Описание картины И.И. Левитана «Сумерки, стога»

Последние годы жизни Левитана стали переходом от изображения насыщенных красочных пейзажей, которые наполняют солнечное тепло и свет, к более спокойным и умиротворенным закатным картинам. В них автор старался показать момент захода солнца, отобразить красоту сумерек, их загадочную прелесть.

Именно картина под названием «Сумерки, стога», вобравшая в себя эти особенности, была написана Левитаном в 1899

году, ее простота просто изумляет своих почитателей. Все до такой степени просто и реалистично, что создается впечатление, что это не полотно, а действительно сумерки, которые мы можем наблюдать из окна своей спальни домика в деревне.

На картине запечатлено скошенное поле со стогами сена, голубеющая даль, земля, покрытая туманом, постепенно расплзающимся между копнами сена. Небо у края горизонта изображено голубыми красками, но понемногу оно темнеет, тем самым, показывая, что приближается ночь. Верхняя часть неба золотистого цвета, которая отражает последние солнечные лучи, виднеющиеся над кромкой приближающейся темноты.

Садиться солнце, стога как будто застывают в ожидании ночи, наступает спокойный и волшебный момент сумерек – период, когда встречаются день с ночью. Такой момент смог уловить и запечатлеть художник, который не просто передал точность этого мига, но и вложил свое сердце.

Самые знаменитые поклонники автора называли эту картину настолько реалистичной, что добавлять уже ничего не нужно. Это настоящий шедевр последних годов творчества Левитана.

Благодаря отлично подобранным цветовым оттенкам творец сумел передать всю натуральность изображенного момента, как будто сфотографировал его в своей душе и перенес на бумагу.

Описание картины И.И. Левитана «Над вечным покоем» (1894)

Светлое умиротворение и величие российских просторов, над которыми покоится крохотная церквушка, как бы в контексте судьбы художника, несёт провидческий смысл. Можно предположить, что так себе представил художник своё последнее прибежище.

Как музыкант изъясняется языком звуков, как скульптор выражает свои идеи языком форм, как писатель выражает свои мысли словами языка, на котором он говорит, так

живописец осуществляет свои замыслы, используя язык красок. Цвет и тон, пятно и линия, свет и тень – вот инструменты, которыми оперирует живописец, создавая задуманную картину.

Описание картины И.И. Левитана «Лето»

На картине изображено привычный для Левитана легкий лесной пейзаж: природа, лес – знакомый образ с детства. Вот и автор попытался передать всю радость торжествующей природы лета. Она торопится жить, так как летний период быстротечен, к сожалению.

Кто бы не хотел очутиться в таком лесу! Можно ощутить аромат луга: красивые васильки, колокольчики, кашка, ромашки. Складывается ощущение, что если протянуть руку, то можно нарвать этих цветов, собрать букет или

связать венок на голову, как в детстве.

Недалеко, за лугом простирается лесная дорога – достаточно широкая песчаная дорога. Наверное, не так часто здесь можно увидеть коляски с лошадьми. По этой дорожке хорошо бродить в летних сумерках или, наоборот, ранним утром, когда роса будет щекотать ноги.

На заднем плане, за лугом изображены сочные зеленые деревья. С правой стороны стоит одинокая березка и растет большой кустарник. Дальше, за дорогой, можно увидеть густой огромный лес, который кишит изобилием ягод и грибов. Наверное, любой из нас ходил в

такой лес за грибами и ягодами. Здесь можно встретить белку или зайца. Можно просто полежать на траве, выкинуть из головы все мысли, понаблюдать за облаками на небе. А небо чистое и голубое, иногда – ярко-синее. Несколько маленьких облачков подчеркивают легкость и завершенность природной композиции. Рассматривая картину, можно ощутить лесной прохладный воздух и аромат полевых цветов. Жалко только, что нельзя коснуться рукой благоухающего кусочка нетронутой природы.

Описание картины И.И. Левитана «Одуванчики»

Картина «Одуванчики» была написана художником в 1889 году. Она является одной из самых знаменитых произведений Левитана, считающимся настоящим мастером натюрмортов. Картина появилась в тот период, когда автор находился в небольшом городке на Волге. Это его родной город, поэтому в произведение была вложена вся любовь и нежность, а также оно наполнено простотой стиля и необычностью передачи изображения.

Яркие одуванчики вызывают контраст с невыразительным серым фоном. Складывается впечатление, что автор специально использовал такую методику. По отношению к фону одуванчики выглядят очень нежными, ясными и воздушными. Благодаря

тому, что не все одуванчики желтые – присутствует и белый цвет, картина становится еще более свежей.

Художник уделяет внимание каждой детали полотна. Посмотрев на эти прекрасные одуванчики, сразу вспоминаются теплые и ясные летние деньки, манящий запах лугов и полевых цветков. Эти воспоминания приносят каждому человеку различные эмоции.

Нежными и хрупкими одуванчики делает еще один прием – они находятся в глиняном горшке. Вначале, кажется, что он достаточно прост, но в действительности, он навеивает воспоминания о родном крае, традициях и местных жителях. Тонкие стебельки полевых растений очень грациозны.

Желтые одуванчики интересно смотрятся вместе с белыми цветами, которые готовы уже улетать. Они ассоциируются с быстротечностью жизни, которая также быстро исчезает.

Описание картины И.И. Левитана «Лесистый берег»

Картина «Лесистый берег» была написана Левитаном И.И. в 1892 году, в стиле реализм маслом на холсте. Сюжетом отражается вся красота и любовь к родной природе.

На картине изображены сумерки. Бесконечная водная гладь заставляет нас задуматься о жизни и о том, что окружает, погрузиться в атмосферу покоя и доброты. Извиваясь, широкая река, уходит за горизонт.

Она тихая и спокойная, как и весь лес, который застыл как будто в ожидании. Природа не подвижна и в одночасье живая, все идет своим чередом.

Автор использовал две крайности, одна из которых заключается в изображении обрывистого берега, другая – тихого и мирного пляжа. Эти противоположные стороны отлично дополняют друг друга, и соединяются в целую композицию. Благодаря засохшим пням сюжет наполняется особым колоритом, который понимается каждым по-своему.

Вода в реке темная с необыкновенным зеленоватым оттенком, она блестит на фоне заходящего солнца, небо полностью покрыто облаками, беспроглядный лес стоит

неподвижным. Автор использует теплую цветовую гамму, которая придает сюжету доброту и безмятежность.

Желтые краски вызывают чувство того, что берег на самом деле осыпается. Вот ведь действительно талант и мастерство знаменитого художника! Русская земля излучает тепло, согревающее как тело, так и душу. Посредством пейзажа, сам того не осознавая, начинаешь задумываться о смысле жизни, о вечности, о любви к Родине.

Описание картины И.И. Левитана «В лесу осенью»

Исаака Левитана можно назвать истинным мастером пейзажей, так как большая часть их является шедеврами, по словам даже самых строгих критиков. Левитан не просто изображал природу, он вкладывал в них всю свою душу. Поэтому они становятся такими эмоциональными.

В картине «В лесу осенью» автор использует пастельные оттенки – не яркие, не насыщенные, не бросаются в глаза. Создается такое ощущение, что зритель – неотъемлемая часть этого полотна. Помимо всего, это облегчает восприятие произведения, так как иногда бывает очень сложно понять смысл красочной картины.

Левитан показывает в этом произведении, насколько он любит природу, родные места, где прошли его детство и юность, ведь как раз в этот период и совершаются все интереснейшие моменты.

Автор на картине изобразил пейзаж, который свойствен русским лесам. На переднем плане мы видим еще не пожелтевшую поляну. Можно предположить, что это начало-середина осени, скорее всего, октябрь. Об этом нам говорит тополь, чьи листья уже оранжевые. Природа начинает готовиться к наступлению зимы. На полотне не наблюдаются животных. У них сейчас дела поважней, они готовят провизию на зиму, ведь первые заморозки уже на носу.

Автором показан один из осенних дней. Солнце, как обычно, светит, но теперь оно не так греет, как раньше. Небо голубое и чистое, погода хорошая. На картине нарисована хвойная роща. Как и большинство художников, Левитан И.И. любил хвойные деревья, так они характерны для русской природы.

Описание картины И.И. Левитана «Вечер. Золотой Плес»

На картине автор изобразил склон берега Волги, освещенный золотистыми солнечными лучами. Взору зрителя предоставлен небольшой прибрежный городок. На полотне нарисован закат лета. Так, солнце начало уже садиться, и его лучи ярко освещают гладь реки.

На переднем плане, мы видим склон берега, покрытый выгоревшей травой. Ближе к реке расстилается лес. Чуть дальше – тропинка, ведущая к зданиям. Это маленький

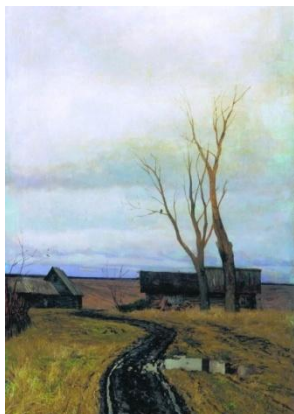
домик, построенный из белого камня и имеющий красную черепичную крышу, а также церковь и колокольня. Они приносят в пейзаж особенный шарм и безмятежность. Еще дальше в дымке приближающегося вечера виднеются еще дома. Большинство сооружений городка скрыто деревьями и плотным кустарником.

Благодаря присутствию солнечных лучей на водной глади создается впечатление, что в реке не вода отнюдь, а жидкое золото. Волга кажется бескрайней, так автор изобразил всю ее естественную силу и мощь. Величественный простор этого пейзажа вызывает огромное восхищение.

На дальнем плане запечатлен другой берег реки. Он уже немного скрыт дымкой заката, весь его вид и очертание слилось в единое синевато-лиловое пятно. Берег поник в преддверии надвигающейся ночи, которая вскоре перекинется на городок по другую сторону реки. Полотно наполнено тишиной и умиротворением. Тихое течение воды и покойный закат вызывают самые приятные впечатления и воспоминания из детства. Автором изумительно реалистично изображена вся палитра летнего заката, все многообразные красоты летней природы.

Любование картиной «Вечер. Золотой плес» наталкивает нас на глубочайшие раздумья, вселяет душевную гармонию, покой и приносит надежду.

Описание картины И.И. Левитана «Дорога в деревне»

На сегодняшний день Левитан И.И. считается не просто живописцем, а гениальным творцом русских пейзажей. Он готов любить природу и цветущей и убогой. На картине «Дорога в деревне» изображен жалкий, непрезентабельный и грустный пейзаж. Автор показал именно такой период осени. Природа насыщена невзрачными, серыми и темными красками. В картине используются блеклые и совсем невзрачные оттенки.

На картине поздняя осень с пасмурной погодой. Листья с деревьев уже давно опали. Грунтовая дорога полностью размыта дождями. Она вызывает грусть и жалость, когда представляешь, с каким трудом передвигается на ней лошадь, а что говорить о человеке. Дорога размещена на первом плане, по центру, далее извиваясь,

уходит вдаль.

На обочинах остались кустики сухой травы, которая смотрится ярким пятном на фоне тусклой осенней серости. Темная полоса дороги разделяет нижнюю часть картины практически пополам. В правой части находится большая лужа с поразительно чистой водой. Художником был подчеркнут ее зеркальный эффект, такой технологией пользуется большинство авторов. Недалеко от этого стоят два огромных дерева, на них уже совсем нет листьев, из-за чего они смотрятся беспомощно. Эти два ствола обозначают вертикальную перспективу произведения.

С обеих сторон дороги разместились крестьянские избушки, выглядящие, как и природа, убого, жалко и невзрачно. Живая лишь ворона, которая притихла на тонкой ветке.

Большое пространство на холсте занимает тусклое и серое небо. Яркий голубой цвет присутствует лишь на тонкой полоске у горизонта. Скоро пойдет снег, он покроет уставшую землю и все вокруг засверкает как в сказке. Тоска и печаль, а также огромная любовь к родным местам проявляется в каждом штрихе этого произведения.

Два автопортрета И.И. Левитана

Портрет один из самых сложных жанров в живописи. Задача портрета, за тщательно переданными чертами лица и фигуры, показать всю многозначность человеческой сути.

В этой связи живописный автопортрет, является вершиной портретного жанра. Мы судим о других, мы видим их насквозь, но кто может чистосердечно сказать, что знает самого себя!

Описание автопортрета И.И. Левитана 1880 года

Ранний, написанный в юности в 1880 году, когда мастерство, во всём его великолепии, и признание, ещё не пришли к нему. В момент написания портрета художнику 20 лет.

На нас смотрит еврейский юноша, с типичными южными чертами лица. Если бы мы не знали, что юный человек на портрете, высланный, по царскому указу, запрещавшему жить евреям в «исконно русской» Москве, житель черты оседлости, не имеющий права проживать в больших городах, то могли бы предположить, что это персонаж с картины Карла Брюллова или Александра Иванова.

Шапка кудрявых волос, разлёт бровей, огромные пытливые глаза, хорошей формы нос, полные красиво очерченные губы и утончённый овал лица с пробивающейся бородкой, итальянец, грек, житель античности, таким представляются нам поющие «О, солее мио!..» колоритные гондольеры в венецианских лагунах.

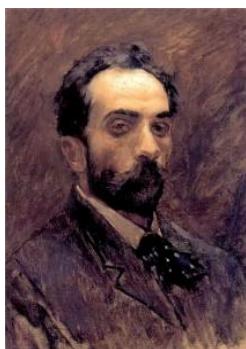
Наклон головы выдаёт упрямый характер, и взгляд...умный взгляд много пережившего человека. В свои двадцать он уже пережил смерть семьи, голод, нищету. В свои двадцать он одержим желанием писать только природу, только деревья, траву и небо. Преподают в его классе потрясающие педагоги и гениальные пейзажисты: Поленов, Перов и Саврасов, которые учат его писать не только осязаемую натуру, но воздух и голоса птиц.

Этот автопортрет не живопись, а лёгкий рисунок кистью на бумаге, уголь, белила и тушь, в сочетании с мягким тёплым тоном фона создаёт ощущения живописного полотна. Он написан или лучше сказать, нарисован, как бы мимоходом, быстро и остро.

Штрихи, по краю изображения, являются широкими мазками кисти. В то же время лицо и голова моделируются, хотя и свободно, но детально и подробно, передавая черты лица и его выражение. Трезвое изображение реалистично: видно — беден, видно — художник, видно — еврей. Общий фон светлый, на котором чёрные волосы и пиджак образуют тёмный силуэт. Само лицо тонально не выделено в композиции и кудри, и бородка обрамляют его, придавая образу оттенок романтичности и драматизируя его.

Все социальные направляющие, конкретность изображения, виртуозность руки, но ещё не осознанная тяга к свободе самовыражения, показывают, в столь юном возрасте, будущего мастера.

Описание автопортрета И.И. Левитана 1893 года

Живопись прозрачна и виден сквозь свободные широкие мазки коричневый холст. Это почти рисунок кистью. Форма моделируется монохромно — светом и тоном. Модный галстук, корректный воротничок рубашки, хорошо сшитый костюм.

Шевелюра подстрижена и отступает от линии высокого мощного лба, густая короткая борода, круги под прищуренными глазами, гордо поставленная голова. Свет падает сверху, затеняя лицо, но, не скрывая горького выражения лица. Уголки губ опущены вниз, и впалые щёки дают представление об общем состоянии. Это уже не бедный студент, загнанный нищетой и властями. Это — гражданин мира.

Не забудем — это автопортрет. Художник смотрит в себя и изучает себя, как посторонний предмет. Можно сказать, что в этом автопортрете мы видим «пейзаж» лица. Общий смуглый желтоватый цвет лица в области лба почти светится, чёрные волосы и борода, а также галстук создают обрамление этого светлого пятна, привлекая внимание зрителя и подчёркивая траурную ноту в передаче настроения работы. Остальному изображению почти не уделяется внимание.

Сиена жженая, смешанная с ультрамарином, даёт мерцающий перламутровый тон, который почти не изменяется на протяжении прописывания фона, плеч и груди. Всё пространство работы уходит вглубь, и в центре внимания зрителя — лицо. Здесь есть всё: сдержанная гордость, трагичность предчувствия смерти, сознание собственной значимости.

Описание картины В.Е. Маковского «Свидание»

1883 г. Государственная Третьяковская галерея

Представитель городской бедноты, мальчишки – подмастерья, обедневшие жители села – все они привлекали внимание В.Е. Маковского и становились героями его картин. Произведение художника «Свидание» выполнено в жанре бытового пейзажа и с первых минут пронзает своей реалистичностью, искренностью.

Сюжетом картины стала типичная для 19 века картина: мать навещает отданного в подмастерья сына, мальчика лет 12-13. Последний бос, очень худ, одет в какую-то рванину и необычайно голоден. Он с жадностью поглощает привезенный матерью хлеб. Лицо и руки мальчика еще не приобрели нормального оттенка, они покрасневшие. Вероятно, ребенок ненадолго отлучился от работы, чтобы повидаться с матерью.

Мать мальчика, простая женщина из народа, средних лет, с печалью и задумчивостью смотрит на своего ребенка. Сгорбленная нуждой, тяжелыми жизненными испытаниями, эта женщина мечтает об одном – счастья и благосостояния. Не для себя, нет. Для сына.

Глядя на картину, особенно сильно ощущается человеческая беспомощность перед социальным неравенством, тяжелой долей.

В картине, однако, просматривается необычайно сильный характер мальчишки. Он беден и голоден, однако с каждым куском хлеба растет его воля к жизни, желание разорвать ненавистный круг нищеты. Мальчик не жалуется матери на тяжелую судьбу, он всеми силами пытается побороть ее.

Описание картины К.Е. Маковского «В мастерской художника»

На своей яркой картине «В мастерской художника» Константин Маковский изобразил своего сына, который встав ножками на кресло, собирается взять яблоко с подноса, стоящего на столе. Само действие картины происходит непосредственно в мастерской художника.

Сам автор называл свой труд «Маленький вор». Герой этой картины ещё слишком мал для того, чтобы знать, что такое эстетическое наслаждение от натюрморта в фламандском стиле. Поэтому мальчик, одетый в белую ночную сорочку старается, во что бы то ни стало завладеть красным спелым яблоком.

Его тревожный взгляд и осторожный наклон говорит о том, что он действительно чувствует себя вором, совершающим что-то плохое.

Маленькими ножками ребёнок стоит на богатой и роскошной ткани, которая была предусмотрительно разложена художником для написания натюрморта.

Возникает ощущение, что мальчик совсем не боится огромной собаки, которая лежит на пёстром ковре. Из-за того, что размер пса в несколько раз превышает рост ребёнка, и собака имеет рыжую шерсть, начинает казаться, что это уже не пёс, а самый настоящий огромный лев, раскинувшийся в комнате.

Дополняют картину, придавая ей особый колорит, старинное оружие, антикварные вазы и богатые ткани.

Описание картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы»

«Дети, бегущие от грозы» 1872 г. Холст, масло 167 х 102 см. Третьяковская галерея, Москва, Россия

На своей картине «Дети, бегущие от грозы» автор изображает сельский пейзаж. Об этом свидетельствует узенькая речка, спрятанная в густой растительности, разноцветные луговые цветы и виднеющийся вдалеке лес. На переднем плане картины дети, которые пошли в лес за грибами, но внезапно попали под начинающуюся грозу.

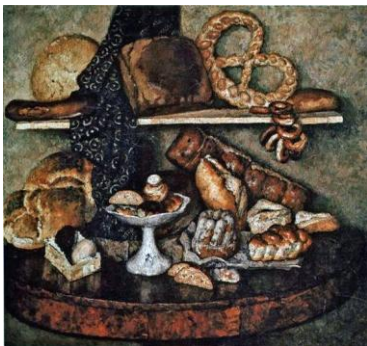
Они спешат скорее укрыться где-нибудь от дождя. Девочка, несёт на себе своего маленького брата, проходя через небольшой речной мостик. Возникает ощущение, что этот мостик очень шаткий, вот-вот не выдержит, и сломается под их тяжестью.

Художнику удалось очень чётко и точно изобразить переживания и эмоции на лицах детей, которые окутаны страхом по поводу начавшейся непогоды. Маленький брат девочки очень трогательно обхватывает своими ручками её шею, а она поддерживает его за ножки, чтоб он не упал.

Внешний вид детей говорит о том, что они родом из обычной крестьянской семьи: щёчки у них пухленькие и розовые, глаза – большие и выразительные, а волосы – светлые.

Вся картина пестрит разнообразными цветами и оттенками. Она очень яркая и красочная, что придаёт ей особенную прелесть. Она привлекает внимание, и завораживает. Хочется ей любоваться долго-долго.

Описание картины И.И. Машкова «Снедь московская хлебы»

Чувствуется нарочитая картинность этого натюрморта. Художник сочинил его. Мы видим вкуснейшую снедь Москвы во всей ее красоте и невероятном изобилии.

Машков очень внимательно относился к особой постановке каждого натюрморта. Именно это большей частью и предreshало успех его творений. В живописной манере чувствуется определенная сдержанность и невероятное спокойствие. Натюрморт художника несколько камерный. Зритель чувствует желание художника передать предмет убедительно и при этом чувственно.

Смотреть это полотно голодным категорически запрещено. Овальный стол темно-красного цвета просто завален различными хлебобулочными изделиями. Они провоцируют громадное желание взять крендель с полки и съесть его с большим аппетитом. Мы видим подовый хлеб, вкусные сухарики, аппетитную халу, отменные пирожные и множество других вкусных вещей. Практически невозможно не почувствовать умопомрачительные ароматы, которые витают в воздухе.

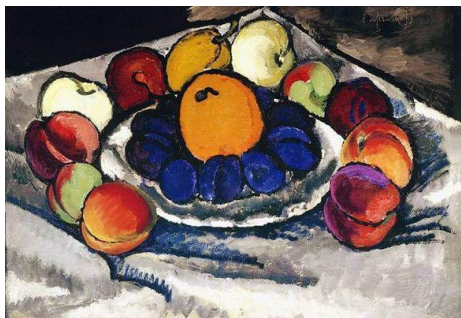
У Машкова весь хлеб и булки нарочито преувеличены. Он словно делает смелый вызов академизму современности.

Кажется, что композиция здесь нескладная и совершенно неподдающаяся какой-либо систематизации. Именно этого и хотел добиться Машков. Главной его целью было передать все великолепие московской пекарни.

Натюрморт впечатляет богатством и щедростью. Он просто притягивает к себе особым изобилием. Художник демонстрирует всем нам особый праздник, которому всегда есть место в жизни. Но ощущается некоторая преувеличенность. Карнавал скоро закончится, и

отчаяние уже начинает ощущаться. Оказалось, что эти грандиозные предчувствия не обманули художника. Но, вполне возможно, что он этого и не знал.

Описание картины И.И. Машкова «Синие сливы»

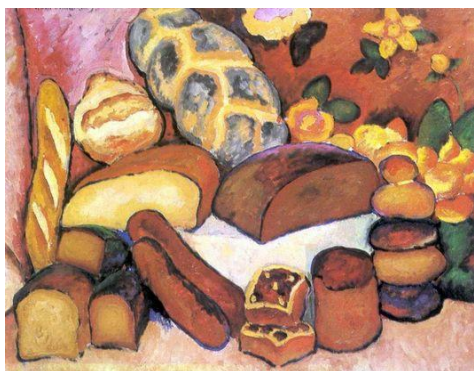

«Синие сливы» – работа, в которой художник намеренно отступает от реалистичности. Апельсин, возвышающийся на блюде в окружении слив, кажется плоским. Персики и яблоки, разложенные вокруг, переливаются разными цветами, но ни один из них не является по-настоящему натуральным. Гротеск и нарочитая небрежность исполнения представляют изображенные на картине фрукты только предметами, грубой поделкой и подделкой под настоящую жизнь.

Не стремясь перенести их на холст во всей красоте, Машков показывает несостоятельность живописи, в любом случае неспособной скопировать реальность максимально точно. Картина в его толковании – всего лишь предмет, который изготовил мастер-ремесленник, и ничего возвышенного и божественного в ней нет. Прославляя ремесло, прославляя трудолюбие вместо вдохновения, в нарочитой простоте Машков находит выражение собственных убеждений.

Его картина – манифест простоты и твердости руки, и в этом его отличие от художников, считающих свой дар отличным от дара сапожника или плотника. Воспевая себя, свою вдохновенность, свою возвышенность над людьми простого труда художники несправедливы, ведь то, что они делают, также делается руками и также всего лишь бледная копия реальности. Ничего божественного и достойного превознесения в этом нет.

Описание картины И.И. Машкова «Хлебы»

Илья Машков произведение «Хлебы» создал в 1912 году. В тот период на прилавках магазинов начинает появляться большое разнообразие продуктов, вдохновленный этим, художник с воодушевлением изображает свои натюрморты с хлебом. «Хлебы» – это обычная московская пекарня на Смоленском рынке, доступная любому обывателю.

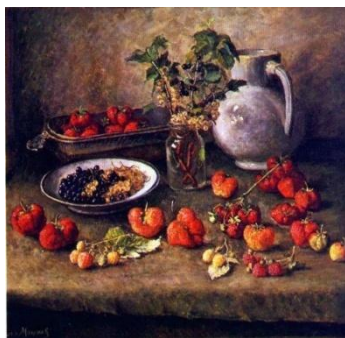
Созданное произведение художник Машков превращает в праздничное событие. Пышные хлеба, булки и батоны как будто только из печи. Цветовые оттенки коричневого, желтого, красного передают жар только

что приготовленного свежего хлеба. От картины как будто даже исходит запах горячей выпечки.

Нагромождение большого изобилия хлебов захватывает автора. Он переносит на полотно обыденную еду из нашей жизни, как будто приглашая насладиться богатством и изобилием всевозможных сортов выпечки.

В этом натюрморте Машков бросает вызов позднему импрессионизму, убирая из своего произведения утонченность и изящность. Построение композиции натюрморта вполне осознанное, в ней проявляется четкость форм и материальность предметов.

Описание картины И.И. Машкова «Клубника и белый кувшин»

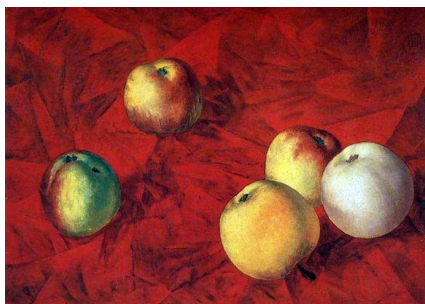

Рассматривая полотно «Клубника и белый кувшин» зритель испытывает положительные эмоции. На картине изображены дары лета. Год выдался урожайным, поскольку художник описывает изобилие летних ягод.

Большие, сочные плоды клубники рассыпаны по столу хаотично и являются «главными персонажами» этого натюрморта. Также на столе присутствует черная и белая смородина, что добавляет дополнительных красок полотну. Малина затерялась среди других ягод. И конечно же, на полотне изображен белый кувшин.

Зрителю непременно кажется, что он чем-то наполнен, возможно, это вода или молоко. Белый кувшин идеально вписывается в натюрморт художника. Он дополняет гармоничность картины и полноту. Фон картины выполнен в бежево-коричневых тонах. Небогатая обстановка и убранство стола указывают, что это дом обычных крестьян, радующихся плодам своих рук и щедрости русской земли.

Описание картины К.С. Петрова-Водкина «Яблоки»

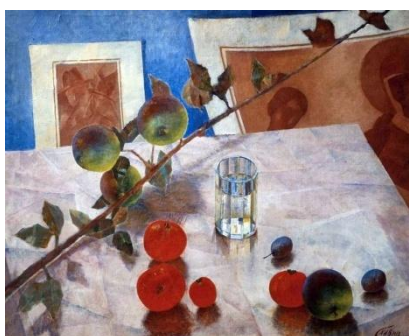

Мы видим пять яблок, которые выдержаны в зеленовато-красных и красновато-желтых тонах. Лежат они на скатерти яркого красного цвета. В нижнем углу справа изображено три фрукта. Одно расположено слева внизу, а еще одно – слева вверху. Петров-Водкин – настоящий мастер. Он создает всевозможные комбинации углов наклона изображенной им плоскости. Благодаря этому, левый и правый углу оказываются полностью уравновешены.

Каждое яблоко живописец показывает максимально полно. Перед нами настоящий разговор художника с природой, о котором он и говорил.

Сочность красок поражает. Петров-Водкин умело комбинирует цвета. Его яблоки максимально естественны и при этом необычны. Создается полное впечатление их объемности. Кажется, еще мгновение, и можно будет попробовать этот чудесный плод.

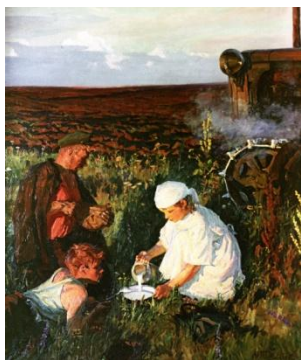
Описание картины К.С. Петрова-Водкина «Розовый натюрморт»

На картине «Розовый натюрморт» помимо стакана, присутствуют аккуратно сложенные в композицию яблоки красного и зелёного цвета, возле которых находится несколько слив. Одним из акцентов у художника является яблоневая ветвь с крупными плодами яблок. За столом, мы можем увидеть, несколько картин с изображениями лика святых, больше похожих на иконы, однако Петров-Водкин не акцентирует на них внимание, разбавляя таким образом фон и оставляя для нас некую загадку.

Детально рассмотрев картину с изображенным на ней натюрмортом, невольно возникает только лишь один вопрос, что за жидкость находилась в стакане? На первый взгляд может показаться, что автор, таким образом, создал шуточную связь между гранёным стаканом и своей фамилией, однако, вспомнив его шедевры, наполненные философским смыслом и глубиной мысли, стоит внимательней всмотреться в «Розовый натюрморт», чтоб понять суть картины и главный смысл, который хотел донести художник, изобразив именно эти предметы.

Описание картины А.А. Пластова «Ужин трактористов»

Тема данного произведения — это труд людей села, трактористов. Сюжет картины — ужин трактористов в поле после напряженного трудового дня. Смысловый и композиционный центр — люди, готовящиеся ужинать, — написан ярко, крупно, детально. Нужно помочь детям определить роль рисунка в передаче характера людей, их поз, выражений лиц, особенностей одежды. Отметить, что окружающая среда и остальные детали написаны обобщенно.

Колорит картины — вечернее освещение заходящего солнца — придает мягкость очертаниям фигур и предметов. Оно окутывает все в теплые тона — желто-розовое платье и косичку девочки, делая их

очень нарядными; приглушает голубую майку подростка, заставляя ярко полыхать красную майку тракториста. Распаханное поле загорается красно-коричневыми красками; зеленая трава имеет темно-бурые оттенки. Вечерние холодные тени, протянувшиеся по земле, помогают теплым тонам звучать еще ярче. Колорит картины создает настроение умиротворенности и спокойствия, деловитости и уверенности людей в необходимости своего труда.

Композиция картины — вертикально выстроенный прямоугольник с высокой линией горизонта — дает возможность художнику показать бескрайность вспаханного поля. На первом плане крупно изображены главные действующие лица, далее, в глубине картины — бесконечный простор земли и неба. Художник изображает только часть трактора (справа), остальное зрители могут себе представить. Точно так же он поступает с изображением мальчика.

Описание картины В.Д. Поленова «Зима»

При взгляде на картину появляется чувство гармонии и спокойствия, ощущение умиротворенности. Поленов своим шедевром переносит нас в это живописное место, позволяя забыть о насущных проблемах и неудачах. Художник словно пытается донести, насколько красивой может быть природа вокруг, особенно в такой прекрасный период, как зима.

На картине мы видим фрагмент леса вдалеке, уснувшие деревья, слегка присыпанные снегом, тропа сквозь холмы, которую разбивают полозья от саней. Сразу в памяти проскакивает запах снега и ощущение от морозной свежести воздуха.

Картина «Зима» не несёт в себе особого смысла, заставляющего думать, она помогает расслабиться, глядя на русский пейзаж Тульской глубинки.

Описание картины В.Д. Поленова «Заросший пруд»

Пруд, изображенный на полотне, наполнен умиротворением, спокойствием и загадочностью. Его частично поглотили водоросли и прекрасные, нежные белые кувшинки. На переднем плане видно, что берег зарос скромными полевыми цветами, на которые падает яркий солнечный свет сквозь могучие кроны деревьев. Недалеко от ближнего бережка нарисован старый деревянный мостик, ведущий к воде.

Пруд, изображенный на полотне, наполнен умиротворением, спокойствием и загадочностью. Его частично поглотили водоросли и прекрасные, нежные белые кувшинки. На переднем плане видно, что берег зарос скромными полевыми цветами, на которые падает яркий солнечный свет сквозь могучие кроны деревьев. Недалеко от ближнего бережка нарисован старый деревянный мостик, ведущий к воде. Дальний берег зарос высокой непролазной травой. Он не так ярко освещен солнцем, от чего выглядит более таинственно. На дальнем плане картины изображен дремучий лес. Он выглядит очень темным, и кажется, что, войдя в него, можно заблудиться. Недалеко от пруда, возле леса на скамейке, расположилась женщина в светлом платье. По ее позе можно сделать вывод, что она решила уединиться и поразмышлять о своем прошлом или подумать о будущем. Важно, что находящаяся на картине женская фигура абсолютно не нарушает целостности природы, а лишь дополняет пейзаж. Во время написания произведения автор, с присущим ему талантом, применил большое количество оттенков насыщенного зелено-изумрудного цвета. Зеленый цвет – это цвет спокойствия и умиротворенности. Художник при помощи красок заставлял зрителя погрузиться в эту атмосферу и на секунду забыть о быте и суете.

Описание картины И.Е. Репина «Летний пейзаж»

Плотная, густая тенистая зелень заросшего парка, старые выбеленные солнцем и непогодой брёвна маленького старого мостика над ручьём. Фигура женщины в модном платье конца 70-х годов 19 века стоит на этом шатающемся сооружении, как будто она только приостановилась и собирается идти дальше. Аксессуары: белый зонтик, почти неприметный на фоне драпировок платья, накидка в левой руке, на минуту отложенная на

перила мостика, чёрная шляпка, чёрные ботинки на каблучке, чёрные кружева у горла, белый жакет – в таком туалете дама могла бы спокойно прогуливаться по Невскому проспекту или в Тюильри. Но она здесь в тишине и таинственной чаще Абрамцева. Художник передаёт хрупкость и изысканность фигуры в контрасте с природой и ветхостью постройки.

И в то же время мы чувствуем нежность автора в светло-розовом цвете платья, в женственном изяществе фигуры в почти детских контурах полуобернувшегося лица.

Потом, много лет спустя, они расстанутся, и другие женщины будут героинями его картин, но этот пейзаж с фигурой любимой женщины останется в истории живописи, как символ истинно русской пейзажной лирики.

Описание картины И.Е. Репина «Бурлаки на Волге»

1870-73 г. Масло, холст. 131 х 281 см, Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

Знаменитой картине И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» предшествовало длительное путешествие художника по Неве, Волге, знакомство с бурлаками и особенностями их жизни и, конечно, сотни эскизов.

Взглянув на картину в первый раз, зритель замечает лишь группу изможденных,

доведенных до крайней черты бедности людей, которые в палящий зной в прямом смысле слова тянут свою лямку – тащат судно на канате.

Старые и молодые, отчаявшиеся и философски спокойные – все 11 бурлаков раскрываются зрителю, а вся ватага словно идет на него. Лицо и характер каждого можно разглядеть,

попробовать угадать его нелегкую долю. Вот совсем юный, неопытный и нетерпеливый бурлак.

Юноша взялся за дело с пылом, желая поскорее закончить работу, однако не рассчитал сил и теперь еле плетется. Совсем иначе относится к работе мужчина средних лет с кучерявыми волосами. Он тянет лямку давно: уверенный шаг, и плотная рубаха выдают в нем человека, знающего, как удобнее работать. Этот персонаж спокоен, сосредоточен. Ему, несомненно, нелегко, но он знает, что дорогу осилит идущий.

Вся картина пронизана чувством сострадания, светлой грусти по этим несчастным людям, которые ничего и не видели в своей жизни, кроме непомерной работы.

Картина изможденных обедневших людей, выполняющих непосильно тяжелую работу, вызвала шквал критических откликов. В свое время это были, как правило, негативные отзывы критиков, поскольку сюжет и идея картины противоречили господствующей идеологии. Однако зрители оценили и полюбили композицию за искренность и сострадание.

Описание картины И.Е. Репина «Какой простор!»

Сын и дочь художника изображены в высоких волнах прибоя. словно былые, еще не распятые души – олицетворение молодости – представлены на полотне. Веселье и радость жизни, переполняющие молодых людей, вполне соответствуют бушующему энергией состоянию окружающей их природы – могучим волнам прибоя, захлестывающим 2 беззащитные фигуры.

Но они улыбаются, смеются, их не смущают холод воды и непогода. Девушка придерживает шляпку,

чтобы ее не унесло ветром и прячет лицо от его порывов, юноша же, напротив, распахнул шинель и стремится навстречу стихии со всей силой молодости.

Чувство победы над страхом, воли, открытой стихии владеет зрителем. Картина написана в «Пенатах», вдали от столицы. Так что версия о предчувствии Репиным общественных движений и реющих над Россией могучих грозных вихрях отдает приоритет теме радости жизни, ее близости к миру природы, ликования юности. От картины веет счастьем и теплом, как и от всех репинских портретных полотен, посвященных его семье.

В характерной для художника манере «любви-вражды» он выражает свое отношение к новому поколению. Романтическая приподнятость и радостные упования на молодежь – так выразил критик В. Стасов своеобразие образов юноши и девушки.

Мастерски изображена водная стихия – зеленовато-прозрачная на переднем плане, она переходит в сурово-синюю на заднем. Вскидывающая водные брызги и белую пену вода предстает как сила, безудержная и неутомимая. Финский залив и Невские берега вдохновили художника.

*Среди шумной бури, раскинувши руки,
Стоит смело парень, кричащий подруге:
«Смотри, что за сила! Простор и свобода!
И даже во гневе прекрасна природа!»...
Не каждый свиданье устроить решится
В тот час и в том месте, где шторму не спится.
Влюбленным же это совсем безразлично,
Там, где они вместе, и место отлично!».*
(Н. Алешкова)

Описание картины И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии»

1880-83 г. Масло, холст. 175 х 280 см
Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Сюжетом картины Ильи Репина «Крестный ход в Курской губернии» стал крестный ход – перемещение чудодейственной иконы из одного храма в другой, сопровождающийся процессией. Однако художника интересует не священное действие, а процессия, характеры, образы.

В центре толпы важно выступают сельские богачи, по краям плетутся сырые, убогие, бедные. Их старательно оттесняют жандармы, восседающие на конях.

Внимание привлекает также рыжеволосый священник. Одной рукой он лениво размахивает кадиллом, а другой – поправляет сальные волосы. Икону несет помещица, образ которой наполнен высокомерием и отвращением к народу. Рядом семенит купец, словно ограждающий ее от простых людей.

Симпатию вызывают фигуры двух прихожанок. Женщины с достоинством и смирением несут киот из-под иконы. Они веруют истово, искренне.

Расовую разобщенность не смогла примирить даже вера, обделенным на земле, судя по всему, не приходится ждать иной участи и в небесном царстве.

Чувство тоски, отчаяния вызывает молодой калека на костылях, тщетно пытающийся прорваться к чудодейственной иконе. Но чудо не происходит – его толкает и теснит деревенский староста. В глазах калеки вера, порыв, надежда на исцеление. Однако исцеление и защита – для богатых. Бедным же остается терпеть и смириться.

Атмосферу реальности происходящего подчеркивает пейзаж: очень натуральный и какой-то пыльный, размытый.

Произведение вызвало неоднозначную реакцию публики. Прогрессивная часть общества оценила гениальность замысла и мастерство выполнения. Однако нашлись и те, кто обвинил Репина в издевательстве над верой, осмеянии христианских ценностей.

Описание картины И.Е. Репина «Не ждали»

1884-1888 г. Масло, холст. 167,5 х 160,5 см
Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Картину «Не ждали» Репин написал в 1884-1888 гг. Сейчас она находится в собрании Третьяковской галереи Москвы.

С холста на нас взирает семья, которая уже и не чаяла возвращения одного из своих членов, а он неожиданно для них вернулся.

Отбывший ссылку революционер, верный своим идеям, пришел домой. Он стоит посреди комнаты, ожидая того, как он будет принят родными, которые немало пережили из-за него.

На холсте И.Е. Репина и изумленная старушка-мать, изможденная переживаниями за сына и бессонными ночами в молитвах о нем. Художник показал ее спиной к зрителю, но и без того ясно, что это сгорбленная старушка в черном одеянии с седыми волосами пережила немало.

В образе супруги одновременно отразилась целая гамма чувств: растерянность, испуг, восторг, готовность расплакаться от неожиданного счастья.

Дети же принимают возвращение отца по-разному: сын готов броситься ему на шею, а вот его младшая сестренка смотрит на отца настороженно. Вероятно, потому, что не помнит его.

Однако все эти люди, словно, застыли в оцепенении, не веря своим глазам, что снова видят дорогого им человека и потому медлят с объятиями и иными выражениями чувств. Картина была принята обществом по-разному, ибо отголоски выстрелов в Александра Второго еще звучали в сердцах его подданных, но так же, многие современники художника приходили к выводу, что необходимость перемен России все же нужна.

Описание картины А.К. Саврасова «Пейзаж с рекой и рыбаком»

Художник изображает берег Москвы-реки недалеко от с. Архангельское. На картине летнее утро. Кажется, что день будет жарким, но пока еще показаны утренняя свежесть и прохлада. Береговая полоса на переднем плане сильно затемнена, а дальше желтеет в лучах восходящего солнца полоса речного песка.

На левой стороне картины изображен круто поднимающийся, поросший деревьями берег. Широкий изгиб реки со спокойной, словно остановившейся гладью.

В воде отражаются темно-зеленые деревья, растущие на краю обрыва. Справа виден противоположный берег из холмов и необъятные дали леса. В небе шапками застыли облака. Пронизанное светом пространство картины насыщено воздухом, и этого воздуха, кажется, так много, что он почти физически ощутим.

Одинокая фигура человека – рыбака с сетями – среди бескрайнего раздолья речного простора выражает спокойствие и демонстрирует преобладание природы над суетным миром людей. Движения рыбака не нарушают неоспоримого покоя реки и небес, отраженных в ней. Все замерло ранним утром, и даже солнца еще не видно.

Картина легко воспринимается благодаря светлым тонам и гармоничному контрасту красок. Она – один из примеров того, за что Саврасов считается «отцом» русского лирического пейзажа. Уже наши с вами современники посвящают ей стихи:

«Пейзаж в Подмоскье – лиричный, красивый,
Где мы видим плавные речки извивы,
Течет величаво, спокойно река,
И так же спокойно плывут облака.
А справа – плес, берег пологий, песчаный.
Полузатемненность переднего плана
Навевает на зрителя грусть и печаль,
Пока не посмотрит он в светлую даль...».
(И. Есаулкин)

Описание картины А.К. Саврасова «Лосиный остров в Сокольниках»

1869 г. Холст, масло. 62 х 88 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Восторженное впечатление от красот подмосковной округи А. Саврасов передал в картине «Лосиный остров в Сокольниках». В 1870 году художник представил свою работу на выставке Московского общества любителей художеств, где участвовавшая в конкурсе картина получила главную премию. В этом же году плотно пополнило собрание коллекции знаменитой национальной галереи П.М. Третьякова.

Погожий летний день, обычный сельский пейзаж – уголок природы на окраине Москвы. Солнце своими лучами, прорывающимися сквозь редкие тучи,

освещает поляну с пасущимся на ней стадом коров.

Позади – густой лес с вековыми высокими соснами, как пастухи, присматривающими за стадом. На первом плане – скромный лесной прудик, покрытый тонкой сеткой болотной травы. Оно прописано с таким вниманием и любовью, что становится похожим на зеркало в необыкновенном природном обрамлении.

Под кистью Саврасова привычный на первый взгляд пейзаж становится романтическим и загадочным. Чутко воспринимая и понимая красоту природы, художник наполняет каждую деталь пейзажа необыкновенным обаянием. Тщательно, с любовью, он вырисовывает деревья, траву, водоем, болотные кочки, пасущихся коров, помогая зрителю разглядеть удивительные красоты в обыденном, прозаическом и повседневном.

Наполненная теплом и уютом, картина говорит о том, что красота присутствует во всем, нужно лишь суметь увидеть и понять ее.

Описание картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели»

Под кистью Саврасова голые берёзы, сугробы и кустики, почерневшая под мокрым снегом крыша шатровой церквушки, начинающая просматриваться под тающим снегом земля на пашне и птицы — и на ветках берёз, на пашне, на сугробах. Всё свидетельствует о пробуждении природы. В суровом климате Поволжья зима с неистовством старообрядца сражается за свои права, но весна, с её высоким светлой голубизны небом, с мокрым ветром, сдувающим снег, без солнечных лучей теплом — подрывает устои, призывает на помощь птиц и соки земли, стремящиеся вверх по стволам деревьев и предательски выглядывающих в едва наметившихся почках.

Описание картины А.К. Саврасова «Пейзаж с рекой и рыбаком»

Художник изображает берег Москвы-реки недалеко от с. Архангельское. На картине летнее утро. Кажется, что день будет жарким, но пока еще показаны утренняя свежесть и прохлада. Береговая полоса на переднем плане сильно затемнена, а дальше желтеет в лучах восходящего солнца полоса речного песка.

На левой стороне картины изображен круто поднимающийся, поросший деревьями берег. Широкий изгиб реки со спокойной, словно остановившейся гладью. В воде отражаются темно-

зеленые деревья, растущие на краю обрыва. Справа виден противоположный берег из холмов и необъятные дали леса. В небе шапками застыли облака. Пронизанное светом пространство картины насыщено воздухом, и этого воздуха, кажется, так много, что он почти физически ощутим.

Одинокая фигура человека – рыбака с сетями – среди бескрайнего раздолья речного простора выражает спокойствие и демонстрирует преобладание природы над суетным миром людей. Движения рыбака не нарушают неоспоримого покоя реки и небес, отраженных в ней. Все замерло ранним утром, и даже солнца еще не видно.

Картина легко воспринимается благодаря светлым тонам и гармоничному контрасту красок. Она – один из примеров того, за что Саврасов считается «отцом» русского лирического пейзажа. Уже наши с вами современники посвящают ей стихи:

*«Пейзаж в Подмоскье – лиричный, красивый,
Где мы видим плавные речки извивы,
Течет величаво, спокойно река,
И так же спокойно плывут облака.
А справа – плес, берег пологий, песчаный.
Полузатемненность переднего плана
Навеет на зрителя грусть и печаль,
Пока не посмотрит он в светлую даль...».*

(И. Есаулков)

Описание картины В.А. Серова «Девочка с персиками»

Известная работа художника В. Серова – картина «Девочка с персиками» была написана летом 1887 года. Героиня портрета – дочь известного предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова – Вера. Девочке было всего 12 лет, когда мастер взялся писать её портрет.

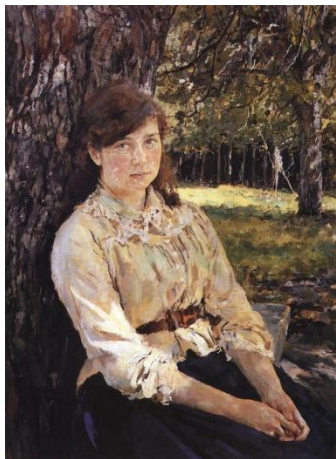
Работа давалась ему нелегко, и для того, чтобы завершить полотно, ему потребовалось три месяца. Но по самой картине этого не скажешь: она настолько пронизана лёгкостью, воздушностью и светом, что кажется, была сотворена на одном дыхании.

Верочка вроде бы сидит неподвижно, внимательно глядя на зрителя. Но по её смуглому лицу, на котором проступил румянец, по тёмным всклокоченным волосам, заметно, что ещё несколько минут назад девочка резвилась в залитом солнцем саду. Ещё мгновение, и она сорвётся, словно бабочка с цветка, снова в сад играть с детьми. И вот этот самый момент ухватил талантливый художник.

Что ещё нам может поведать картина? Если присмотреться, видно, что скатерть завернута вверх и аккуратно уложена, чтобы её края не свисали со стола. Обычно так поступали в тех домах, где были маленькие дети, чтобы они не могли потянуть за конец скатерти и опрокинуть всё, что поставлено на стол. Именно на таком отвороте лежат персики, ножик и пара кленовых листьев. Видимо, персики сюда только что принесла Вера, чтобы угостить своих товарищей по игре, а, может быть, младшего братика или сестрёнку. Вероятно, для этого и нужен ей ножик: надо разрезать персик и достать из него косточку. А листочки – импровизированные тарелочки для половинок фруктов.

Если взглянуть в глаза девочки, видно, что у неё загадочный взгляд, есть в нём даже что-то цыганское. Вера обаятельна и непосредственна, в её облике чувствуется то, что она настоящая заводила среди детворы. Вот и сейчас нашла лишнюю минутку, чтобы прихватить из зимней столовой угощение для всех. Её лицо лучится счастьем, и так же лучезарно всё вокруг неё. Именно потому картина кажется такой гармоничной и жизненной. Благодаря приёмам, взятым из импрессионизма, В. Серов сумел неподражаемо передать игру солнечного света, его насыщенность, и даже то, что трудно собственно нарисовать – воздушность и мимолётность мгновения. «Девочка с персиками» дарит зрителю ощущение радости и счастья.

Описание картины В.А. Серова «Девушка, освещённая солнцем»

Покоренный нежным личиком и детским наивным взглядом, Серов образом для этой картины выбрал свою двоюродную сестру. Машенька Симонович оказалась для него музой и побудителем к творчеству.

Эта девушка стала для автора чем-то поистине родным и близким, поэтому, после картины «Девочка с персиками», в 1888 году «Девушка, освещенная солнцем» немного изменила стиль письма. Осталось лишь то, что на картине изображены юные особы и то, что от портрета художник не отказался.

Новый портрет автор решил написать на фоне пышной природы усадьбы в Домотканово. Портрет полон жизни и лучезарности. Цветовая гамма и насыщенность оттенков подчеркивают летний мотив. Все вокруг зелено и полно ароматов, солнце бесконечно

играет лучами, разогревая землю. Где-то вдалеке, устав от палящего солнца, присела отдохнуть в тени деревьев девушка.

Даже спрятавшись под деревьями, она не смогла полностью укрыться от солнечного сета, поэтому, облокотившись на дерево, старалась укрыться полностью. Черты девушки говорят о ее происхождении и о месте, где она выросла. Красивые русские черты лица, яркий румянец на щеках, слегка задумчивый, но поистине радостный и умиротворенный.

Данная работа не оставила равнодушным никого, много восторженных откликов осталось на ее памяти. Но также нашлись и те, кто назвал эту работу импрессионистичной. Однако сам автор неустанно утверждал, что никаких оттенков импрессии в ней нет, просто он передавал свои глубокие чувства восторга и умиления настоящей русской красотой. Также это произведение было одним из его любимых.

Не скрывая своей любви к тонким и земным чувствам, автор не задумываясь написал свою сестру, передавая ее детские черты и взрослый взгляд, чувственное тело и, погруженную в мысли, голову. На картине девушка будто играет с солнцем, а оно с ней.

Описание картины В.А. Серова «Портрет Мики Морозова»

Художник не делает акцент ни на одной вещи интерьера. Это касается и стула, который будто сливается со стеной. И непонятной формы разноцветной накидки на нем. То же самое касается и общего фона картины.

Все сливается в одну сплошную гамму, которая окружает главную составляющую – ребенка. Каким-то чудом автору удается определенный момент, когда мимика мальчика выражает

встревоженную озабоченность. Он будто чем-то удивлен, или даже больше – напуган. Но при этом не спешит убрать свой взор с объекта, на который пало его внимание.

Нужен особенный талант, чтобы увидев раз, суметь отобразить это на холсте в полной мере. Ведь исключено, что ребенок позировал одну и ту же гримасу весь процесс написания картины. А учитывая, что дети непоседливы, то такая возможность и вовсе исключена.

Особое внимание уделяется и позе мальчика. Он будто хочет вскочить со стула, но при этом до конца не уверен в правильности данного движения. Прикованный и одновременно готовый к действию он смотрит на что-то. При этом его талия направлена в левую сторону, что показывает направление, выбранное мальчиком.

Если главная часть интерьера – стул получилась расплывчатой, то внешность ребенка, при всем его неброском одеянии, вышла очень ярко. Золотистые локоны, заплетающиеся в кудри, приоткрытые розовые губы, черный оттенок глаз и нежный румянец на щеках – все это придает его образу особую привлекательность. А яркое белое одеяние Мики приближает мальчика к чему-то облачному, мягкому, тому, что характерно маленьким ангелам.

Описание картины В.А. Серова «Дети»

Картина Серова В.А. «Дети» была написана в 1899 году как групповой портрет, но получилась достаточно разноплановая работа. На этой картине изображены 2 сыновей В.А. Сурова. Это 7-летний Саша и 5-летний Юра. Они главные герои картины. Эти мальчики стоят на террасе дачи.

Взгляд старшего мальчика устремлен вдаль, на развернувшийся перед ним вид Финского залива и вечернего неба.

Младший брат смотрит на зрителя. Эта жанровая картина, но при этом еще и портрет двух мальчиков. Оба мальчика одеты одинаково. При этом оба мальчика довольно похожи, у них темные волосы, они вьются, и беспорядочно падают на лоб.

На картине можно проследить и различие характеров детей. Старший брат сосредоточенно наблюдает открывшуюся перед ним картину вечернего залива, младший мечтательно задумчиво смотрит вперед. Характеры детей тонко подмечены и мастерски изображены благодаря их жестам и позам. Объективность передачи этого характера передан так, когда ребенок остается один, и безмятежно наблюдает за происходящим вокруг.

Помимо главных героев, детей, художник подробно изобразил открывшийся зрителю залив, небольшие лодочки, причаленные к берегу. Некоторые плавают по водной глади вдалеке.

Все образы, переданные художником, удачно и гармонично связаны друг с другом. Водная гладь, и темнеющее небо, показывают, что художник хотел показать вечернее небо, тяжелые облака.

Картина перед нами – это и портрет, и жанровая сценка, и пейзаж. Серов написал эту картину не на заказ, а для себя. Оба мальчика получились в естественных позах, они сливаются с пейзажем. Перед нами предстает единый сюжет. Зрителю достаточно легко поймать это настроение, которое хотел передать художник, и в котором он сам находился, когда писал этот портрет.

Картина находится в Государственном Русском музее.

Описание картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка»

На сером фоне неокрашенной стены мы видим скромный, состоящий из нескольких растений букет. Его поставили в прозрачный стеклянный кувшин, чтобы видны были все части цветов от стебля до лепестков. Здесь нет ярких пышных роз или георгинов. В букете простые незатейливые по форме растения. Но они выражают настоящую природную красоту, не кричащую, а скромную.

Рисунок максимально сдержан. Автор использует натуральные оттенки тёмного зелёного и яркими пятнами выделяет ключевые детали.

В середине на переднем плане помещился розовый с голубой

бусинкой в середине цветков космеи. Лепестки цветка прорисованы настолько живо, что хочется потрогать их и ощутить гладкую прохладную поверхность и рельеф прожилок. Слева выше всех – красный с белым ободком мак, в середине которого торчат многочисленные тычинки. Ниже справа – оранжевый бархатец с ярко-желтой сердцевинкой. Он изображен так натурально, что чувствуешь, как по комнате распространяется его терпкий запах. Тут же скромный насыщенно синий левкой и незатейливо простой мышинный горошек. Рядом с букетом мастер рисует представителей фауны: яркую бабочку, гусеницу, ползущую по упавшему на стол листу, и птичку, сидящую на карандаше. Если бабочка расположилась на стеклянной вазе, поближе к цветам, то птица, наоборот, отвернулась от неё, как будто ей всё равно. Её не интересует даже гусеница, которой можно без труда поживиться. Возможно, её больше привлекает красота цветов, бабочки, гусеницы, которые живут в природе, а не в душной комнате. И она смотрит туда, где простор и настоящая жизнь.

Описание картины И.И. Шишкина «Рожь»

1878 г. Масло, холст. 107 х 187 см
Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Пейзаж-картина под названием «Рожь» была написана художником в 1878 году, для ее создания была использована яркая манера живописи. Картина вызывает чувство покоя.

На первом плане изображено золотое поле с созревшей рожью. Плодородные колосья колыхаются от легкого дуновения ветерка, уже ждут, не дожидаясь сбора урожая. На обочине и еще в некоторых местах золотые колосья под своим весом наклонились к земле. Такое колыхание колосьев как будто излучает аромат

созревшего урожая.

Вдали виднеются голубые васильки, восхитительно украшающие весь пейзаж. На переднем плане видна извилистая полевая дорога, которая повидала на своем пути множество путешественников. Большая часть дороги заросла полевой травой, особенно белыми ромашками. Извиваясь, она направляется вглубь поля.

Вдоль извилистой дороги, на ржаном поле стоят величественные сосны, которые напоминают сторожей. Справа старая сосна низко нависает над рожью. Она совершенно голая с одной стороны, наверное, ощутила на себе воздействие холодного северного ветра.

И наоборот, деревья слева радуют нас разнообразием своих нарядов: от наиболее пышных форм, полностью одетых ветками, до совершенно голых сосен.

В небе можно наблюдать танцующих полевых птиц, которые наслаждаются летними теплыми деньками. Над ними плывут легкие воздушные облачка. А в глубине картины сгустились тучки, возможно, вскоре пойдет небольшой дождик.

Автор вложил в картину огромную любовь к природе, к родному краю. Это чувство передается зрителю, который может насладиться прекрасным творением этого художника.

Описание картины И.И. Шишкина «Корабельная роща»

Это своего рода картина-завещание, написанная художником на закате творчества, в год его кончины. Считается одной из вершин творчества Шишкина.

На картине представлен типично русский пейзаж. Русский лес, вздымающийся к лазурному небу золотистой колоннадой, стоит стеной. У корней бора берет свое начало лесной ручей, разливающийся широкой промой на переднем плане картины.

Сколы диких камней на песчаной отмели словно вылеплены скульптором. Огромные деревья-великаны соседствуют с молодой порослью. Тонкие деревянные жердочки, переброшенные через ручеек, напоминают не столько о присутствии человека в этом нетронутом краю, сколько о неподвластности ему природы, раскинувшейся по обоим берегам.

Этот лесной пейзаж создает впечатление бесконечности и неохватности пространства леса. Взгляд зрителя то устремляется вдаль, в чащу деревьев, в таинственный полумрак, то возвращается к освещенной солнцем воде и золотой опушке. Прекрасное летнее настроение полноты жизни и гордость за богатство природы России приходят при ее созерцании. Спокойствие и невозмутимость, без каких-либо эффектов – утра, дождя, тумана, пронизывают внутреннее пространство картины.

Описание картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»

1889 г. Масло, холст. 139 x 213 см.
Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Одной из самых знаменитых и гениальных картин И. Шишкина является «Утро в сосновом лесу». Полотно изображает едва проснувшийся сосновый лес. Ранним утром порезвиться на поваленной сосне, что изображена на переднем плане, выбрались медвежата. Вопреки мнению об агрессивности медведей, эти малыши вызывают лишь умиление, настолько они по – детски беззащитны и добры. Веселятся зверята под присмотром мамы-медведицы. Все действие происходит в глухой чаще, надежно скрытой от посторонних глаз.

Животные и вывороченная сосна залиты светом, именно они являются самым светлым пятном, композиционным акцентом. Все остальное прописано не столь тщательно и выполнено в более темных, приглушенных тонах.

Художнику удивительным образом удалось передать картину раннего утра. По земле еще клубится туман, выписанный настолько ощутимо, что зритель ощущает утреннюю прохладу. Однако за лесом уже начинает всходить солнце, золотистыми лучами освещающее медведей и подсвечивающее темный лес золотисто – охристым сиянием.

Художник любит и восхищается природой родного края. Ему удается добиться удивительной реалистичности, зрители, словно сами присутствуют в этом старом, разросшемся и мрачном сосновом лесу, который оживает, едва всходит солнце.

Описание картины И.И. Шишкина «Лесные дали»

В этой картине художник изливает свою любовь к родному краю. Она – яркое свидетельство того, почему Шишкина называют «царем леса».

На переднем плане – лесная поляна, от которой постепенно «растекаются» вдаль лесные массы. Светлая зелень травы контрастирует с темной зеленью листвы и хвои и светло-серым оттенком подернутого облаками неба. На заднем плане в виде светлого пятна изображен небольшой водоем. Такой неожиданный блик света придает необычный акцент привычному

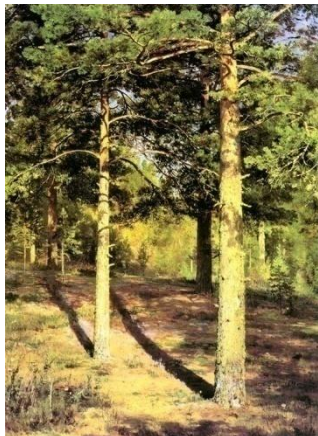
пейзажному сюжету, превращает его в сказочную по прелести панораму.

Нетронутая русская природа предстает со всем лиризмом и умиротворением. Взгляд зрителя на переднем плане привлекает одиноко стоящая старая сосна, странно вытянувшаяся вверх

на пустом пространстве. Обычно нетрадиционные формы ветвей характерны для деревьев, растущих в тесноте. От нее на среднем плане справа налево идет полоса деревьев, постепенно увеличивающихся по высоте. Такая необычная композиция придает картине определенную степень реализма.

Лесная чаща на заднем плане отнюдь не кажется единой. Этот эффект достигается художником благодаря использованию ныне утраченной техники «валер», т.е. умения писать картину с использованием тончайших нюансов цвета, света и тени. Шишкина считают «королем валера», в силу владения тонким чувством близости к природе и почти ювелирным ощущением световоздушной среды.

Описание картины И.И. Шишкина «Сосны, освещенные солнцем»

Картина «Сосны, освещенные солнцем»- очень яркая и колоритная работа, она подкупает девственностью это чудесного края. Душевность, удивительные натуральные сочетания цветов и оттенков позволяют проникнуться этим состоянием. Создаётся впечатление, что мы находимся там, в этой чудной местности, из которой не хочется уходить. Такой сюжет можно развернуть только тогда, когда полностью проникнешься природой и растворишься в ней.

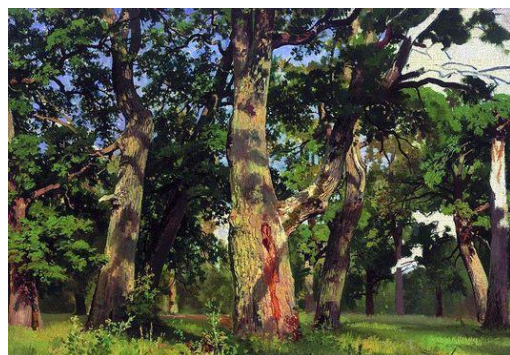
Главный герой – солнце, которое отражается на всех персонажах сюжета, оно создаёт настроение и образ всего, что там отображено. Яркое солнце ласкает стволы деревьев.

Сосны показаны мощными, прочными и сильными, верхушки которых срезаны художником намеренно, чтобы показать их силу в полной мере. Каждая сосна показывает себя как личность, со своим характером и особенностями. Вроде бы казалось, деревья, а смотришь и понимаешь – мощь. Все детали картины продуманы до мелочей, и полностью соответствуют действительности, будь то ствол сосны или травинка под яркими лучами солнца. Лес живёт своей удивительной жизнью, которую нам показывает Иван Шишкин.

Глядя на картину, ощущаешь не только переданное настроение, но и чувствуешь неуловимые нотки соснового леса. Не это ли гениально и необыкновенно.

Картина считается самой поэтичной работой мастера, за её настроение, душу и полное проникновение в образ. Произведение написано маслом на холсте и находится в Третьяковской галерее.

Описание картины И.И. Шишкина «Дубы»

Шишкин вообще знаменит своими картинами, изображающими русский лес в любое время года. Но более других художник любил писать дубы и сосны. Первые он ценил за излучаемую ими мощь, а вторые привлекали Шишкина своим изяществом и утонченностью.

Картина «Дубы» – это зрелое произведение Шишкина. Она была создана в 1887 году. Натурой для художника послужил парк Дубки, расположенный неподалеку от Санкт-Петербурга.

На переднем плане картины изображены три дуба. Можно сказать, что эти великолепные деревья «держат» на себе всю композицию. Все остальное служит лишь фоном, своеобразным обрамлением для деревьев-великанов.

Стволы дубов прорисованы с удивительной точностью и тщательностью. Здесь без труда можно рассмотреть мельчайшие шероховатости коры и изгибы веток. Деревья выглядят до такой степени настоящими, что рука так и тянется дотронуться до них. Хочется кожей ощутить тепло, исходящее от этих вековых дубов.

Да, три дерева занимают центральную часть композиции, но, несмотря на это, картина не производит впечатления чего-то массивного и перегруженного. Сквозь стволы дубов виднеется опушка, где тоже растут деревья. Света полотну добавляет и изображение прозрачно-голубого, почти белого, неба без единого облачка.

Линия горизонта идет по диагонали сверху вниз, создавая впечатление жизни и динамики. Это же движение повторяется в изображении тропинки в правом нижнем углу холста. Ветви центральных дубов направлены в одну сторону, вправо. Этим приемом Шишкин уравновесил лесной массив на заднем фоне слева.

На картине нет изображения солнца, но полотно буквально пронизано солнечным светом. Это ощущение достигается игрой света и тени, тончайшими цветовыми переходами. Многие исследователи отмечают, что «Дубы» – это новый этап в творчестве Шишкина, очередная вершина его мастерства. Здесь он, не утерев талант рисовальщика, внимательного к деталям, научился по-особенному передавать атмосферу живой природы.

Описание картины И.И. Шишкина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии»

Картина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» – одна из цикла картин, посвященных русскому пейзажу, дремучему лесу, могучим и необъятным просторам России. Слегка мрачновато выглядит лес, но все это для того, чтобы подчеркнуть глубину и насыщенность растительности в русских лесах. Где-то вдалеке видны символы России – медведи. На этом полотне отражен лес, который находится в вятской губернии.

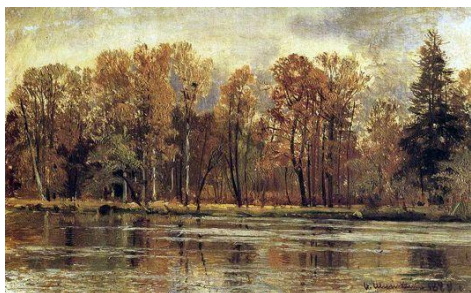
Работа выполнена на холсте, маслом. Мазки уверенные и четкие, видны даже незначительные линии, которые наполняют образ картины жизнью и вдохновением. Картина написана по реальному образу, но достаточно нереально выглядит изображенный пейзаж, будто лес живет своей, независимой жизнью, будто скрывается от посторонних глаз за непроходимыми чащами.

Очень тонко расположены тени, что придает картине глубины и естественности. Вместе с тем, изображенные медведи напоминают нам о том, что этот рай не для всех, не каждый может прийти и ощутить гармонию леса.

Вода в реке будто настоящая, протяни руку и зачерпнешь глоток-другой свежей, никем не испитой «живой» воды. Мелкие камешки и выкорчеванные пни, длинные, проросшие с годами к реке, корни, склонившаяся трава на берегу будто просят напиться из «источника жизни». А громадные сосны своими пушистыми лапами будто цепляют невзначай облака, показывая, насколько они велики и стройны. Все они равны по величине и по стремлению достать до солнца.

Где-то в вышине виден силуэт пролетающей птицы, она словно замерла в полете, расправив могучие крылья, чтоб полюбоваться просторами места ее естественного обитания. Небо светло-синее, с просветами, будто вечерет. Такое сочетание красок на картине дает ощутить всю мощь и размах буйства пейзажа. И это всего лишь незначительная часть того, что художник хотел бы показать людям, посвятить их в недра могущества природы.

Описание картины И.И. Шишкина «Золотая осень»

В 1888 году Иван Шишкин, мастер пейзажного искусства, пишет свою картину «Золотая осень». В настоящее время она хранится в Третьяковской галерее. С мимолетного взгляда на картину Шишкина «Золотая осень» просматривается тихий божественный переход природы из одного течения в другое, в течение таинства осени. Природа, словно засыпая, радуется своей сонной красотой у расположенного неподалеку озера.

В этой картине Шишкина каждая деталь осенней природы ярко выражена. Полотно залито желтым солнечным светом, освещающим пожелтевшую осеннюю листву. Золотистыми оттенками пропитана вся картина, создавая впечатление, что природа облачилась в самые дорогие наряды.

Словно намекают на волнения окружающей среды перед надвигающимся дождем, укрывшие небо облака. При этом небо изображено в желтых тонах, а не в мрачных серых. Создается впечатление, что тихая гавань прекрасного места природы вскоре взорвется волшебным водоворотом пожелтевших листьев, оставляя на земле интересные икебаны.

Легкий ветерок пошатывает кроны деревьев, словно приглашает в динамичный танец из красоты. Опавшие листья, словно покрывало, лежат на воде. Вода очень колоритно изображена Шишкиным, в ней отражается вся красота осеннего великолепия и опавшие листья.

Восхищаться картиной Шишкина «Золотая осень» можно бесконечно! Нигде не откроются в таком великолепии прекрасные тайны природы, как в этом пейзаже. Немного укрытая туманом, но прекрасная природа заколдовывает, заставляя в унисон с осенним ветром биться сердце

Описание картины К.Ф. Юона «Весенний солнечный день»

Эта работа входит в сергиевопосадский цикл картин Юона. Автор дает обобщенный образ весеннего городка, но между тем он проявляет топографическую точность, указывая на конкретную местность – Сергиев Посад. В город пришла весна. Повсюду лежат горы снега, но снег вот-вот растает под жаркими лучами солнца. Молодые девушки вышли на улицу, чтобы насладиться весенним

теплом.

Дети постарше сидят на заборах, бегают по крыше, катаются на санях по последнему снегу. Самые маленькие сиротливо стоят, жмурясь от яркого солнечного света. Под забором важно прогуливается рыжий петух, ведя за собой пеструю курочку. Все домики, освещенные солнцем, сияют разноцветными крышами, жадно и радостно впитывая в себя тепло.

Средний план картины занимают высокие ветвистые березы, через верхушки которых просвечивается нежное голубое небо. На березах шумят неугомонные грачи. Радость от пробуждения природы переполняет людей, птиц, дома...

На заднем плане виден архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры.

Рекомендации для беседы

Попросите детей рассказать, что они видят на картине. Задайте вопросы:

Какое время года изображает художник?

Что указывает на приход весны?

Что происходит на улице?

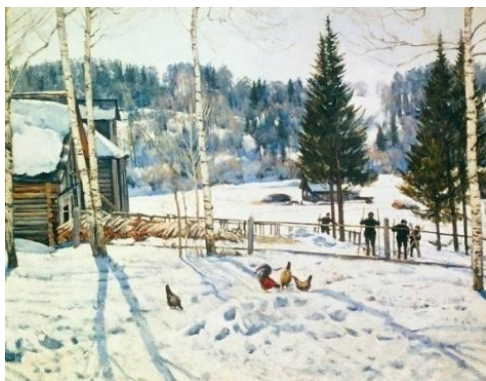
Кто больше всего радуется весне?

Какие чувства вызывает картина?

Рассмотрите с ребенком все детали картины. Важно показать ему, что в юоновских «многофигурных» композициях каждый персонаж оказывается при деле (мальчик, играющий с собакой; девочка, повисшая на заборе и наблюдающая за детьми, спускающимися по крыше; сгорбленная старушка, с любопытством рассматривающая молодок...)

Обратите внимание ребенка на сочные цвета, особую прозрачность воздуха, четкость архитектурных форм, переданные автором с поразительным мастерством.

Описание картины К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»

На картине «Конец зимы. Полдень» изображена окраина подмосковного села Лигачево. Само название подсказывает зрителю время года и суток. По всей вероятности, художник запечатлел последний день февраля. Перед нами вид на прекрасные окрестности села с высокого холма. В этот солнечный день все как бы ликует, чувствуя приближение весны, несущей тепло, свет, пробуждение природы. Вот-вот зазвонит капель, зажурчат ручьи, набухнут почки на деревьях.

Передний план занимает еще заснеженный пригорок,

окруженный стройными белоствольными березами, от которых падают на снег причудливые голубые тени. Здесь на возвышенности хорошо видна протоптанная дорожка, по краям которой уже появились первые проталины. На осевшем пористом снегу видны глубокие следы от валенок.

Особую радость передают разноцветные куры, вышедшие на прогулку со своим предводителем – черно-красным петухом. Заботливый петух нашел корм и радушно угощает им своих подруг. Видно, что вся эта дружная семейка с нетерпением ждала весну.

Слева стоит большой деревянный дом с мезонином. На краше дома еще лежит толстый слой снега, который немного подтаял и съехал с конька вниз. От дома тянется длинный забор, возле которого аккуратно сложены дрова.

Справа растут густые ели, под которыми собираются на прогулку лыжники. Их лица не видны, но по их жестам угадывается приподнятое настроение.

Вдали на отшибе виден одинокий жилой домик, огороженный деревянной изгородью. Рядом с домом сложен стог сена. Во двор только что заехала лошадь с санями. Хозяин привязывает лошадь к изгороди.

Вокруг этого домика, расположенного на широкой равнине, изгибаются зимние дороги, образованные полозьями. На этих просторах искрится от солнца снег.

На заднем плане художник показал сказочный лес, выросший на горах и их склонах. Лес прячется в голубой морозной дымке, что придает всей картине некую таинственность.

От нежно-голубого неба, прозрачного воздуха и яркого солнца веет весной и становится радостно на душе.

К. Ф. Юон показал в картине «Конец зимы. Полдень» красоту русской природы, которую искренне любил. Ему удалось изобразить жизнь человека и природы в их неразрывном единстве.

Описание картины К.Ф. Юона «Мартовское солнце»

За окраиной деревни едут мальчики на лошадях к водопою. В руках первого «всадника» синее ведерко. Следом за ними бежит лошадь красно-белой окраски. Собака с лаем бросается к лошади, но та не обращает на нее никакого внимания и скачет себе, подняв хвост и упрямо наклонив голову.

Вся деревенская окраина утопает в солнечных лучах: купаются в свете деревья, дома, лошади...

Природа вздохнула от непогоды. Голубое небо с розовыми облаками, мерцающий синевой снег,

длинные тени на снегу придают картине торжественность и чистоту.

Рекомендации для беседы

Прочтите детям стихотворение А. А. Фета «Это утро, радость эта», в котором поэт говорит о торжестве весны.

*Это утро, радость эта,
Это мощь и дня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод,
Эти ивы и березы,
Эти капли — эти слезы,
Этот пух — не лист,*

*Эти горы, эти доли,
Эти мошки, эти пчелы,
Этот зык и свист,
Эти зори без затмения,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это всё — весна.*

Проанализируйте вместе с детьми содержание стихотворения. Попросите их сравнить стихотворение и картину, найти общие черты и различия.

В этих лирических произведениях выявляется общий настрой, чувствуется некое умиротворение. В стихотворении «Это утро, радость эта» перечисляются человеческие ощущения, многочисленные природные явления... Оно полно жизни. Поэт предчувствует весну и заявляет об ее торжественном утверждении.

В картине «Мартовское солнце» нет ничего нежизненного. От кустиков, деревьев, веточек, домиков вблизи и вдали веет правдивостью, весенним настроением. И поэт, и художник поют гимн весне.

Литературные произведения для ознакомления с живописью

Пейзаж

Если видишь на картине, нарисована река,
Живописные долины и дремучие леса,
Белокурые берёзки или старый крепкий дуб,
Или вьюга, или ливень, или солнечный денёк.
Нарисованным быть может или север, или юг.
И любое время года мы в картине разглядим.
Не задумываясь, скажем: называется пейзажем

В очаровании русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.
С утра обремененная работой
Трудом лесов, заботами полей,
Природа смотрит как бы с неохотой
На нас неочарованных людей...

Какая теплая и темная заря!
Давным-давно закат, чуть тлея, чуть горя,
Померк над сонными весенними полями,
И мягкими на все ложится ночь тенями,
В вечерние мечты, в раздумье погрузив
Все, от затихших рощ до придорожных ив,
И только вдалеке вечерней тьмой не скрыты
На горизонте грустные ракиты...

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Портрет

Если видим на картине чей – то профиль иль анфас,
Или, может быть, задорный и весёлый чей – то глаз,
Может, грустный или смелый, может, добрый или злой.
В нарисованной картине это главное лицо.
Может, пап или мам, может, бабушка и я
Нарисованы в картине. может, вся моя семья.
Догадаться тут несложно, неуверенности нет,
Что красивая картина называется портрет!

Володин портрет

Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди

Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на ёлке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски,
Снят он с лётчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем что он снимается!

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в штаны худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.

Натюрморт

В нашей группе на окне,
Во зеленой во стране,
В расписных горшочках
Подросли цветочки.
Вот розан, герань, толстянка,
Колких кактусов семья.
Их польем мы спозаранку.
Я и все мои друзья.

Белая фарфоровая ваза...
В ней фиалки нежные стоят,
Золото с лиловым – их наряд
На листочках капельки как стразы...

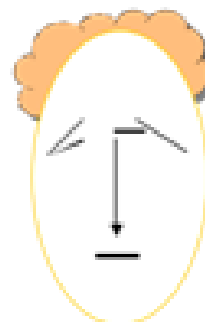
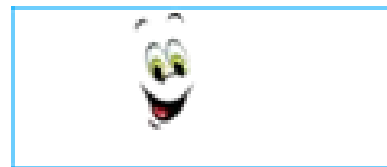
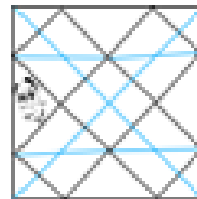
Расцвела моя бегония,
озарила мне окно.
Зиму всю стояла сонная,
недовольная на вид,
а теперь вдруг вся - лимонная,
вся - как солнышко горит.

Красивая ваза и фрукты в ней,
Привычный натюрморт для многих семей!
Яблоко, киви, апельсин, виноград,
Красиво свисает, все радуют взгляд.

Если видишь на картине чудо вазу на столе,
В ней стоит букет красивых белоснежных хризантем;
Стоит множество посуды, и стеклянной, и простой.
Может, чашка или блюдце с золочёною каймой.
А ещё и так бывает, нарисована там дичь.
В завершение положим спелых персиков и слив.
А ещё в картине может нарисованным быть торт.
И поэтому картина называется – натюрморт!

Магические фигуры

Много есть фигур на свете,
Знают их почти все дети
Треугольник, круг, квадрат,
Чинно выстроились в ряд
Удлиненный круг Овал
Все фигуры рассчитал
А квадрат – он важный самый
Любит в прятки поиграть
Треугольники он спрячет,
А нас просит поискать
Может ты, дружок, пока
Вовсе и не школьник,
Но попробуй, нарисуй
Ты прямоугольник
Ну, а главное, друзья,
Без фигур Чудесных этих
На земле прожить нельзя.
Знают это все на свете
Посмотри-ка на дома,
На заборы, Хоть - куда
Глянь-ка быстренько вокруг
И везде квадрат и круг,
Треугольник и овал,
Их отличие узнал?
Они смотрят на тебя,
Формами всегда дразня
Нарисуешь треугольник
И выдумывай опять
Во что эту ты фигуру
Начинаешь превращать
Вот такие, брат, дела
Архитектором, коль станешь
Свой любимый карандаш
Так трудиться ты заставишь
Чтобы из фигур таких
Смог проект скорей родиться
А с фигурами, конечно,
Очень нужно подружиться!

Азбука художника (Татьяна Николаевна Нархова)

Если азбуку начнешь ты изучать,
То сначала эти буквы
Неприменно нужно знать
КОЖЗГСФ –
Получился неплохой
Буквенный рельеф
Про него я постараюсь рассказать,
Потому, что каждый это должен знать!!!

КАЖДЫЙ – это **КРАСНЫЙ** господин
Помидор, огонь ... –
Этот цвет на лист мы пригласим,
Нам необходим такой!

Вот **ОХОТНИК**.
Вдруг **ОРАНЖЕВЫЙ** он стал
Потому, что в апельсин боец стрелял

ЖЕЛТЫЙ друг **ЖЕЛАЕТ** всем добра
Мне, тебе и солнышку всегда

ЗНАТЬ полезно также огурец,
Травку, зелень, ну и песню, наконец
Из веселых ноточек – колечек
Называется она «Сидел кузнечик»
«Где сидел? - ответь-ка мне,
Ну, конечно же, в траве!»

ГДЕ же небо **ГОЛУБОЕ**,
Вижу море штормовое,
СИДИТ в лодке мальчуган,
Видно будет капитан

СИННИЕ глаза горят,
И на берег вдаль глядят
Важен он и деловит
Друзьям строго говорит:

«Посмотрите, крупным планом
ФИОЛЕТОВЫЙ ФАЗАН
Расскажите это мамам!
И соседям – сорванцам!»

Юному художнику

Краски, кисти, карандаш –
Твои лучшие друзья,
Ученик ты школы Эрьзя –
Это забывать нельзя!
Трудолюбие, терпенье
Ты в помощники возьми
Для художника, дружок,
Эти качества важны
Научись наблюдать,
Фантазировать, мечтать.
И тогда, конечно, сможешь
Лучше всех ты рисовать!

Песня художника

1.
Каждый художник
Цвета обязан знать,
Чтобы картину смог он написать:
Красный, желтый и еще синий,
Эти цвета зовутся основными

А еще есть цвета, рядом ярче всегда:
(их зовут контрастными или дополнительными):
Красный с зеленым,
синий с оранжевым,
желтый с вельветовым,
ой, нет – с фиолетовым!
Тили-тили, тра-та-та,
Вот такая красота!

2.
Каждый художник цвета обязан знать,
и на палитре смело их мешать:
красный плюс желтый –
выйдет цвет оранжевый,
цвет зеленый получи-
желый с синим замеси,
если нужен фиолет-
красный с синим возьми цвет

3
Каждый художник
Цвета обязан знать,
Чтобы картину смог он написать:
Теплые – холодные,
Светлые и темны
Звонкие – глухие -
Есть цвета такие
Чтоб картину затемнить
Или быстро осветлить
Черный, белый ты возьми
Серый в гости позови!
... Чтоб художником стать
Ты закон обязан знать (какой?)
Светлое на темном, темное на светлом-
Это очень важно всем запомнить детям!
Тили-тили, тра-та-та,
Азбука художника,
Тили-тили бом
Художника закон!!!

Пленер

Что же за слово такое – «Пленер»?
Это набор хороших манер?
Или картин необычный размер,
Кто объяснит смысл слова «Пленер»?

Я открываю французский словарь,
Ведь для художника это – букварь,
Коль не понятно значение слов
Знать перевод их - всегда будь готов!

К слову «пленер» подбираю слова:
 Воздух открытый, пейзаж, красота
 Слиться с природой готов я уже:
 Кисти и краски в моем багаже
 В чащу лесную вхожу, как эксперт,
 Стульчик раскрыв, поставил мольберт
 Вот я художник, почти, как Моне
 И на пленере так радостно мне!

Кто же любил на пленере бывать
 Их имена интересно узнать?
 Дмитрий Поленов, Исаак Левитан,
 Художник Коровин – слава творцам!

Не знаю, кто ты: ученик или мэр,
 Врач ли, писатель, иль бизнесмен
 Я, как художник, подам всем пример
 И приглашу вас, друзья, на пленер!

В гостях у красок

Когда желтый с синим встретятся вдвоем
 Мы елочку зеленую рисовать начнем
 Ну, а можно травку, можно лягушат,
 Кто еще зелененький смотрит на ребят ?

Краски разноцветные вместе не дружили,
 Никогда к друг другу в гости не ходили,
 Но однажды дети кисточки достали,
 На палитре краски бережно смешали

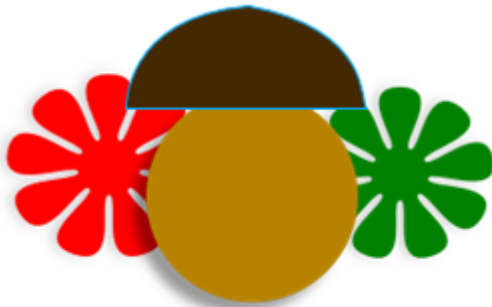

Желтый с красной краской мы с тобой
 смешали,
 Сочный апельсин вмиг нарисовали
 Посмотри – ка ты, дружок,
 На оранжевый кружок

Красный к синей подойдет -
Фиолетовый найдет
Фиолетовый трехцветик, фиолетовый мазок
Я дарю тебе букетик из фиалочек, дружок

Красный и зеленый мы смешали вместе,
И коричневый грибок вырос в этом месте
Шляпка, как беретик, наверху сидит
И коричневым пятном грибников манит

Если черный к белому в гости вдруг зайдет,
Серой краске место на листе найдет,
Хочешь мышку нарисуй, облако в дожде
Где же серый есть еще,
Подскажите, где?

Вот какие чудеса могут получаться,
Когда краски на бумаге начнут соединяться!

Чудо птица

Птица за морем жила
И красива так была,
Даже солнышко порою
Красотой затмить могла

Коль распустить птица хвост-
Радуги повиснет мост
В хвост все краски соберет,
Ярким хвостиком встряхнет

И чудесными цветами вся поляна расцветет
Тот, кто птицу разглядел
В землю врос, остоленел

Вот такие чудеса,
Где волшебная страна
И жар-птица там живет,
Удивляя весь народ

Пирамидка

Рисование пирамидок(форма)

Смешение цветов(из основных, с добавлением белого и черного)

Маме подарю открытку
Нарисую пирамидку
Все колечки цветные
Разноцветно- расписные

Цвет сама им подберу
Основные лишь возьму
И, мешая на палитре,
Новый цвет сейчас найду!

Где ж необходимый –
красный, желтый, синий?
В баночках они лежат,
Издавая аромат

А другая пирамидка
Будет у меня светлей
К цвету белый я добавлю
Кольца станут понежней,

Если ж я добавлю черный
Есть в коробке цвет такой
Скажет даже не ученый:
«Получился цвет другой!»

Цвет, конечно, без сомненья
Каждой пирамидке вмиг
Изменяет настроенье:
Вот такой он цвет-шутник!

И такие чудеса могут получаться,
Когда краски на бумаге начнут соединяться!

Веселый светофор

(Нархова)

Я, когда в художку шел,
Увидал я светофор
Будто ждал он меня,
Разноцветами маня
Красный наверху сидел,
Желтый – солнышком горел,
А зелененький глазок,

Словно деревца листок
И мигали мне они:
Зебру быстро перейди
И скорее в школу Эрьзя
На урок ты приходи
Здесь научат рисовать,
В красках толк понимать,
Чтобы в будущем хорошим
Смог художником я стать

Юным художникам

Жила-была Иринка
Девчушка, как картинка
Но всем на удивление
Меняла настроение

Коль солнышко проснется,
Лучами улыбнется
И песенка веселая
к Иринке в дом ворвется

У нашей у Иринки
Лицо, ну как картинка,
Солнечное, ясное,
яркое, прекрасное

Но если в небе тучки,
И птички не поют
Минорная грустинка
К Иринке придет вдруг,

На носик ляжет тенью
И глазки увлажнит
И песенки печальные
К Иринке придут вмиг

Но подросла Иринка,
Теперь свои картинки:
Смешинки и слезинки
На выставке Иринки

Рассказы о живописи

От двух до пяти

- Мама, расскажи что-нибудь.
- Рассказать тебе про художников?
- Да!
- Художники не рисуют, а пишут. Красками. Они берут холст и подрамник.
- А что такое холст и подрамник?
- Холст - это такая грубая ткань. А подрамник - это такая деревянная рамка. Квадратная или прямоугольная. Затем художник натягивает холст на подрамник.
- А что это такое - натягивает?
- Нужно взять холст и маленькие острые гвоздики. И прибить молотком и гвоздиками холст по краю подрамника со всех сторон. Нужно очень хорошо натягивать, чтобы холст звенел, когда по нему щелкнешь пальцами. А потом холст нужно грунтовать.
- А что это такое - грунтовать?
- Нужно взять желатин, такой же, из которого капсула с рыбьим жиром, но в гранулах. Залить их теплой водой. Через полчаса желатин набухнет и гранулы станут полупрозрачными, как икра. Тогда желатин нужно нагреть на огне, помешивая. Получится жижа темно-желтого цвета. Затем нужно взять кисть и покрасить весь холст желатином.
- Зачем?
- Чтобы закрыть все дырочки в холсте. Чтобы краска не проходила на другую сторону. Вот. А потом холст подсыхает и можно идти писать этюды.
- А что это такое - этюды?
- Это когда художник берет кисти, краски, холст, этюдник и идет на улицу. И пишет то, что видит на улице.
- А что это такое - этюдник?
- Это такой ящик с ножками, куда художник кладет кисти и краски. А сверху он ставит холст и можно писать. Видит художник красивое дерево у пруда - и рисует его. И пруд рисует. И старается, чтобы вышло похоже, также красиво, как на самом деле. Видит облака на небе - и пишет их. Потом он возьмет картину, покажет родным и скажет: смотрите, какие сегодня были на улице чудесные облака!
- Мама! А почему художник... не может дотянуться до облаков кисточкой?
- В каком-то смысле он может дотянуться. Ведь облака уплыли, но они остались на картине. И все могут теперь любоваться на них.

Маринкин Фломастер

- Это был обыкновенный черный фломастер. Но Марина любила его больше всех цветных и уважительно называла «мой Мастер Фло».
- Мастер Фло платил ей взаимностью и безропотно пририсовывал усы всем женщинам на фотографиях из газет, писал на уроках записки Борьке с приглашением на свидание. Эти записки Марина не подписывала, потому что на свидание приходиться не собиралась. Называлось это странным словом «прикол».
- В один прекрасный день Мастер Фло взбунтовался и громко заявил, что этими глупостями он заниматься больше не намерен.
- Тс-с! - прошептала Марина. - Это же тайна.
 - Тоже мне тайна! - фыркнул Мастер Фло. - Твои глупые записки никому не интересны.
- Тайна - это когда интересно всем.
- Если всем, то это уже не тайна, - возразила Марина.
 - А тайны моря? Тайны космоса? Раскрывать эти тайны куда интереснее, чем секретничать с подружками.
 - И эти тайны ты можешь раскрыть? - съехидничала Марина.
 - Эти - не могу. А вот раскрыть тебе тайны рисования могу.

- И никаких тайн тут нет. Умеешь рисовать - рисуешь, не умеешь - не рисуешь.
 - Ты неправ, - возразил Мастер Фло. - Рисовать умеют все. Когда ты пишешь глупые записки своему Борьке, то уже рисуешь.
 - Он совсем не мой, и ничего я там не рисую.
 - Как это ничего? А буквы? Каждая буква - это изображение звука, маленький рисунок. Мы говорим: «Напиши мне букву О», а можно сказать: «Нарисуй мне букву О». . .
 - Это что же получается? Раз я умею рисовать буквы, я уже художник?
 - Нет, конечно. Не следует путать умение человека изображать что-то с тем, что делает художник. Рисовать означает проводить черту. Следовательно, уметь рисовать - это уметь с помощью линий что-то изображать. Ты же рисуешь принцесс и разные фасоны платьев!
 - Почему же тогда я не художник? У нас в классе есть мальчик, у которого целый альбом рисунков, которые он с открыток перерисовывал. Значит, он тоже не художник?
 - Если он умеет только перерисовывать, то, конечно, нет. Перерисовывать - не так сложно. Художник за тебя все сделал. А ты возьми и предложи этому мальчику нарисовать что-нибудь по памяти или с натуры и посмотришь, что у него получится. Да и слепое копирование с натуры - это не художественное творчество. Есть легенда о двух древнегреческих художниках, которые устроили соревнование на звание лучшего художника Афин.
 В течение года каждый из них писал свою картину. Когда картины были готовы, их выставили на суд зрителей. На картине одного художника был изображен виноград и так похоже, что птицы пытались его клевать.
 Другой художник изобразил белый занавес, за которым будто бы скрыта картина. Чтобы быстрее увидеть, что нарисовал соперник, первый художник попытался отодвинуть занавес... Все было нарисовано так точно, что ошиблись и птицы, и человек. Шло время, но почему-то никто не восхищался этими творениями. Люди, занятые своими делами, равнодушно проходили мимо. Они просто не замечали картин.
 - Они думали, что все это настоящее?
 - Совершенно верно. Если бы у них спросили, нравится ли им первая картина, то они ответили бы:
 «Мы удивляемся мастерству художника так же, как и его терпению. Но труд этот совершенно бесцелен. Куда проще было бы поставить перед нами настоящую корзину с виноградом. От нее было бы больше пользы, потому что виноград можно было бы съесть». Такие рисунки свидетельствуют лишь о техническом мастерстве. Они воспринимаются как своеобразный фокус, но не добавляют человечеству остроты видения. Это был обыкновенный черный фломастер. Но Марина любила его больше всех цветных и уважительно называла «мой Мастер Фло».

Лондонский туман. Моне.

Однажды французский художник Клод Моне, - начал свой рассказ Мастер Фло, - приехал в Англию. Ему хотелось познакомиться с этой страной и, конечно, порисовать. В Лондоне он увидел красивое церковное здание - знаменитый собор Святого Петра, или, как его называют в Англии, Вестминстерское аббатство.

В соборе находятся могилы очень многих выдающихся ученых и писателей. Моне решил нарисовать собор. Он выбрал место и начал рисовать.

Происходило все это в пасмурный, туманный день. Лондон вообще известен всему миру как город туманов. В то время, когда Моне рисовал, туман был очень густым. Таким густым, что еле-еле можно

было рассмотреть очертания зданий. Моне так все и изобразил. Когда картина была готова, он показал ее на выставке.

Лондонцы увидели картину и начали смеяться. Дело в том, что туман на картине был нарисован розовым.

«Подумаешь, - говорили они, - приехал какой-то французишка и рисует всякую чепуху. Любому ребенку известно, что туман серый».

Но когда возмущенные лондонцы вышли на улицу и, желая убедиться в своей правоте, еще раз внимательно посмотрели на туман, то оказалось, что он действительно розовый.

Лондон - город старых кирпичных зданий. Красная кирпичная пыль висит в воздухе и, смешиваясь с туманом, придает ему красный оттенок. Так художник увидел то, что другие люди не замечали. С тех пор туман перестал быть только серым. Моне даже прозвали создателем лондонских туманов.

Сотни и тысячи людей проходят мимо разных интересных явлений и остаются равнодушными к ним. Они просто их не замечают. Но вот то же явление видит человек с острым глазом. Он запоминает его и потом показывает другим людям. Такой человек - художник.

Левитановская осень или Что видит художник.

Все всегда считали, что в серой, ненастной погоде нет ничего красивого и привлекательного. Но нашелся человек, который в осеннем ненастном дне сумел увидеть и богатство красок, и особую неповторимую прелесть.

Взглянули люди на его картины и удивились: «Как? Мы всю жизнь проходили мимо такой красоты и не замечали ее?»

Звали этого человека Исаак Ильич Левитан. Теперь у нас «левитановская осень», «левитановский март», «левитановский мостик».

- Что значит «левитановская осень»?

- Это значит, что обычный осенний день, на который мы раньше не обращали внимания, оказывается очень похожим на тот, который изобразил Левитан на своей картине «Осенний день. Сокольники».

Человек, который видел картины, созданные Левитаном, теперь смотрит на мир словно глазами этого художника.

- Представь себе, что мы предложим десяти одинаково талантливым художникам нарисовать один и тот же пейзаж. Как ты думаешь, что у них получится?

- Этот пейзаж.

- Мы увидим десять разных пейзажей. Ты удивлена, а между тем все очень просто: каждый из художников увидит пейзаж по-своему.

Одного увлекут краски, другого - воздушная дымка, третьему понравятся цветы на фоне голубого неба, четвертый откроет нам не замеченные нами оттенки цвета в кронах деревьев.

И каждый художник в своей картине невольно подчеркнет то, что ему понравилось. Иначе говоря, он выразит свое отношение к тому, что он рисовал. Такая картина уже интересна для зрителя.

- А если бы художники рисовали не пейзаж, а человека? Получилось бы десять разных портретов?

- Нет, это был бы тот же самый человек, но нарисованный по-разному. Да и не могло быть иначе. Как выяснилось, каждый воспринимает лицо другого человека по-своему. Одному оно кажется удлиненным, другому - расширенным. Все зависит от того, нравится ли нам этот человек или нет.

Ученые как-то провели очень интересный эксперимент.

Они предложили разным людям три фотографии одного и того же знакомого им лица.

Тайна очевидного или Что значит уметь видеть.

- Ты совершенно права, когда сказала, что смотрят все, а видят немногие - начал свой рассказ Мастер Фло.

- Ну это ты уже точно сам придумал!

- Я ничего не придумываю, обиженно сказал Мастер Фло.- Это доказано опытами.

На сотню людей, которые могут говорить, приходится один, который умеет думать. На тысячу таких, которые могут думать, приходится один, который умеет видеть.

- Это ты сам придумал?

- Нет, - скромно сказал Мастер Фло, - эту мысль я позаимствовал у Джона Рескина, английского теоретика искусства. И перестань меня перебивать. Лучше скажи мне, на что ты обращаешь внимание в первую очередь, когда с кем-нибудь разговариваешь?

- А кто этот «кто-нибудь» - мальчик или девочка?

- Какая разница?

- Как это какая?! Если девочка, то во что она одета. Если мальчик, то симпатичный он или нет.

- Вот и нет. В первую очередь наш взгляд останавливается на глазах и губах, а потом уже на всем остальном.

Когда рассматривается портрет, то взгляд главным образом останавливается на глазах и губах.

Даже тогда, когда изображено животное, в первую очередь обращается внимание на это. Происходит так потому, что глаза и губы говорят о настроении человека, об отношении к тому, с кем он общается, о том, какие шаги он может предпринять в следующий момент.

Иначе говоря, мы останавливаем наш взгляд главным образом на том, что может дать наиболее важную для нас информацию.

На протяжении всей своей истории человек учился и учится видеть. Особенно важно это было для доисторического человека.

- Да потому, что его со всех сторон поджидали опасности, и он должен был быстро ориентироваться, выделять основное из создавшейся ситуации.

Постепенно накапливался опыт впечатлений, и человек реагировал уже не на всякую ситуацию, а только на необычную, непривычную.

И чем больше он становился цивилизованным, тем меньше возникало «неведомых сообщений», неведомых опасностей.

- А разве современному человеку не нужно ориентироваться в том, что происходит?

- Безусловно нужно. И сегодня человек накапливает сведения, запас образов, благодаря которым он ориентируется в окружающей среде.

Сказки о живописи

Сказка про краски

Есть на свете замечательная страна. Страна эта называется Рисовалия. А живут в этой стране... кто бы вы думали? А живут в этой стране разные-разные краски. И вот сегодня я хочу рассказать вам про эту страну и про три краски. Слушайте меня внимательно, я начинаю свой рассказ.

Жила-была в стране Рисовалии королева, и звали ту королеву - Гармония, а имя ее на языке Страны Рисовалии означало "Красота".

Жила она в чудесном замке, а вокруг замка был разбит замечательный сад. Круглый год в том саду цвели цветы: розы, тюльпаны, гладиолусы, георгины, ромашки, колокольчики, незабудки, ландыши. Цветов было очень много, и такие они были красивые, что, казалось, замок утопает в разноцветном благоухающем море цветов. А королева очень любила цветы, и сама была хороша, как самый прекрасный цветок на свете.

И жили в ее стране три барона: Красный барон. Желтый барон и Синий барон. У каждого барона был свой замок.

У Красного барона был замок из красного кирпича, и ворота в замке были из красного дерева, флаги на башнях замка были из красного шелка, и цветы вокруг замка были только красные, и листочки на деревьях были только красные. А сам барон и слуги его носили только красную одежду. Все-все во владениях Красного барона было красного цвета: и земля, и трава, и цветы, и деревья. А в замке - мебель, ковры, стены, потолки, даже стекло в окнах - было красного цвета.

У Желтого барона был замок из желтого камня, а вокруг замка были лужайки с желтой травой и дорожки, посыпанные желтым песком, а кругом росли цветы, но только желтого цвета, а деревья были только с желтыми листочками. И конечно, барон и его придворные носили только желтые одежды. Самый любимый цвет в этом замке был, конечно, желтый. Можно даже сказать, что это был единственный цвет, который признавали в этом замке.

И конечно, вы уже догадались, что у Синего барона был синий замок, а построили его из синего льда, а рядом с замком разлилось синее-пресинее озеро, и плавали по озеру красивые синие лодки с синими парусами. А вокруг озера возвышались синие горы, и росли на синих горах синие цветы.

Все три барона были очень важные. Все гордились своими владениями. Каждый барон считал, что его цвет самый важный, самый главный, самый красивый и самый нужный.

Когда наши важные бароны приезжали во дворец к королеве, каждый рассказывал ей про свой любимый цвет.

- Мой красный цвет, - говорил Красный барон, - самый чудесный цвет на свете. Это цвет Утренней зари, это цвет заходящего Солнца, это цвет лучистых рубинов, это цвет спелых ягод. Этот цвет веселит глаз и согревает души - что может быть прекрасней красного цвета?

- Мой желтый цвет, - говорил Желтый барон, - это цвет жаркого полуденного Солнца, это цвет горячих бархатистых песков, это цвет спелых колосьев. Желтые, ласковые лучи Солнца обнимают землю и согревают все живое на земле. Что может быть лучше желтого цвета?

- Что вы говорите, и слушать не хочу! - отвечал Синий барон. - Только мой любимый синий цвет - самый-самый-самый синий цвет - это цвет чистого весеннего неба. Синий цвет - это цвет ласковой волны, это цвет безбрежного океана. Синий цвет дарит прохладу и покой. Что может быть чудеснее синего цвета?

Сказка про осенние краски

Сейчас я вам расскажу сказку про осенние краски.

Есть на свете страна Рисовалия. Живут в этой стране разные-разные краски. Но среди множества красок есть три самые главные. Какие, вы думаете?

Самые главные краски - это

В стране Рисовалии все очень уважают и любят три главные краски и называют их: Красный барон. Желтый барон и Синий барон.

Вы уже знаете, что Красный барон больше всего на свете любит красный цвет, и поэтому он живет в замке, который окружают разные оттенки красного цвета.

Здесь и пурпурный, и бордовый, и нежно розовый.

Желтый барон обожает желтый цвет, и поэтому он живет в желтом замке, в окружении желтых цветов и дорожек.

Все оттенки желтого цвета окружают желтого барона. Это его любимый цвет. Тут и золотистый, и бежевый, и кремовый, и персиковый.

Сколько оттенков есть у желтого, всех и не перечислишь.

И, конечно, вы помните, что Синий барон жить не может без синего цвета, и замок у него окружает синий цвет и все его оттенки.

А у синего цвета оттенков тоже очень-очень много.

Бароны очень дружат между собой, и поэтому в стране Рисовалии царит мир и согласие.

Но так было не всегда.

Сказка про синюю краску

Утром волшебница Осень пошла в лес, взяла в руку волшебную кисточку, и только хотела расписать первое дерево - как вдруг:

- Остановись! - закричал Синий барон. - Не будешь ты расписывать лес, я не допущу этого

- Что с тобой случилось, Синий барон? Почему я не буду расписывать лес осенними красками? - удивилась волшебница Осень.

Но Синий барон не ответил ей. Он был очень сердит и не слышал ее, он слышал только, как злость и обида клокотали у него внутри.

Эй, Синий туман, где ты? - закричал барон. - Синий туман, ползи скорее сюда, укрой лес своим синим покрывалом! Пусть весь лес станет синим.

Холодный Синий туман выполз из подвалов синего замка и окутал окрестности. Весь лес стоял в синей дымке, и сквозь туман, еле видимые, синели деревья.

- Вот и хорошо. Молодец, Синий туман! - веселился барон.

- Что ты делаешь?! - вскричала волшебница Осень.
- А теперь ты, холодный, мокрый Ливень! - продолжал кричать барон. - Ты, Ливень, лей сильнее, смой все осенние краски с платья волшебницы!

В ту же минуту загремел гром, и сильный холодный дождь обрушился, как водопад, на волшебницу Осень. Ее чудесное платье намокло и полиняло: мокрый дождь смыл с него все красивые осенние краски.

И оставил холодные синие оттенки. Волшебница растерялась, она никак не могла понять, что случилось, почему Синий барон так обошелся с ней.

-Что я тебе сделала плохого, Синий барон? - спросила волшебница чуть не плача. - В чем я виновата перед тобой?

Но не слушал ее Синий барон, он все продолжал свое злое дело.

- Эй, теперь твоя очередь. Северный ветер! Лети скорее сюда, вырви у нее волшебную кисточку да унеси в свои Северные владения!

Налетел ледяной северный ветер, в страшном вихре закружил он волшебницу, вырвал у нее из рук волшебную кисточку и улетел - только его и видели.

Сказка про нежные краски

В волшебной стране Рисовалии жители королевства не просто ждали весну, они все готовились к ее приходу. В самом конце зимы каждая семья, все-все жители брали самые нежные, какие только существуют на свете, краски и рисовали на листах бумаги чудесные весенние цветы. Создавали из цветов целые картины.

В ту пору в стране Рисовалии был конец зимы. И все жители королевства ждали прихода весны, ждали с нетерпением, так как зима успела уже всем порядком наскучить.

Даже малыши перестали играть в снежки и строить ледяные замки и все чаще спрашивали взрослых: «Когда она придет, Красавица Весна?»

Когда все рисунки были готовы, на волшебной птице прилетала Красавица Весна. А вместе с ней прилетали стаи певчих птиц. Небо наполнялось волшебным пением, чудесная музыка лилась с неба и проникала во все уголки королевства.

И была она так прекрасна, что нарисованные цветы оживали, а Красавица Весна осыпала этими цветами землю, леса, поля страны Рисовалии. И все королевство превращалось в огромный цветущий сад. Так в страну Рисовалию приходила Весна.

Вот и в конце этой зимы все жители королевства уже придумывали, какие они будут рисовать и какими красками будут их раскрашивать. Тем временем в королевском дворце Гармонии все придворные, и сама королева тоже готовились к приходу Весны. Все уже мечтали поскорее начать рисовать, как вдруг горестный крик разнесся по замку

- Что случилось? - заволновалась королева Гармония.

В этот миг в покои королевы вбежал Главный Хранитель красок.

- О, горе нам, моя королева! - закричал и заплакал Главный Хранитель красок.

Так он рыдал, и никак не могли успокоить его придворные, и никак не могли добиться от него, что же такое случилось. Но вот, немного придя в себя, Главный Хранитель красок заговорил:

- О, горе нам, моя королева! Я не знаю, как мы сможем нарисовать весенние цветы, милая моя королева Гармония.

В нашем королевстве кончились запасы голубой, розовой, сиреневой и белой красок!

Что мы теперь будем делать без этих самых нежных, самых прекрасных весенних красок? Красавица Весна не прилетит к нам на своей волшебной птице, и не наступит пора цветения в нашем королевстве!

- Да, ты прав. Главный Хранитель красок. Пока мы не нарисуем чудесных весенних цветов, не наступит весна в нашем королевстве. Поэтому нам необходимо во что бы то ни стало разыскать эти чудесные краски. Но как это сделать, я не знаю, - сказала королева Гармония.

И когда она закончила говорить, в окнах замка заиграли разноцветные лучики и в зале появилась Светлая фея.

Придворные окружили Светлую фею, зашумели, стали все хором рассказывать, что случилось. Но Светлая фея подняла руку и тем самым попросила всех помолчать.

- Я уже знаю, что произошло, - молвила Светлая фея. - Я не знаю, где можно найти весенние краски, но я знаю, кто сможет нам помочь. Высоко-высоко в горах, где не цветут цветы, не растут деревья, а склоны покрыты белым снегом, на вершине самой высокой горы живет в своем Белом замке Белый Маг. Он так долго живет на свете и так много видел, что разные тайны открылись ему и множество добрых дел сотворили его честные руки. Вот к этому Белому Магу и надо пойти за советом.

- Но кто пойдет к Белому Магу, кто не испугается трудного пути? - печально молвила королева.

Притихли придворные, задумались рыцари, тихо стало в зале. Королева Гармония молча смотрела на своих рыцарей и ждала, кто из них решится пойти к Белому Магу. И вот из строя рыцарей вышел один молодой рыцарь.

- Недавно я служу у тебя, прекрасная королева, и не успел еще совершить никаких подвигов, но вижу, сейчас пришел мой черед в путь собираться. Если ты позволишь, я отправлюсь к Белому Магу, - обратился молодой рыцарь к королеве.

- Как зовут тебя, храбрый рыцарь? - улыбаясь, спросила его королева.

- Рыцарь получает свое имя в боях, или совершая подвиг во имя своей страны. А у меня еще нет имени, моя королева, - отвечал ей молодой рыцарь.

Сказка про Черного герцога

Сегодня я расскажу вам об одном происшествии, которое произошло в стране Рисовалии. Слушайте, ребята.

Я уже вам рассказывала про удивительную страну Рисовалию и ее королеву Гармонию. Помните, как подружились Красный, Синий и Желтый бароны? Благодаря им мы научились смешивать краски и получать краски другого цвета (смешаем красную с желтой - получим оранжевую, смешаем синюю с желтой - получим зеленую, смешаем красную с синей - получим фиолетовую).

Так вот, жители страны Рисовалии в свободное от работы время очень любили рисовать картины.

Некоторые из них рисовали природу, или, можно сказать, пейзаж.

Другие любили рисовать людей, или, по-другому можно сказать, что они рисовали портрет.

А третьи рисовали птиц и животных, таких художников называли анималистами.

И от этих красок картины у них получались яркие, светлые, праздничные. Как посмотришь на такую картину, сразу на душе радостно и хорошо станет, как будто с хорошим добрым другом повстречался, и петь хочется от радости.

Жил в стране Рисовалии еще один очень важный господин, про него вы еще ничего не знаете. А господина этого звали Черный Герцог.

Надо сказать, что был он очень важный, очень гордый и не очень приветливый. Больше всех остальных красок Черный Герцог любил черную краску. Он носил черный фрак, черный цилиндр и черные блестящие башмаки. Замок его был построен из черного блестящего мрамора. В саду у него не росли деревья, а стояли мертвые засохшие пни и груды черных, серых и темно-фиолетовых камней. На клумбах не было ни одного яркого цветка, лишь черные розы да темно-фиолетовые тюльпаны. Даже трава на лужайках была темно-темно-зеленая. Он любил только цвета, в составе которых была черная краска, много черной краски.

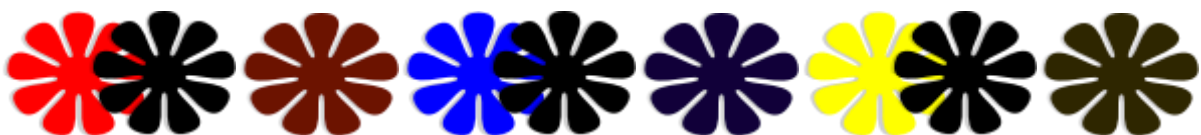
- Хорошо бы во все эти противные яркие краски добавить много-много черной краски, - мечтал Черный Герцог, - тогда бы не было красной краски, а была бы только темно-темно-красная и коричневая, а этот важный Красный барон перестал бы гордиться своей любимой яркой красной краской.

Хорошо бы в синюю краску добавить много-много черной краски, тогда бы Синий барон лопнул бы от злости и не стало бы ярко-синей краски.

Хорошо бы желтую краску залить черной, тогда она исчезнет, а вместо нее будет грязная темно-зеленая краска. А Желтый барон из желтого превратится в грязную темно-зеленую жабу.

В моих кладовых хранится огромное количество черной краски. А эти проклятые художники почти не пользуются ей. А ведь черная краска - самая красивая на свете. Нет, так дальше жить нельзя, надо действовать. Я всех заставлю уважать темные краски и самую главную королеву всех красок - Черную краску.

Семь разноцветных сказок (Софья Абрамовна Могилевская)

- Хочешь, я расскажу тебе семь сказок?
- А какие они будут?
- Одна жёлтая, другая зелёная, потом голубая, потом красная, ещё синяя и лиловая, а самая последняя — оранжевая...
- А про кого они будут?
- Про одну девочку, у которой было много разноцветных передников и мамин лиловый зонтик...

Жёлтая сказка

Один раз девочка пошла в поле за цветами. Солнце было жёлтое, весёлое, тёплое. Кое-где вылезли травинки, но цветов ещё не было. Девочка посмотрела на солнце и сказала:

— Солнышко, солнышко, ведь уже весна, я надела свой жёлтый передник с жёлтым кармашком, почему же нет ни одного цветка?

— Сейчас будут, — ответило солнце и кинуло на солнечный пригорок вместе со своими лучами пригоршню жёлтых цветов. Лепестки этих цветов топорщились как жёлтые лучи.

— Знаешь, как они называются? — спросило солнце у девочки.

— Знаю, — ответила девочка. — Одуванчики!

Солнышко улыбнулось:

— А вот и нет! Они называются мать-и-мачеха. Самые первые весенние цветы. Даже листьев у них ещё нет. Только сами цветы светятся на тёплом пригорке.

— Он и злые, эти цветы? — спросила девочка. — Ведь в сказках все мачехи очень злые...

— Нет, — ответило солнце. — Мать-и-мачеха — добрый цветок. Просто листья у него такие: одна сторона тёплая, мягкая, как руки твоей мамы. А другая — холодная и блестящая...

— Как у мачехи из злых сказок, — подсказала девочка.

Солнце засмеялось и кинуло на пригорок ещё одну горсть жёлтых цветов...

Зелёная сказка

А на этот раз девочка надела зелёный передник с зелёным кармашком и пошла в лес. А в лесу всё было зелёное-презелёное.

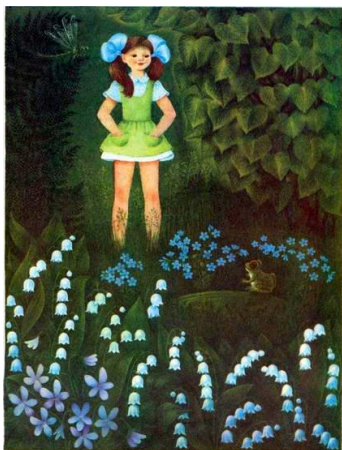
И деревья были зелёные, и кусты были зелёные, и трава была зелёная, и даже вода в маленькой луже, и та была зелёной.

Девочке очень хотелось поймать зелёного лягушонка и разглядеть, сколько пальцев у него на лапках. Вот она и решила:

«Если лягушонок увидит мой зелёный передник с зелёным кармашком, он ничуть меня не испугается».

Так оно и было.

Зелёный лягушонок вылез из зелёной лужи, в которой отражались зелёные листья деревьев и зелёные травинки, и ничуть не испугался девочки в зелёном переднике.

— Ква! — удивился он. — Какое смешное зелёное деревцо выросло возле моей лужи!

Тут девочке и надо бы взять лягушонка в руки и разглядеть, сколько на лапках у него пальцев. Но ей стало очень смешно: подумать только — лягушонок принял её за дерево!

Она засмеялась и сказала:

— Я вовсе не дерево!

Конечно, лягушонок очень испугался. Ведь он никогда не слышал, чтобы деревья смеялись, да ещё вдобавок говорили. И — бултых обратно в лужу.

Красная сказка

И вот наступило лето.

На лесной опушке выросли рядом красный мухомор и красная земляника.

— Ты только взгляни, какой я видный и красивый! — говорил мухомор. — А тебя заметить трудно, уж очень ты мала и неказиста. И голос у тебя чуть слышный...

— Но я ведь вкусная и очень сладкая, — отвечала земляника. А голос-то у неё и правда был совсем тихий, еле слышный. — И ещё я очень полезная, — прибавила она уже шёпотом.

И ещё сильнее покраснела, потому что не любила хвалиться.

— Может, и я очень сладкий, очень вкусный и очень полезный! — рассердился мухомор, и он гордо задрал вверх красную шляпу с белыми крапинами.

Тут на лесную опушку прибежала девочка в красном переднике с красным кармашком.

— Ой! — воскликнула она. — Земляника! Уже поспела! А какая красная!..

Она присела на корточки, отщипнула от кустика ягоду.

«Ну, — подумал мухомор, — сию минуту она и меня увидит!»

Девочка и правда увидела мухомор. Поморщилась:

— Ядовитый гриб! Мама не велит такие даже руками трогать.

И пошла дальше искать красные ягоды лесной земляники.

Голубая сказка

Всё было голубым вокруг: и голубое небо, и голубая речка, и голубые стрекозы, и девочка в голубом переднике с голубыми кармашками.

И ещё на берегу голубой речки росли голубые незабудки.

— Стрекоза! — крикнула девочка той стрекозе, у которой были совершенно голубые и совершенно прозрачные крылья.

Голубая стрекоза сразу поняла, что девочка зовёт именно её. Она опустила вниз и присела на голубую незабудку.

— Посади меня к себе на спинку, давай полетаем, — попросила девочка.

Стрекоза усмехнулась в ответ:

— Разве у меня хватит сил? Ты слишком велика...

— А если я стану малюсенькой, тогда летаем?

— Тогда летаем, — ответила голубая стрекоза.

Девочка шёпотом сказала волшебные слова:

— Тили-тили-бом! — и тут же стала меньше своего мизинца.

— Садись, — велела ей стрекоза и подставила спинку. И они полетели. Быстро-быстро! Ведь стрекозы летают быстрее всех на свете.

И через секунду их не было видно. Ведь над ними было голубое небо, у стрекозы были голубые крылья, а на девочке был голубой передник, да ещё с голубыми кармашками.

Они летали так долго, пока девочка не сказала:

— Я хочу домой. Мы не заблудились?

— Нет, — ответила ей стрекоза. — Разве ты не знаешь, что у нас, стрекоз, два огромных глаза и в каждом — много тысяч маленьких зорких глазков. И ещё есть такие глаза, которые видят, что делается внизу...

Тут девочка и стрекоза спустились на берег голубой речки, где росли голубые незабудки. А оттуда до дома было рукой подать!..

Синяя сказка

Но всего труднее пришлось девочке, когда ей захотелось попасть в синюю сказку: для этого нужно побывать у синего моря. А ведь синее море очень далеко, добраться к нему не так-то просто. Тогда девочка сделала себе из синей бумаги синюю лодку, взяла в каждую руку по синему веслу и отправилась в путь.

А надо сказать, что за домом, в котором она жила, в овраге протекал ручеек, и был он совершенно синий.

Девочка спустила свою синюю лодку в синий ручей и спросила его:

— Донесёшь ли ты мою лодочку до синего моря?

— Донесу... — прожурчал ручеек.

— А тебе не трудно будет? — снова спросила девочка.

— Мне помогут другие ручьи, — прожурчал в ответ ручей и понёс-понёс синюю лодку с девочкой вниз по течению.

В этот ручей влился ещё один, побольше. Вдвоём они понесли на себе синюю лодочку так резво, что девочке не пришлось даже грести синими вёслами.

Понемногу всё новые ручьи и реки вливались в тот ручей, куда девочка спустила первый раз свою синюю лодочку. И ручей превратился в полноводную реку.

И наконец девочка увидела перед собой синее море. Оно было такое красивое и такое блестящее!

— Ты очень большое и глубокое? — спросила девочка.

Но море ей ничего не ответило. Оно было слишком большое и слишком глубокое, чтобы услышать девочкин голос. Тогда девочке вдруг стало скучно и захотелось домой.

— Достать тебе из моря камушек? — спросил маленький пучеглазый краб, который тут же, на берегу, грелся на солнце.

— Достань, — сказала девочка, а сама всё думала: «Вот бы мне вернуться домой...»

А крабик бочком-бочком сбежал в воду синего моря и через минуту вернулся с камушком в клешне.

— Держи! — сказал он девочке.

— Какой синий и какой красивый! — вскричала девочка и, чтобы не потерять, скорее положила синий камушек в синий карман синего передника.

И что же?! Сразу оказалась дома! Вернее, у того ручья, который журчал на дне оврага около их забора.

— Ты что, волшебный? — спросила девочка у камушка, вынув его из кармана передника.

А камушек вдруг скользнул с её ладони — и в ручей! Нет, девочка его не нашла: ведь камушек был очень синий и ручей в овраге тоже очень синий...

Лиловая сказка

Утром девочка посмотрела в окно, увидела, что из-за леса ползёт лиловая туча, и подумала: «Скоро пойдёт дождик!»

И ей обязательно захотелось взглянуть на те большие лиловые колокольчики, которые растут за полем возле соснового бора: правда или неправда, что в их чашечках прячутся от дождя разные мошки-букашки?

Девочка взяла мамин лиловый зонтик и тихонько выбралась из дому.

А лиловая туча всё ближе, всё ближе... И — кап-кап-кап — пошёл дождь, да такой сильный! — Ого-го-го, сколько вас тут!.. — воскликнула девочка, прибежав к лиловым колокольчикам на опушке соснового бора. — Посмотрю-ка, что делается у вас в лиловых чашечках...

— Посмотри, — шепнул тот лиловый колокольчик, к которому она склонилась, — только не вспугни мошек-букашек...

— Значит, так и есть... — обрадовалась девочка. — Значит, правда, что они прячутся здесь от дождя? Но почему?

— В наших лиловых чашечках куда теплее и суше, чем под твоим лиловым зонтом. Взгляни — увидишь!

Девочка не поленилась и заглянула в один лиловый колокольчик, в другой, третий... В каждом притаились и мошки, и букашки, и разные другие мелкие насекомые.

— Правда! — сказала девочка. — Прячутся от дождя.

А потом она увидела под соснами кустики черники. И на каждом была уйма лиловых ягод. А на каждой ягодке блестела капля дождя.

Когда девочка под мокрым лиловым зонтиком вернулась домой, всё у неё было лиловым — и пальцы, и ладони, и губы, и зубы, и даже щёки.

— Попробуй, — сказала она своей маме, протянув на лиловой ладошке горсть лиловых ягод. — Вкусные?

— Очень, — сказала мама, и зубы у неё сразу стали лиловыми. Как у дочки.

Оранжевая сказка

Наступила осень. И девочка пошла в лес за оранжевыми листьями.

Навстречу ей попала берёза, вся золотая, с листьями, похожими на золотые монетки.

Попалась ей и осина. Эта стояла пунцовая снизу до макушки.

Потом она увидела старый дуб. Он был ещё совсем зелёным, только с коричневыми желудями.

А ещё в лесу росла рябина. Ягоды, правда, у неё были оранжевые, но девочке нужны были не ягоды, а листья.

И тут она увидела дерево, которое раскинуло во все стороны свои ветки и горело оранжевым огнём, будто в лесу разожгли огромный костёр.

— Здравствуй, клён! — И девочка подошла к дереву.

— Здравствуй! — прошелестел клён, и несколько оранжевых листьев медленно слетели на землю.

— Это мне? — спросила девочка.

— Тебе... — снова зашелестел клён, и снова кленовые листья закружились в воздухе и упали к ногам девочки.

— Спасибо, — сказала девочка. — Но зачем роняешь такие красивые листья? Скоро у тебя ни одного не останется...

— Я готовлюсь к зиме, — ответил клён. — Зимой мне будет тяжело, если на каждый лист ляжет снег. Мне нужны силы для тех зелёных почек, которые развернутся весной.

И снова кленовые листья, будто огромные оранжевые бабочки, закружились около девочки.

Она набрала их целую охапку. Целую охапку оранжевых кленовых листьев. Принесла домой, разгладила каждый лист и все их поставила на подоконник.

Когда пришла зима, всюду лежал белый снег, а на окошке у девочки, казалось, сияет оранжевое летнее солнце.

Сказка Волшебные краски

(Евгений Андреевич Пермяк)

Один раз в сто лет самый добрый из всех добрых стариков – Дед Мороз – в ночь под Новый год приносит семь волшебных красок. Этими красками можно нарисовать всё, что захочешь, и нарисованное оживёт.

Нарисуй и садись на него. Волшебными красками можно нарисовать что угодно, даже мыло, и оно будет мылиться. Поэтому Дед Мороз приносит волшебные краски самому доброму из всех самых добрых детей. И это понятно... Если такие краски попадут в руки злому мальчику или злой девочке – они могут натворить много бед. Стоит, скажем, этими красками пририсовать человеку второй нос, и он будет двуносым. Стоит пририсовать собаке рога, курице – усы, а кошке – горб, и будет собака – рогатой, курица – усатой, а кошка – горбатой. Поэтому Дед Мороз очень долго проверяет сердца детей, а потом уже выбирает, кому из них подарить волшебные краски.

В последний раз Дед Мороз подарил волшебные краски одному самому доброму из всех самых добрых мальчиков.

Хочешь – нарисуй стадо коров и потом паси их. Хочешь – нарисуй корабль и плыви на нём... Или звездолёт – и лети к звёздам. А если тебе нужно нарисовать что-нибудь попроще, например стул, – пожалуйста...

Мальчик очень обрадовался краскам и тут же принялся рисовать. Рисовать для других. Потому что он был самый добрый из всех самых добрых мальчиков. Он нарисовал бабушке тёплый платок, маме – нарядное платье, а отцу – новое охотничье ружьё. Слепому старику мальчик нарисовал глаза, а своим товарищам – большую-пребольшую школу...

Он рисовал, не разгибаясь, весь день и весь вечер... Он рисовал и на другой, и на третий, и на четвёртый день... Он рисовал, желая людям добра. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Но...

Но никто не мог воспользоваться нарисованным. Платок, нарисованный бабушке, был похож на тряпицу для мытья полов, а платье, нарисованное матери, оказалось таким кособоким и пёстрым.

Ружьё ничем не отличалось от дубины. Глаза для слепого напоминали две голубые кляксы, и он не мог ими видеть. А школа, которую очень усердно рисовал мальчик, получилась до того ужасной, что к ней боялись подходить близко. Падающие стены. Крыша набекрень. Кривые окна. Косые двери... Страшилище, а не дом. Уродливое здание не захотели взять даже для склада.

Так на улице появились деревья, похожие на старые метёлки. Появились лошади с проволочными ногами, автомобили с какими-то странными кругляшками вместо колёс, самолёты с тяжеленными крыльями, электрические провода толщиной в бревно, шубы и пальто, у которых один рукав длиннее другого... Так появились тысячи вещей, которыми нельзя было воспользоваться, и люди ужаснулись.

– Как ты мог сделать столько зла, самый добрый из всех самых добрых мальчиков?

И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать счастливыми людей, но, не умея рисовать, он зря извёл краски.

Мальчик плакал так громко и безутешно, что его услышал самый добрый из всех самых добрых стариков – Дед Мороз. Услышал и вернулся к нему. Вернулся и положил перед мальчиком краски.

– Только это, мой друг, простые краски... Но они могут стать волшебными, если ты этого захочешь... Так сказал Дед Мороз и удалился...

Прошёл год... Прошло два года... Прошло много и очень много лет. Мальчик стал юношей, потом взрослым человеком, а потом стариком... Он всю жизнь рисовал простыми красками. Рисовал дома. Рисовал лица людей. Одежду. Самолёты. Мосты. Железнодорожные станции. Дворцы...

И пришло время, настали счастливые дни, когда нарисованное им на бумаге стало переходить в жизнь...

Появилось множество прекрасных зданий, построенных по его рисункам. Полетели чудесные самолёты. С берега на берег перекинулись новые мосты...

И никто не хотел верить, что всё это было нарисовано простыми красками. Все их называли волшебными...

Так случается на белом свете... Так случается не только с красками, но и с обыкновенным топором или швейной иглой и даже с простой глиной...

Так случается со всем, к чему прикасаются руки самого великого волшебника из самых великих волшебников – руки трудолюбивого человека...

Путешествие в Красный лес

В некотором царстве, некотором государстве жил-был мальчик. Жил он вместе с мамой в маленьком домике на окраине города. Около дома в палисаднике рос розовый куст. Пришла весна, и на розовом кусте распустилась огромная Красная Роза.

Мальчик очень любил Розу, каждый день приходил к розовому кусту, любовался Розой, разговаривал с ней и не забывал поливать ее.

Вот однажды, когда мальчик пришел к розовому кусту, он увидел, что Роза плачет.

- Что случилось, милая Роза? - спросил Мальчик.

И Роза рассказала Мальчику о своей печали.

- Когда-то очень давно один человек выкопал розовый куст и привез меня в твою страну. Твоя мама купила меня на базаре, и вот уже много лет я живу в вашем саду, - начала свой рассказ Роза, - но все эти годы я скучаю по родным местам.

- Про Красный Лес нельзя рассказать словами, его надо увидеть. В Красном Лесу живет самый добрый слон на свете - это хозяин Красного Леса - Розовый Слон, - сказала Красная Роза.

- Когда Розовый Слон идет по лесу и здороваётся с деревьями, они покрываются чудесными цветами. Когда он разговаривает с птицами, птицы поют самыми красивыми голосами; при его появлении все ссоры прекращаются и звери улыбаются друг другу.

- Я очень хочу увидеть Красный Лес и поздороваться с Розовым Слоном. Может быть, если я поздороваюсь с ним, и в моей стране люди станут меньше ссориться и обижать друг друга. Милая Роза, давай отправимся в Красный Лес, - стал просить Розу Мальчик.

- Да я только и мечтаю вернуться в свой родной лес! - обрадовалась Роза. - Сейчас уже поздно - ложись спать, а рано утром мы отправимся в путь.

На следующее утро Мальчик встал с первыми лучами Солнца и побежал к Розе.

- Роза, я готов! Скажи, куда нам надо идти? - спросил Мальчик.

- Я не знаю, как нам добраться до Красного Леса, - печально молвила Роза. - Я всю ночь думала, как же мы попадем туда.

В это время на небе появилось огромное сверкающее Солнце.

- Кто это тут вспомнил про Красный Лес? - спросило Солнце.

- Это я! - крикнул Мальчик. - Я хочу увидеть Красный Лес и поздороваться с Розовым Слоном. - А Красная Роза хочет вернуться в свой родной лес.

- Хорошо, - пробормотало огромное Солнце. - Я помогу вам попасть в Красный Лес.

Солнце выбрало на небе самое красивое золотисто-розовое облачко и своими длинными-длинными руками-лучиками протянуло облачко Мальчику. - Вот садись на это облачко, - молвило Солнце, - оно отвезет тебя в Красный Лес. Только не забудь взять с собой Красную Розу.

Мальчик осторожно взял Красную Розу в руки, сел на мягкое золотистое облачко, и облачко стало медленно, плавно подниматься все выше и выше. Мальчик удобно сидел на мягком пушистом облачке, и оно легко и быстро несло по небу, залитою лучами утреннего Солнца.

Сказка о малярной кисти

(Виктор Виткович)

Его заперли на ключ. Заперли из-за ерунды, из-за какого-то вредного старичка.

Сначала всё было хорошо. Федя и его приятель Мишка шли по весенней улице. Её мыли и красили к Первому мая, и она сверкала на солнце всеми цветами радуги.

Федя уже успел свой правый рукав выкрасить синей краской, а левый – жёлтой. И на него уже успело свалиться ведро с извёсткой.

И на парадной двери дома, которую так старательно покрасил дворник Варфоломей, Федя уже отпечатал всю свою пятерню, и она почти засохла и останется так до праздника Первого мая на тот год, когда Феде будет не семь лет, а восемь.

Федя и Мишка шли по улице. И всё было интересно! Двое в комбинезонах поливали из шланга дом краской. Половина дома была ещё серая, в пятнах, а половина уже жёлтая, почти золотая. Федя заметил, как под струёй краски исчезла надпись «Катюшка-ябеда», которую он написал углем. Но это ещё что!

Из-за угла выехала аварийная машина – удивительная, с площадкой на тонкой ножке. И какой-то долговязый дядя, стоя наверху, снимал с уличных проводов прошлогодние бумажные змеи и пожелтевшие голуби, сделанные из Катиной тетради по арифметике. Если так пойдёт дальше, то скоро никто не будет знать, что Федя тут живёт!

А внизу под полосатым зонтиком пыхтел каток, разглаживая полосы дымящегося асфальта. Федя сказал Мишке:

– Хорошо бы подложить под каток папины карманные часы и посмотреть, как они сплющатся и превратятся в большие настенные часы!

Но тут долговязый дядя с аварийной машины выронил змей; он упал на свежий асфальт, и каток наехал на змея, навсегда впечатав его в мостовую.

Федя подтолкнул Мишку локтем. Без слов поняв друг друга, мальчики подбежали к катку и с радостными криками стали прыгать вокруг змея, оставляя следы на мягком асфальте. Мастер возмущённо привстал под зонтом, а Мишка с Федей удрали. Они остановились ещё у ведра с зелёной краской. Нагнувшись и сталкиваясь головами, мальчики гримасничали: на них смотрели из ведра зелёные страшилища. Это быстро надоело обоим, и они поглядели кругом – что бы ещё предпринять. Федя придумал – нарисовал себе зелёные усы, а Мишка сунул палец в ведро с жёлтой краской и сделал себе веснушки.

Некоторое время приятели опять чинно шли по улице. Вокруг суетились рабочие – везли в тачках извёстку, несли и подвешивали новенькие водосточные трубы неестественно белого цвета. Федя погудел в одну трубу, но повиснуть на ней не удалось. Мальчики шли... И вдруг остановились, как вкопанные.

Перед их забором – новеньким, только что покрашенным – важно стоял управдом с чёрной бородой, торчавшей вперёд, и дворник Варфоломей с метлой и бляхой, сиявшей на груди. Их снимал фотограф из «Вечерней Москвы». Он то отскакивал и прищурился, глядя в глазок аппарата, то поворачивал управдома и, наконец, замер, готовясь священнодействовать. Мальчики поняли, что не могут не сняться с управдомом и дворником, подбежали и встали впереди: один – с зелёными усами, другой – с нарисованными веснушками. Дворник Варфоломей погнался за ними метлой.

Разочарованные, они побежали дальше. Так они добрались до своей парадной двери – той самой, где сохла Федина пятерня, – и опять застыли на месте: перед ним стояло ещё одно ведро с краской, и из него торчали две чудные малярные кисти, за которыми никто не смотрел. Вверх уходили верёвки; мальчики задрали головы: на недосягаемой высоте качался в люльке хозяин кистей – маляр, но он красил лепной карниз под крышей и вниз не глядел.

Тут из парадной вышла девочка Люся; у неё было белое нарядное платье и на голове, будто бабочка, капроновый бант. Чтоб не измазаться краской, она шла так осторожно, как только могла.

При виде девочки мальчиков охватила жажда подвигов. Выхватив кисти из ведра, они начали яростно фехтовать, оставляя на штанах и рубашках малиновые пятна. Брызги полетели во все стороны. Девочка со страхом отступила на шаг и сказала:

– Здравствуйте, мальчики!

Федя и Мишка картинно облокотились на кисти и поглядели на Люсю.

– Нарисовать ей усы? – спросил Федя у Мишки.

– Не надо... – дрожащим голосом сказала Люся.

– Надо, – сказал Федя.

Окунув кисти в ведро, мальчики обежали вокруг Люси, отрезав ей путь к отступлению.

– Тоби-Лоби-Кукунор! – почему-то закричали они и бросились к девочке.

Люся испуганно попятилась и села в ведро с краской. Мишка и Федя попадали от смеха. А Люся встала – её платье было наполовину белым, наполовину малиновым, – заплакала и побежала домой.

Сказка «Приключения Карика»

(Сергей Линицкий)

Под деревом, засыпанный желтыми листьями и припорошенный снегом, лежал маленький карандашик.

Это сейчас он маленький, а раньше был большим Простым Карандашом. Художник делал им зарисовки и ласково называл Кариком.

Карандашей у художника было много, и хранились они в одной коробке.

По вечерам цветные карандаши нахваливали себя:

- Наши цвета теплые, - гордились Красный и Желтый карандаши. Мы рисуем солнце и радугу, розы и тюльпаны, дарим людям красоту и праздник.

- А мы раскрашиваем море и небо, деревья и траву, - вторили им Синий и Зеленый.

«Вот хвастунишки, - думал Карик, - интересно, что бы они раскрашивали без меня. Только и умеют, что цветные черточки ставить». Ему приходилось много рисовать, и с каждым днем он становился все короче и короче. Подошло время, когда художник купил новый большой карандаш, а Карика уже не доставал из коробки.

- Теперь я не нужен, - думал Карик. Он долго горевал, а потом решил потеряться.

На следующий день художник отправился на зарисовки в парк. Там Карик незаметно выпал из коробки и закатился под дерево.

Три веселых краски (Юрий Смольников)

Глава первая, из которой читатель узнает о том, куда ушли краски и кто остался дома

Государство было совсем маленькое. Почти игрушечное. Конечно, больше, чем эта страничка, но и не такое большое, как ты думаешь!

Страна была яркая, весёлая, разноцветная.

И народ там жил тоже разноцветный — краски в тюбиках. Конечно, не простые, а волшебные; сказочные, но всё-таки краски!

Три весёлых краски — жёлтый Крон, красный Кармин и синий Кобальт — считались самыми главными. Они могли составить любой цвет: и фиолетовый, и розовый, и оранжевый, и голубой, и

зелёный, и сто двадцать пять других цветов.

Однажды жители Страны Интересных Книг пригласили своих весёлых соседей расписать книжную столицу к празднику.

Утром, как только рассвело, краски стройными рядами двинулись в путь. Впереди шёл жёлтый Крон, который умел рисовать даже солнце. И когда он запел песенку трёх весёлых красок, его дружно поддержали все остальные:

Мы яркие, цветистые и разные,
Мы трудимся и весело поём,
Мы синие, мы жёлтые, мы красные,
Мы красоту и радость создаём!

Но не все краски ушли к соседям. Дома остался злой и мрачный Чернокрас, а с ним те, что умели рисовать только тёмную ночь, пасмурный день и бурю на море.

Неповоротливые коричневые краски - и та, которая потемней, и та, которая посветлей, и та, которая просто коричневая, - тоже остались дома.

Старый Чернокрас ворчал и злился. Ох, и нудный же у него был характер! Все в государстве с удовольствием выполняли свои работы, а Чернокрас всегда был недоволен тем, что ему поручают чистить сапоги и ботинки, хотя ничего другого он делать не умел.

Зато больше всего Чернокрас любил хвастать: мол, всё могу сделать сам.

«Без вас обойдусь», - твердил он каждому.

Сколько раз он от злости принимался красить своей чёрной щёткой нежную весеннюю травку! Но Кармин вовремя замечал это и уводил Чернокраса с поляны.

- Каждый делает своё дело, - говорил Кармин. - Работай и ты! Чистить сапоги - это тоже очень важно!

Ведь мудрая и строгая Белила больше всего на свете любила чистоту и никому не разрешала ходить в грязных ботинках даже в сырую погоду.

В таких случаях Чернокрас ругался и ворчал ещё больше. Но в тот день, когда краски уходили на праздник, он всё-таки вычистил все ботинки.

Это был аккуратный, трудолюбивый старик. Дома в мастерской у него всегда было много дела: то приклеить яркий поясок новой краске, то тюбик запаять, то неосторожный карандаш заточить.

Работал старый мастер хорошо, а говорил медленно: с головы до ног он был наполнен вязким клеем. Ворочать языком ему было очень трудно.

Веселая сказка о необычном государстве, где живут краски и карандаши, придуманная для малышей настоящим художником.

Мы совсем забыли сказать, что в книжную столицу не пошёл и знаменитый мастер Клей.

Ну, куда ему такому на весёлый праздник!?

Пёстрая сказка (Наталья Абрамцева)

Эта сказка — о цветах. Не о тех, что растут в поле или в саду. О цветах — красках, оттенках. Их гораздо больше, чем в обыкновенной полосатой радуге. Семь цветов, и все? Разве это так? А розовый? А васильковый? А просто белый или просто черный? Радуга их прячет, но они есть. И всегда рады нам показаться, подмигнуть, удивить нас.

Вот возьмет желтый цвет и обернется желтым одуванчиком, или желтым цыпленком, или маленьким грибочком лисичкой — здесь желтому немного поможет оранжевый цвет. Или, к примеру, черный цвет пошепчется с белым, и получится, может быть, зебра, может быть, школьная тетрадка, может быть, клавиши пианино.

Цвета-краски живут в мире и согласии. Дружат, помогают друг другу. Друг друга дополняют, оттеняют, подчеркивают красоту каждого. Темно-зеленый, почти малахитовый цвет старых елок, просто зеленый цвет травы, бледно-зеленый (его называют фисташковым) цвет молодых листочков так привязаны друг к другу, что трудно решить, давние ли они друзья или близкие родственники.

Вот еще два цвета: желтый и лиловый. Такие разные... А поссорились хоть раз? Думаю, нет. Иначе могла ли быть такой красивой клумба, на которой попеременно растут ярко-желтые и темно-лиловые тюльпаны? И откуда бы взялся наполовину желтый, наполовину лиловый цветок иван-да-марья?

Цвета-краски знают о том, что от ссор можно побледнеть, потускнеть, стереться. Да и просто не хотят, не любят цвета ссориться, поэтому и живут спокойно и вечно. Такие уж они есть, все, кроме двух — синего и красного.

А эти чудесные цвета очень нужны, очень красивы. Это правда, это все краски и оттенки знают. Но никто не стремится узнать: красный ярче синего или синий красивее красного. Зачем? Поэтому со всеми другими цветами синий и красный в полном согласии, но между

собой...

— Я!

— Нет, я!

— А я утверждаю, что я!

О чем они спорят? Обо всем, по порядку, по очереди, каждый день, каждый час. Очень сердито.

— Я, красный цвет, нужнее, чем вы, синий!— распаялся красный.— Нужнее, потому что само солнце красное!

Желтый, оранжевый, рыжий, золотой, розовый, багряный и множество других цветов промолчали из вежливости, хотя были дружны с солнцем не меньше цвета красного.

— Нет, — возмутился синий, — нет! Не вы, цвет красный, а я, синий. важнее людям! Потому что само небо синее!

Голубой, серый, розовый, черный (ночь есть ночь), печально-лиловый и еще многие-многие оттенки и цвета тоже промолчали, сделав вид, что ничего не слышали. И правильно: зачем спорить, если ничего не докажешь.

— Ух, — не отставал красный цвет, — все равно я сильнее. Потому что я... Потому что огонь... Огонь...— а он может все — он красный!

И снова промолчали оранжевый, желтый, золотой и вся тысяча, а может быть, миллион цветов и самых маленьких оттенков, без которых огня и на свете не было бы.

А синий цвет кричал:

— Я сильнее! Захочу — погашу огонь. Я — синий цвет, я — цвет воды. Я — реки, озера, моря, океаны.

Промолчали цвета морской волны, голубые, зеленоватые, промолчал белый цвет пены морского прибоя, промолчал серебряный цвет замерзшей воды — океанских айсбергов. Молча вздохнули эти цвета. Они не хотели гасить огонь — без него темно и холодно. Но знали они, что, если синий цвет решил, что он самый-самый, словами его не переубедить. Должно что-то произойти, а пока...

— Я!

— Нет, я!

— А я утверждаю, что я!

...Наконец одна мама захотела сшить своей дочке новое платье. Мама — обыкновенная, дочка тоже обыкновенная. Только очень, очень синеглазая. Таких синих-пресиних глаз, наверное, ни у кого на свете больше не было.

— Вашей дочке пойдет голубое платье, — говорили все. — Ведь у нее синие глаза, хотя белое или, например, желтое тоже будет неплохо.

Но мама сказала, что хочет сшить для синеглазой дочки красное платье. Почему именно красное? Не знаю почему, но как только девочка с синими-пресиними глазами надела красное платье, всем вокруг стало светлей и радостней. Будто пришел веселый, разноцветный праздник. К людям пришел.

А вот все на свете цвета — и желтый, и голубой, и белый, и бордовый, и остальные — так испугались, что на секунду погасли. Ведь два цвета-недруга — красный и синий — оказались рядом. Но два враждующих цвета вели себя вполне пристойно. Они друг друга, казалось, и не замечали. Им было стыдно ссориться при маленькой девочке.

Синеглазая девочка очень полюбила красное платье и надевала его часто-часто. И представь, скоро два прекрасных цвета нечаянно подружились. Кто из них первым нечаянно поздоровался, или попрощался, или сказал, что сегодня неплохая погода, — уже давно забыто. Да и не важно это. Важно, что тогда очень осторожный, самый осторожный из всех цветов, серый цвет сказал:

— Вы прекрасно смотрите вместе. Вы просто созданы друг для друга. Красный и синий ответили в один голос:

— Спасибо, вы совершенно правы.

А синеглазая девочка и ее обыкновенная мама, та, что сшила красное платье, даже и не знали, что помирили два самых ярких, самых сильных цвета.

Мы ищем кляксу.

(Владимир Сутеев)

Всё началось с неприятности. Ваня и Маша пришли к соседу Художнику посмотреть его рисунки. Вдруг Маша нечаянно опрокинула баночку с тушью прямо на альбом. Получилась большая безобразная клякса. Ребята заплакали, а Художник сказал: Ничего, сейчас достану кляксывыводитель, и мы её...

Художник быстро-быстро нарисовал в альбом портреты Вани и Маши, потом взмахнул карандашом и произнес заклинание:

Мульти-мульти, Раз, два, три. И в альбоме Вы – внутри!

И когда он перевернул страницу альбома...

...Ваня и Маша очутились в сказочном лесу около избушки на курьих ножках. В избушку вели чёрные грязные следы, а из окошка с грохотом летела всякая утварь... Клякса здесь... - прошептал Ваня, - мы её подкараулим и... Вдруг с воем, словно реактивный самолёт, прилетела в ступе Баба-Яга.

- Кто это тут хозяйничает?! Кто здесь безобразничает?! – закричала она, размахивая помелом.

Ребята спрятались в бочку, но Баба-Яга сразу их обнаружила и приказала Филину: -Ты, Филька, пуще глаза своего сторожи их, а я большой котёл воды вскипячу, и мы их... -

Спасите! – закричал Ваня. Перевернув страницу альбома, Художник спас ребят от страшной Бабы Яги, но бочка, к сожалению, оказалась в открытом море...

- Бочка дырявая... мы тонем! – запищали ребята.

— Не бойтесь, — сказал Художник и, несмотря на большие волны, несколькими штрихами нарисовал лодку.

— Теперь перебирайтесь сюда! — скомандовал он. Ваня и Маша почувствовали себя в безопасности, но ненадолго: огромная чёрная Акула вынырнула из воды и погналась за лодкой. Художник пририсовал к лодке парус, но Акула не отставала... Пришлось перевернуть страницу... и ребята оказались посреди жаркой пустыни. По песку тянулись чёрные следы...

— Здесь была Клякса, — сказал Ваня.

Ребята пошли по следам и не заметили, как перед ними появился огромный Лев. Лев раскрыл пасть и громко зарычал... — Спокойно. Я здесь! — раздался голос Художника. Рука его взмахнула карандашом, и Лев оказался в прочной клетке... А ребята... — на следующей странице альбома. — Где мы? — спросили они.

— Вы находитесь на неизвестной науке планете, которую я придумал, — сказал Художник и пририсовал детям скафандры с антеннами, чтобы они могли двигаться в неземной атмосфере.

Ваня и Маша с любопытством рассматривали незнакомый мир и вдруг заметили в небе странный летательный аппарат, который быстро к ним приближался. «Летающая тарелка» опустилась неподалёку, и из её люков со свистом выскочили существа, похожие на осьминогов, — обитатели этой планеты.

— Уинпетриско сито бандо цютко, — бормотали они на своём языке, очевидно приветствуя Ваню и Машу. — Марженгола! Стрикококо! — кричали жители планеты, танцуя вокруг

детей. — Смотри-ка, — тихо сказал Ваня Маше, — ведь один из них совсем чёрный! — Клякса! — пискнула Маша.

Но было поздно — Клякса юркнула на следующую страницу. — Да это же наш двор! Мы дома? — удивился Ваня. — Ты угадал, — сказал Художник. — Я нарисовал наш двор и даже нашего дворника дядю Федю. — Здесь была Клякса, — сказала Маша, — тут везде её следы. — Я-то знаю, откуда эти пятна! — вдруг грозно закричал дядя Федя. — И знаю, кто тут безобразничает! — Это не мы, дядя Федя! Это Клякса! Художник хотел спасти ребят от дяди Федя, но на этой странице они угодили прямо на спину ужасного Змея Горыныча. Дядя Федя тоже почему-то попал сюда.

— Я вам всем покажу! Всех к порядку приучу! — кричал дядя Федя, размахивая метлой. Змей Горыныч с ребятами на спине бросился наутёк... но дядя Федя догнал его. И досталось же Змею Горынычу!

А пока дядя Федя с ним расправлялся, Ване и Маше удалось улизнуть на другую страницу альбома. Там пришлось взбираться на крутые горы и отвесные скалы, и если бы не Художник, который нарисовал мостик через бездонную пропасть, ребята не попали бы на следующую страницу. Ура!!! Кляксу нашли и поймали только на самой последней странице.

— Молодцы! — сказал Художник, взмахнул волшебным карандашом и произнёс заклинание: Мульти-мульти, Пятью пять — И вы в комнате опять! — Вы волшебник? Фокусник? — спросили ребята.

— Нет, я просто художник-мультипликатор!

Художник ушёл в другую комнату, а Клякса, представьте себе, ожила, захихикала и спряталась где-то среди страниц альбома.

Когда Художник принёс кляксовыводитель, кляксы уже не было. Она убежала туда... в альбом... -сказали Ваня и Маша.

- Клякса погубит все мои рисунки! – воскликнул Художник. – Её во что бы то ни стало нужно поймать!

- Мы готовы её ловить, но как? – спросили ребята.

- А вот как! Сидите смирно!

Сказка о теплых и холодных красках

В некотором царстве, в некотором государстве жила была королева Кисточка и Король Карандаш. С утра до вечера они правили волшебной страной Рисовандией. Карандаш из линий возводил дворцы и кварталы, дороги, горы, леса. А Королева Кисточка со своими подружками красками украшали свою страну, чтобы в ней было красиво, ярко, весело.

Она выплескивала из своей косички волшебные капельки, наполняя цветом бабочек, цветы, букашек, а солнышко она одевала чаще всех, ведь столько тепла оно отдавала всем жителям Рисовандии.

Как только проснется солнышко, кисточка бросает ему воздушный красно-желтый шарфик. Днём примеряет желтый сарафанчик, а перед заходом Солнышка кисточка наряжала его в вечернее багряное платье.

И все было бы хорошо, но краски вдруг рассорились. А случилось это потому, что Кисточка все больше стала общаться с желтой, красной и оранжевой красками, ведь в гости пришла Осень и Кисточка трудилась, чтобы успеть одеть жителей Королевства в бархатные осенние плащи и совсем не обращала внимания на голубые, синие, фиолетовые краски.

Обиженные и рассерженные, краски решили навсегда покинуть страну Рисовандию, но в отместку захватить с собой любимец кисточки красную и желтую краски. Они отправились искать себе другую королеву далеко-далеко на север в ЦАРСТВО СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ.

Снежная королева была необыкновенной красоты, у нее было белоснежное мраморное лицо и огромные голубые глаза, а парчовый наряд переливался, сверкая холодным синим — зеленым светом драгоценных камней. Когда на пороге появились девочки — краски в своих

разноцветных шубках, Королева очень рассердилась непрошеным гостям и вмиг их заморозила, ведь красная и желтая краска очень походили на жаркое солнце и жгучий костер, а в этом королевстве даже шепотом нельзя было произносить такие слова, а вот синим, голубым, фиолетовым краскам даже обрадовалась. Ей как раз не хватило краски, чтобы закончить свой хрустальный дворец, да и к ее новому наряду неплохо прикрепить несколько блестящих сосулеч, ведь сегодня на бал съедутся принцессы холодных широт, и Снежная Королева должна быть неотразима....

Петух и краски.

(Владимир Сутеев)

Нарисовал Художник Петуха, а раскрасить-то его и забыл... Пошёл Петух гулять, и все на дворе вдруг стали смеяться. Даже Цыплята.

— Почему они смеются надо мной? — спросил Петух Собаку.

— Ты же ходишь совсем нераскрашенный, — сказала Собака, — посмотри-ка на себя!

Древняя книга рода Колористики

Принцесса Колористика закончив свои приготовления на бал, так утомилась, что решила прилечь и немного поспать, тем более она была единственной из сестер, видящей цветные сны Графика всегда интересовалась, а какие они «цветные сны»?

За всю свою жизнь ей не приснился ни один цветной сон, снились ей лишь черно-белые, ведь она была дочерью дня и ночи, а крестные отец и мать были светом и тенью, которые так и ходили друг за другом, не расставаясь.

А вот Колористика! Каждую ночь она отправлялась в царство цветных грез (мечты) Сны у нее были интересными, цветными и запоминающимися. Каждое утро Графика и Пластика ждали сестру, чтобы послушать ее очередной сон.

«Скажи, какого цвета сон осенний?» - торопила сестру Пластика и Колористика начинала свой выразительный рассказ: «Осенние сны особенные Теплые и холодные Теплые потому, что краски осени солнечные и яркие, а холодные от того, что жаркие дни сменяются прохладными.

А какого цвета зимние сны? - не унималась Графика «Ну зимние сны наверно видишь и ты, ведь в них много белого цвета, и голые без листвы деревья спят застывшими черными линиями»

Но в этот час Колористике приснился совсем необычный сон. Ей снилось, как она собирается на бал, тщательно подбирая наряд, как фея Кисточка уводит ее в подземелье, ведь там лежит древняя книга рода Колористики.

Принцесса открыла пыльный, с желтыми от времени страницами том, и с интересом стала рассматривать его. И вдруг, она увидела необычную картину: кипящий, бурлящий котел, а рядом в белом халате и больших очках ученый и выстроившаяся к нему очередь разноцветных человечков. У каждого в руках Колористика увидела корзинку, а там лежали дары природы.

Человечек в зеленом костюме стоял 1-м к мудрому ученому. Сегодня он принес неплохой товар – свежую зеленую травку, и пучок старой темной зелени. За ним стоял человечек с двумя корзинками: в одной лежали плоды растений, в другой красная смола из плодов пальмы и корни марены.

Как точка со звуком разговаривала

Встретились как – то на белом листочке точка и нотка-звук Нотка сидела в своем домике из линеек - нотоносце, а точка – на кончике карандаша. Стали они друг перед другом хвастаться и спорить, кто из них нужней, красивей и важней в мире искусства: точка художника или нотка – звук композитора

«У меня самая лучшая страна - моя черно-белая ГРАФИКА» - начала важно ТОЧКА «Музыка – страна моя. Как прекрасна ты!» - пропела очень протяжно и ласково нотка «С моей помощью художник создает картину» – запрыгала точка «А с моей композитор сочиняет музыку: марши, танцы и песни» - вновь зазвенела нотка над самым ухом точки и закружилась в танце»

А я умею меняться на глазах у всех» - не унималась точка « А я ...» Но точка уже не слушала звук – нотку и начала свое представление

Она мягко двинулась вперед и за ней потянулась сначала прямая, а затем волнистая линия « Подумаешь, – вздернула своей косичкой нотка, - и я так умею!» и нотка стала шагать по лесенке нотоносца и за ней потянулась такая же линия, как у точки, только она зазвучала, превратившись в красивую, нежную мелодию.

«Смотри, - удивилась точка, - как похожа твоя мелодия на мою линию!» «А так ты умеешь? – озорно подмигнув, точка продолжала двигаться по листу бумаги, оставляя за собой след линии, которая закручивалась, изгибалась, меняла свое направление и настроение прямо на глазах.

«Я попробую, - пропела нотка, прыгнув на нотоносец и начала вытворять чудеса гимнастики, она то скакала на одной линейке, то перепрыгивала на другую, потом усаживалась между линейками, то вдруг неслась, как на пожар по всем линейкам подряд, звеня своим звонким голоском У нее получилась такая ажурная словно кружева, мелодия, что точка даже замерла и заслушалась , но потом , очнувшись сказала обиженно: «Ладно, и здесь твоя витиевая мелодия точно повторяет мою выразительную и красивую линию. Но вот таких пятен ты точно не сможешь мне показать!» И точка на глазах стала расплываться, превращаясь в разные по форме и размеры пятнышки, заполняя ими лист.

«Я попробую» - тоненько вновь прозвенел голосок нотки, только сестричек позову и в это мгновение на нотный стан посыпались ДО-РЕ-МИ-ФА-СОЛЬ-ки. выстроившись, как гимнасты в цирке друг над другом и зазвучала не линия-мелодия, а звучный аккорд, состоящий из множества ноток-звуков, он действительно был похож на яркое пятно, которое выделялось посреди белого листа.

Аккорд звучал на всю комнату. Потом появился еще один аккорд, еще и вот уже вся комната наполнилась звучанием ярких музыкальных пятен, они звучали то торжественно,

величественно, но встречались и аккорды, звучащие мягко и с грустинкой, и о, чудо! Что же произошло на листе бумаги? Пятна, сделанные точкой, слетали с листа бумаги и искали аккорд, похожий на себя. Давайте и мы послушаем аккорды и найдем, какие пятна там спрятались

История про Графику, точку и других

Муха-муха-цокотуха,
Позолоченное брюхо,
Муха по полю пошла, муха денежку нашла...

А в это же самое время по улице Цветочной шла Божья коровка Жу-Жу с покупкой из магазина и тоже что-то увидела, но это ЧТО-ТО не было похоже ни на что, ранее виденное Божьей коровкой. Это была маленькая черная ТОЧКА, спавшая на листочке «Эй, ты кто такая, незваная гостья, как ты оказалась на моей Цветочной улице, никому не нужное создание! Но Точка оказалась бойкой и смысленной ученицей лесной школы художников Конечно, пока она мало, что умела, но зато делала это превосходно Оскорбленная словами Божьей коровки, точка подпрыгнула на месте, схватив свое ведерко с краской и прыгнула ей на спинку «Ай-ай-ай!»-закричала Жу-Жу «Ты испортила мне мой новый красивый плащик!» Но Точка уже не слышала Еще бы, она как на холсте, на блестящей спинки Божьей коровки уже с удовольствием ставила свои украшения Точки, попадая на плащик, вдруг начинали расплываться, превращаясь в черные пятнышки «Ай-ай-ай!»- еще громче кричала Божья коровка «Что ты творишь?» На крики со всех сторон стали слетаться такие же Божьи коровки, бабочки и другие жители улицы Цветочной А точка, израсходовав всю краску, улеглась отдохнуть на цветную спинку Божьей коровки «Ой, какой нарядный у нашей Жу-ЖУ – прожужжали подружки Божьей коровки «Какой мастер- художник украсил твой плащ?» - захлопали крылышками бабочки. Тут из стаи вылетела яркая бабочка и напрямик полетела к лежащей на спинке у Божьей коровки, отдыхающей Точке

«У меня сегодня цветочный бал, быстренько поставь мне на крылья крупные пятна-глазки, только так, чтобы таких пятен не у кого я не встречала. И Точка начала работу с крылышками бабочки, которая уже через минуту вылетела с большими пятнами, похожими на глаза павлина.

«Смотрите, павлиний глаз на крыльях нашей модницы!» - зашептались бабочки. С тех пор бабочку с большими круглыми пятнами на концах крыльев стали звать Павлиньим глазом В знак благодарности бабочка подарила Точке цветочный самолетик, на котором она могла бы летать к своей крестной маме Графике и к друзьям бабочкам и божьим коровкам, украшая их наряды точками и пятнышками Каждый день они с нетерпением ждали художницу- Точку, внимательно наблюдая за ней в небе, ведь когда точка двигалась в своем цветочном самолетике, на небе появлялась линия , тянущаяся за точкой, она была то тонкой паутинкой – ниточкой, то толстым шнурочком - змейкой Зная, что за ней наблюдают жители Цветочной улицы, Точка начинала рисовать в небе затейливые узоры За хвостом цветочного самолетика тянулись следы всевозможных линий: то спокойных, то слегка взволнованных, то ломанных и дерзких.

«Ах, эта выдумщица – точка, что она вытворяет в небе, какие картины рисует линиями, сразу видно, что художница А такие разные по характеру линии, следуя за точкой то превращались в сердитые , остроконечные волны , то соединяясь концами принимали очертания облаков – корабликов или фантастических чудищ, то растягивались пятнами в ряд от светлых облаков до темных, а там , где Точка не успевала оставить след , просто падали звездочки. Линии, которым не нашлось места на небе, упали на землю, устроившись в завитках улитки, в паутинке паучка, в прожилках листочка.

Вглядись в ночное небо, может, и ты увидишь там художницу – ТОЧКУ, нарисованные ей разные линии и пятна – звездочки, разбросанные по небу ее крестной матерью строгой красавицей - ГРАФИКОЙ

Приключение графини Графики и ее дочерей

Я вам расскажу небольшую историю. Это было давным-давно. Рядом с нашей планетой Земля появилась планета с необычным названием ИСКУССТВО.

Она не была похожа ни на одну планету во вселенной. Сияла она ярче других своим необыкновенным светом. На ней никогда не было войн, ссор, жестокости. Там цвели благоухающие и необычные цветы и кругом царил неземная красота. И государства на планете ИСКУССТВО были особенные. Услышав, из какого государства житель, сразу можно было догадаться, чем он занимается.

На самом юге находилось государство ИЗО, так сокращенно прозвали страну художников, скульпторов и дизайнеров, где было много бумаги, глины и песка, недаром соседи прозвали страну «складом кисточек и красок»

Управляли страной ИЗО три сестры, три знатные дамы: графини Графика, Колористика и Пластика Они так любили свое государство, постоянно восторгались им, и разрешали проживать там только тем, кто хотел и старался изобразить красоту своей страны и на своем изобразительном языке рассказать об этом всем жителям планеты ИСКУССТВО. Этим занимались настоящие мастера, которых прозвали ХУДОЖНИКАМИ. Другие мастера украшали свою страну ИЗО, искусно расписывая посуду, сувениры, стены храмов. Этим мастера называли ХУДОЖНИКАМИ - ДЕКОРАТОРАМИ.

Но были в стране и такие умельцы, без которых вряд ли она была так хороша Они занимались необычным ремеслом. Они придумывали необыкновенные конструкции и формы домов, дворцов и замков, а звали их ДИЗАЙНЕРАМИ.

Вот поэтому-то страна ИЗО очень отличалась от любой другой на планете ИСКУССТВО. А государств на этой планете было не очень-то и много.

По соседству расположилось всегда поющая и играющая страна МУЗЫКА. Чуть дальше жили веселые театралы, ведь их страна называлась ТЕАТР. Жители страны ТЕАТР были частыми гостями страны Литература, где читали стихи и увлекательные приключенческие книжки А рядом на планете ИСКУССТВО появилось государство БАЛЕТ, где бегали тоненькие и всегда танцующие девочки - балеринки Через речку виднелся большой экран, туда часто приезжали туристы, чтобы посмотреть новый фильм в государстве КИНО.

И все было бы хорошо на планете ИСКУССТВО, или как ее называли местные жители – страна ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, если бы не произошел спор между сестрами - управительницами: графинями Графикой, Колористикой и Пластикой. Еще бы! Ведь на днях должен был состояться бал, на котором выбирали самую красивую девушку планеты. И жители планета ИСКУССТВО усердно готовились к нему. В ИЗО только и шли разговоры, кто же поедет на бал?!

Это и послужило причиной ссоры ГРАФИКИ, КОЛОРИСТИКИ и ПЛАСТИКИ Каждая доказывала, что она самая выразительная, самая красивая и главная в государстве, что благодаря ней, страна ИЗО превратилась в сказочную страну.

И вот, что придумала Графика и ее дочери: ТОЧКА, ЛИНИЯ, ПЯТНО, ТОНОВАЯ РАСТЯЖКА.

Фея Пластика

В эту минуту она уже летела в сторону «черной дыры», но даже «черная дыра» была уже не в силах справиться и заглотив выдумщицу. С другой стороны, в это время на бедняжку уже мчались со скоростью света камни-метеориты, шипя своими огненными головами и обжигая со всех сторон космическими звуками:

«Нам не нужны твои фигуры, убирайся прочь, самозванка Пластика. В космосе и без тебя достаточно фантастики!»

И тут Пластика впервые почувствовала, что в этом бесконечном космосе она никому не нужна, что эта мертвая бездонная пропасть вместе с прожорливой «черной дырой» погубят мечтательницу Пластику. А ведь она так много может!

Но, в это время, она почувствовала сбоку сильный удар пролетающих огненных метеоритов. Мягкое цилиндрическое тельце Пластики, потеряв свою форму, стремительно летело в неизвестном направлении и слезы, настоящие слезы впервые покатались из ее глаз и опять в ушах раздался этот космический гул...

Когда она очнулась, долго не понимая, что с ней произошло, кругом все было незнакомо. Лишь Солнце в вышине посылало свои горячие лучи. Пытаясь подняться, Пластика поняла, что ее такое гибкое и податливое ранее тело не слушалось, видимо от потрясения она превратилась в твердую каменную глыбу-статую с красивыми выразительными, но такими неподвижными формами и это состояние было для нее ново.

Вокруг нее собрались непонятные прекрасные существа, таких Пластика никогда не встречала в космосе. Они пели, играли, танцевали и разговаривали на незнакомом Пластике языке, с интересом разглядывая гостью.

Пластика отчаянно пыталась что-то им объяснить, но они не понимали ее космического языка, а она рассказывала, чему так долго училась, во что она может превращать глину, песок, камень и даже бумагу.

Чтобы эти неизвестные ей до сих пор создания обратили на нее внимание, Пластика собрала свои последние силы и, на глазах собравшихся, стала превращаться в причудливые дворцы и строения, потом перед их глазами из неотесанной каменной глыбы появилась словно живая скульптура прекрасной девушки, из лежавшей под ногами глины. Пластика уже создавала невиданной красоты сосуды и вазы, раздавая всем желающим.

Пока незнакомцы радовались своим подаркам, она продолжала творить чудеса, вдыхая в каждую форму образ и характер Пластика, словно волшебница, выстраивала свои придуманные конструкции, состоящие из ее любимых шарообразных, цилиндрических и угольнообразных форм. Но главное! Главное, что могла делать Пластика на Земле – это создавать фигуры и конструкции, которые можно было обойти и рассмотреть со всех сторон. Вот в чем заключалось ее великое мастерство! Объем! Все фигуры с помощью Пластики становились объемными!

Закончив работу и увидев восторженные глаза жителей новой планеты, Пластика открыла свою сумочку и внесла последний штрих своим творения. В сумочке лежал ряд аккуратно сложенных поверхностей – фактур. Пластика с любовью провела по ним рукой и жители услышали опять ее восторженный голос, теперь – то они уже хорошо ее понимали. «Посмотрите, какие они разные, и у каждой, как и у всех вас, есть свой характер. Вот гладенькая скользкая, как зимний каток, а вот – гладкая и не скользкая. Эта фактура покроем пол в новом дворце, а вот этой шероховатой станут стены замка. А вот эта ребристая фактура... ляжет на крышу дворца! Ведь там всех скоро ждут на званый бал? И Пластика двигалась дальше, находя все новые фантазии, радуясь и радуя всех вокруг, пока не очутилась перед большими узорчатыми воротами, на которых было написано

История о Контрасте

В некотором царстве,
В некотором государстве,
Жили- были королева Гармония
И король Ритм

И было у них два сына. Одного звали Конт, другого Раст. Хоть они и братьями были, но очень уж разными, и лицом, и характером, зато друг без друга жить не могли, нигде порознь не появлялись и никогда не расставались Только утро наступает, а братья уже вместе играют.

Один огромный куст роз поливает, а другой на маленьком кустике ягодки собирает. Не нарядится королева Гармония: «Смотри, Ритм! Конт, Раст уже проснулись!»

Так мальчики подрастали и превратились в прекрасных юношей – королевичей. Но так и остались разными, совсем друг на друга ни в чем не похожие. Конт был веселым балагуром, обожал свои любимые белые розы в королевском саду и скакуна белой масти. Он часто отправлялся на нем в соседнее государство Форм, где подружками его были барышни – линии, каждая со своим характером и поведением.

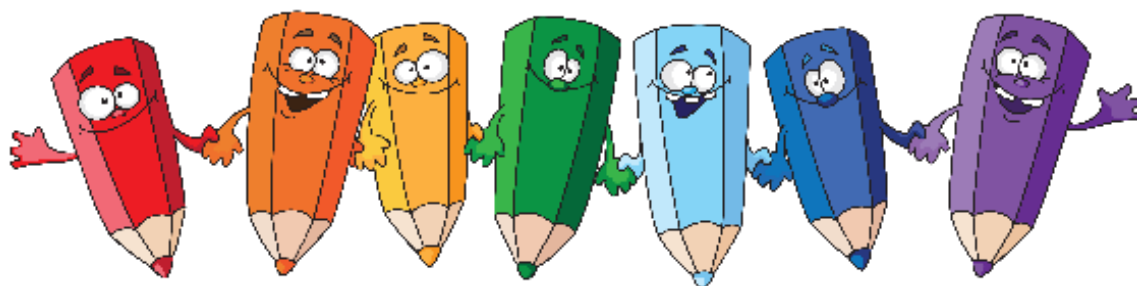
Брат Раст был полной противоположностью, он все время был задумчив и мечтателен, любил смотреть на черное ночное небо и разговаривать с подружками – звездами. А одной звездочке, он даже подарил черное бриллиантовое кольцо.

Собрался как – то Конт на праздник в страну Форм.

Сорвал выращенные белые розы для подружек линий и госпожи Симметрии и отправился в путь, весело насвистывая любимую мелодию. А Раст с грустью глядел вслед брату и уже с нетерпением ждал его возвращения.

Прошел день, другой, третий, но брат не возвращался. Лишь, в памяти перед глазами остался силуэт Конта. Прошла еще одна тревожная ночь. Еще печальней стал Раст, а на рассвете оседлал своего вороного коня и отправился искать пропавшего брата.

Подъехав к царству Форм, перед глазами Раста открылась странная картина. Было трудно понять, что же теперь здесь происходит.

Конспекты занятий

О чем рассказывает жанровая живопись

Программное содержание. Вызывать у детей интерес к жанровой живописи, эмоциональный отклик на произведения, желание внимательно рассматривать их, соотносить увиденное с собственными чувствами и опытом, общаться по поводу увиденного с товарищами, делиться впечатлениями. Развивать наблюдательность, воображение, образное и логическое мышление.

Подводить дошкольников к пониманию особенностей жанровой (бытовой) живописи как сюжетно-тематической картины, где есть определенная тема и конкретный сюжет, то есть взаимосвязь последовательно развивающихся событий, действий, составляющих основное содержание картины. Учить внимательно рассматривать картину, выявляя логические связи в содержании и средствах выразительности с целью установления главной идеи картины (замысла художника).

Дать детям представление о том, что есть особый вид живописи — жанровая (бытовая) живопись — это изображение художником нашего быта, то есть нашей обычной жизни, наших будней, наших дел, труда, праздников, забавных происшествий, занятий спортом, радостей и горестей. Показывать особенности труда художника — бытописателя, жанриста, вызывать восхищение его мастерством, уважение к его труду.

Развивать умение высказывать развернутые оценки и суждения об увиденных произведениях, используя образные выражения, эпитеты, сравнения.

Предварительная работа. Знакомство детей с натюрмортом, пейзажем, портретом. Чтение рассказов о жизни детей и взрослых, их поступках и поведении, с последующими беседами о прочитанном (произведения Л. Толстого, Б. Житкова, Н. Носова, В. Маяковского). Рассматривание иллюстраций в этих книгах. Слушание музыкальных произведений, исполнение песен, сюжетно-тематическое рисование и лепка на тему труда, спорта, взаимоотношений с животными и людьми.

Материалы. Репродукции картин, помещенные на четырех стендах: на первом — натюрморты, на втором — пейзажи, на третьем — портреты, на четвертом — жанровая живопись: «Ужин трактористов», «Сенокос» А. Пластова; «Дети, бегущие от грозы» К. Маковского; «Масленица» Б. Кустодиева, «Хоккеисты» А. Дейнеки. Аудиозапись музыкального произведения «Мелодия (фа мажор)» А. Рубинштейна.

Ход занятия

Занятие проводится в зале, где на стендах размещены репродукции картин.

Воспитатель. Ребята, мы сейчас пойдем на выставку художественных картин. Вы знаете, как надо вести себя на выставках? (Ответы детей.) Да, вести себя нужно спокойно, тихо, не мешать другим любоваться картинами, не спешить, быть внимательными. Когда вы войдете в зал, то спокойно разойдитесь и самостоятельно рассмотрите произведения. Я вам даю задание: подумайте, чем картины на одном стенде отличаются от картин на других стендах? Вы рассмотрите картины, полюбуетесь ими, сравните содержание картин одного стенда с картинами на других стендах. Я даю вам время для спокойного рассматривания, а затем прозвучит колокольчик — это сигнал для того, чтобы вы подошли ко мне, и мы обсудим увиденное. Итак, идем на выставку.

Дети входят в зал и спокойно рассматривают картины. Воспитатель включает негромко музыкальный отрывок из «Мелодии» А. Рубинштейна. Через 4—5 минут звучит колокольчик. Музыка выключается, дети собираются вокруг взрослого.

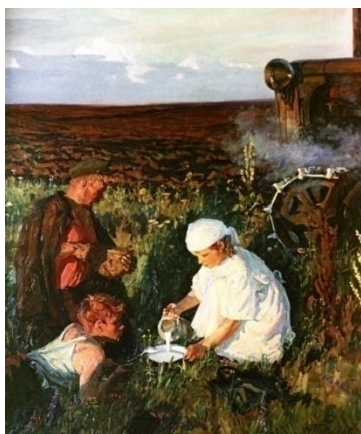
Воспитатель. Каково ваше впечатление от выставки? Вам понравились картины? Вы подумали, чем картины каждого стенда отличаются друг от друга? (Ответы детей.) Вы правильно отметили, что на стендах представлены натюрморты, покажите их (дети показывают), пейзажи (дети показывают), портреты (дети показывают). А как называются картины, помещенные на четвертом стенде? (Показывает их, выслушивает ответы детей.)

Об этих картинах я вам еще никогда не рассказывала. Это новый для вас вид живописи, называется он — жанровая живопись. Давайте подойдем к этому стенду поближе и посмотрим, о чем же говорят нам эти картины. (*Дети рассматривают и рассказывают.*)

Если в натюрмортах, пейзажах, портретах предметом изображения является какой-то один или несколько объектов (овощи, фрукты, природа, человек или группа людей), то в жанровой живописи предметом изображения является человек или люди, но в каких-то действиях, взаимодействиях, событиях, то есть в сюжете; с ними что-то происходит: они в испуге бегут от дождя, играют в хоккей, катаются на санках, играют в снежки, пришли в гости и т.д. Содержание картин жанровой живописи очень многообразно. Давайте внимательно рассмотрим эти картины и полюбуемся мастерством художников-жанристов, которые увидели много интересного в нашей обычной жизни. Они нарисовали прекрасные сюжеты про людей, чтобы мы обратили внимание на то, как грустна или радостна бывает наша жизнь, как много необычного можно увидеть, если быть внимательными.

Детям дается время для рассматривания и обсуждения увиденного. Затем воспитатель предлагает всем отправиться в группу, предупреждая о том, что дети еще увидят эти произведения.

Рассматривание репродукции картины А.А. Пластова «Ужин трактористов»

Программное содержание.

Дать детям представление о том, что произведения о труде относятся к жанровой живописи; это сюжетно-тематическая картина, в ней всегда есть взаимосвязь событий — сюжет. Вызывать у детей уважение к труду художника-жанриста, бытописателя, особенностям его труда.

Развивать у детей умение высказывать развернутые суждения и оценки об увиденном, используя образные выражения, сравнения, эпитеты.

Активизировать словарь детей словами и выражениями: трактор пашет, пашня, трактористы, земля-кормилица, мягкая, пушистая, живая; труд тяжелый, но радостный.

Предварительная работа. Беседа о труде тех, кто выращивает хлеб, в том числе о труде трактористов, прослушивание песни о тракторе «Марш трактористов» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача), рассмотреть трактор в натуре или на иллюстрации. Изобразить его в предметном или сюжетно - тематическом образе, например, «Тракторы пахут землю» (рисунок, аппликация).

Материалы. Репродукция картины «Ужин трактористов» А. А. Пластова. Аудиозапись пьесы «Март. Песня жаворонка» из альбома «Времена года» П. И. Чайковского.

Ход занятия

Дети сидят перед картиной (она закрыта). Воспитатель напоминает им об экскурсии в поле, о том, как пахут землю на тракторе люди, которых называют трактористами. Говорит, что художник Аркадий Александрович Пластов жил в селе, он видел этот нелегкий, но очень нужный для всех труд. И однажды написал картину (открывает ее). Предлагает полюбоваться и подумать, о чем же он хотел нам рассказать, на что хотел обратить наше внимание?

Детям даются 3—4 минуты для рассматривания. Включается отрывок из пьесы «Март. Песня жаворонка». После выключения мелодии педагог повторяет вопрос: так о ком же эта картина? Как вы догадались? (Ответы детей.) Да, трактористы — это отец и сын. Сын еще мальчик, но уже помогает отцу. А кто эта девочка? Наверное, дочка. Она принесла свежее молоко и сейчас аккуратно наливает его в миску. Как вы думаете, что собрались делать трактористы? Они завтракают, обедают или ужинают? (Ответы детей.) Как вы догадались,

что это ужин? Об этом нам говорит окружающий героев картины пейзаж. Солнце садится за горизонт, опускаются вечерние сумерки, «пурпурной полосой огня прозрачный озарен закат» (А. Фет). Последние лучи окрасили все в теплые золотисто-красные, красно-коричневые тона: яркими золотисто-розовыми бликами вспыхнули платье и косынка девочки, полыхает красная майка отца, лучи приглушили голубую майку мальчика. Зеленая сочная трава, на которой сидят люди, приобрела бурые оттенки, а распаханное поле загорелось красновато-коричневыми тонами.

Вечереет, лиловые оттенки сумерек холодят небо, по земле потянулись вечерние холодноватые тени.

Расскажите о людях, чем они сейчас заняты? (Ответы детей.) Как вы думаете, почему эта семья ужинает в поле? (Ответы детей.) Как вы догадались? (Ответы детей.) Мы видим, что трактор стоит с не выключенным мотором — вьется дымок, значит, трактористам еще предстоит работа. Они будут пахать и ночью. А утром им на смену придут другие и продолжат пахоту. Время такое: нужно успеть вспахать землю и засеять ее зерном, чтобы получить добрый урожай. Эти люди понимают, как важен сейчас их труд. Они хорошо потрудились — такое огромное поле вспахали! А сейчас наслаждаются тишиной и покоем природы, сделав маленькую передышку на ужин.

Давайте представим, что мы как будто вошли в картину.

Как влажно дышит пашня под ногами,

Какое небо щедрое над нами!

М. Семенова

Встанем вот тут, за трактором, и прислушаемся. Что вы слышите? (Ответы детей.) Работает мотор машины — урчит как живой, ветер колышет траву, льется молоко в миску, где-то еще трещит в траве кузнечик, в поле прокричал грач.

Вдохните воздух. Какие запахи вы почувствовали? Свежий ветерок доносит до нас теплый запах разогретой пашни, степных трав, напоенных ароматом цветов. Пахнет свежим хлебом. Вот как вкусно!

Слети к нам, тихий вечер,

На мирные поля!

Тебе поем мы песню,

Вечерняя заря.

Как тихо всюду стало,

Как воздух охладел!

И в ближней роще звонко

Уж соловей пропел.

Л. Модзалевский

Рассматривание репродукции картины И.И. Шишкина «Рожь»

Программное содержание. Продолжать развивать у детей художественное восприятие произведений живописи. Формировать у них представление о выразительных средствах, используемых художником при создании картины. Учить детей высказывать свои впечатления о картине.

Материалы: репродукция картины И.И. Шишкина «Рожь», аудиозапись музыки П.И. Чайковского («Времена года»).

Предварительная работа. Организация выставки картин И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», «Зима». Чтение стихов, созвучных картине.

Ход занятия.

Воспитатель. Сегодня мы продолжим знакомство с творчеством замечательного русского художника И.И. Шишкина. Какие картины этого мастера вы знаете? О чем рассказывает художник в них?

- Иван Иванович родился в городе Елабуге. В его родном краю природа была красивой. Глухие сосновые леса таили множество чудес. В лесах текли прозрачные, холодные ручьи. В глухих чащобах земля была покрыта мягкими коврами мха, словно кружево заплетались диковинные травы. Красота лесов и полей с детства полюбилась будущему художнику, и он решил в своих картинах поведать об этой красоте людям. Сегодня мы познакомимся с еще одной картиной художника.

Воспитатель показывает детям картину «Рожь» и включает музыкальную пьесу из цикла «Времена года». Дети рассматривают картину.

Зреет рожь над жаркой нивой,

И от нивы, и до нивы

Гонит втер прихотливый

Золотые переливы.

(А.А. Фет)

Воспитатель спрашивает детей:

Что изображено на картине?

Как вы думаете, что самое главное в ней? Какими изобразительными средствами выделил это главное художник? (главным является, золотое поле ржи).

Какое настроение вызывает картина?

Как бы вы назвали картину?

Воспитатель выслушивает ответы детей, выделяет наиболее удачные и подводит итог:

Шишкин назвал картину «Рожь». Он словно призывает: «оглянитесь, посмотрите вокруг, как удивительно красива и богата родная природа. Любите и берегите ее!» Мы поместим картину на нашу выставку изобразительной деятельности.

Рассматривание репродукции картины И.И Шишкина «Утро в сосновом лесу»

Программное содержание.

Развивать у детей интерес к живописи И.И Шишкина. Учить их воспринимать художественное произведение. Формировать представления о выразительных средствах, используемых художником при создании картины.

Материалы: репродукция картины Шишкина «Утро в сосновом лесу»; аудиозапись птичьих голосов музыки.

Ход занятия.

Воспитатель. Посмотрите, дети, на эту картину. Что художник изобразил на ней? (дети высказываются.) А сейчас послушайте птичьи голоса (включает аудиозапись). Мы попали в уголок старого дремучего леса. Со всех сторон маленькую полянку окружают огромные сосны. Их вершины уходят высоко в небо. Старая сосна сломалась и рухнула. Ее мощные корни, заросли мхом, вырваны из земли. Еще не рассеялся утренний туман, похожий на нежное белое облако, но солнце уже взошло. Его золотое сияние окрасило верхушки сосен. Лес просыпается. Поет радостную песню солнцу многоголосый птичий хор. Вылезла из берлоги медвежья семья. Затеяли игры мвые медвежата. Им хорошо и спокойно в этом глухом уголке леса. Все радуются теплему летнему утру: старые сосны, трава, лесные жители. Картина создает радостное, спокойное настроение. Написал ее замечательный русский художник И.И. Шишкин.

Воспитатель задает детям вопросы, и они отвечают.

Как называется эта картина?

Художник назвал ее «Утро в сосновом лесу»

Почему вы думаете, что художник изобразил утро?

Какой лес нарисован на картине?

Почему картина создает радостное настроение?

Как вы думаете, что хотел рассказать нам художник?

Рассматривание репродукции картины И.И. Шишкина «Зима»

Программное содержание: развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание произведения. Продолжать формировать у ребят представление о выразительных средствах, используемых художником для создания картины.

Материалы: репродукция картины И.И. Шишкина «Зима».

Предварительная работа. Чтение стихотворений созвучных картине.

Ход занятия.

Рассматривание детьми картины.

Воспитатель. Эту картину написал замечательный художник И.И. Шишкин. Иван Иванович Шишкин с детства любил родную природу. В этом произведении он изобразил русскую зиму.

Пришла, рассыпалась,

Клоками повисла,

На суках дубов;

Легла волнистыми коврами

Среди полей, вокруг холмов.

(А.С. Пушкин.)

Художник нарисовал могучие деревья в дремучем лесу, укрытые белым пушистым снегом. От картины веет покоем, тишиной. В дали розовеет утренняя заря, но она еще не разбудила этот уголок дремучего леса. Первые лучи пробились сквозь ветви и окрасили снег розовым цветом. Деревья стоят неподвижно, растопырив огромные ветви, будто боятся рассыпать драгоценный наряд. Зима все укрыла теплым белым пуховым покрывалом. Рядом со старыми елями стоят маленькие елочки в белых зимних шубках.

Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна...

(С.А. Есенин).

Не поет одинокая птица, которую художник изобразил на ветке могучей ели. Она слово боится нарушить величественный зимний сон природы.

Воспитатель включает спокойную музыку. Дети 2-3 минуты молча рассматривают картину.

Затем воспитатель задает им вопросы:

Как вы думаете, о чем нам хотел рассказать художник?

Какой лес изображен на картине?

Как вы догадались, что лес старый?

Как художник изобразил зиму?

Как художнику удалось передать состояние покоя?

Как бы вы назвали эту картину?

Воспитатель. Верно, художник назвал ее «Зима». Мы смотрим на картину и будто слышим слова Ивана Ивановича Шишкина: «Посмотрите, полюбуйте, как красива наша природа!».

Рассматривание репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень»

Программное содержание:

Развивать у детей способность видеть и чувствовать состояние осенней природы и эмоционального отклика на него.

Пробуждать добрые и светлые чувства, радость, желание любоваться красотой поэзией «золотой» осени.

Формировать умение внимательно рассматривать художественную картину, подводя к пониманию того, что художник изображает реальную природу – то, что увидел, что вызвало у него радость, удивление.

Развивать навыки восприятия образного языка пейзажной живописи, эмоциональное восприятие цвета и цветосочетаний. Обратит внимание детей на то, что с помощью цвета можно рассказать о времени года, о своём настроении, отношении к изображаемому.

Вызвать у детей желание нарисовать золотую осень; будить воображение, творческие способности.

Предварительная работа: наблюдение на прогулке за проявлениями признаков осени, экскурсия по городу, рисование осенних листьев и кустов; лепка овощей, фруктов, составление осенних букетов, игра с листьями, рассматривание иллюстраций, разучивание и чтение стихотворений, прослушивание отрывков музыкальных произведений; пение песен об осени.

Материалы.

Репродукция картины И. Левитана «Золотая осень». Гуашь, кисти, бумага для рисования, вода.

Ход занятия

Перед нами картина великого русского художника Исаака Левитана.

Он жил давно, более ста лет назад. Был беден и рано умер. Больше всего на свете любил русскую природу и за свою короткую жизнь написал много картин о красоте и богатстве нашей замечательной русской природы.

Когда художник писал эту картину, он стоял на холме и любовался чудесной картиной природы. посмотрите на нее внимательно и даже можно немножко о ней поговорить шепотом. Посмотрите внимательно на картину: на луг, на речку, на золотые листочки берёз, на пожелтевшую, почти высохшую траву... (Дети 1-2 минуты рассматривают картину.)

Вопросы беседы:

Какое это время года?

Какая осень? («Золотая осень»)

Почему художник назвал картину «Золотая осень»?

Как вы догадались? Какие цвета взял художник, чтобы изобразить «Золотую осень»?

Какие приметы ранней осени можно увидеть на картине?

Что изображено на картине слева? Что виднеется вдали?

Что еще мы видим на картине?

Какая вода в речке?

Вода холодная, тёмная. Какие краски использовал художник?

Каким художник изобразил небо?

А солнышко на картине есть?

Понравилась ли вам картина? Чем она понравилась?

Послушайте мой рассказ о картине.

Искусствоведческий рассказ воспитателя: воспитатель рассказывает медленно, выдерживает паузы между эпизодами картины.

«Яркое солнышко осветило золотую листву. Нарядные берёзки, словно расшалившиеся подружки, сбежались гурьбой. Стоят,.. на себя любуются,...на красивую синюю-синюю речку... Уже совсем не жарко. В прозрачном воздухе всё, даже самое далекое, хорошо видно. Дышится не просторе легко и весело».

Ребята, а вам хотелось бы оказаться на этом холме, среди этих берёзок? Представьте себя там.

Давайте ещё раз посмотрим на картину И. Левитана «Золотая осень», почувствуем всю её красоту и прелесть (*дети ещё раз рассматривают картину 20-30 секунд*)

А сейчас, ребята, вам представится возможность нарисовать свою «Золотую осень» кто как хочет любым способом. В рисунке постарайтесь передать своё настроение к «золотой осени». (*Дети выполняют.*)

Давайте рассмотрим ваши рисунки о «золотой осени». Какие разные они получились. Очень красивые краски вы выбрали, придумали интересные пейзажи – как настоящие художники.

Рассматривание репродукции картины В.М. Васнецова «Алёнушка»

Программное содержание:

Познакомить детей с творчеством русского художника Виктора Михайловича Васнецова.

Формировать умение у детей понимать содержание картины, то, о чем рассказывал художник в своём произведении, замечать выразительные средства, использованные художником (мимика, поза, жесты героини)

Формировать у детей эмоционально положительное отношение к содержанию произведения, умение эмоционально откликаться на увиденное, выражать свои чувства в речи, выражать свое отношение к произведению искусства. Воспитывать интерес к изобразительному искусству.

Материал: Видео «Третьяковская галерея», презентация «Картины В.Васнецова», портрет Васнецова, репродукция картины «Аленушка», фонограмма «Лунная соната», «Алегретто» Л.Бетховена, коробочка с сердечками.

Предварительная работа: д/и «Эмоции», рассматривание иллюстраций разных художников –иллюстраторов.

Ход занятия:

Краткое вступительное слово о художнике.

Виктор Михайлович Васнецов родился и провел свое детство среди красивой северной природы. Вокруг села, в котором он жил, был большой темный и дремучий лес. В детстве он слышал много рассказов, песен и сказок о разных чудесах, о русских богатырях и их подвигах. На всю жизнь сохранил Васнецов любовь к народным сказкам и написал на их темы немало картин.

Сегодня я хочу вам рассказать об одной из картин Виктора Михайловича Васнецова.

Внести репродукцию картины

Однажды увидел Виктор Михайлович Васнецов в своём селе бедную девушку-сиротку, она была бедно одета, босая. Что значит- сиротка?

У девушки были очень грустные глаза. Виктор Васнецов пригласил девушку в дом, накормил, но глаза её всё равно оставались грустными. Она не знала где ее родные и очень скучала по маме. Её глаза так запомнились Виктору Михайловичу, что в своей картине «Алёнушка» он нарисовал Алёнушке именно такие глаза.

- Вы хотите увидеть картину? (открыть картину)

Беседа по картине:

Героиню какой сказки вам напоминает Алёнушка?

Где в картине художник изобразил девочку?

Какой изображена Алёнушка? (*печальная, грустная, скорбная*)

Посмотрите на Алёнушку, как она выглядит? (*волосы растрепаны, простоволосая*).

Как одета Алёнушка? (не тепло, легко, по - летнему, сарафан, юбка, кофта) Обратите внимание на ноги девочки – сиротки; какие они? (*усталые, обитые о дорожные камни пальцы*).

Как вы думаете, почему девочка босая? (*нет обуви, не купили*)

Уставшая Алёнушка в сиротливой позе сидит на большом камне, грустно облокотившись на колено, наклонив голову у мрачного пруда, в дремучем лесу. Она одета в русском темно-сером обветшалом сарафане, босая.

Как художник передал настроение Алёнушки? (*по выражению лица*)

Какие краски помогли ему в этом? (*темные*)

Задумчиво смотрит Алёнушка в тёмные воды омута. Дополнение воспитателя: (омут - глубокая яма на дне пруда, реки). Поникла её голова, свешиваются спутанные волосы, печально сложены на коленях руки. В ее глазах отражается грусть и печаль

Природа словно сочувствует Алёнушке и тоскует вместе с ней.

Как природа сочувствует девочке? Посмотрите на ёлочки - они дрожат. Им очень жаль бедную сироту. А жёлтые листья осины смотрят на девочку, вот – вот они сорвутся и сядут ей на плечи. Обратите внимание на небо: что можно сказать о нём? (*хмурое, пасмурное, кажется, что сейчас скатятся на плечи Алёнушки слезинки дождя, речка неподвижная, вода тёмная*).

Какие чувства вызывает у вас Алёнушка?

Какие цвета помогли художнику создать настроение печали?

А что бы изменилось в картине, если бы художник подобрал светлые краски?

Если бы вам в жизни пришлось встретить такую девочку, как бы вы поступили?

Послушайте два музыкальных произведения и подберите подходящее к «Алёнушке». (*Дети высказывают своё мнение, какая и почему мелодия подходит.*)

Физкультминутка.

Березы косы расплели,

Руками клены хлопали,

Ветра холодные пришли,

И тополя затопали.

Поникли ивы у пруда,

Осины задрожали,

Дубы, огромные всегда,

Как будто меньше стали.

Возвращаемся к репродукции картины.

Что можно сказать о солнце? (*Солнце прячется за тучами. Оно уже не греет, только светит немного за лесом*).

О небе? (Небо на картине хмурое, пасмурное, серое).

Ветер? (*Ветра нет, листочки не колышутся, и вода не движется*).

Дождь? (*Дождя нет, но как будто он хочет начаться, небо в тучах. Осенью часто идут дожди*).

Трава? (*Трава желтая и сухая. Весь пруд зарос травой*).

Деревья какие? (Деревья роняют листья. Идет листопад. Листья на березе желтые, в воду облетают).

А какое настроение в лесу? (*как-то грустно, все желтое, тихо*). Девочку окружает лесная непроходимая чаща. Чтобы подчеркнуть тяжелое положение Алёнушки, автор нарисовал лес темными красками. Вода в лесном пруду тоже кажется темнотой, мрачной.

Посмотрите на ёлочки - они дрожат. Им очень жаль бедную девочку-сиротку. А стройные осинки, они вовсе стоят рядом с Алёнушкой и осыпают девочку золотом своих листьев, как бы шепчут ей «Не плачь, не горюй»

Кажется, что на картине девочка совсем одна. Но это не так. Сочувствуют ей не только осинки, но и... Кто сидит на веточке? (Ответы детей.)

Вы хотели бы побывать в этом лесу? давайте закроем глаза и перенесемся мысленно к Алёнушке.

Метод эмпатии. «Попадаем в лес».

Звучит музыка (Л.Бетховен. «Лунная соната»)

Что вы услышали, когда были в лесу? Что почувствовали сидя рядом с Алёнушкой? (ответы детей)

Мне хочется, как-то помочь этой девушке, согреть ее добрыми словами. Вы мне поможете?

«Окружи добротой» (назвать доброе слово и наклеить сердечко на рамку картины)

У вас на столах лежат сердечки. Подарите Алёнушке сердце и добрые слова!

Спасибо вам. Вы такие слова хорошие сказали Алёнушке. Я думаю, у неё все будет хорошо!

Понравилось вам рассматривать картину?

Я получила большое удовольствие от ваших ответов. Я почувствовала, что и вас затронула эта картина.

Как она называется? Дети: «Алёнушка»

Кто написал её? Дети: В. М. Васнецов

Вот такой замечательный русский художник был Виктор Михайлович Васнецов. Он уже умер, а его замечательные сказочные картины до сих пор любят рассматривать люди со всего мира.

Рассматривание репродукции картины В.М. Васнецова «Богатыри»

Программное содержание: подвести детей к пониманию того, что во все времена народ славил своих защитников и гордился ими; развивать желание высказываться по поводу увиденного; вызывать интерес к особенностям одежды воинов-богатырей, к присутствию декора (одежда защищала воина и была красивой); находить средства выразительности, помогающие определить характеры героев, их думы; вызывать у детей желание быть сильными,

смелыми, готовыми защитить слабых.

Оборудование: репродукция картины В. М. Васнецова «Богатыри», материал для аппликации на тему: «Украшим шлемы воинам».

Ход занятия

Беседа с детьми о том, зачем стране нужны воины. Как среди обычных людей можно отличить воина? Каким должен быть каждый воин, чтобы побеждать?

Воспитатель (В.). Защитники нужны были народу во все времена. Только они немного по-другому выглядели. Хотите увидеть воинов, которые были на Руси много лет назад?

Воспитатель вывешивает репродукцию картины В. Васнецова «Богатыри».

В. Спустились с высоких холмов и остановились среди поля ровного три воина — три богатыря. Посреди, на черном (вороном) коне,— Илья Муромец. Он прикрылся ладонью от солнца, чтобы лучше видеть, и зорким, острым взглядом всматривается вдаль. На белом коне — Добрыня Никитич. Он тоже напряженно смотрит вдаль. Они не просто смотрят, они вдали что-то видят. Даже меч булатный наполовину вытасчен из ножен. Как вы думаете, что могли они увидеть? Что могло их так встревожить? (Ответы детей.)

Что вы можете сказать о третьем богатыре? Чем он непохож на других? Глядя в лицо Ильи Муромца, мы можем сказать, что он сильный, спокойный, Добрыня Никитич — смел и горяч, а Алеша Попович — молодой, нежный, он как будто думает о своем. Он не только сражаться может, но и песни петь, и на гусях играть. Всмотритесь повнимательней, и вы найдете у него гусли.

Дети, а кто из вас знает, как называется одежда воинов, их оружие?

Если дети затрудняются, воспитатель отмечает, что на голове у богатыря шлем, грудь защищает металлическая кольчуга. Оружие — копье, тяжелая палица, щит, меч, лук и стрелы. Необходимо обратить внимание на декоративные украшения, выполненные чеканкой, ковкой, инкрустацией драгоценными камнями. Все это украшает воинов и их коней. Кони тоже под стать богатырям: сильный вороной конь Ильи Муромца, готовый мчаться белый конь и спокойный, даже покорный, золотистый конь Алеши Поповича.

В. В. изображении богатырей художник Виктор Васнецов использовал много красного и золотистого цветов. Это не случайно, т. к. красный цвет — цвет победы, радости. Как художнику удалось передать блеск металла? (Он не закрасил кольчугу одним цветом, а оставил светлые блики, и получился блеск металлической кольчуги.)

Как вы думаете, Родина сзади богатырей или впереди? Художник очень хотел, чтобы мы догадались, и небо изобразил бело-розовым.

Что в картине самое незащищенное? Найдите самую молодую елочку. Елочку, которая выросла раньше других. Как вы думаете, о чем в этот момент тревожатся елочки? Что они говорят друг другу? (Прием эмпатии.) Но зря волнуются елочки, что сильные ноги коней примнут их. Еще минута — и помчатся кони с богатырями туда, куда так внимательно всматривались воины: не видать ли врага, не обижают ли кого?

Давайте придумаем историю о том, что ждет богатырей впереди.

После этого воспитатель предлагает детям украсить формы-силуэты шлемов «драгоценными камнями», используя яркую цветную бумагу. Фоном для данной художественной деятельности может служить старинная русская народная песня о русском воине.

Рассматривание репродукции картины В.А. Серова «Девочка с персиками»

Программное содержание: развивать навыки образного языка портретной живописи, чувство прекрасного; стимулировать стремление к анализу художественного произведения, к пониманию средств художественной выразительности портрета.

Оборудование: портрет В. А. Серова, репродукции картин «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», «Портрет Мики Морозова».

Ход занятия

Художники-портретисты в своих картинах создают портреты знаменитых людей: полководцев, композиторов, поэтов, артистов и т. д. А вот художник Валентин Серов за очень короткое время написал портрет девочки, и этот портрет стал самым лучшим его произведением, которое восхищает людей и в наши дни. А вы хотите полюбоваться?

Воспитатель показывает репродукцию картины «Девочка с персиками».

Что сразу же привлекло ваше внимание? Вы ничего не знаете об этой девочке, но давайте попробуем разгадать, что нам о ней хотел сказать художник? Он хотел, чтобы мы прочувствовали ту радость жизни, какую чувствовал он, когда писал картину. От чего у нас возникает радостное настроение? (От обилия света и тепла, летнего солнечного дня за окном, от спокойного милого лица девочки, ее легкой улыбки, от спелых бархатистых персиков на

столе.) Если цвет — средство передачи настроения, то какие оттенки использовал художник, чтобы цветом передать радость?

Про какой цвет мы можем сказать, что он оливково-желтый? Найдите его. Бледно-розовый? Найдите на картине оттенки розового цвета (самые светлые и самые темные). Я скажу вам по секрету, что художник больше всего времени потратил на поиск нужных оттенков, чтобы передать нарядность кофточки девочки. Контрастно выделяется черный бант с красным цветком.

Для чего художнику здесь нужен был голубовато-серый, лилово-серый цвет? (Чтобы передать тень.)

Кто больше найдет следов тени? Где вы видите следы солнца?

Мы догадываемся, что за окном деревья, может быть, это сад. Но мы знаем уже: чтобы нарисовать речку, небо, деревья, художники берут не только зеленую, синюю краску. Что хотел показать художник, используя такие светлые тона за окном? (Залитый солнцем день.)

Вас, наверное, интересует, как оказалась девочка здесь. Ее зовут Вера Мамонтова. Она с родителями на даче. Ей здесь очень нравится. Она смотрит на художника своими темными спокойными глазами. Может быть, она даже немного смущается, потому что на ее щеках художник нарисовал румянец.

Что вы хотите узнать о ней? Что бы вы спросили у нее, если бы оказались в этой комнате? О чем бы вы спросили художника Валентина Серова? (Показать этапы создания портрета: набросок карандашом, первые цветовые пятна, детальная проработка цветом.)

Как бы вы назвали эту картину? (После высказываний детей воспитатель называет авторское название.)

Если интерес у детей не пропал, можно их вниманию представить картины «Девушка, освещенная солнцем» и «Портрет Мики Морозова».

Показать и здесь настроение картины — чувство умиротворения от солнечного света и тепла дерева, отметить прекрасную передачу характера, внутреннего мира мальчика («Портрет Мики Морозова»).

Рассматривание репродукций картин И. Е. Репина «Стрекоза» и «Осенний букет»

Программное содержание: развивать способность воспринимать портретный жанр; вызывать желание разгадать замысел художника, определить характер, внутреннее содержание изображенного на портрете человека; показать силу такого средства выразительности, как цвет; пробуждать у детей добрые и светлые чувства, чувство радости от умения «читать портрет».

Оборудование: репродукции картин И. Е. Репина «Стрекоза», «Осенний букет», автопортреты И. Е. Репина в молодые годы и в последние годы жизни.

Ход занятия

В. Сейчас вы увидите картину, которую художник И. Е. Репин назвал «Стрекоза». Как вы думаете, что на ней может быть изображено? (Картину можно открывать постепенно, сверху вниз.) Может, художник что-то перепутал с названием? Если нет, то что он хотел таким названием сказать?

Жила-была девочка. Звали ее Верочка. Она была дочерью художника И. Е. Репина. Это была быстрая, радостная, легкая девочка, которая радовалась всему: солнечному деньку, теплу, лету красному, веселым забавам. Ох и непоседа была Верочка! Носилась целыми днями, порхала, как стрекоза. Вот и сейчас она вскочила на жердочку, и в следующий момент ее уже там нет, но художнику достаточно одного мгновения, чтобы все это передать. Художники

видят больше, чем мы, они знают тайны красок и умеют отразить многое в своих картинах. Давайте попробуем разгадать. Какого цвета в картине больше всего? (Голубой цвет светлый, приглушенный.) А знаете ли вы, как может звучать цвет?

Яркие, теплые цвета звучат весело, радостно, громко. Холодные — свежо, спокойно, бодро; светлые, приглушенные цвета звучат нежно, мягко.

Вот почему так много голубого цвета в картине. Художник этим подчеркнул любовь, нежность к своей дочери.

Мы не видим солнца, но в картине его так много. Найдите его. Шляпка прикрывает лицо от солнышка, но оно пробралось и ласкает девочке щеку. Мы даже можем догадаться, с какой стороны светит солнце.

Мы стоим перед картиной, но нам кажется, что девочка находится высоко, и мы как бы смотрим снизу - вверх. Почему нам так кажется? (Художник расположил портрет на фоне неба. Земли почти не видно, видны верхушки травинки. Наша непоседа будто парит в воздухе.)

А что еще говорит нам о том, что Верочка — непоседа? (Складки на колготках (чулочках).

Интересно, какой она станет, когда вырастет? Какой вы ее представляете? (Высказывания детей.)

Прошло много лет, и Вера выросла. А стала она вот такой (вывешивается картина «Осенний букет»). И. Е. Репин написал портрет взрослой Веры.

Можно ли назвать взрослую Веру стрекозой? Почему? Какой она стала? Подберите слова.

Если на картине «Стрекоза» светлый, но холодный голубой цвет согрелся солнышком, то в картине «Осенний букет» много теплых тонов. Найдите следы осени. (Наряд Веры дополняет осенний колорит.) На картине звучат тишина, спокойствие и даже грусть. Вера смотрит прямо на нас. Как вы думаете, что она хочет нам сказать? А может, она хочет подарить нам этот чудесный осенний букет?

Когда И. Е. Репин писал портрет маленькой Веры, он был молод (показ автопортрета). Но Репин прожил очень длинную жизнь и написал свой портрет в последние годы жизни. Годы меняют лицо человека, но не изменилась его любовь к искусству. Ничего дороже живописи для него никогда не было.

Если у детей не пропал интерес, можно выставить репродукции других картин Репина и провести дидактические игры «Найди картину на палитре», «Найди картину по схеме», «Найди картину по наброску».

**Дидактические игры для
ознакомления дошкольников с
жанрами изобразительного
искусства.**

1. «Составь портрет сказочного героя»

Цель: Закрепить знания детей о составных частях лица и их пространственном местонахождении, побудить использовать в речи сова: вверху, сверху, внизу, между, под.

Материал: портрет сказочного героя, разрезанный на 8 частей.

2. «Определи и найди жанр портрета»

Цель: закрепить знания о жанре портрета, его признаках и особенностях изображения. Находить его среди других жанров и объяснить свой выбор. Предложите составить описательный рассказ.

Материал: репродукции картин по разным жанрам (портрет, натюрморт, пейзаж).

3. «Узнай по профилю»

Цель: Определить персонажей по силуэтному профилю. Назвать те признаки, по которым узнали и определили персонажа и его характеру.

Материал: вырезанные силуэты профилей персонажей различных сказок.

4. «Семейный портрет»

Цель: Закрепить знания детей о половых и возрастных особенностях людей. Назвать отличительные признаки мужского и женского лица, молодого и пожилого. Подобрать и составить портреты: мамы, папы, бабушки, и т.д.

Материал: 6 портретов, разрезанных на 4 части (лоб, глаза, нос, губы, подбородок) и отдельно парики и накладные детали (усы, бороды, очки).

5. «Придумай и собери портрет»

Цель: Закрепить знания о жанре портрета. Составить портрет из разных частей лица по собственному выбору и воображению. Учить правильно ориентироваться в местонахождении разных частей лица и его пропорциях.

Материал: разнообразные модификации частей лица по цвету и форме. Дополнительные детали: парики, усы, бороды, шляпы и т.д.

6. «Найди недостаток в портрете»

Цель: Закрепить знания о составных частях лица: лоб, волосы, брови, веки, ресницы, глаза, зрачки, нос, ноздри, щёки, скулы, рот, губы, подбородок, уши.

Определить в рисунке недостающие части лица и рассказать, какую функцию они выполняют.

Материал: 10 карточек с изображением одного лица с разными недостатками.

7. «Выставка картин»

Воспитатель поручает двум ребятам из репродукций, отличающихся по содержанию и жанру, оформить выставки. Они стараются красиво разместить картины на стене. А остальные дети придумывают рассказ экскурсовода по следующему плану:

- почему эти произведения размещены таким образом
- какое произведение понравилось и почему
- что особенно красивого показал художник в своём произведении, и каким образом

Правила: Значок «Лучший оформитель» получает тот, кто удачнее расположил картины и подобрал их по теме, жанру, цветовому сочетанию. Значком «Лучший экскурсовод» награждается, составивший наиболее интересный и последовательный рассказ по картине. А задавший самый интересный вопрос получает значок «Лучший зритель».

8. «Художественный салон»

Дети рассматривают в «художественном салоне» репродукции картин, желающие «покупают» понравившуюся. Приобретший наибольшее количество произведений искусства имеет право оформить выставку.

Правила: Картина «продаётся» в том случае, если ребёнок сумел рассказать, как называется произведение, для чего он хочет приобрести, а также ответить на вопросы: «О чём рассказывается в произведении? Какое в нём передано настроение? Как художник показал в своей картине главное? Почему картина тебе понравилась?»

«Купивший» большее количество репродукций оформляет выставку и получает роль продавца салона.

Ознакомление с пейзажной живописью

9. «Из чего состоит пейзаж»

Цель: Закрепить знания о жанре пейзаж, его отличительных и составных особенностях в частях. Отобрать те картинки, на которых изображены элементы, присущие жанру пейзажа, обосновать свой выбор.

Материал: картинки с изображением элементов живой и неживой природы, предметные. Можно использовать открытки.

10. «Собери пейзаж»

Цель: Закрепить знания о составных элементах пейзажа, о признаках времён года.

По собственному замыслу составить композицию по заданному сюжету. (осенний, летний, и т.д.)

Материал: цветные изображения деревьев, цветов, гор, трав и т.д., отражающие сезонные изменения в природе.

11. «Жанр живописи»

Цель: Закрепить знания о изображении пейзажа, его признаках. Найти его среди других жанров и обосновать свой выбор, составить описательный рассказ, характеризующий выбранный пейзаж.

Материал: репродукции картин по разным жанрам (портрет, натюрморт, пейзаж)

12. «Части суток»

Цель: Определить к какой части суток (утро, день, вечер, ночь) относится предложенные пейзажи. Обосновать свой выбор коротким описательным рассказом. Выбрать цветную карточку, с которой ассоциируется та или иная часть суток.

Материал: репродукции с пейзажами, которые ярко выражают, часть с уток.; цветные карточки (розовые, жёлтые, голубые, сиреневы оттенки).

Утро

Весенний лес хранит в секрете,

Что он увидел на рассвете,
Как ландыш держит на весу
В стеклянных чашечках росу

День
День работал целый день
Переделал много дел;
И жалел под вечер,
Что заняться нечему

Вечер
Постукивает поезд вдалеке,
Плеснула рыба в розовой реке,
Присело солнце за притихший лес.
День погрустил немного и исчез

Ночь
Звёзд полно – и в небе, и в воде.
На земле – ни огонька нигде.
Звери и букашки спать легли.
Тишина от неба до земли

13. «Времена года»

Цель: Закрепит знания детей о сезонных изменениях природы, о цветовой гамме, присущей тому или иному времени года. Выбрать цветные карточки, присущие осени, лету, весне, зиме. Закрепить знания о классификации цвета: тёплые и холодные, лёгкие и тяжёлые.

Материал: разнообразные карточки со всевозможными оттенками тёплых и холодных цветов

Используйте в игре художественные тексты о временах года

ЗИМА

Четверо художников,
Столько же картин.
Белой краской выкрасил
Все подряд один.
Лес и поле белые,
Белые луга.
У осин заснеженных
Ветки, как рога. . . .

ВЕСНА

У второго – синее
Небо и ручьи.
В синих лужах плещутся
Стайкой воробьи.
На снегу прозрачные
Льдинки – кружева.
Первые проталинки,
Первая трава.

ЛЕТО

На картине третьего
Красок и не счесть:
Жёлтая, зелёная,
Голубая есть...
Лес и поле в зелени,
Синяя река,
Белые, пушистые
В небе облака.

ОСЕНЬ

А четвёртый золотом
Расписал сады,
Нивы урожайные,
Спелые плоды...
Всюду бусы – ягоды
Зреют по лесам.
Кто же те художники?
Догадайся сам!

14. «Перспектива»

Цель: Закрепить знания о перспективе, линии горизонта, удалённости и приближении предметов, переднем и заднем плане картины.

Материал: картинная плоскость с изображением неба и земли и чёткой линий горизонта; силуэты деревьев, домов, облаков, гор разной величины (маленькие, средние, большие)

15. «Картина»

Цель: Учить общению, выбору партнёра по симпатии.

Каждый задумывает персонажа для картины. Педагог сообщает: «Я солнышко, хочу взять в картину тебя. Скажи, кто ты?» Они берутся за руки, и второй ребёнок приглашает другого, так до тех пор, пока все дети не войдут в картину.

16. «Найди ошибку»

Педагог в искусствоведческом рассказе описывает содержание произведения и средств выразительности, использованные художником, какое настроение хотел передать в своём произведении художник, но при этом допускает ошибку в описании картины. Перед началом игры даётся установка смотреть и слушать внимательно, т.к. в рассказе будет допущена ошибка. Выигравшим считается тот, кто установил большее число ошибок и верно их исправил.

Примерный искусствоведческий рассказ по картине И.И.Левитана «Летний вечер. Околица»: *Перед вами фоторепродукция картины Исаака Ильича Левитана «Лето» (ошибка в названии). Она рассказывает о летнем вечере на окраине русской деревушки (нет описания изображённых объектов на картине). В центре картины лес в лучах солнца (ошибочное описание композиционного центра). Весь передний план картины уходит в тень, преобразяя краски леса (отсутствует описание леса).*

17. «Подбери краски, которые использовал художник в своей картине»

Цель: в процессе игры развивать внимание и интерес детей к различным цветам и оттенкам, чувство радости при восприятии красоты природы.

Материал: картинки с изображением пейзажа, цветные полоски.

Описание игры: каждый играющий получает картинку с изображением пейзажа. Прикладывая цветные полоски к изображению, ребёнок отбирает те цвета, которые есть в его картинке.

18. «Подзорная труба»

Цель: учить дошкольников выделять объекты, изображённые на картине.

Материал: репродукция картины, альбомный лист.

Описание игры: детям предлагается картина для рассматривания и альбомный лист для имитации подзорной трубы. Дети должны навести глазок подзорной трубы на один объект, назвать и описать его.

19. «Да-нет»

Цель: учить детей пространственной ориентировке, активизировать в речи слова, обозначающие пространственные ориентировки.

Материал: репродукция картины.

Описание игры: ведущий загадывает объект на картине, дети с помощью вопросов устанавливают его местонахождение. Найденный объект «оживает» и находит себе место на сцене (трёхмерное пространство).

Задача ребёнка: описать местоположение объекта на картине, а затем на сцене.

20. «Что было, что будет?»

Цель: учить детей представлять прошлое и будущее объекта и составлять связный рассказ об этом.

Материал: репродукция картины.

Описание игры: ведущий выбирает объект, предлагает играющим прокатиться на Машине Времени и рассказать о том, что было с ним в прошлом и что, возможно, будет в будущем.

Ознакомление с натюрмортом

21. «Из чего состоит натюрморт»

Цель: Закрепить знания о жанре натюрморта, особенностях изображения, составных элементах. Закрепит знания детей о предметном мире, его назначении и классификации.

Отбирать те карточки, на которых изображены элементы, присущие только жанру натюрморта.

Материал: разнообразные картинки с изображением предметов. цветов, ягод и т.д.

22. «Составь натюрморт»

1 вариант

Цель: Закрепит знания о жанре натюрморта, научить составлять композицию по собственному замыслу, по единому сюжету.

(праздничный, с фруктами и цветами, с посудой и овощами и т.д.)

Материал: силуэты (выполненные из цветной бумаги и картона) цветов, посуды, овощей, фруктов, ягод грибов)

2 вариант

Цель: Научить составлять композицию для натюрморта из реальных предметов (посуда, ткани, цветы, и т.д.)

23. «Жанр натюрморт»

Цель: Закрепит знания об особенностях изображения натюрморта, его признаках. Найти его среди других жанров и обосновать свой выбор, составить описательный рассказ, характеризующий выбранный натюрморт.

Материал: репродукции картин по разным жанрам.

24. «Симметричные предметы»

Цель: Дать понятие «симметричности предметов». Учить находить одинаковые части предметов, составлять их. Привести наглядные примеры симметричности и асимметрии, сложив неправильно части предметов.

Материал: картонные силуэты различных симметричных предметов, разрезанные пополам.

25. «Мозаика – натюрморт»

Цель: Собрать натюрморт из разрезанных частей.

26. «Натюрморт»

Цель: Стимулировать познавательную активность детей, их волевые усилия и целенаправленное внимание.

Описание игры: Детям показывают натюрморт, предлагаем внимательно рассмотреть его и после слов «Раз, два, три – говори!» – назвать красный или жёлтый фрукт и дотронуться до него волшебной палочкой.

27. «Говорящие предметы»

Цель: Освоение детьми навыков общения.

Описание игры: Детям показывается репродукция натюрморта, на котором много предметов: ваза, цветы, и т.д.

Далее предлагается выбрать понравившегося героя со словами: «Кто будет вазой?» и т.д. Когда все роли разобраны, педагог говорит: «Хозяева ушли из дома, а предметы ожили и стали говорить между собой»

28. «Дострой изображение»

Цель: развитие воображение у детей

Описание игры: Детям раздаются альбомные листы, с наклеенными на них кусочками репродукций картин в окошках. Дети достраивают изображения, дорисовывают его.

29. «Измени и посмотри»

Цель: показать детям, как меняется содержание картины, чувства, настроение, выраженные в ней в зависимости от изменения колорита (цветового сочетания) в картине.

Материал: репродукция картины (натюрморт).

Описание игры: При рассматривании натюрморта воспитатель изменяет цветовое сочетание предметов путём наложения цветных пластин идентичной с ними формой. Дети отмечают наиболее красивое сочетание цвета и объясняют, какие чувства возникают от различного сочетания красок в натюрморте.

Ознакомление с портретом

30. «Составь портрет сказочного героя»

Цель: Закрепить знания детей о составных частях лица и их пространственном местонахождении, побудить использовать в речи сова: сверху, сверху, внизу, между, под.

Материал: портрет сказочного героя, разрезанный на 8 частей.

31. «Определи и найди жанр портрета»

Цель: закрепить знания о жанре портрета, его признаках и особенностях изображения. Находить его среди других жанров и объяснить свой выбор. Предложите составить описательный рассказ.

Материал: репродукции картин по разным жанрам (портрет, натюрморт, пейзаж).

32. «Узнай по профилю»

Цель: Определить персонажей по силуэтному профилю. Назвать те признаки, по которым узнали и определили персонажа и его характеру.

Материал: вырезанные силуэты профилей персонажей различных сказок.

33. «Семейный портрет»

Цель: Закрепить знания детей о половых и возрастных особенностях людей. Назвать отличительные признаки мужского и женского лица, молодого и пожилого. Подобрать и составить портреты: мамы, папы, бабушки, и т.д.

Материал: 6 портретов, разрезанных на 4 части (лоб, глаза, нос, губы, подбородок) и отдельно парики и накладные детали (усы, бороды, очки).

34. «Придумай и собери портрет»

Цель: Закрепить знания о жанре портрета. Составить портрет из разных частей лица по собственному выбору и воображению. Учить правильно ориентироваться в местонахождении разных частей лица и его пропорциях.

Материал: разнообразные модификации частей лица по цвету и форме. Дополнительные детали: парики, усы, бороды, шляпы и т.д.

35. «Найди недостаток в портрете»

Цель: Закрепить знания о составных частях лица: лоб, волосы, брови, веки, ресницы, глаза, зрачки, нос, ноздри, щёки, скулы, рот, губы, подбородок, уши.

Определить в рисунке недостающие части лица и рассказать, какую функцию они выполняют.

Материал: 10 карточек с изображением одного лица с разными недостатками.

36. «Выставка картин»

Воспитатель поручает двум ребятам из репродукций, отличающихся по содержанию и жанру, оформить выставки. Они стараются красиво разместить картины на стене. А остальные дети придумывают рассказ экскурсовода по следующему плану:

– почему эти произведения размещены таким образом

– какое произведение понравилось и почему

– что особенно красивого показал художник в своём произведении, и каким образом

Правила: Значок «Лучший оформитель» получает тот, кто удачнее расположил картины и подобрал их по теме, жанру, цветовому сочетанию. Значком «Лучший экскурсовод» награждается, составивший наиболее интересный и последовательный рассказ по картине.

А задавший самый интересный вопрос получает значок «Лучший зритель».

37. «Художественный салон»

Дети рассматривают в «художественном салоне» репродукции картин, желающие «покупают» понравившуюся. Приобретший наибольшее количество произведений искусства имеет право оформить выставку.

Правила: Картина «продаётся» в том случае, если ребёнок сумел рассказать, как называется произведение, для чего он хочет приобрести, а также ответить на вопросы: «О чём рассказывается в произведении? Какое в нём передано настроение? Как художник показал в своей картине главное? Почему картина тебе понравилась?»

«Купивший» большее количество репродукций оформляет выставку и получает роль продавца салона.

Игры и упражнения, способствующие развитию умения понимать художественный образ, «чувствовать» произведение, различать виды, жанры искусства, выделять некоторые средства выразительности

38. Игровое упражнение «Кто есть кто?» (на основе упражнений Е.М. Торшиловой).

Детям рассказывается история, в которой злой волшебник превратил повара, балерину и военного в предлагаемые ребёнку фигурки (квадрат, прямоугольник и треугольник) и дают понять, что что-то в этих фигурках напоминает представителей указанных профессий (повар, военный, балерина), и можно догадаться, кто превращен волшебником в какую фигурку.

39. Упражнение «Впечатления».

Детям предлагается, словом или жестом передать впечатление от увиденного (можно использовать ассоциации, звуки; передавать мимикой, пластикой).

40. «Этюды».

Детям предлагается придумать выразительный (интересный) образ Векового Дуба (Липки, Ивы - плакучей, Пальмы, Гордой сосны, Испуганной елочки и др.), рассказать о нем (Что с ним происходит), изобразить - показать его характер пластикой, мимикой, жестами, от «лица» персонажа произнести какую-либо фразу. Усложнение упражнения: детям предлагается составить диалог между объектами («Что расскажет травинка дереву?», «Как спорили береза и ель», «Разговор осины и гриба», «Туча и гриб», «Солнечный лучик и грозная туча»)

41. Игровое упражнение «Придумаем пейзаж» (выкладывание изображения пейзажа из деталей).

Материал: полотно для художественного конструирования, детали для составления композиций (различные варианты крон и стволов деревьев, облаков, элементы (солнце разного цвета, размера; месяц-луна), фон разного цвета, «линии горизонта» (заниженная, завышенная) и т.п.) Детям предлагается «построить» выразительный (интересный) пейзаж, рассмотреть, как изменяется «настроение» пейзажа, если используется разного цвета фон при одинаковом расположении элементов; при использовании разных «линий» горизонта; разных композиционных решениях и т.п.; придумать названия к каждому составленному изображению.

42. Игровое упражнение «Подбери палитру».

Детям предлагается выбрать понравившиеся картинка с репродукциями произведений, подобрать из квадратов разного цвета выбрать те цвета, которые использованы в произведении. Варианты: участник получит карточку в том случае, если правильно назовет цвет или придумает интересное название (например, «утреннего пробуждения», «серых сумерек»).

43. Прием «Черно – белое и цветное».

Детям демонстрируется черно-белое (с помощью слайдов; ксерокопия) и цветное изображение объектов, предлагается сравнить, увидеть, как меняется впечатление с изменением цвета в изображении (грустное, веселое, тревожное, спокойное и т.д.).

44. Игровое упражнение «Волшебная линия».

Детям предлагается нарисовать разные по характеру, настроению линии (радостные, озорные, печальные, строгие, злые, испуганные и т.п.), рассмотреть их, выбрать более выразительные. Затем, предлагается обратить внимание на репродукции произведений (скульптурные объекты, иллюстрации детских книг) и попытаться «найти» (соотнести), где данные линии «спрятались». Внимание обращается не на полное соответствии линий, сколько на выразительности, передаче близкого «настроения».

45. Игровое упражнение «Отгадай по описанию».

Используется несколько репродукций произведений (скульптурных объектов). Воспитатель кратко, но интересно описывает задуманное произведение, предлагает детям догадаться о каком из них идет речь, ответить на вопрос: «Как догадался?». Усложнение упражнения возможно за счет повышения самостоятельности детей (дети загадывают и описывают произведения друг для друга), так и использования произведений «близких» по сюжету, средствам выразительности.

46. Игровое упражнение «Знайка».

Дети выбирают «Знайку». Он становится рядом с мольбертом, на котором находится репродукция произведения. Детям предлагается по очереди задавать вопросы «Знайке», которому предстоит на них ответить.

47. Игровое упражнение «Хлопки в ладоши».

Детям последовательно демонстрируются карточки с репродукциями произведений разных жанров живописи; предлагается, если на ней изображен пейзаж, хлопнуть в ладоши, а если другой жанр живописи – топнуть ногой. После действия, пояснить ответ– реакцию.

48. Игра «Собери коллекцию».

Детям раздается по 6 карточек из набора (36-48 карточек с изображением произведений разных видов и жанров. Могут быть использованы фотографии известных произведений). Предлагается внимательно рассмотреть свои карточки, выбрать какую «коллекцию» каждый из них будет собирать (пейзажи, портреты, натюрморты и т.п.). Каждый участник в свой ход передает ненужную ему карточку соседу слева. Кто раньше соберет все карточки своего вида, тот и выиграл. Вариант игры: «Не нужные» карточки складываются в стопку. Ведущий из оставшихся карточек выбирает верхнюю, показывает всем участникам. Те дети, которые «собирают» коллекцию данного вида (жанра) искусства должны как можно быстрее поднять руку и пояснить, почему они думают, что это «из их коллекции».

49. Упражнение «Что видим - разыграем».

При рассматривании произведения, детям предлагается разыграть изображенный эпизод, распределить роли, придумать короткий «диалог», продемонстрировать его.

50. Игровое упражнение «У природы нет плохой погоды (освоение пейзажа)».

Ведущий называет какое-либо природное явление и состояния (листопад, снег, молния, слякоть, гроза, дождик, ливень, суровый мороз и т.п.). Детям предлагается их изобразить.

51. Игровое упражнение «Продолжи».

Детям предлагается нарисовать картину: один ребенок называет (изображает) один из элементов будущей картины. Другие дети поочередно что-либо дорисовывают. Возможные темы: «В глубине моря», «Тайна глухого леса», «Как живет шишка» и т.п.

Игры, упражнения, способствующие обогащению сенсорного опыта

52. Игра «Какая? Какой? Какое?»

направлена на обогащение сенсорных впечатлений детей. В ходе игры дети встают в круг и передают из рук в руки какой-либо природный объект. Познакомившись с ним, каждый ребенок должен выразить свои ощущения в слове (назвать свойство рассматриваемого объекта). Например, лесной орех маленький, твердый, округлый, коричневый, с острым выступом с одной стороны и т.п.

53. Игра «На что это похоже?»

направлена на развитие образного мышления, формирование представлений о свойствах материалов. В ходе игры дети и педагог передают из рук в руки какой-либо объект. Каждый из участников сравнивает его с другими знакомыми предметами (на что он похож). Например, перо птицы похоже на дерево, лисий хвост и т.п. В конце игры педагог обобщает наиболее удачные детские образы.

54. Упражнение «Чудесный мешочек»

направлено на обогащение сенсорного опыта, развитие умений тактильного восприятия. В мешочки помещены предметы разной формы, размера, фактуры, массы. Детям предлагается просунуть руку в мешочек, обследовать предмет и догадаться, что это такое.

Вариант игры,

направленный на развитие ассоциативных умений: в мешочки помещены разные объекты (комки глины, скотчанная фольга, гладкий пластик, решетчатая пластмасса и т.п.). Детям предлагается пощупать объект, сказать, какие ощущения у него возникают («Приятно? Что таким бывает?»), пофантазировать и нарисовать что-либо, что «на это похоже, бывает таким».

Опыты, эксперименты, позволяющие уточнять, расширять представления детей о некоторых средствах выразительности видов и жанров искусства, изобразительных материалах

1. Опыт «Как получить разные цвета?»

Экспериментирование с акварелью, гуашью, цветными карандашами; формирование у детей умений получения цвета и оттенки при смешивании цветов, добавлении белой или черной краски. Игровой прием для создания мотивации - придумывание цветов для «новых лаков, помады для модного журнала», «оттенков обоев для кукольной квартиры».

2. Опыт «Волшебные письмена»

Детям предлагается создать интересный узор (пейзаж, орнамент, написать букву имени, геометрическую фигуры) при рисовании различными материалами и догадаться, как можно на белом листе бумаги материалами белого цвета оставить рисунок? Изображение

осуществляется белой гуашью, акварелью, пищевыми красителями, молоком и лимонным соком. Изображение (подсохшее), выполненное молоком или лимонным соком «проявляется» нагреванием или раствором йода.

3. Опыт «Что бьется? Что не бьется?»

Обследование различных по прочности материалов, определение способов их обработки (камень – обрабатывать, воск – нагревать, стекло – разрезать, выдувать, глина, пластилин – лепить и т.п.).

4. Опыт «Как разукрасить пластилин?»

Обработка поверхности лепной формы при помощи различных художественных инструментов и вспомогательных материалов.

5. Опыт «Как раскрасить пластилин?»

Экспериментирование с цветным пластилином и соленым тестом, формирование у детей умений получения пластического материала (пластилина и соленого теста) нужного цвета или оттенка в технике «пластилиновой живописи».