МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО»

# ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ

# Сказочно-былинный жанр

**Старший дошкольный возраст (6—7 лет)**

*Учебно-наглядное пособие*

**Автор-составитель Н. А. Курочкина**

Санкт-Петербург
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2018

**ББК 74.100.5**
**371**

**371** Знакомим детей с живописью. Сказочно-былинный жанр. Старший дошкольный возраст (6—7 лет): учебно-наглядное пособие / авт.-сост. Н. А. Курочкина. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. — 24 с. + 8 цв. ил. — (Методический комплект программы «Детство»).

ISBN 978-5-906937-90-2

В альбоме предложена методика педагогической работы, представлены конспекты занятий и цветных репродукций известных художников для ознакомления детей 6—7 лет со сказочно-былинной живописью.

Издание адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений, студентам педагогических вузов и колледжей, руководителям художественных студий, родителям.

**ББК 74.100.5**

ISBN 978-5-906937-90-2

© Н. А. Курочкина, 2017
© ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, оформление

# ОТ АВТОРА

Жанр изобразительного искусства, посвященный героям и событиям, о которых рассказывают сказки и былины, называется сказочно-былинным.

В произведениях русского фольклора — сказках и былинах — отражены история народа, его прошлое, опыт предыдущих поколений, его национальные обычаи, традиции, верования, истоки культуры. **Сказка** — это повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях с участием волшебных, фантастических сил. Это источник радости, мудрости, а также увлекательный, чудесный, своеобразный ориентир, помогающий ребенку разобраться в многогранном мире человеческих взаимоотношений. Сказки есть у всех цивилизованных народов, и в каждом национальном фольклоре они приобрели свой неповторимый облик. Следы древних культов пронизывают бытовую и духовную культуру народа и обнаруживаются в сказке. Все идущее от лучших народных традиций пережило в них века и еще долго будет занимать ум, чувства и воображение человека. Эти простые и в то же время мудрые и прекрасные произведения дороги каждому, как дороги Родина, народ и его история.

В сказке характеристика героя, его основные черты — положительные или отрицательные — представлены в сказочных образах, передаются через внешний вид: выражение лица, позы, одежду, предметы и животных, которые сопровождают героев; среду, в которой они живут, поступки и действия, особенности речи. Для детей это первые ориентиры отношений к человеческим ценностям, добродетелям или порокам: добру и злу, простодушию и хитрости, честности и обману, правде и лжи. Понимание конкретных нравственных черт очень важно для маленького ребенка, так как ему предстоит в дальнейшем ориентироваться в более сложных человеческих отношениях и поступках. В сказках всегда присутствует мораль, доступная детям, — следует быть смелым, добрым, решительным и т. д. В ней всегда добро побеждает зло.

Сказки знакомят детей с традициями, обычаями народа, национальными праздниками, одеждой, предметами быта и возможностями их использования, особенностями труда, его орудиями, животным и растительным миром своей Родины. Все это осваивается детьми легко, радостно и запоминается надолго. Имеются исследования, которые показывают, что детям старшего дошкольного возраста доступно понимание характера изображенного сказочного образа или сюжета, созданных в живописи, при способности детей устанавливать единство содержания и средств выразительности.

**Былина** — это жанр русской эпической песни, сказание о богатырях — героях, совершающих воинские подвиги. Слово «былина» происходит от слова «быль», то есть то, что было в действительности, запомнилось и осталось в памяти народной. Некоторые персонажи былин носят имена исторических лиц — Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Дюк Степанович, Михайло Данилович, Дунай Иванович, Настасья Микулишна, Василий Буслаев, Садко. В былинах много предметов исторически достоверных, например старинное вооружение богатырей: меч, лук и стрелы, щит, копье, палица, шлем, кольчуга. Однако былины — это не летописи, в которые заносились с хронологической точностью даты выдающихся событий и имена их участников. Былины — это произведения художественные, поэтому для них характерен вымысел. Для них всегда важна не столько правда отдельного факта, события, сколько правда жизни. А правда заключается в том, что наши предки, славяне, расселившись с незапамятных времен по степям, лесостепям, лесам Восточной Европы, вели жизнь, полную лишений и опасностей. Она была трудной не только потому, что приходилось бороться с природой (наводнения, засухи, морозы, грозы), но и по-

тому, что бóльшую опасность для них представляли кочевые племена. Печенеги, половцы, хазары ходили походами на Русь, разоряли и сжигали селения, забирали в полон женщин и детей, стариков и мужчин убивали, грабили жилища и увозили с собой собранное добро. Эти страшные события не могли не взволновать поэтическую душу народа, народные певцы не могли оставаться в стороне от величайших исторических событий, и они создавали героические песни, которые теперь называются былинами.

Скорее всего, былинам предшествовали песни-славы в честь героев, или предания, в которых с большей или меньшей точностью воспроизводились события, герои. Но, пройдя определенный путь обработки, развития, насыщения художественным вымыслом, эмоциональной образностью, фантазией, они превращались в былины — песни «о доблестях, о подвигах, о славе...», как писал А. Блок, необыкновенных людей, героев, богатырей.

Воспевая богатырей, защитников Родины, былины звали на подвиг во славу Отечества, поднимали дух народа в тяжелую годину испытаний, воспитывали в юношах любовь к родной земле и ненависть к поработителям. Пример непобедимых богатырей, созданных народным искусством, вселял в людей мужество, укреплял чувство долга, чести. И несмотря на временные поражения, славные русичи всегда оказывались победителями. Не смогли покорить Русь ни печенеги, ни половцы, ни татаро-монголы!

Былины — это песни. Они создавались народом не для чтения, а для исполнения и в основном под игру на гуслях. Наряду с героическими былинами создавались былины повествовательные, рассказывающие о судьбах отдельных людей и их участии в общественной жизни родной страны. Они называются новеллистическими. Например, былины о Вольге и Микуле, Даниле Ловчанине, Василии Буслаеве и Садко.

Произведения живописи, написанные по мотивам сказок и былин, — это сюжетно-тематические картины, в которых представлена взаимосвязь событий, художественных образов, где сюжетно-композиционный центр всегда выделен ярко, детально, подчеркнут либо величиной, цветом, либо построением изображения. Все средства выразительности живописи направлены на выражение главной идеи произведения.

Конечно, изобразить сказку или былину со всеми характерными для них особенностями в живописи сложно, однако художникам удается передать некоторые из них. Далее, рассматривая с детьми репродукции на темы сказок, мы будем отмечать элементы фантастичности, сказочности. В картинах на былинный сюжет обратим внимание на историческую достоверность изображения, а также отметим имеющиеся элементы вымысла, преувеличения.

Это пособие послужит взрослым руководством к проведению занятий по ознакомлению детей со сказочно-былинной живописью, а детям — наглядным материалом для приобщения к истокам культуры, национальным обычаям, а также для развития творческих и аналитических способностей.

# ЖИВОПИСЬ НА СЮЖЕТЫ СКАЗОК

## «Аленушка». В. М. Васнецов

**Программное содержание**. Вызывать у детей интерес к сказочной живописи и эмоциональный отклик на художественный образ и настроение Аленушки. Развивать эстетическое восприятие и видение, наблюдательность и воображение, образное мышление и способность получать удовольствие от картины и мастерства художника, от умения общаться по поводу увиденного.

Через анализ содержания и средств выразительности подводить детей к пониманию замысла сюжетно-тематической картины (горе и отчаяние одинокой девочки перед грозящей ей злой судьбой). Рассматривать роль рисунка в передаче состояния героини: обратить внимание детей на позу Аленушки (сидит пригорюнившись), на положение рук, ног, головы, выражение отчаяния на лице. Цветовая гамма в изображении природы перекликается с цветовым колоритом в изображении Аленушки, тем самым как бы подчеркивается, что природа откликается на душевное состояние девочки, сочувствуя ей: гармония неярких, глубоких темно- и светло-зеленых, бурых, коричневых, серо-белых холодных с теплыми красно-коричневыми, каштановыми, розовыми, темно-бежевыми красками.

Построение картины — вертикально-прямоугольная композиция, где в центре крупным планом изображена главная героиня. Вокруг Аленушки — открытое пространство, за спиной — темно-зеленая стена леса, перед ней — темно-коричневая вода лесного озера, — все это усиливает ощущение опасности, одиночества, трагичности.

Сказочность сюжета подчеркивается некоторыми деталями, символизирующими надежду на лучшее. Так, вверху картины чуть приоткрыто светлое пространство неба; ласточки, сидящие на ветке, — это вестники перемен и надежды.

Важно на примере данной картины дать детям представление о сказочной живописи, связанной с фольклором, средствах ее выразительности; формировать навыки последовательного рассматривания картины, умение высказывать свое мнение об увиденном, используя доказательные суждения, оценки; обогащать речь детей образными словами, выражениями: «сиротинушка горемычная», «тоска-печаль», «пригорюнилась», «доля-сиротинка», «бел-горюч камень» и другими. Развить полихудожественное восприятие и видение художественного образа, созданного языком разных искусств: фольклора, графики, музыки, живописи.

**Подготовительная работа**. Рассказывание сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; беседа, направленная на выяснение сути сказки, характера ее главных героев, рассматривание иллюстраций к ней. Проведение художественно-развивающих игр: «Подбери краски к настроению изображенных героев», «Угадай настроение по пиктограмме лица человека». Рисование, лепка, аппликация на тему сказки. Литературные викторины по русским народным сказкам.

**Материалы**. Репродукция картины «Аленушка» В. М. Васнецова; художественно-развивающая игра «Подбери краски к картине». Аудиозапись пьесы «Октябрь» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского. Полоска темно-зеленой бумаги на ширину картины и высотой с кусочек неба, изображенный на полотне; «камушек» — небольшой ящик, оформленный в виде камня.

**Ход занятия**

*Дети сидят перед картиной.*

Воспитатель. Ребята, картина, которая находится перед вами, называется «Аленушка», написал ее художник Виктор Михайлович Васнецов. Рассмотрите ее внимательно, почувствуйте настроение девочки. Я включу музыку, она поможет вам ощутить состояние Аленушки.

*Включает пьесу «Октябрь» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского. Через 5 минут выключает.*

Воспитатель. Какое настроение вызвала у вас эта картина? (*Ответы детей.*) Почему грустное, печальное? Почему тревожное? (*Ответы детей.*) Музыка помогла вам определить настроение? Какая она? (*Ответы детей.*)

Скажите, в какой сказке есть героиня по имени Аленушка? Правильно, это сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Вспомните, какая в сказке Аленушка? Скромная, ласковая, добрая, внимательная, отзывчивая. А здесь какой показана эта девочка? Печальная, грустная, пригорюнившаяся, тоскующая, одинокая, несчастная. Как вы узнали об этом? (*Ответы детей.*) Верно, по ее позе. Посмотрите, как она сидит: пригорюнившись, сжавшись в комочек, обхватив колени руками, поникнув головой, пышные каштановые волосы спадают в беспорядке. Эта поза говорит о ее настроении — тоска-печаль. Посмотрите, у девочки босые ножки. А ведь уже осень, холодно! Пальцы разбиты о камни, значит, она шла издалека.

*Можно предложить кому-нибудь из детей сесть на приготовленный «камушек» так, как сидит Аленушка, спросить: «Что ты сейчас чувствуешь? О чем думаешь?»*

Воспитатель. Обратите внимание на лицо Аленушки. Что можно о нем рассказать? Большие темные заплаканные глаза смотрят куда-то, ничего не видя, рот чуть приоткрыт. Наверно, она шепчет что-то про свою долюшку горемычную:

Эх ты, доля моя,
Доля-сиротинка!
Что полынь ты трава,
Горькая осинка!
*И. Суриков*

Или:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит —
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
*С. Стромилов*

Расскажите, как одета девочка. (*Ответы детей.*) Старенький сарафанчик из простой ткани, из-под него видна белая нижняя юбка, кофточка порвана на рукаве и вся выцвела. Расскажите, что вокруг девочки? На чем она сидит? На бел-горючем камне, перед ней мрачная, зловещая темно-коричневая вода лесного озера с высокими камышами по берегам. Справа и слева растут хрупкие тонкие осинки, и если прислушаться, то мы услышим, как дрожащие листочки что-то шепчут, утешая девочку, сочувствуя ей. Позади Аленушки густой стеной возвышается темно-зеленый ельник — ни проехать, ни пройти. Вот как далеко забралась девочка, убегая в отчаянии от обидевших ее людей, чтобы поплакать в одиночестве.

Передать настроение девочки художнику помогли и краски. Давайте подберем цвета, которые использованы в картине.

*Вызывает 2—3 детей. Они составляют палитру картины.*

Воспитатель. Какие краски использовал художник? (*Ответы детей.*) Какие цвета холодные? Темно-, почти черно-коричневые, темно- и светло-зеленые, серые, черные. А теплые? Светло-коричневые, каштановые, красные, шоколадно-коричневые, светло-бурые. Все цвета неяркие, но глубокие, а контрастность некоторых из них создает настроение напряженности, тревожности.

Можно ли догадаться, какое время года изображено на картине? (*Начало осени.*) Как вы догадались? (*Ответы детей.*) Лето уже прошло, а с ним ушли и теплые солнечные деньки. На деревьях появились вестники осени — желтые листья, некоторые из них уже упали на поверхность воды.

Художник, сочувствуя Аленушке, как бы предсказал ей счастливую судьбу, используя некоторые элементы сказочности. Ведь в сказке всегда добро побеждает зло. Что в картине указывает на это? Посмотрите, если я сейчас закрою кусочек неба (*использует приготовленный лист темно-зеленой бумаги*), какое у нас возникает ощущение? Становится страшно, темно, беспросветно, безысходно. А сейчас? (*Убирает темную полоску.*) Картина стала совсем другой! Не зря художник написал этот кусочек неба, он как бы отодвигает темные силы, вселяя надежду на лучшее.

Художник изобразил и еще одних вестников добрых перемен. Посмотрите на ветку осины сзади девочки. Там сидят ласточки. Они как будто принесли добрые вести и что-то щебечут, стараясь утешить Аленушку.

Композиция картины выстроена как вертикально-прямоугольное полотно с открытым передним планом, раскрывая подступы к самому главному — изображению Аленушки. Она сидит в самом центре картины, а вокруг нее, чуть в отдалении — осинки, высокие ели тянутся вверх. Вертикальное полотно позволило сузить пространство, показать небольшой, замкнутый, тихий лесной уголок, скрытый от людских глаз, где можно довериться природе и ждать от нее сочувствия. А сочувствует ли природа Аленушке? (*Ответы детей.*) Как вы догадались? Сочетание холодных темно-зеленых и теплых коричневых тонов создают ощущение грусти. Природа как будто грустит вместе с героиней.

Виктор Михайлович Васнецов написал картину о сиротинушке горемычной, бедной девочке, у которой нет ни матушки, ни батюшки и никого из родных, которая вынуждена батрачить на недобрых людей. Наверно, таких одиноких сирот художник встречал в жизни и очень им сочувствовал. Вот он и написал «Аленушку» не как конкретный образ девочки (портрет), а как обобщенный образ, в котором соединена судьба многих детей, и назвал его именем самой доброй и ласковой девочки, одной из лучших в русской народной сказке, — Аленушки.

Понравилась вам картина? Давайте еще полюбуемся ею и послушаем музыку, соответствующую настроению Аленушки.

*Включает отрывок из пьесы «Октябрь» П. И. Чайковского.*

## «Царевна-лягушка». В. М. Васнецов

**Программное содержание**.

Развивать у детей интерес к сказочной живописи, способности к сопереживанию героям картины, вызывать радость, удовольствие от встречи с прекрасным произведением и

от мастерства художника. Развивать воображение, наблюдательность, образное мышление, художественное восприятие; умение обсуждать увиденное с товарищами.

Подводить детей к видению главного в сюжете картины через анализ смысловых логических связей содержания. Рассматривать роль выразительных средств в подчеркивании главного: рисунком передается красота и изящество героини сюжета — Василисы Премудрой, превратившейся из лягушки в царевну, ее волшебство во время танца. Выразительность, плавность движений и положений тела, головы, рук, ног героини и поз играющих музыкантов; ритм движений ног, передающих танцевальные па; особенность архитектуры старинных палат с орнаментами древнерусских росписей и характер осенней природы Средней полосы России. Сочетание мягких голубых, зеленых, красных, светло-коричневых, белых тонов передает ощущение веселого, радостного праздника. Изумрудно-зеленым цветом старинного платья выделена на светлом фоне главная фигура — танцующая царевна — это смысловой и композиционный центр картины. Горизонтально-прямоугольный формат полотна картины со средней линией горизонта позволил художнику выстроить изображение, показав величественную панораму как самих палат дворца, так и глубину пространства — среднего и дальнего планов. На переднем плане, спиной к зрителям, крупная фигура танцующей героини — главного действующего лица. Огромные чертоги с резными дверьми выходят на реку, и здесь, как на сцене, разворачивается действие — танец царевны под музыку оркестра. На втором плане открывается пруд с плавающими лебедями, утками, гусями и рыбаком в лодке. На берегу водят хороводы девушки, за ними — деревенька и поля с убранными в стога хлебом, а дальше темно-зеленая полоса леса. Над землей огромное небо с легкими белыми облаками и летящими лебедями. В композиции использован ритм как средство передачи движения, характера танцевальной, плясовой мелодии через изображение приплясывающих ног музыкантов, их поз, узоров на ковре и полу, движения облаков и птиц. Элементами сказочности являются: старинное русское женское платье с длинными рукавами, цветом напоминающее кожу лягушки, старинные одежды музыкантов, их инструменты, русские декоративные узоры росписей палаты.

Закреплять у детей представления о сюжетно-тематической картине, изображающей сказки, средствах выразительности живописи, последовательности рассматривания художественного произведения; учить высказывать собственное мнение об увиденном, используя доказательные суждения, оценки; обогащать речь детей образными словами и выражениями.

Развивать полихудожественное восприятие и видение художественного образа, созданного синтезом разных искусств (фольклор, живопись, графика, музыка).

**Подготовительная работа**. Рассказывание сказки «Царевна-лягушка», беседа по содержанию: необходимо выяснить, поняли ли дети смысл сказки; рассматривание иллюстраций к ней, старинной русской одежды, музыкальных инструментов. (Возможна экскурсия в Этнографический музей по данным темам.) На музыкальных занятиях слушание произведений: «Камаринская» П. И. Чайковского, «Барыня», русская народная пляска; танцы детей под них, хороводы. Использование художественно-развивающих игр: «Где мы были — мы не скажем, а что делали — покажем», «Подбери палитру к картине», «Танцующие человечки». Рисование на тему сказки «Царевна-лягушка», аппликация на тему «Кокошник для царевны».

**Материалы**. Репродукция картины «Царевна-лягушка» В. М. Васнецова. Аудиозаписи: «Камаринская» П. И. Чайковского, русская народная пляска «Барыня».

### Ход занятия

*Дети сидят перед картиной.*

Воспитатель. Давайте посмотрим на картину и послушаем музыку.

лежит богатырская перчатка. Куда воительница смотрит, как вы думаете? (*Ответы детей*.) Кто сзади нее? (*Ответы детей*.) Красивый, мощный белый конь. Он прислонился к Настасье Микулишне и как бы подбадривает ее, наклонив голову. Как вы думаете, Настасья Микулишна любит своего коня? (*Ответы детей*.) Посмотрите на полотно и подумайте, почему художник выбрал такое построение — узкий длинный прямоугольник? Наверно, он не хотел отвлекать внимание зрителей от самой воительницы, показав ее сосредоточенность, напряженность, собранность перед боем. Вытянутое по вертикали полотно подчеркивает статность, стройность, величественность и красоту героини, а тонкие рябинки, растущие перед ней, помогают нам понять, что эта молодая женщина посвятила себя очень нелегкому мужскому ратному труду.

Что можно сказать о цветовой тональности картины? Какие здесь использованы цвета? (*Ответы детей*.) Мы видим сочетание ярких оттенков основных цветов: белый, черно-серый, черный и ярко-красный, светло-коричневый. Они создают ощущение трагичности, напряженности, ожидания боя.

Давайте послушаем мелодию и еще раз посмотрим на картину, полюбуемся творческой фантазией и воображением художника, придумавшего этот былинный образ, в котором он воспел многих русских женщин-воительниц, охранительниц земли русской.

*Включает «Сентиментальный вальс» П. И. Чайковского на 2—3 минуты*.

## ПЕРЕЧЕНЬ РЕПРОДУКЦИЙ

*В. М. Васнецов*. АЛЕНУШКА (1881 г.)
*В. М. Васнецов*. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (1901—1918 г.)
*М. А. Врубель*. ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ (1900 г.)
*В. М. Васнецов*. БОГАТЫРИ (1881—1898 г.)
*Н. К. Рерих*. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ (1910 г.)
*К. А. Васильев*. САДКО И ВЛАДЫКА МОРСКОЙ (1974 г.)
*И. Е. Репин*. САДКО (1876 г.)
*К. А. Васильев*. НАСТАСЬЯ МИКУЛИШНА (1968 г.)

## СОДЕРЖАНИЕ

От автора . . . . . 3
ЖИВОПИСЬ НА СЮЖЕТЫ СКАЗОК. . . . . 5
«Аленушка». В. М. Васнецов. . . . . 5
«Царевна-лягушка». В. М. Васнецов . . . . . 7
«Царевна-Лебедь». М. А. Врубель . . . . . 10
БЫЛИННАЯ ЖИВОПИСЬ . . . . . 12
«Богатыри». В. М. Васнецов (два занятия). . . . . 12
«Илья Муромец». Н. К. Рерих . . . . . 16
Сравнение картин «Садко и владыка морской» К. А. Васильева и «Садко»
И. Е. Репина (два занятия) . . . . . 18
«Настасья Микулишна». К. А. Васильев . . . . . 21
Перечень репродукций . . . . . 23

*Учебно-наглядное пособие*

Методический комплект программы «Детство»

**Знакомим детей с живописью.**
**Сказочно-былинный жанр**
***Старший дошкольный возраст (6—7 лет)***

Автор-составитель Надежда Александровна Курочкина

Главный редактор С. Д. Ермолаев
Редактор Е. А. Ушакова
Корректор Н. И. Григорьева
Дизайнер Ю. Б. Кулевич
Верстка А. В. Шакиров

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
197348 СПб., а/я 45. Тел.: (812) 303-89-58
E-mail: detstvopress@mail.ru
www.detstvo-press.ru

Представительство в Москве: МОО «Разум»,
127434 Москва, Ивановская ул., д. 34.
Тел.: (499) 976-65-33
E-mail: razum34@gmail.com
www.raz-um.ru

Служба «Книга — почтой»:
ООО «АРОС-СПб»
192029, Санкт-Петербург, а/я 37
Тел. (812) 973-35-09
E-mail: arosbook@yandex.ru

Подписано в печать 05.10.2017.
Формат 60×90 $^{1}/_{8}$. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 2,0.
Тираж 10 000 (1-й завод 1400) экз. Заказ № .

Отпечатано в типографии
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
195027, Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44

Виктор Михайлович Васнецов «БОГАТЫРИ» (1881–1898 г.)

Константин Алексеевич Васильев «САДКО И ВЛАДЫКА МОРСКОЙ» (1974 г.)