

Т.В. АРСЕНТЬЕВА, педагог дополнительного образования,
руководитель творческого коллектива «БЛИК» Центра детского
творчества Алексеевского муниципального района Республика Татарстан

ВОСПИТАНИЕ КРАСОТОЙ. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ЖИВОПИСИ

Для учеников 1–5-х классов

Одной из важнейших задач повышения качества учебно-воспитательного процесса является нравственное и художественно-эстетическое воспитание учащихся. А если выразиться коротко — воспитание красотой.

В школе за один час в неделю на уроках невозможно достичь этих целей в полной мере. Эти задачи выполняют предметы художественно-эстетического цикла — литература, музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура, а также система дополнительного образования — кружки, студии. Они формируют в сознании, в душе маленького человека высокие духовные, эстетические чувства, критерии, учат каждого ребенка чувствовать красоту окружающего мира и направлены на воспитание всесторонне развитой личности, формирование и совершенствование его интеллекта, развитие его культуры.

Известно, что философская категория *мышление* является единством *интеллектуального и эмоционального*. А эмоции — это категория психологии и является единством *эмоционального и интеллектуального*. То есть *эмоции и мышление* связаны друг с другом. Эмоции порождают мышление, а мышление порождает эмоции. Значит, эмоции порождают мысль! *Воспитывая эмоционально отзывчивого человека, мы воспитываем мыслящего человека!*

На основе этих постулатов я и строю свою работу со своими кружковцами. На занятиях важно не столько научить рисовать правильно ка-

Сегодня остро встает проблема развития в человеке индивидуальных творческих способностей, дарований, которые в первую очередь реализуются в школе в процессе обучения и воспитания.

Художник Г. Н. Филонов

кой-либо предмет, сколько научить понимать искусство, любить его, научить эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, ассоциативному мышлению, научить фантазировать. В построении плана своей работы я руководствуюсь программой Б. Неменского, которая направлена, прежде всего, на то, чтобы научить детей любить искусство.

Одной из основных тем в программе обучения, направленной на воспитание ассоциативного мышления, является тема **«Выразительные изобразительные средства в живописи»**. И здесь мы обращаемся к изучению эмоционально-образных возможностей **цвета**.

Воздействие цвета на мыслительную, эмоциональную, чувственную сферу детей огромно. Желание детей выразить образы своих чувств с помощью цвета становится предпосылкой нестандартного взгляда на мир. Ассоциативно-образное восприятие и использование цвета эффективно влияют на развитие функций мышления, эмоций, чувств. Основные приемы к этому познанию я начинаю применять с младшими школьниками в игровой форме. Для этого использую несколько постепенно усложняющихся заданий.

«Цветовая угадайка»

В этой игре используются, вначале, 2 локальных цвета. Педагог, а, затем и ученики тайно от остальных смешивают 2 краски из набора. Другие, должны отгадать, из каких красок составлен

цвет. Затем смешиваем 3 краски и т. д., прибавляя к ним белый и черный цвета.

«Растяжка цветом»

При словесном описании цвета «красный», «зеленый» или любого другого локального цвета мы не можем словами обозначить множество оттенков этого цвета, а красками мы легко передаем все тона и оттенки.

Работу выполняем поэтапно:

1. Рисуем на листе бумаги карандашом ветку с крупными листьями.

2. Раскрашиваем эти листья разными оттенками любого локального цвета.

3. При подведении итогов выясняем, кто больше раскрасил листьев разными оттенками одного цвета (рис. 1; работа выполнена Женей Акулиной, 6-й класс).

Рис. 1

На следующих занятиях задание усложняется. Переходим к знакомству с *теплыми* и *холодными* тонами. Предварительно наблюдаем состояние природы. Смотрим картины знаменитых и современных художников (проектор, интерактивная доска, компьютер), читаю «Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, фрагмент, где описываются разные состояния природы — моря и неба. Затем рисуем небо и море, «доброе» и «злое» (рис. 2–4; работы выполнены Надеей Даниловой, Ириной Чеклауковой, 4-й класс; Катей Топуновой, 2-й класс).

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

В следующем задании изображаем **добрую** и **злую фею** (рис. 5, 6) (это может быть и Баба-яга, и Снежная королева, и Василиса Прекрасная), причем необходимо подчеркнуть характер и настроение человека не только чертами лица, но еще и фоном.

Рис. 7

Можно нарисовать избушки для добрых и злых героев сказок (рис. 7; работы на рис. 5–7 выполнены Сережей Красновым, 1-й класс; Егором Егорычевым, 2-й класс; Аленой Клементьевой, 1-й класс; Денисом Антоновым, Егором Моховым, Даниловой Надей, 2-й класс).

Рисуем один и тот же пейзаж в разное время суток — днем и ночью (рис. 8; работа выполнена Катей Гуниной, 5-й класс).

Рис. 8

Для развития ассоциативно-образного мышления, фантазии предлагаю такое задание: нарисовать вкус — кислый, сладкий, соленый, горький (не изображая предметы, с которыми ассоциируется этот вкус).

Когда в группе или у отдельных ребят нет настроения (кто-то обидел, получили плохую оценку, устали), прошу изобразить свое настроение красками. Они начинают думать, «слушать» свое внутреннее состояние и соотносить их с цветом, отвлекаются от плохих мыслей и постепенно включаются в творческую работу.

В следующем задании изображаем **времена года** — крупными мазками, набором тех красок, которые соответствуют определенному времени года, причем гамму нужного цвета набираем не смешением красок на палитре, а мазками на бумаге, не рисуя при этом пейзажи (рис. 9; работа выполнена Ариной Сафроновой, 5-й класс).

Рис. 9

Прежде чем перейти к следующему, более сложному заданию, необходимо заметить, что в раннем возрасте, когда дети еще связаны с природой, с космосом, когда они более открыты, восприимчивы, они быстрее и лучше воспринимают такие задания. Из личных наблюдений: Регина, 3,5 года — рисует солнце, небо, тучи, цветы, траву ну просто замечательно! И вдруг закрашивает солнце синим пятном. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Это гадкий крокодил солнце в небе проглотил» (рис. 10). Вывод: маленькие дети не ограничены пространством и временем, они рисуют в динамике (Регина — моя внучка, сейчас ей 12, дара нет, но рисует неплохо, один из любимых предметов и занятий — рисование).

Если понаблюдать за детсадовскими детьми и за первоклассниками, то мы можем наблюдать

Рис. 10

ту же динамику. Даешь им задание: нарисовать, как едет машина, — и они, ничуть не задумываясь, изобразят (правда, не совсем понятное), они видят и чувствуют то, чего уже не дано детям постарше. Ребята повзрослее уже задумываются: «А как?» Отсюда следует: развивать творческие способности необходимо в раннем возрасте, так учил нас и Ш. Амонашвили, от простого к сложному.

Особенностью следующих заданий является не изображение того или иного предмета, а более глубже: передача впечатлений с помощью динамики цветовой фактуры и цветовых сочетаний (задание похоже на изображение своего строения, см. выше).

Задание: С помощью цвета, цветового контраста передать то или иное *состояние своей души*.

Предлагаю темы на выбор: «Я тебя не люблю», «Равнодушие», «Грусть моя», «Сквозь слезы» (рис. 11–14; работы выполнены Катей Топуновой, 2-й класс; Альвиной Макаровой, 5-й класс; Машей Королевой, 4-й класс; Максимом Козловым, 4-й класс. Работы выполняются на листах А3).

Работы получаются очень индивидуальными, поэтому объективности в их оценке искать не следует. В этом случае нельзя сказать ребенку: «Это неправильно». Каждый видит мир по-своему и изображает состояние своей души индивидуально. И вот здесь мы подходим к пониманию абстрактного искусства, которое мало кто пони-

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

мает и воспринимает. В живописи существует целое направление — абстракционизм, основоположником которого является известный русский художник В. Кандинский. Зачем же нужна абстракция, когда все так непонятно? Она необходима художнику для личного выражения через цвет и форму тех понятий, которые существуют в действительности, но видимых и опре-

деленных форм и цвета не имеют. Например, запахи, чувства, звуки, переживания объективно существуют в природе. Но как их написать художнику?

И он изображает их в соответствии со своим восприятием, используя разнообразные цветовые сочетания и геометрические формы. Абстрактные работы, выполненные детьми, отличаются непосредственностью по сравнению с работами взрослых детей. Ребенку легче раскрепостить свою фантазию и восприятие, чем взрослому человеку.

Рис. 15

Мы тоже попробовали создать абстрактную картину. В качестве основы взяли уже готовые рисунки четырех времен года (см. рис. 9). В каждом изобразили то, что оставило самые яркие впечатления в каждом времени года. Работы получились очень разные. Но я хочу представить одну, на мой взгляд, очень содержательную по смыслу. В середине нарисован земной шар, который движется по спирали, — ведь ничего в жизни не повторяется одинаково. «Почему весной нарисованы закрытые глазки? Ведь весна — это возрождение природы, радость», — спросила я у автора. «А мне весной постоянно хочется спать», — ответила она. Ну, что ж, авитаминоз весной бывает у многих (рис. 15; автор картины Сиразиева Диана, 5-й класс. Картину назвала «Вселенная. Времена года».)

Еще более сложное творческое задание: **«иллюстрирование японских трехстиший — хокку».**

Японские трехстишия обладают глубоким подтекстом и оставляют воображению слушателей и художников большой простор.

Сначала объясняю, что хокку — это вид японской поэзии — трехстишия, еще есть танки — пятистишия. Читаю, обсуждаем, выбираем хок-

ку. Знакомимся с японской живописью (пока визуально), чтобы иметь представление об особенностях природы, символов, изображений (рис. 16, 17; работа выполнена Максимом Козловым, 4-й класс).

Образ самой прохлады
Кистью рисует бамбук
В рощах селения Саго.

Рис. 16

В гостях у вишневых цветов
Я пробыл ни много ни мало —
Двадцать счастливых дней.

Рис. 17

Следующее творческое задание — **рисуем музыку** (рис. 18–20).

Я взяла музыку М. Чюрлёниса — литовского композитора и художника. Музыка сложная для понятия, но наглядна для иллюстрирования. Как же можно нарисовать музыку? Прежде всего, мы смотрим, как сам Чюрлёнис рисует свою музыку. Одно занятие полностью посвящаю знакомству с творчеством художника и композитора. Дети вы-

Рис. 18

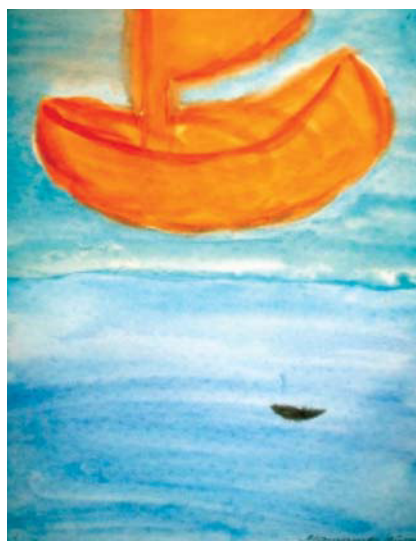

Рис. 19

Рис. 20

сказывают свое мнение о картинах, о музыке. На следующем занятии включаю подборку произведений Чюрлениса, и дети рисуют музыку. Фантазии и мысли ребят превращались в цвета, линии и формы, создавая своеобразный портрет музыкального произведения. Надо заметить, что это задание получается не у всех ребят и даже не у всей группы. Здесь важна подготовленность ребят, эмоциональная восприимчивость, фантазия. А это воспитывается не за два-три занятия в кружке, здесь важен комплексный подход и учителей, и родителей. Представленные рисунки отображают, скорее, иллюстрацию, чем восприятие. После выполнения этого задания даю следующее задание: рисуем музыку «контрастную», например, вальсы Штрауса и рок-н-ролл (рис. 21, 22; работы выполнены Махмутовой Алиной, Закировой Дианой, Маннановой Айгуль).

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Здесь получают рисунки, отражающие музыкальные выразительные средства. Работы получают абстрактными.

Использую и другие **традиционные и нетрадиционные** методы обучения: это и граттаж, гризайль, рисование ниточкой, щепочкой, лепка из пластика, соленого теста, аппликация (рис. 23–25; работы Кати Топуновой, Жени Акулиной, Альвины Макаровой).

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Кроме эмоций и фантазий, существуют правила, приемы, техники рисования, с которыми также знакомя детей на своих занятиях:

- Обучение приемам и правилам рисования лица человека (рис. 26, 27; работы Арины Сафроновой, Альвины Макаровой).

- Изучение мимики лица: работаем с соленым тестом — лепим лицо человека, стараясь изобразить разные характеры (рис. 28, 29).

- Выполняем натюрморты из соленого теста для оформления интерьера школьной столовой (рис. 30–35).

- Рисование фигуры человека в движении с помощью «смешных человечков» (рис. 36, 37).

- При рисовании пейзажа даю понятия линии горизонта, воздушной и линейной перспективы (рис. 38, работа выполнена в форме мастер-класса с кружковцами).

- Композиционное решение листа (расположение объектов, полное заполнение листа).

Перед каждой новой темой рассматриваем картины современных художников (подборку картин делаю из Интернета и показываю с помощью интерактивной доски или проектора, использую репродукции картин известных художников из журналов «Искусство в школе», газеты «Искусство», приложение «1 Сентября»).

Практически все занятия провожу с музыкальным фоном — звучит музыка Моцарта, Вивальди, Поля Мориа, Чайковского.

Рис. 28

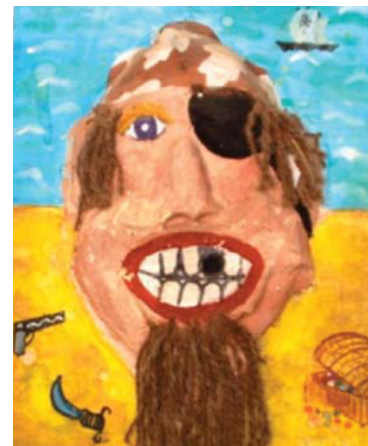

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

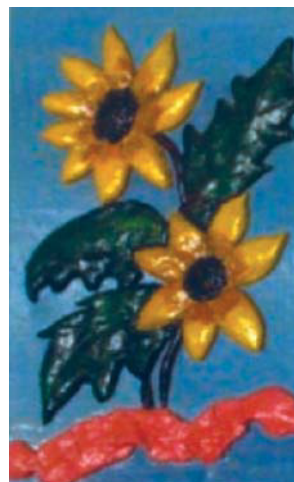

Рис. 33

Рис. 34

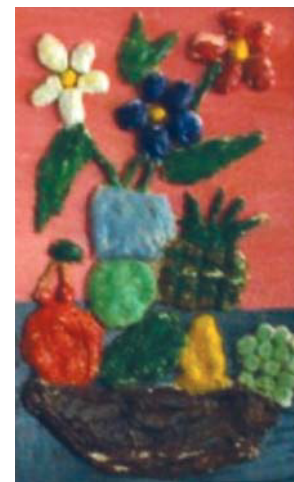

Рис. 35

Рис. 36

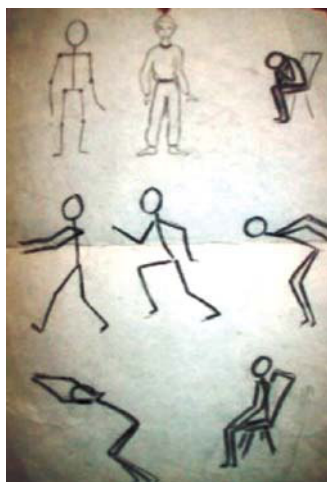

Рис. 37

Рис. 38

Список литературы

- Аранова С.В. Обучение изобразительному искусству. СПб.: Каро, 2004.
 Басина Н.С. С кисточкой и музыкой в ладошке. М.: Линка-Пресс, 1997.
 Кирцер Ю.М. Рисунок, живопись. М.: Высшая школа, 1992.
 Неменский Б.М. Искусство вокруг нас. М.: Просвещение, 2003.
 Неменский Б.М. Твоя мастерская. М.: Просвещение, 2003.
 Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1–4 классы. М.: Просвещение, 2003.
 Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: 5–8 классы. М.: Просвещение, 2003.
 Трофимова И.А. Дети рисуют музыку. Казань, 2003.