

Уроки рисования с натуры в начальной школе

**Галина
Виноградова,**
*учительница
изобразительного
искусства,
ветеран труда*

Рисование с натуры как один из видов учебной деятельности учит детей сознательно работать на уроках, воспитывает у них организованность и внимание, развивает пространственное мышление и воображение, позволяет им глубже понять красоту закономерности строения окружающей природы.

У детей, поступающих в 1-й класс, различное художественное воспитание и, естественно, разная степень знакомства с рисованием. Они, как правило, любят рисовать. Но в дошкольный период их занятия рисованием в большинстве случаев ограничиваются произвольными самостоятельными зарисовками различных сценок, предметов, явлений окружающей жизни. Причём большинство этих зарисовок делается по представлению, без непосредственного обращения к натуре во время самого процесса рисования. Говорить о наличии сколько-нибудь серьёзных навыков в рисовании с натуры у детей дошкольного возраста не приходится. Одни из них совсем не занимались рисованием с натуры, другие занимались без соответствующего руководства со стороны взрослых, третьи учились рисовать с натуры в детском саду.

При школьном обучении рисованию с натуры уже в начальных классах изменяется отношений детей к этому виду учебной работы, и к концу первого года обучения все малыши начинают понимать: чтобы правильно рисовать, надо внимательно наблюдать и точно изображать стоящую перед ними натуру.

Как известно, к началу обучения в школе мыслительная деятельность школьника в процессе рисования слабо проявляется. Дети, не задумываясь, часто рисуют очень сложные объекты, не обращая внимания на их несходство с натурой. Только под влиянием систематического обучения они приходят к выводу, что при изображении предмета нужно понять его общий характер, форму, положение в пространстве и т.д. Чем раньше в обучении рисунку будет анализироваться натура, тем качественнее будут работы детей. При таком условии школьники значительно раньше смогут перейти к новому этапу изобразительной деятельности, научатся не только эмоционально откликаться на красоту родной природы, но и показывать в рисунках её эмо-

циональное состояние (спокойное, тревожное, грустное и т.п.), видеть выразительность цветовых состояний, ритмов, движений и характеров разнообразных форм и передавать это в своих работах.

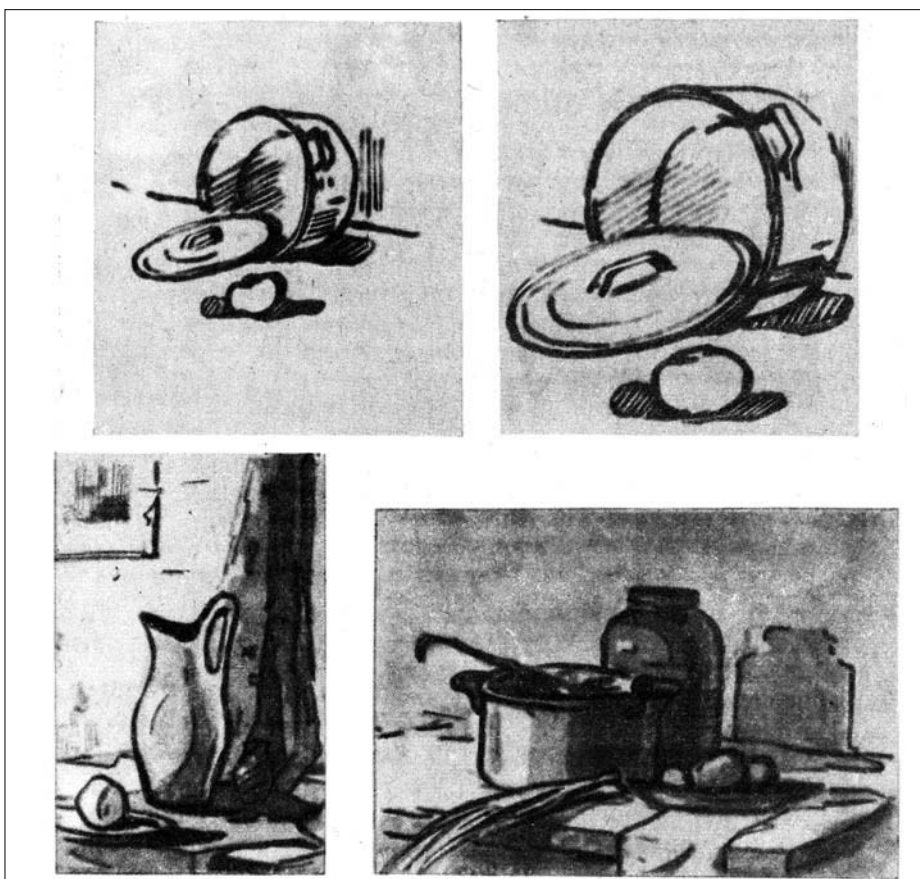
Эстетическое воспитание — это не просто отвлечённое философское понятие. Оно содержит в своей основе законы и правила, основанные на принципах реалистического искусства.

На уроках рисования с натуры учащиеся, изучая конструктивное строение объектов изображения, их пространственное положение, пропорции, форму, цвет, распределение светотени и т. п., одновременно по-

стигают и законы красоты, осязаемые в форме, пропорциях, цвете и выражающиеся в плавности, изяществе линий и очертаний.

Для успешного эстетического воспитания, развития художественного вкуса школьников средствами рисования с натуры большое значение имеет обучение детей правилам композиции: гармоническому заполнению всей поверхности листа (преодолению пустоты или стеснённости в изображении), выбору поворота формата (см. рисунок), перспективы, правилам пропорционального построения изображаемого (в том числе научить видеть и чувствовать зависимость пропор-

Галина Виноградова
Уроки рисования с натуры в
начальной школе

Композиционные наброски:
выбор поворота формата, выбор величины изображения

ций предмета от его функции: устойчивости, округлости, вытянутости), законам цветоведения (в частности, дать понятие о красивых сочетаниях цветов), а также сочетанию и взаимодействию всех названных компонентов. Причём надо иметь в виду, что обучение правилам рисования не должно достигаться их заучиванием. Изобразительная грамота должна преподноситься учащимся не в виде каких-то отдельных отвлечённых схем и правил, а как сумма знаний, необходимых для реалистического изображения предметов.

Методика преподавания должна быть направлена на формирование художественно-творческой активности школьника. Для этого в процессе преподавания можно использовать такой известный метод, как метод сравнений, сопоставлений. На уроке желательно демонстрировать не один предмет, а варианты предметов (вариации возможностей) с учётом цели и задач урока. Следует тактично, не настойчиво направлять школьников на путь плодотворных сопоставлений, побуждать их сравнивать между собой форму, окраску, размеры предметов, сопоставлять художественные произведения с жизненными прообразами и собственными работами, сравнивать между собой свои работы и работы товарищей.

Больших успехов в воспитании художественного вкуса можно достичь при внедрении в практику преподавания проблемного метода обучения, стимулирующего творческую активность школьников: так строить учебный процесс, так формулировать вопросы, чтобы у школьников рождалось стремление самостоятельно найти ответы, делать самостоятельные «открытия». На уроках желательно под-

держивать общую атмосферу увлечённости и заинтересованности в работе.

Приведу в пример урок, на котором школьники 4-го класса рисовали две прозрачные плоскости, расположенные под углом к рисующему. На этом уроке объёмно-перспективного рисования наряду с другими решались сложные задачи: выработать у детей умение определять направление сторон, изменение величины удаляющихся сторон по отношению к ближним (ближнему углу) на основе наблюдательной перспективы.

В начале урока объявляю тему урока, указывая на модели, поставленные на подставки (5 моделей); показываю школьникам, что в таком положении может быть любая книга, альбом и т. п. Для наглядности подставляю альбом и книгу к этим плоскостям, чтобы дети ясно представили себе одинаковое положение альбома и книги (можно закрыть прозрачные плоскости картоном такого же размера).

Чтобы привлечь внимание учащихся к натуре, говорю им, что дом тоже часто находится в таком положении. И если представить себе две плоскости (модель) стенами дома, то нужно подставить только две стены и крышу — и вот, пожалуйста, дом готов (при этих словах подставляю ещё две картонные стенки и крышу).

После того как на занятиях наглядно показано, что без умения рисовать две плоскости нельзя научиться рисовать более сложные предметы, у детей пробуждается интерес к этой натуре. Далее направляю их внимание на рассматривание модели-натуры. Сначала выясняю, понимают ли дети, что плоскости расположены к ним углом, могут ли они определить этот угол в натуре,

затем устанавливаю, как видны плоскости каждому ученику (какая больше, какая меньше). Обязательно убеждаюсь, видят ли дети, что удаляющиеся края плоскостей кажутся уменьшенными по сравнению с краями, образующими ближний угол. Поэтому прошу их внимательно посмотреть на натуру и сказать, одинаковы ли размеры ближней и дальней сторон и почему они кажутся разными. Если школьники не смогут сразу этого заметить, всеми средствами стараюсь сделать так, чтобы они поняли, в зависимости от чего происходит изменение, и только добившись полного понимания учащихся, приступаю к изображению модели.

У доски показываю последовательность выполнения рисунка. Затем ученики рисуют в своих альбомах. Каждый смотрит на модель со своей точки зрения: сам, основываясь на своём личном восприятии, отмечает сначала место, где должен быть нарисован угол двух плоскостей, затем длину плоскостей и их направление. Особенно внимательно слежу за тем, правильно ли школьники рисуют направление сторон. В случае ошибки прикладываю одну линейку к краям рисуемых плоскостей (к натуре), другую — к этим же краям рисунка. Это даёт возможность точнее определить направление плоскостей (большой или меньший угол их наклона).

Естественно, что совсем точно решить эту задачу трудно, а на начальном этапе обучения рисованию в перспективе тем более, поэтому можно допустить некоторые неточности в изображении.

В конце урока, после проверки выполненной части работы, более сильным нажимом карандаша (или другого художественного материа-

ла) отмечаем ближний угол, образованный плоскостями, с постепенным ослаблением линий по мере удаления плоскостей.

Обучение детей правдивому, реалистическому изображению окружающего мира, ознакомление их с правильными, чёткими понятиями о предметах природы невозможно без знакомства с **законами цветовых явлений**.

Наблюдая закономерности строения формы предметов, их пропорции, положение предметов в пространстве, школьники познают гармонию цвета и тона, учатся различать красивые формы, у них развивается художественный вкус, появляется интерес к красоте окружающей жизни, природы. Глаз ученика совершенствуется, что даёт возможность замечать различные цветовые оттенки на предметах. Ребёнок начинает видеть другими глазами то, что его повседневно окружает. Красота окружающей жизни прочно входит в сознание и оставляет глубокий след в душе. Особенно ценны в этом плане уроки, на которых проводится работа по рисованию листьев, веток, цветов, бабочек, стрекоз, жуков с натуры (по образцам гербариев и коллекций).

Важную роль в эстетическом воспитании учащихся играет тренировка их наблюдательности, организация целенаправленных наблюдений окружающей действительности. Учитель может научить ребёнка видеть всё то ценное, что его окружает, что обогащает его внутренний мир, помогает открыть глаза на красоту природы. Наслаждение, испытываемое от эстетических впечатлений и переживаний, постепенно вырастает в потребность видеть и создавать красивое.

Живая природа — всегда чудесный источник детского вдохновения.

О значении воздействия окружающей природы на душу детей, на проявление их эмоций и воспитание чувств говорил ещё замечательный педагог К.Д. Ушинский: «А воля, а простор... а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая весна и золотистая осень разве не были нашими воспитателями? Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога»¹.

Задача учителя при проведении экскурсии заключается в том, чтобы сосредоточить внимание детей на наблюдении определённого объекта и побудить их в процессе восприятия размышлять над увиденным. Обращаясь к чувственному восприятию детей, я стараюсь давать им необходимые сведения о гармонии цвета в природе, цветовых сочетаниях, строении цветка, конструкции листьев и т. п. Это играет существенную роль в совершенствовании глаза ученика, развитии способности замечать различные цветовые оттенки предметов, в творческом отношении к работе. Как-то я предложила ученикам 2-го класса принести на урок рисования с натуры осенние листья. Вместе со мною каждый ученик выбрал лучший, по его мнению, лист (некоторые выбирали зелёный). После показа приёмов работы гуашью и напоминания о том, что ребята должны стараться подобрать цвет правильно, ученики, положив лист на белую бумагу, приступили к работе.

Перед следующим уроком мы вновь были на природе. Дети внимательно рассматривали листья мичу-

ринской рябины, пробовали на вкус плоды. Я рассказала им о замечательном учёном И.В. Мичурине, показала листья и ягоды красной рябины. Сравнивая листья двух сортов рябины, дети сразу же отметили красочность и разнообразие цветовых оттенков мичуринской (наряду со своеобразной формой строения листьев они имели необыкновенно гармоничные сочетания различных оттенков цвета), и все нашли, что листья мичуринской рябины гораздо красивее.

По своему усмотрению ученики отобрали самые красивые опавшие листья, которые затем рисовали на уроке. Сначала они долго смотрели на листья, затем переводили взгляд на свои краски, как бы сравнивая их с цветовой раскраской листьев. Закончив линейный рисунок листа (работу они начинали по моему указанию с композиционного размещения листа на пространстве бумаги, отмечая размеры по высоте и ширине), школьники приступили к работе цветом, смешивая между собой разные цвета красок, которые соответствовали бы естественной раскраске листа. Не было ни одного ребёнка, кто ограничился бы только одним цветом в передаче цвета листьев. Для передачи различных оттенков красочных сочетаний детям приходилось применять даже шесть, семь, восемь различных красок, смешивая один цвет с другим.

Работа с учениками 2–3-х классов по восприятию цвета в окружающей природе и последовательное обучение работе красками в различной технике сыграли большую роль в общем развитии детей, и прежде всего в развитии их наблюдательности, столь важной во всякой деятельности человека. Систе-

¹ Ушинский К. Д. Собр. соч., т. 11. М. Л., 1952. с. 52–53.

матические упражнения по наблюдению с натуры привели к тому, что школьники стали замечать тончайшие изменения в природе, видеть едва заметные оттенки цвета и цветового тона. Так, рассматривая ствол берёзы, они увидели, что с одной стороны ствол берёзы «белый-белый», а с другой — «серовато-сиреневый». Глядя на небо в ясную погоду весной, школьники заметили, что оно чем выше, тем темнее — «синее-синее». Особенно важно и то, что дети пытались сделать правильные заключения в связи с увиденным. Так, некоторые, почти не задумываясь, сделали вывод, что солнышко освещает берёзу только с одной стороны, поэтому «здесь берёза белая», а там, «где солнце не светит, ствол берёзы тёмный».

Наблюдая окружающую действительность, созерцая предметы, явления, природу, осмысляя и анализируя увиденное с эстетической точки зрения, учащиеся стремятся запечатлеть это в своих рисунках, но, не имея достаточных навыков в рисовании, оказываются в большом затруднении. Здесь перед учителем встаёт задача ознакомить детей с принципами и методами реалистического изображения предметов.

Так, несмотря на наблюдаемое школьниками многообразие цветовых оттенков в природе, где один цвет, дополняя другой, создаёт полную цветовую гармонию, в работах детей можно было отметить грубые сочетания цвета при выполнении рисунков с натуры. Нередко случается, что ученики не различают тональности цвета, не видят цветовых оттенков (особенно тёплый и холодный). Например, выполняя с натуры рисунок эмалированной зелёной кружки, вместо тёплого зелёного они берут яркий зелёный (холодный) цвет, то есть

дети ещё не научились правильно видеть цвет в природе, гармонию цветов, в своих работах пользуются случайными, подчас грубыми цветовыми сочетаниями. Здесь необходима квалифицированная помощь учителя, который, используя различные методические приёмы, поможет школьникам сосредоточить внимание на рассматривании натуры. Так, активизации внимания способствует дополнительный показ цветового рефлекса, получаемого на рисуемом предмете от цветной горизонтальной плоскости. Ярко выраженный цветовой рефлекс на рисуемом одноцветном предмете акцентирует внимание на этом объекте, повышает интерес к работе. Казалось бы, мало интересный предмет заинтересовывает детей. Они начинают более внимательно смотреть на природу, стараясь правильно изобразить её.

Приведу такой пример. Школьники рисовали пластмассовые конические стаканы (разного цвета), поставленные на цветную бумагу. Цель урока (3-й класс) заключалась в том, чтобы проверить, видят ли школьники цветовой рефлекс от горизонтальной плоскости и смогут ли его изобразить в своих рисунках.

После линейного изображения стакана школьники рассматривали цвет натуры и его изменение в зависимости от освещения и соответствующего окружения (к стакану подставлялись различные цветные плоскости). На ярких разноцветных стаканах отражался цветной рефлекс от горизонтальной плоскости (цветной бумаги), давая при этом красивые цветовые оттенки.

Такое неожиданное явление очень заинтересовало детей и вызвало желание правильно отразить это в своих рисунках. Ученики заметили

изменение цвета в тени (рефлекс) и правильно назвали цвет рефлекса. Например, если красный стакан стоял на синей плоскости, школьники называли фиолетовый цвет рефлекса (иногда синевато-красный); если красный стакан стоял на жёлтой плоскости, они называли оранжевый цвет рефлекса и т. д. Те, кто своевременно получил необходимую помощь учителя, грамотно и живописно выполнял рисунки.

В 4-м классе школьникам было дано задание изобразить в цвете группу предметов (кастрюля, лук) на цветном фоне гуашью. Натюрморты были поставлены в классе на подставках. После разбора конструкции формы предметов, входящих в натюрморт, и ознакомления с некоторыми элементарными правилами изображения натюрморта и линейного рисунка школьники приступили к работе цветом. Интересно заметить, что ребят не смущало то обстоятельство, что кастрюли были разными по цвету (сине-зелёная, красно-коричневая), они все правильно выбрали цвет кастрюли с учётом оттенков. В теневой части кастрюли все заметили рефлекс от лука и изобразили его, отметили в работах различные цветные рефлексы от горизонтальной и вертикальной плоскостей на кастрюле и луке.

В школьной практике в процессе обучения рисованию с натуры всё ещё недостаточно уделяется внимания эстетической стороне процесса восприятия натуры, недооценивается фактор эмоциональности как один из необходимых моментов процесса рисования с натуры, а это отрицательно сказывается на результатах художественного воспитания детей. Если же весь урок проникнут эмоциональным настроем, если школьники вживаются в

восприятие натуры, в сам процесс изображения, работы выполняются с большим эстетическим вкусом.

...На каждую парту были поставлены игрушечные ярко раскрашенные домики для пчёл. Ученикам дано задание рисовать домик для пчёл — улей. Третьеклассники сами вспомнили, где и когда они видели улей, пчёл; они знали, что пчёлы собирают нектар с цветов и «готовый» мёд несут в свой улей. Все вместе вспомнили, что ульи всегда окрашиваются в красивые цвета, вот поэтому и сегодня они разные — жёлтые с оранжевой крышей, красные, голубые... Школьники с интересом принялись за работу. Учитывая освещение домика, правильно изображали теневую его часть. Например, если крыша была жёлтой, то в тени она изображалась жёлто-коричневой (ученик смешивал жёлтую краску с коричневой). Правильно изображалась по тону теневая сторона домика (на границе с освещённой стороной она была темнее). Некоторые ребята благодаря живой фантазии и хорошей памяти нарисовали улей на зелёной траве, поэтому в теневой его части пытались изобразить зелёный рефлекс.

В эстетическом воспитании детей большое значение приобретает углубление их знаний, понимания того, как влияет художественный материал и различная техника исполнения на передачу формы, материальности предмета (нажим карандаша, характер линий: тонкие, плавные, угловатые, резкие; разнообразные мазки кисти: одиночные, слитные, сгруппированные и т.п.), выявлению собственных предпочтений в выборе тех или иных материалов для выразительной передачи настроения, чувств, эмоций.

К сожалению, в практике работы школ на занятиях рисованием с

натуры, как правило, школьники работают только простыми (цветными) карандашами и иногда акварельными красками, в то время как дети вполне могут использовать и уголь, цветные мелки, гуашь. Особенно редко работают гуашью, хотя именно гуашь — один из лучших художественных материалов для обучения детей работе цветом. «Покрывная» способность этой краски позволяет детям безболезненно исправлять допущенные ошибки в передаче цвета предметов, поэтому они смелее, решительнее подбирают и смешивают краски. Это даёт возможность более выразительно изобразить форму предмета, его цветовую окраску в зависимости от соответствующего окружения.

Большие возможности есть и у других художественных материалов. Уголь, например, позволяет передать бархатистую поверхность натуры. Его можно с успехом использовать при выполнении набросков с чуел животных; цветные мелки — для тончайших цветовых переходов весеннего и осеннего пейзажа и т.д.

Большинство учителей постоянно ищут и находят действенные методы воспитания эстетического вкуса учащихся. Один из таких методов — интересная натурная постановка, передающая сюжеты труда, быта, искусства.

Натюрморты я стараюсь строить не только по принципу передачи смысла и сюжета, но и, разумеется, с соблюдением законов композиции. В хорошо поставленном натюрморте должна привлекать красота и значимость каждой вещи. Это позволяет ученикам любоваться предметами постановки, интересоваться ими, чувствовать красоту их формы, строения. Особенность таких постановок в том, что на занятиях рисованием с натуры повышается эмоцио-

нальная настроенность детей к самому процессу рисования, возникает более углублённое и целенаправленное познание объектов действительности в ходе их изображения. Чем глубже и всестороннее восприятие учащихся в процессе познания объекта, чем богаче и ярче образ, возникающий в ощущениях и представлении, тем глубже оставляемый в сознании след и тем сильнее побуждение выразить это в рисунке.

Другой метод эстетического воспитания младших школьников — взаимодействие уроков рисования с другими общеобразовательными предметами. Так, чтобы наглядно показать, какие чувства и мысли вызывает золотая осень, на помощь изобразительному искусству приходят такие предметы, как природоведение, литература, музыка. Для раскрытия характерных особенностей осенней природы я показываю детям репродукцию картины Левитана «Золотая осень», даю послушать музыку (например, «Осеннюю песню» Чайковского из альбома «Времена года»), читаю стихи (например, А.С. Пушкина «Осень»). При таком комплексном воздействии различных видов искусства и литературы у детей не только расширяются представления о явлении, действии, но и возникают новые сильные эстетические чувства, переживания.

Подчёркивая огромную важность зрительного восприятия в формировании представлений о предметах, нельзя не сказать о его связи с непосредственными зарисовками предметов с натуры. Зарисовка предметов с натуры — наиболее эффективный метод активизации зрительного восприятия, дальнейшего, более осмысленного наблюдения и осознания увиденного. Поэтому лучше, если зарис-

совку предметов будут делать сами ученики. В этом случае они учатся одновременно читать, писать и вместе с этим рисовать один и тот же предмет, о котором идёт речь. Это способствует формированию мыслительных процессов и развитию памяти. Если, например, на уроке чтения одновременно с зарисовкой сообщать какие-то новые сведения о предмете, явлении, то благодаря этому расширяется кругозор детей.

Приведу конкретный пример из опыта работы, в котором обучение рисованию было тесно связано с общими задачами комплексного обучения — формирования правильного представления о жизни посёлка. Чтобы дети могли рисовать с натуры и по памяти здания и улицы, мы пришли на стройку большого жилого дома. Непосредственной целью экскурсии было изучение наблюдательной перспективы. Школьников захватил размах стройки. Они видели сосредоточенные лица взрослых, следили за тем, как кипела работа в их руках. По рельсам двигался гигантский кран, беспрерывно подъезжали и уезжали машины. Стройка была в полном разгаре.

На уроке рисования дети изображали краны, машины, т.е. старались нарисовать виденный пейзаж, а на уроке чтения многие рассказали о работе своих родителей на строительстве — на уроке чтения перед ними встала знакомая картина, которую они сами наблюдали в действительности, изображали по памяти.

Этот пример показывает, как в сознании детей закрепились новые связи и сложилось более полное представление о строительстве. Всегда стараюсь органически связывать рисование с натуры с другими учеб-

ными предметами, расширять образное представление учащихся об окружающем мире.

Задача школьного обучения — привить ученикам умение живо, наглядно представлять себе всё происходящее вокруг них в жизни и природе. Для этого на уроках рисования с натуры, других учебных предметах, а также во внеклассной работе изучаю со всех сторон то или иное явление. Такого рода работа проводилась с второклассниками по изучению времён года. В начале апреля школьники на уроках чтения знакомились с рассказами и стихами о весне. К этому времени они вырастили на школьном окне рассаду (лук, бобы). Многие сделали скворечники, радуясь прилёту желанных гостей. Перед уроком рисования с натуры весенней ветки во время экскурсии наблюдали за изменениями в природе. Чистый воздух, голубое небо, бледная, но чистая зелень оказали своё действие. Дети повеселели, стали внимательно рассматривать кору деревьев, распускающиеся почки, трогать руками пробившуюся кое-где молодую травку. В класс они принесли ветки с едва распускающимися бледно-зелёными листочками. Мы поговорили о роли зелёных насаждений, о людях, которые ухаживают за деревьями и кустарником, о том, что дети должны оберегать деревья от гибели...

Педагогический рисунок — важнейшее средство эстетического воспитания. Я убеждена, что при изучении объектов без использования выполненного учителем рисунка как дидактического средства трудно только в словесной форме вычленишь из объекта изучения предпосылки прекрасного: гармонию форм, пропорций, совершенство конструкции. Педагогический

рисунок даёт возможность в эмоционально-наглядной форме произвести в объекте изучения отбор эстетически значимого, выделить наиболее существенные элементы, органически сочетая моменты словесного объяснения и соответствующего ему изображения. Подкрепление рисунком своего словесного объяснения помогает обратить внимание учащихся на заданные объекты не только в их утилитарном значении, но и для уяснения присущих им эстетических качеств. Особую ценность при этом представляет не столько готовый рисунок, сколько ознакомление детей с объектом в процессе возникновения его в рисунке, динамике его создания. Одновременное появление части изображения и соответствующего

речевого сопровождения эмоционально воздействует на них, способствует яркости восприятия. Умело выполненный рисунок учителя невольно заставляет учеников повторить его с той же эмоциональной активностью.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что в процессе целенаправленного рисования с натуры у младших школьников развиваются способности к пространственному восприятию окружающих предметов, творческому анализу их, совершенствуются наблюдательность, внимание, развиваются мышление и память, т.е. повышается их общее развитие, стимулируется познавательную способность. А это и является основной задачей в общем развитии и воспитании детей.