

Мальцева Л.В. ©

Д.п.н., доцент, кафедра ДПИ и дизайна,
Кубанский государственный университет

ИСКУССТВО УЧИТ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ

Аннотация

Статья посвящена, как искусство учит, воспитывает и развивает у ребят творческие способности, раскрывая перед ними удивительный и волшебный мир. При изучении основ изобразительной грамоты, они узнают о разнообразных материалах, которыми можно пользоваться при выполнении творческих работ.

Ключевые слова: искусство, краски, перспектива, линия, фон, тон, композиция, ритм, объем, цвет, воспитание.

Keywords: art, paint, perspective, line, pattern, tone, composition, rhythm, volume, color, education.

Приобщения к изобразительному и декоративно-прикладному искусству занимает особое место в эстетическом воспитании и духовной жизни ребят. Перед ними раскрывается удивительный, волшебный мир искусства. Классическое искусство окружает с первых дней их сознательной жизни. Это народные сказки, песни, стихи, исторические памятники архитектуры, произведения живописи и скульптуры, с которыми они знакомятся в жизни. Оно воздействует на сознание, и поведение является сложным и противоречивым. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство учит ребят не нравочениями, а правдивым отображением острейших противоречий реальной жизни.

Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства должны волновать, потрясать, показывать новые, иному изображению не изведанные стороны человеческой жизни, окружающего мира и его конфликтов. Оно раскрывает перед ребятами новые идеалы, вкусы, привычки, народные традиции, обычаи, культуру. Поэтому в процессе развития ребят совершенствуется их духовный мир, приобщая их к искусству, тем самым развивая их творческие способности, делая социально активными и духовно богатыми, способными обнаружить собственное совершенство, совершенство природы и общества.

Преподавания основы изобразительной грамоты являются необходимым, так как формируется художественная культура, развивается творческое воображение и мышление, эстетическое отношение к действительности. Ребята узнают о разнообразности материала, которым можно пользоваться в художественной деятельности, и уметь пользоваться (пластилин, акварельные мелки, цветная бумага, акварельные и гуашевые краски, пастель, уголь). Создавать аппликацию, умению сгибать, бумагу получая, объемные формы. Владеть навыком смешивания красок, свободно работать кистью. Иметь первые представления о передаче пространства на плоскости. Знать разнообразные выразительные средства: цвет, линия, объем, композиция, ритм. Уметь в доступной форме их выразительно использовать. Сделать простой предмет быта объектом любования и удивления, привить любовь к прекрасному. Рассказать историю народных промыслов и научить основным элементам росписи. Научить ребят анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления. Творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ своих товарищей.

Формирование художественных знаний, умений и навыков: связать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения, работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки, изображать пространство с учетом наблюдательной перспективы. Значение цвета в усилении выразительности образа. Передача цветом пространственных планов, света,

воздуха в натюрморте, портрете, пейзаже. Роль колорита в раскрытии художественного образа. Изучают графические средства выразительности, как линия в передаче спокойствия и динамики в реалистической декоративной, формальной (абстрактной композиции). Линия в организации вещи, предмета (декоративные металлические решетки, кружево). Линия и поверхность (орнамент на объеме). Способы нанесения рисунка контурного типа на предметы, выполненные из различных материалов (глина, папье-маше, фарфор, дерево, бумага, ткань). Силуэт и пятно в создании реального, карикатурного, декоративного образа. Силуэтные изображения пейзажа, портрета, сюжетно-декоративной композиции (силуэты древнеегипетских настенных росписей, древнегреческой вазопиши). Штрих и его значение в изображении объемных предметов. Характер штриховки: вертикальная, горизонтальная, наклонная, дугообразная, спиралевидная в передаче материальности, фактуры предметов.

Ребятам доставляет большее наслаждение, когда они могут овладеть элементарными навыками пользования материалами и процессами изображения и конструирования. Красота листка или яблока, речки или леса – это и есть наше представление о красоте, о человеческих отношениях. Вне этого отношения нет и представления о красоте, и то прекрасное, которое окружает нас. У каждого ребенка – свой взгляд на мир, свое выражение впечатлений, эмоций, своя направленность фантазии. В их работах отдельные изображения и сложные сюжеты, целый калейдоскоп образов, острых характеристик; внимательное исследование природы и работы фантазии; разные способы и манеры использования, приемы композиции, краски, ритмы – все это сливается в ощущение удивительного богатства, безграничной широты ребят всех возрастов. Закладывается фундамент, на котором вырастает человеческая личность со всеми ее богатствами. Фундамент нужен прочный, задачи творчества ребят должны решаться без помех. В детских рисунках сказываются и культурные традиции, взгляды и обычаи страны, особенности быта и трудовые занятия народа. Чем старше ребенок, тем больше он в своем творчестве отражает национальное искусство своей Родины.

Содержание детских рисунков испытывает воздействие новых форм общественной жизни, изменившейся среды, нового архитектурного окружения и пейзажа. Не могут не сказаться ускорение передвижений, изменение представлений о расстояниях, широта охвата видимого мира. Отложит свой отпечаток в сознании и чувствах и развитие новых средств информации – ведь уже сейчас телевидение влияет на содержание детского творчества. Новые ритмы жизни, новые, может быть, более сильные контрасты форм, цвета, освещения скажутся во внешних качествах и особенностях детского рисунка, как не могут не сказаться в искусстве вообще. Несомненно, что в руках ребенка окажется более богатый «спектр» выразительных средств рисунка и более обширный, гибкий, послушный художественным замыслам арсенал технических средств рисования, живописи, графики, декоративно-прикладным видам изобразительной деятельности. Сформировать у ребят умения пользоваться выразительными средствами рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладного искусства. Основами реалистического изображения ученики овладевают благодаря обучению их таким средствам художественной выразительности, как фактура материала, цвет-линия – объем, светотональность, ритм, форма и пропорция, пространство, композиция.

В процессе рисования и лепки дети учатся передавать контуры, формы, конструктивное строение, объем, цвет, освещенность изображаемых объектов. Частое применение умения видеть и слышать, сравнивать, обобщать воспринятое совершенствует наблюдения ребят, формирует у них наблюдательность. Изучение основ изобразительной грамоты позволит ребятам более точно увидеть оттенки цветов, их гармонию, колористическое единство и передать все это в своих рисунках, развивается наблюдательность. Однако сформируется только в том случае, если предварительные наблюдения будут отличаться высокой эффективностью. Первое условие – в начале процесса зрительного восприятия должна быть четко и конкретно поставлена задача – что и зачем наблюдать. Следующее условия для правильной организации наблюдения – это систематичность и планомерность. Перед тем как наблюдать, необходимо составить подробный план наблюдения. Каждый из изображаемых предметов учащихся, например, должен изучать всесторонне и главным образом с точки зрения задач грамотного изображения природы.

Особое значение имеет активность наблюдения. Активность наблюдения может проявляться в двух факторах: 1) в мыслительной деятельности (особенно широкое участие при наблюдении принимает сравнение, анализ и синтез); 2) в двигательной деятельности наблюдения.

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство показывает свободу нравственной деятельности человека, как одну из неотъемлемых черт прекрасного, возвышенного, когда нравственный и эстетический идеал как бы пересекаются и совпадают. Всегда раскрывало перед нами богатейший мир человеческих чувств, пробуждало самые глубокие и неповторимые переживания. Социальным свойствам человека является потребность и умение передавать мир своих переживаний в произведениях искусства.

Литература

1. Берсенева Г.К. Ткань. Бумага. Тесто. – М.: Изд. Астрель, 2001. – 64 с.
2. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учеб. Пособие. – М.: Изобр. искусство, 1998. – 204 с.
3. Калинина Т., Юсупова И. Путешествие с красками. – М.: Изд. Открытый мир, 1998. – 72 с.
4. Курбатова Н.В. Учимся рисовать. – М.: Изд. философское общество Слово, 2002. – 25 с.
5. Педагогика / Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 2004. – 420 с.