МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

Методическое занятие

«Живописные и графические техники как средства создания художественного образа детьми в рисунке»

Подготовила и провела:

преподаватель отделения изобразительного искусства

Попова Оксана Николаевна

15.10.2021 г.

Желание передать линиями и красками окружающий мир, появилось у человека очень давно. Тридцать тысяч лет тому назад в древнем каменном веке люди не умели ни читать, ни писать, но они умели рисовать. Они рисовали то, что их интересовало: животных, охотников, стреляющих из лука, а иногда танцующих людей. На протяжении всей истории рядом с человеком шло искусство. Проходили века, преображалась жизнь, но люди продолжали создавать статуи и картины, искусные изделия из кости и дерева.

Мы привыкли к миру, в котором живём, и многое перестаём замечать. А художник видит то, что нам, может быть, и не бросится в глаза, но очень характерно и важно. Художник помогает нам постигать мир. В самых простых вещах, в природе художник открывает перед нами новую красоту.

Искусство – это мир человеческих чувств и мыслей, и поэтому оно волнует и трогает людей. Произведения искусства раскрывают не только красоту природы и человека. Они заставляют нас думать о правде, о добре и зле, о несправедливости. Умение наслаждаться искусством приходит не сразу. Не сразу открывается неопытному глазу красота картины. Для того, чтобы лучше почувствовать произведение живописи, надо научиться понимать язык красок и линий. Ведь художнику одного вдохновения мало, чтобы создать произведение искусства. Многие годы он учится рисовать и писать красками.

Как приобщить дошкольников к изобразительному искусству? Система занятий, экскурсии в музеи способствуют формированию у них первоначальных представлений о живописи, позволяют дать элементарный зрительский опыт. А интересно подготовленные встречи вызывают у ребёнка большое желание взять карандаш и краски, попробовать самому что-нибудь изобразить. Но неловкие движения, неудачи, порой приводят к потере интереса. Преподаватель себе задаёт вопрос – чему надо учить, как надо учить, чтобы развить интерес у ребёнка, сформировать творческую активность. (А ведь, как известно, творчество – наивысший показатель развития личности, проявления самостоятельности.)

Одним из важнейших условий развития детского творчества является разнообразие и вариативность проведения непосредственно образовательной деятельности в художественно-эстетическом направлении. Изобразительная деятельность должны протекать живо и непосредственно, педагог должен создавать ситуацию, требующую от детей поиска новых решений. Изобразительная деятельность не терпит шаблона. Если речь идёт о младших группах, то в одном случае создаётся игровая ситуация, в  которую дети включаются с интересом и с удовольствием. В другом случае – это выставка рисунков (в старших группах). Воспитатель обращает внимание на то, как красиво они смотрятся.

Научить детей изображать предметы той или иной формы можно на разном содержании. Воспитатель из всего разнообразия выбирает, прежде всего то, что ближе всего, более знакомо ребёнку, с чем он чаще сталкивается.

Как рисуют дети – крупно или мелко – это их авторское видение. Педагог никого не ограничивает рамками задания. Кто справился с заданием и хочет продолжить работу, предоставляет эту возможность. На занятии можно использовать разные материалы: краски, цветные карандаши, мелки. Это даёт возможность ребёнку выбрать нужный материал, развивает самостоятельность в работе, развивается познавательная и экспериментальная активность, развивается творчество. Законченные работы обязательно выставляются на доске. По-разному можно проводить анализ рисунков. Тема эта важна для развития детского творчества, прежде всего тем, что дети видят результаты своей деятельности, учатся решать изобразительные задачи. Дети с удовольствием любят рассматривать свои работы, говорить о них. Эту активность педагог должен поддерживать, развивать. Анализ работ обязательно связывается с изобразительной задачей. Чтобы заинтересовать детей, педагог может предложить им показать понравившиеся работы, рассказать, почему они нравятся. В другом случае, педагог обращается к самому автору с тем, чтобы он объяснил, почему избрал такую форму, в третьем – предлагает каждому исполнителю оценить свою работу. Итог подводит вся группа.

В сюжетном и декоративном рисовании развивается ценная способность к творческому воплощению художественного образа. Умение ребёнка определить свой художественный замысел и воплотить его в оригинальном рисунке, способствует эмоционально-эстетическому развитию его личности.

Участие детей в коллективной изобразительной деятельности создаёт творческую атмосферу в группе, объединяет ребят общими эстетическими переживаниями, углубляет замысел и воображение.

Овладение разными техниками изображения даёт чувство уверенности ребёнка в своих силах, развивает его познавательную активность и самостоятельность в выборе и выполнении работы. Ребёнок себя чувствует свободным в изображении задуманного и выражении своего отношения к изображаемому, не боится экспериментировать с материалами. Художественные образы становятся яркими, насыщенными, что говорит о развитии ребёнка как творческой личности. Что же такое техника рисования, и какова её роль в создании образа?

Изобразительная деятельность приобретает художественно-творческий характер по мере овладения им способами изображения. Продуктом художественно-творческой деятельности является выразительный образ.

Основная цель обучения в детском саду – научить детей изображению предметов и явлений как средству образного отражения жизненных впечатлений. Для изображения нужны ясные, отчётливые представления, а также умение выразить их в графической форме. Создавая рисунок, ребёнок контролирует свои действия представлением изображаемого предмета и оценивает их.

Представления, нужные для рисования, образуются в процессе восприятия. Необходимо учить детей определённому способу восприятия предмета, его обследованию. В процессе восприятия педагог учит детей выделять свойства предмета, которые затем будут переданы в изображении. Очень важно, чтобы зрительное восприятие включало движение обеих рук по контуру формы предмета и его частей. При этом рука ощущает движение, его характер. Однако для того, чтобы нарисовать тот или иной предмет, недостаточно иметь ясное представление о его форме, цвете, строении, необходимо уметь выразить эти свойства предмета в графической форме на плоскости листа бумаги, подчинить движение руки задаче изображения.

Технике рисунка детей следует обязательно учить. Освоение техники – самостоятельная и важная для ребенка задача.

Наблюдения процесса рисования показывают, что дети испытывают большие затруднения в создании изображении, если не владеют графическими навыками. А когда они не могут изобразить то, что им хочется, это вызывает недовольство собой, эмоционально отрицательное отношение к этой деятельности, отказ от рисования вообще. Не зная технических приёмов рисования, дети сами пытаются их найти. Чаще всего это бывают неправильные приёмы. В результате форма предмета в рисунке искажается, вызывая огорчение маленького художника.

Техника, по образному выражению П.П. Чистякова,- это язык художника. Не владея этим языком, художник не сможет донести до зрителя замысел своего произведения.

Техника рисования художниками понимается широко: сюда включается техника линии, тушевки, определённая манера рисунка и письма и способ использования тех или иных материалов (бумаги, холста, гуаши, акварели и пр.) в соответствии с их изобразительными возможностями.

В изобразительном искусстве под техникой понимается совокупность специальных навыков, способов и приёмов, посредством которых исполняется художественное произведение. Понятию «техника» в узком смысле слова обычно соответствует прямой, непосредственный результат художника специальным материалом и инструментом (техника масляной живописи, акварели и др.), умение использовать художественные возможности этого материала; в более широком значении это понятие охватывает и соответствующие элементы изобразительного характера – передачу вещественности предметов.

Таким образом, под техникой рисунка следует понимать: владение материалами и инструментами, способы их использования для целей изображения и художественного выражения. В понятие техники включается развитие глаз и руки, их согласованная деятельность. Особое значение придаётся умелому,  правильному изображению контура, формы предмета. Рисование в детском саду направлено на обучение художественно-творческой деятельности в пределах, доступных детям дошкольного возраста.

Хочется научить детей технике рисования, чтобы они могли свободно использовать её при решении любой изобразительной задачи, наиболее полно выразить в рисунке свои впечатления об окружающей жизни.

Определение техники рисунка, которое принято в изобразительном искусстве, в основном применимо и к технике детского рисунка. Различие заключается в том, что у ребёнка дошкольного возраста происходит первоначальное развитие разнообразных и тонких движений руки, которые необходимы для рисования и которые можно назвать рисовальными движениями. Овладение линией контура, штрихом, пятном как выразительными средствами рисунка составляет для маленького ребёнка специальную задачу, решить которую ребёнок самостоятельно не может.

В рисовании, как и во всякой орудийной деятельности, закреплён общественно-исторический опыт людей. Нужно, чтобы ребёнок правильно воспринял способы действия с инструментом в рисовании от взрослого, который раскрывает перед ним этот опыт. Показ взрослого выступает перед ребёнком как образец действия, которому нужно следовать и усвоить который дети могут только благодаря обучению.

Необходимость обучения рисованию, и в частности, техническим навыкам, подчёркивается и советской психологией, которая утверждает, что способности к рисованию проявляются и развиваются только  в процессе рисовальной деятельности ребёнка и лучше всего в процессе обучения под руководством взрослого.

Но педагоги и психологи утверждают, что полноценное развитие ребёнка возможно только в условиях его планомерного воспитания и развития. В области рисования рекомендуется обучать тем умениям и навыкам, которые могут быть определены как техника рисования.

Отечественная педагогика, как правило, утверждает необходимость активного руководства детской изобразительной деятельностью вообще и процессом формирования техники рисования в частности. С самого начала приобщения детей к рисованию надо научить его правильно держать карандаш, кисть, мелок, пользоваться разными материалами.

Учёные всего мира солидарны в том, что рисование – это деятельность, в которой находит отражение личность ребёнка, проявляется уровень его психических процессов, интеллектуального и социального развития. По характеру рисунка можно судить о психическом состоянии ребёнка, о задержках или отставании и даже об отношениях с окружающими.

Замечено, что доминирование в рисунках светлых и насыщенных тонов указывает на высокий жизненный статус и оптимизм. Широкие мазки, масштабность изображения, отсутствие предварительных набросков и последующих, изменяющих сюжет дорисовок часто говорит об уверенности и решительности. Если ребёнок отстаёт от сверстников в умственном развитии, то но обычно затрудняется в выборе темы изображения, рисует одни и те же предметы, не создавая сюжет. В рисунках на свободную тему у него нет общего замысла, фантазии, творчества. Бедность и нечёткость представлений об окружающем мире ярко проявляются в несоблюдении форм, пропорций частей предмета, в неполном изображении. Цветовая гамма невыразительна. Особую трудность для умственно отсталого ребёнка представляет объяснение своего рисунка. В зависимости от степени интеллектуального снижения эти недостатки проявляются в большей или меньшей степени.

По рисункам можно определить уровень общего развития ребёнка, его социальной осведомлённости, состояние графических навыков, наличие умения осуществлять поставленную цель. Рисование фигуры человека входит во многие диагностические методики определения школьной зрелости ребёнка. Созданы целые «наборы» возможных вариантов изображения в рисунке человека, по которым исследователь или воспитатель может судить о школьной зрелости детей.

Все виды искусства (живопись, графика, скульптура) отражают действительность через образное, наглядное воспроизведение зримых форм, передают облик предметов и явлений объективного мира, всё многообразие воспринимаемых зрением событий и жизненных процессов. Изобразительное искусство передаёт тот или иной момент развития и движения, как бы «останавливая мгновение», и помогает человеку видеть связи и отношения объектов реального мира, раскрывает красоту действительности, порой скрытую от человека частностями, случайными деталями.

Изобразительное искусство не только изображает окружающий мир, но и выражает чувства и мысли художника, его отношение к изображаемому. Это единство изображения и выражения, объективного и субъективного, рационального и эмоционального определяет собой сущность художественного образа. Выразительные средства художественного произведения – рисунок, композиция, колорит – «работают» на воплощение идейно-эстетического замысла художника, на создание целостной картины жизни, позволяющей выделить главное, типичное, существенное в изображаемой действительности.

Наряду с общими свойствами каждый вид изобразительных искусств имеет свои специфические особенности.

Живопись (живо писать) – вид изобразительного искусства – создание картин, наиболее полно и убедительно отражающих действительность. Язык, которым пользуется изобразительное искусство (изобразительно-выразительные средства),-- система исторически сложившихся материальных средств и приёмов создания художественного образа.

Основными средствами выразительности в живописи являются: колорит – цветовая, живописная согласованность; рисунок – изображение форм окружающего нас предметного мира, их характерных особенностей; композиция – организация картины, составление, сочетание в ней элементов в единое целое, вычленение главного. От композиции зависит общее впечатление, последовательность восприятия произведения. Эти средства выразительности в любой художественной картине органично связаны, нерасторжимы, но в различных жанрах живописи они могут использоваться художником по-разному.

Одним из средств выразительности в живописи является и то, как художник накладывает цветовое пятно на полотно, т.е. техника живописи.

Графика – более других видов изобразительного искусства приближена к письму, рисунку, условному знаку, т.к. важным её графическим средством является сама плоскость белого листа бумаги с нанесёнными на неё линиями, точками, штрихами и пятнами. Англичане считают, что искусство графики – это «искусство чёрно0белого». Графика делится на два вида: рисовальную, где художник создаёт изображение непосредственно на листе бумаги, и печатную гравюру, литографию.

Графика близка живописи, но если там цвет является основным средством художественного выражения и выступает в неразрывной связи с линией, которая не всегда отчётлива, может быть приглушена, стушевана светотенью, порой еле угадывается, то в графике линия является основным выразительным средством.

Если мазок стремится перейти к чувственно осязаемой форме, то линия, штрих, рисунок готовы порой перерасти в геометрическую схему. Графика больше, чем живопись, схематизирует, рационализирует и конструирует предмет. Она в большей мере условна, чем остальные виды изобразительного искусства. Это чувствуется хотя бы потому, что рисунок может быть выполнен почти на любой плоскости, любом фоне. Его можно представить себе даже в отрыве от фона, в мыслимой плоскости или пространстве. В графике яснее, чем в живописи, подчёркнута её «сделанность».

Живопись создаёт убедительную иллюзию непосредственно увиденного. Обычно эта иллюзия возникает при отходе от полотна: живопись требует, чтобы на неё смотрели издали, откуда мазки неразличимы, сливаясь в естественную гармонию, подобную гармонии натуры. Графический лист мы смотрим вблизи и видим условные штрихи, зигзаги, линии, т.е. всю «технику» рисунка. Она и рассчитана на то, чтобы быть очевидной.

Если в живописи пространство передаётся с помощью всех возможных средств, включая светотень и воздушную перспективу, то в графике пространство передаётся обычно линейной перспективой и построением планов, а также самим цветом белого листа.

Форма в графике часто выступает как рельеф на белом фоне, а белый фон приобретает глубину, и форма должна что-то сказать об этой глубине. Цвет в графическом изображении используется, но он ограничен, условен. Особенностью графики является её мобильность и повседневность. Она способна уловить мгновения современности, проникнуть в быт, в нашу жизнь. В зависимости от своего назначения и содержания графика подразделяется на виды – станковую графику, книжную графику, прикладную графику, плакат.

Мы видим, что среди различных видов изобразительного искусство живое и тонкое графическое искусство, и в частности рисунок, позволяющий быстро откликаться на любой событие современности, занимает важное место.

Рисунок выполняет и другую роль, которая также определяет необходимость овладения карандашом. «Рисунок – интереснейшая область художественного творчества. Он тот родник, из которого рождаются все виды изобразительных искусств. Живописные полотна и архитектурные проекты, скульптурные монументы и театральные декорации – всё начинается с того, что художник берёт в руки карандаш. В рисунке возникает и оформляется авторский замысел».

В этом смысле карандаш нужен не только представителям изобразительного искусства: он необходим ученику для создания учебного рисунка по многим школьным предметам, конструктору, инженеру, рабочему-изобретателю, чтобы сделать набросок нужной машины, детали, и людям многих других профессий. Но для этого нужно уметь правильно и свободно владеть карандашом. Поэтому важно, чтобы такое умение формировалось уже в дошкольном возрасте, когда тети впервые берут в руку карандаш и начинают рисовать.

Конечно, яркое красочное пятно, сочная широкая линия, получающаяся от работы мягкой кистью, вызывают большую эмоциональную отзывчивость у ребёнка; приёмы рисования краской усваиваются детьми легче. Но несмотря на определённые преимущества краски, задача обучения технике рисования карандашом не может быть снята. Учитывая последующую графическую деятельность ребёнка в школе – рисование, письмо, черчение, необходимо уделить внимание отработке карандашной техники. Овладение карандашной техникой рисования необходимы и потому, что контурный линейный рисунок – основа изображения.

Художники отмечают, что линия в рисунке едва ли не самый главный элемент изображения. Линия передаёт контур предмета; она призвана определять границы формы. Не умея нарисовать линию, ребёнок не сможет овладеть всей контурной частью рисунка, а значит, не сможет и правильно передать форму предмета. Сходство же изображения с реальным предметом достигается в основном при правильной передаче его формы.

С этими особенностями живописи и графики, их основными средствами выразительности в создании художественного образа нужно знакомить дошкольников, тогда их работы будут более глубокими, яркими, эмоциональными, а правильно выбранные техники и материалы помогут осуществить и передать задуманное в работе.

  Несмотря на одинаковость изобразительных задач, решаемых детьми, выделяются особенности манеры выполнения у разных детей. Индивидуальные различия сказываются в изображении отдельных предметов, использовании цвета, расположении изображений на листе бумаги и т.д. Индивидуальная манера изображения начинает проявляться особенно ярко тогда, когда дети овладевают техническими навыками и умениями рисования. Хорошо, когда большинство детей могут решать изобразительные задачи, проявляя индивидуальную манеру.

На что нужно обращать внимание при изучении детских работ с точки зрения их выразительности?

1. Творческий замысел ребёнка, эмоциональная и волевая направленность на создание определённого изображения, на выразительную характеристику явления.

2. Подбор, владение и использование различных техник и приёмов рисования для создания ярких художественных образов, для реализации замысла.

3. Выбор и использование различных материалов, способы работы с н6ими, понимание их выразительности.

4. Свободное изображение предметов и явлений окружающей жизни.

5. Величина изображения; умение выделить главное в работе, используя разные способы выразительности, передача формы, пропорций, характер линий, манера накладывания краски, закрашивание карандашом.

6. Цветовая гамма, построение композиции, заполнение пространства листа.

7. Использование в работе мелких деталей (прорисовка черт лица, детали костюма и т.п.) для создания более выразительного образа.

Надо ли обучать детей технике рисования? Нет! Считали А. Бакушинский и его сторонники, считавшие, что творчество детей совершенно и им нечему учиться у взрослых. Да! Утверждали другие, подчёркивавшие особую важность обучения, без которого детское творчество не развивается, оставаясь на одном и том же уровне. В наше время особое внимание этой проблеме уделяет Т. Комарова, которая  не только подчёркивает необходимость формирования у детей навыков  рисования, но и говорит о целесообразности  приобщения дошкольников к нетрадиционной технике рисования. Использование нетрадиционных художественных техник является эффективным средством для создания выразительности образов, т.е. для проявления и развития детской одарённости в рисовании. Образы получаются яркими, живыми, разнообразными, смелыми, неповторимыми.

Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями дошкольников.

Начинать работу следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т.п. Использование на занятиях по изодеятельности музыкального сопровождения способствует созданию ребёнком выразительного художественного образа. Вот некоторые нетрадиционных художественно-графических техники, используемые в работе с детьми младшего дошкольного возраста.: тычок жёсткой полусухой кистью, рисование пальчиками, рисование ладошкой.

В более старшем возрасте полезно и интересно включать в работу рисунки, спрятанные в пальчиках. Кто-то из ребят замечает, что контур руки, обведённый на листе бумаги. Напоминает что-то знакомое. Обычно ассоциации ребёнка разнообразны, в одном и том же контурном рисунке он может увидеть разные предметы. В контуре ладошки можно увидеть птицу, бабочку, рыбу или листок, дерево, ёжика. Добавляя к этому контуру какие-либо детали, можно получить совершенно различные результаты. Безусловно, ведущая роль в этом процессе принадлежит взрослому, который своими наводящими вопросами помогает ребёнку. Цель этой деятельности –  развитие самостоятельности, инициативы и творческих способностей детей, которые проявляются при выборе темы и приёмов изображения.  Ребёнок не только творчески обдумывает тему, но и самостоятельно работает над её реализацией в рисунке. В работе от 3до 7 лет можно использовать: скатывание бумаги, оттиск поролоном, восковые мелки + акварель; свеча + акварель, монотипия предметная, «знакомая форма – новый образ» (ребёнок обводит карандашом выбранный предмет, затем превращает его во что-то другое путём дорисовывания и раскрашивания любыми подходящими материалами), кляксография с трубочкой, набрызг, отпечатки листьев, цветной граттаж, монотипия пейзажная (Ребёнок складывает лист пополам. На одной половине листа рисует пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым.).

  Таким образом, овладение детьми живописными и графическими техниками способствует созданию художественного образа детьми в рисунке.

Список литературы:

1.     Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. - Москва. 1925.

2.     Комарова Т.С. Детское изобразительное  творчество: что под этим следует понимать? // Дошкольное воспитание. - 2005. - №2.

3.      Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. Москва: Педагогика, 1984. – 120 с.

4.     Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. Учебное пособие к Программе воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Москва: Педагогическое общество России, 2005. – 176 с.

5.     Сакулина Н.П. Роль наблюдений в развитии детского рисунка. – Дисс.канд.пед.н. - М., 1945. – 159 л.

6.     Флёрина Е.А. Основные принципы художественного образования.