

НОВОСИБИРСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НИИ ПРИКЛАДНОЙ ДИДАКТИКИ

МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИКИ, ИЛИ НА ПУТИ К ТВОРЧЕСТВУ

Методические рекомендации
для родителей, воспитателей дошкольных учреждений,
учителей начальной школы

Автор-составитель - О.А. БЕЛОБРЫКИНА

Печатается по решению редакционно-
издательского совета

Маленькие волшебники, или на пути к творчеству: Методические рекомендации для родителей, воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальной школы. - Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1993. - 62 с.

Цель методических рекомендаций - оказание практической помощи всем, кто заинтересован в раннем развитии творческих способностей детей. В работе предлагаются не только методы и приемы, развивающие воображение, фантазию, но и даны в игровой форме упражнения по технике рисования.

Предназначены для родителей, воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальной школы.

Научный редактор: канд. психол. наук **Н.Я. Большунова**

Рецензент: канд. пед. наук **О.А. Керимшеева**

© Изд-во Новосибирского государственного
педагогического института, 1993

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Сегодня мы с уверенностью говорим, что каждый нормальный ребенок рождается с врожденными творческими способностями. Но творческими людьми вырастают только те дети, условия воспитания которых позволили развить эти способности вовремя.

Большинство из нас уже забыло о той радости, которую нам приносило рисование, лепка в детские годы. Но она, несомненно, была. Дети рисуют все, что видят, знают, слышат и ощущают. Рисуют даже запахи. Но к подростковому возрасту увлечение это проходит, и верными изобразительной деятельности остаются лишь единицы.

Мы до сих пор мало знаем о роли и влиянии искусства на всю дальнейшую жизнь человека. Но исследования ученых, работы педагогов-новаторов доказывают, что каждый ребенок по своей природе — творец. Как правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям искусством, возможно разбудить эти дремлющие до поры до времени творческие склонности.

В современной медицине все большее распространение получает термин «изотерапия». Речь идет о восстановлении здоровья человека (и ребенка, и взрослого) при помощи занятий изобразительным искусством. Изображая свои переживания, человек как бы заново проживает и «выплескивает» отрицательные эмоции на бумагу. Воспроизводя свои чувства, он может и откорректировать свое отношение к тому, что вызывает у него неблагоприятные эмоции (конечно, ребенку младшего дошкольного возраста это сделать сложно). Помочь человеку освободиться от гнетущих мыслей, «снять стрессовое

состояние», под которым подразумевается реакция на неблагоприятную жизненную обстановку — вот в чем заключается особенность занятий живописью.

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор, формирует нравственные принципы.

Человек, развитый искусством, тем и отличается от человека эстетически не развитого, что у него органы чувств более чуткие и «умные». Его глаза, в буквальном смысле, видят в вещах гораздо больше значимого, чем неразвитый глаз. В этом отношении искусство участвует не только в развитии художественных, но и универсальных способностей человека и, в частности, ребенка. К тому же работа пальцами развивает координацию движений, речь, а это немаловажно для ребенка. В рисунке повествовать значительно легче. Рисуя, ребенок отражает и упорядочивает свои знания о мире, осознает себя в нем. Нарисовав событие, ему легче потом рассказать о нем. Таким образом, рисовать ребенку так же необходимо, как и разговаривать.

Конечно, не все эти дети станут художниками, скульпторами. Это дело таланта и осознанного выбора.

Неважно, кем станет ваш ребенок, главное, что занятия различными видами изобразительной деятельности очень полезны для всех. Они помогают сформировать творческую личность, научить мыслить смело и свободно, а это необходимо для человека любой специальности. Кроме того, ваш ребенок будет любить и понимать искусство.

Помните, что очень многое зависит от вас, от того, кто окажется рядом с ребенком у входа в сложный и многообразный мир красоты. Спешите сделать детей счастливыми, ведь счастливое детство — это умное детство.

Ц е л ь данной работы — собрать воедино из различных источников и адаптировать для детей дошкольного и младшего школьного возраста различные методы и приемы изобрази-

тельной деятельности, формирующие творческие способности детей, развивающие их воображение.

Предлагаемый материал был апробирован составителем на базе детского комбината № 112 г. Новосибирска (совместно с воспитателем Н. П. Сединой) и в «Школе раннего развития» на базе школы №157 с группой детей 5-7 лет и может быть использован в качестве практического пособия всеми, кто заинтересован в раннем развитии творческих способностей детей.

Возможно, предложенные приемы работы покажутся вам необычными, а ваши результаты не всегда будут совпадать с результатами автора.

Необычность методов и приемов в том и состоит, что не только дети, но и взрослые, неумеющие рисовать, быстро и охотно обучаются. Это лишь начальный этап, без которого невозможна дальнейшая работа по эстетическому и художественному развитию детей. В дальнейшем работа может проводиться по различным методикам на усмотрение преподавателей.

Попробуйте сами, научите ребенка, и вы увидите, как он талантлив, какую радость доставляет ему творчество!

Глава 1. ЗАПОВЕДИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ

1. Запомните: ребенок делает в искусстве первые шаги. Это очень ответственный момент. Следовательно, вы должны быть всегда рядом — ведь может возникнуть множество неожиданностей, когда важна подсказка старшего. Иначе, в случае неудачи, ребенок надолго потеряет к занятиям изобразительной деятельностью всякий интерес. К тому же вместе «творить» веселее.

Учитесь обучать не просто показывая, а тесно сотрудничая с ребенком в процессе работы. Старайтесь пробудить фантазию ребенка, а для этого обратите занятия в увлекательную

игру. Результат — не менее получаса сосредоточенной работы.

2. Радуйтесь вместе с ребенком. Устраивайте соревнования: кто больше увидит фантастических животных или кто сумеет придумать по этому поводу самую интересную сказку, историю (методы кляксографии, монотипии, «цветные нитки»).

3. Почаще устраивайте с детьми выставки. Выставка — важный момент сравнения ребенком своих работ с чужими. Он видит, что у других получается иначе. В это время он очень хорошо видит свои работы и понимает другие.

Но никого не подвергайте критике! Утверждайте право каждого на индивидуальность!

Постарайтесь не связывать занятия и выставки с соревнованием одновременно. Ведь основа любого соревнования — чья-то победа, а для вас важнее вселить в каждом ребенке уверенность в своих силах.

«Шедевры» разложите на полу — получится большая многоцветная мозаика, или развесьте на бельевой веревке для всеобщего обозрения, или составьте большой настенный ковер, наклеив работы на лист ватмана.

Красиво расположить работы, чтобы ни одна не потерялась, чтобы они дополняли друг друга — тоже большое искусство. Достичь его можно прислушиваясь к мнению другого.

4. Ребенок должен испытывать радость от каждого занятия. Следовательно, задачи, которые вы ставите перед ним, должны быть доступны ему, и усложнять их можно только постепенно.

5. Помните, что неудачи способны привести к развитию у ребенка чувства неуверенности в себе, а это нежелательно. Почаще хвалите ребенка за его усердие, не оставляйте без внимания ни одной его работы.

6. И ребенку и вам будет интереснее, если вы будете каждый раз предлагать новую задачу. Удачное ее решение приносит удовлетворение, и это вполне естественно. Немаловажно и то, что таким образом вы разовьете способности детей к самоорганизации и целенаправленной трудовой деятельности. Ведь

основная цель этих превращенных в веселую игру занятий — научить ребенка думать, фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере проявить свои способности. Дети могут многое, если им интересно.

7. Для того чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться и утомиться от однообразия, не затягивайте время занятий. Учитывая их интересы и потребности, с ними следует заниматься так:

3-4 года около 15 мин,
4-6 лет — 20-30 мин,
6-8 лет — 30-40 мин,
8-10 лет — 1 час.

Дольше заниматься не имеет смысла. Ребенок устанет, его внимание станет рассеянным. А через несколько занятий он, возможно, вообще охладет к предложенной ему игре.

Обозначенного времени бывает вполне достаточно для того, чтобы выполнить одну — две работы и внимательно рассмотреть их. Не забывайте, ребенок ждет от вас одобрения! Ему хочется, чтобы его работа понравилась всем. Порадуйтесь его успехам и ни в коем случае не высмеивайте юного художника в случае неудачи. Не беда, что не получилось. Получится в следующий раз. И предоставьте ребенку возможность работать «самому». Если каждый раз подсказывать, что рисовать, какие брать краски, ребенок в дальнейшем не сможет действовать самостоятельно. Он каждый раз будет ждать подсказки.

Но если ребенку нравится рисовать, если его трудно оторвать от бумаги и красок — ведь он увлечен и в этот момент ему все кажется неважным: сон, прогулка, еда, — то, чтобы не нарушить режим и чтобы не наступило переутомление, постарайтесь незаметно переключить его внимание. Но никогда не обрывайте резко занятий, дайте ребенку время закончить начатое!

8. Как быть, если малыш бросает работу на полпути, объясняя это тем, что ему «больше не хочется»?

Может быть, ему непонятно, трудно или надоело?

Подумайте над этим. Скорее всего у него просто не получается. Помогите ему, закончите начатое им вместе.

Следующее же занятие начните с того, что не получилось в прошлый раз. Сегодня обязательно получится! Лучше задержаться на одном и том же приеме до тех пор, пока ребенок не приобретет настоящего навыка. Плохо, если ребенок привыкнет не доводить дело до конца. Это может впоследствии стать чертой характера. Если же вы постараетесь не учить, а «заразить» его рисованием, то этого не случится.

Совместная игра будет и должна приносить радость и вам, и детям. Поэтому — терпение! Не руководите и не торопите!

9. Как только ребенок охладел к одному и тому же приему, технике, забудьте о них и покажите новую технику, новый поворот работы. Увлечения детей, особенно в дошкольном возрасте проходят волнами, а следовательно, спустя некоторое время ребенок вернется к забытому с новым энтузиазмом.

10. Чтобы увлечь ребенка рисованием, лепкой, другими видами изобразительной деятельности, нужно встать на его позицию, то есть понять, что его радует, огорчает, к чему он стремится.

Попробуйте сами стать учеником у ребенка, пусть он научит вас тому, что сам хорошо умеет.

Попадая в ученики, вы возвышаете ребенка не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих (да и ваш авторитет не пострадает, а только вырастет). Ваши отношения станут истинно товарищескими, соединенными общими трудностями, общими интересами.

11. Но прежде, чем преподнести ребенку ту или другую технику, тщательно освойте ее сами. Тогда не возникнет неожиданных ситуаций на занятиях, которые не всегда желательны.

Вот теперь вам не позволят забыть о ваших занятиях! Но, чтобы быть на высоте, вам придется заняться самообразованием, штудировать специальную литературу. Надеемся, вам станет действительно интересно разыскивать в библиотеке альбомы и книги по искусству, а затем делиться прочитанным с детьми!

Дружите со своими детьми, ведь детство так быстро проходит!

Дерзайте, творите! Пусть творчество доставит радость вам и вашим детям!

Желаем успеха!

Глава 2. РАБОТА С МАЛЫШАМИ

Начнем, пожалуй, с техники монотипии. Она очень доступна детям уже в 3-4 года.

Монотипия — одна из простейших графических техник — происходит от греческих слов *monos* — один, единственный и *typos* — отпечаток. Количество красок в монотипии — любое. Результат — неожиданный эффект, при котором оттиск живописного изображения приобретает специфическую фактуру, отличающуюся мягкостью и легкой расплывчатостью очертаний, что придает ему особую прелесть. Вместе с ребенком переведите на бумагу рельефный рисунок со значка или монеты, оттисните на бумагу доньшко круглого стакана, квадратной коробочки, какой-нибудь треугольный предмет. Обратите внимание ребенка на то, как форма оттиска зависит от формы предмета. Это позволит вам незаметно подвести его к понятиям «верх» и «низ», к понятиям «прямого» и «зеркального» отображения предмета. Неважно, если ребенок не сразу догадается, какой предмет оставляет тот или иной отпечаток. Важно выработать у ребенка привычку внимательно смотреть и видеть, наблюдать и задумываться. А если же рисовать на листах бумаги различной формы: круглых, квадратных, треугольных, — то сама форма листа заставляет каждый раз по-новому обдумывать рисунок.

Это один из примеров игры с детьми, способствующей развитию памяти, глазомера, игры, помогающей сформулировать простейшие мыслительные операции. С такой игры советуем начать с ребенком занятия графикой.

А теперь согните лист бумаги пополам. На одну сторону

листа нанесите несколько довольно крупных капель жидко разведенной краски. Затем второй половиной листа накройте капли и плотно прижмите. Развернув, вы увидите необычные, причудливые узоры. Их можно при желании назвать и кляксами. Но лучше постараться увидеть в них цветы и звезды. Узоры могут вызвать ассоциации с диковинными птицами, глубоководными рыбами, с причудливыми созвездиями на ночном небе, облаками.

Еще одна веселая игра с бумагой и красками. Пусть ребенок на половине плотной бумаги нарисует гуашью бабочку со сложенными крыльями. Второй половиной листа плотно прижмите половину, на которой изображена бабочка, разверните... Что же произошло? Бабочка расправила крылья и собирается взлететь. Весь рисунок симметрично отпечатался на второй половине листа.

При помощи этого незамысловатого приема легко объяснить детям законы симметрии. Ребенок может «оживить» стрекозу, мотылька, «расцвести» ромашку, гвоздику, превратить в пушистый шарик одуванчик.

Еще доступнее детям так называемая *диатипия* (от греческого *dia* — сквозь, через). Эту технику обычно считают разновидностью монотипии, но есть и отличия.

Тампоном из тряпки нанесите легкий слой краски на гладкую поверхность картонной папки. Сверху положите лист бумаги и предложите ребенку что-нибудь нарисовать карандашом или просто заостренной палочкой, стараясь не давить сильно руками на бумагу.

На той стороне, которая была прижата к картону, получается оттиск — зеркальное повторение рисунка с интересной фактурой и цветным фоном. Да и краска имеет свойство как бы проникать сквозь бумагу под нажимом карандаша.

Освоив с ребенком технику в одном цвете, можно приступать к работе с двумя красками, постепенно добавляя еще по 1-2 краски.

Всем: и взрослым, и детям — понравится прием «штамповки» рисунков. Вспомните детские «печатки», игру «прижми и отпечатай».

Но, чтобы освоить этот прием, вам необходима крупная печать — клише, изготовление которой не займет много времени. В качестве исходного материала обычно берут довольно толстый деревянный брусок, такой, чтобы его удобно было взять в руку. Одну из сторон бруска делают ровной и гладкой и на нее наклеивают картон, а на картон — узоры. При этом узоры не обязательно должны быть из бумаги. Они могут быть, например, из веревки, шпагата, пенопласта. (Печать готовит взрослый на глазах ребенка, а штампует ребенок сам.) Затем накатывают краску и штампуют рисунки на бумаге или на ткани. При помощи печати-клише легко украсить косынку, носовой платок. Сюжетов множество: изображения цветов, листьев, птиц, животных.

Несложно выполнить в этой технике небольшой коврик, салфетку, отпечатав узор на куске мешковины или на любой плотной ткани. Пусть ребенок украсит этим ковриком кукольный уголок — ведь это его собственный шедевр.

А теперь предложите ребенку «побрызгать», ведь это одно из любимых детских занятий. Разведите краску, приготовьте лист бумаги, старую зубную щетку.

Этот способ применяется для изготовления тонированной бумаги, которая используется в различных поделках, аппликациях, открытках.

На кончик щетки наберите немного краски, следите, чтоб не капала. Наклоните щетку над листом бумаги и пальцем правой руки проведите по ворсу. Брызги разлетятся и сложатся в причудливой форме.

А теперь попробуйте выполнить с малышом открытку. Вырежьте из бумаги незамысловатые узоры (снежинки, цветы). Уложите узор на подготовленный для открытки кусок плотной бумаги. Придавите узор пятаком или другой мелкой монетой. Затем предложите ребенку обрызгать открытку 1-2 красками. (Кстати, вместо щетки можно использовать флакон от духов с распылителем или что-то другое.) Когда краска немного подсохнет, аппликации аккуратно снимаются и получается

белый узор на искрящемся бархатистом переливчатом фоне. Полученное изображение можно дополнить, сделав несколько завершающих штрихов акварелью, золотой или серебряной краской.

Глава 3. ИДЕМ ДАЛЬШЕ...

С детьми постарше (4-5 лет) предлагаем использовать следующую технику: размытый рисунок.

Для этого вам понадобится чашечка с водой, ватный тампон или кусочек губки, тонкая кисть, бумага, акварельные краски.

Не забывайте, что дети все любят делать наоборот, этаким народ поперечный. Но не мешайте им. Пусть сначала смочат лист водой и по мокрому листу рисуют. Подсохнет — снова смочат. Удивительно получается! Никаких четких очертаний, все плавно, как в дымке, а как завораживает! И тем множество: времена года, животные, растения, космические пейзажи.

Детям этого возраста доступна техника **линогравюры** в упрощенном варианте.

На картон наклейте вырезанные из бумаги узоры, силуэты животных, человеческие фигурки. Затем нанесите тушь или краску с помощью тампона из мягкой тряпочки на весь лист. Теперь на поверхность со свеженанесенной краской положите лист бумаги, прижмите рукой и протрите ложечкой или ручкой от зубной щетки. Протрите круговыми движениями, тщательно снимая бумагу там, где лист соприкасался с картоном. Получилось цветное изображение. А в местах, где протирка сделана не очень плотно, видны широкие штрихи. (Печатается линогравюра и на цветной бумаге. Для этого можно использовать и цветную тушь, и золотую и серебряную краску.) Силуэты выходят цветные, а вокруг них, как сияние, белый ореол. Фон в зависимости от шероховатости картона будет где-то темнее, где-то светлее.

А вот следующая техника — «**волшебные нитки**» — вызовет бурный восторг детей. Радуйтесь вместе с ними — они ведь маленькие волшебники!

Для освоения этой «волшебной» техники вам понадобятся нитки №10, набор ярких чернил или разведенных жидко гуашевых, акварельных красок. Если будете работать с красками, то их время от времени надо размешивать, а то осядут. Конечно, нужна бумага. Темы — сказочные, фантастические.

Нитки нарежьте так, чтобы ими было удобно работать. Опустите нить в краску, чтобы она пропиталась. Держать ее следует за кончик. Вымажутся? Наверняка! Но ничего: умоются. Зато сколько радости — ведь можно шкодить! Так, пропиталась. Теперь нитку надо уложить аккуратно на лист бумаги и накрыть другим листом. Обязательно кончик ниточки должен высываться. Держите верхний лист, а ниточку вытягивайте. На каждый новый цвет нужен новый лист, чтобы изображение не пачкалось.

Ну а теперь посмотрите, на что это похоже. Если для изображения случайно получившегося богатыря, березки или птицы, чего-то не хватает, то можно недостающие детали подрисовать кистью, фломастерами, карандашами.

Получилось? Мы рады, что и вам эта техника очень понравилась.

А теперь самое время осваивать пальцевую живопись. Навероятно, но пропали все кисти. Что делать? Рисовать хочется очень... Не беда, у нас всегда готовы 10 кисточек, которые постоянно с нами. Что же это за кисточки? Догадались? Конечно, это же наши пальчики!

На каждый пальчик-кисточку своя краска. Можно рисовать точками, пятнышками, разводами. Освоили живопись пальцами? Попробуйте рисовать ладошками или ногами (водой по асфальту).

Дети в полном восторге. Воображение работает, как говорится со страшной силой. А уж как выходит избыток энергии!

Глава 4. МЫ ВСЕ УМЕЕМ

Да, действительно старшие дошкольники (5-7 лет) знают и умеют многое. Но не всегда могут выразить то, что знают. Помогите им. Наготове множество разнообразных приемов,

с помощью которых дети смогут самовыразиться. Ведь самовыражение — главное стремление детей этого возраста.

Ну что, продолжаем работать, творить.

Итак, первое, что можно предложить детям — это **кляксография** (с ней дети работали в младшем возрасте, сейчас — более сложный вариант).

Для работы необходимы бумага, чернила и тушь, лучше сначала темные, затем цветные (в зависимости от темы). В центр листа капните кляксу. Затем наклоните лист в одну сторону, в другую или подуйте на нее. Осторожней! Каждый поворот, каждое наклонение дает новое изображение. В такой технике можно рисовать деревья (капать в низ листа), животных, Бабу-Ягу. Получаются чудеса. У каждого свое произведение, личное, ни на что прежде созданное непохожее. А если еще на получившийся незамысловатый кустик наклеить цветы, вырезанные из бумаги (или их нарисовать), то смотрите — расцвел багульник. На дворе зима, а у вас цветут голые ветви. Поместите этот «шедевр» в рамку. Такая картина украсит интерьер любой квартиры, группы, класса. Она неповторима, ее не купишь ни в каком магазине. А как приятно ребенку, что его произведение не выброшено, не сдано в макулатуру! У него появится желание творить, а это то, к чему мы с вами стремимся.

Теперь запаситесь стеариновой свечой или парафином, бумагой, акварелью темных тонов, широкой кистью.

Пусть ребенок нанесет рисунок на бумагу при помощи свечки. Желательно, чтобы он занял весь лист. Затем весь лист покрывается краской. Сначала одной — двумя, потом, когда этот прием освоен, можно использовать и большее количество цветов. Но если кто-то уверенно владеет кисточкой — пусть красит хоть десятком цветов, не мешайте творить ребенку. Произойдет удивительный фокус: изображение, сделанное свечой, проявится, как в сказке, прямо на глазах. Это удивит ребенка, вызовет восторг, и потом его от такого рисования не оторвешь. Эта техника называется **фотокопия**, т.к. создается эффект проявления фотопленки.

Между прочим, так и буквы можно научить писать и с цифрами познакомиться.

А сейчас работаем с волшебной бумагой в технике «граттаж». Этот способ выполнения рисунка путем процарапывания острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Слово «граттаж» образовалось от французского *gratter* — скрести, царапать, поэтому другое название этой техники — техника царапания.

Для работы потребуется следующий материал: краски, свеча, жидкое мыло или густой шампунь, черная тушь, палочка с заостренным концом (ее можно изготовить из старых кистей, заточив их или использовать пластмассовую стеку для лепки).

Сначала проведите предварительную работу. На лист бумаги нанесите красками пятна ярких цветов. Какие пятна? Любые, но только, чтобы не осталось просветов между ними на бумаге. Когда краска высохнет, натрите поверхность листа свечой (так же без просветов). В шампунь или жидкое мыло (мыло предварительно залейте водой, разведя его до густоты жидкой сметаны) влейте тушь. Хорошенько размешайте, пока не получится однообразная черная масса, и этой смесью покройте весь рисунок, также не оставляя просветов. Ну вот, поле деятельности готово.

После того как лист высохнет, можно приступать к рисованию, вернее к процарапыванию. Сидите и царапайте, пока не проявится слой ярких красок. Темы разнообразны: «Путешествие на неизвестную планету», «Пещера подземного короля», «Праздничный салют», «Ночное небо» и т.п.

А если вы захотите работать просто на контрастной основе, то можно обойтись без красок. Белый лист следует натереть свечой с последующим выполнением всех этапов работы. Этот способ особенно полезен в качестве одного из путей подготовки к работе над гравюрой. Да и внешне произведения, выполненные в технике граттажа, отличаются редким контрастом белых линий и черного фона, что делает их похожими на гравюру на дереве — ксилографию или на линогравюру.

Совсем иная по основным приемам работы техника акватуши или акватипии. Однако она перекликается с техникой моно- и диатипии благодаря своей наглядности. А некоторая сложность с лихвой окупается эффективностью и быстротой.

Вы уже заметили, что в словах «акватушь» и «акватипия» есть одинаковая часть «аква» — от латинского *aqua* — вода. Теперь кроме бумаги, красок, туши понадобится много воды. Ее лучше налить в ванночку или тазик по размеру больше листа бумаги. Приготовили материал? Тогда начинайте работать. Разведите гуашь и крупно, широкими мазками нарисуйте на бумаге дерево или гриб, птицу или дом, животное или человека — что угодно. Но желательно, чтобы рисунок был крупным. Когда гуашь высохнет, покройте весь лист черной тушью, которая очень быстро сохнет. А затем «проявите» рисунок в ванночке с водой. В воде гуашь смывается с бумаги, а тушь — лишь частично. И остается на черном фоне интересный белый рисунок со слегка размытыми контурами. Бумага, естественно, должна быть плотной, чтобы не разорваться при намокании. В этой технике можно выполнять любые натюрморты.

Итак, мы познакомили детей с некоторыми графическими техниками: монотипией и акватушью, диатипией и граттажем. Но цикл занятий еще не закончен. Хотелось бы предложить еще одну необычную технику под названием «водяная печать». Для работы потребуется бумага, обладающая хорошей приклеивающей способностью, но не глянцевая, т.к. с нее краска соскальзывает, масляные или печатные (типографские) краски, скипидар, ванночка с водой ($t + 20^{\circ} - 30^{\circ}$), размер которой чуть больше размера бумаги.

Во время работы пользуйтесь светлыми красками (все оттенки зеленой, голубой и коричневой красок). От черной лучше откажитесь вообще. Если требуется получить темный цвет — смешайте синюю и коричневую краску или наливайте их поочередно — тогда оба цвета будут видны.

Во время работы все должно быть под рукой. В определен-

ном порядке расставьте на столе банки с разведенными красками, положите стопку чистой бумаги, тряпку для рук, наденьте халатик или фартук. Эту технику осваивать лучше с небольшой группой детей. Все готово, начинайте работать.

Налейте на воду растворенную в скипидаре краску (если типографская, то не следует ее смешивать со скипидаром). Краска начинает свое движение по воде. Для ускорения движения подуйте на воду, тогда на бумаге останутся причудливые «побеги» краски. Все должно происходить достаточно быстро. Покройте бумагой воду и быстро снимите бумагу. Иначе на листе останется слишком много краски или же разводы сольются вместе, и на бумаге останется просто пятно. Запомните: оттиск нужно полностью высушить и только затем вновь опускать в ванночку с краской другого цвета и водой. При каждом новом отпечатке следует снова наливать краску на воду. Ни один оттиск не выбрасывайте. На подсушку оттиска уходит несколько дней (сушить в лежащем состоянии на столе). Когда оттиск просохнет, рассмотрите его с обеих сторон. Часть краски остается на обратной стороне, и иногда именно это неяркое, нежное изображение особенно привлекательно. Это могут быть горы, пещеры, тучи или гонимые ветром облака, морские волны и ...

Чтобы избавиться от мешающих полос, ненужных или некрасивых линий, легкими прикосновениями острого ножа снимите слой краски (лучше если это сделает взрослый). Светлые пятна, которые нежелательны, можно слегка тонировать акварелью.

«Случайные», мешающие общему впечатлению красочные пятна вплетутся в общую изобразительную ткань, если вы соедините их добавочными линиями. В случае, если на оттиске остались лишь линии, которые напоминают склонившиеся под порывом ветра стебли, травы, то несколькими штрихами дорисуйте силуэты полевых цветов, злаков или напечатайте растения (об этой технике немного позже).

Никогда не выбрасывайте свои и детские работы! Их можно использовать для поздравительных открыток, коллажей...

Ну а сейчас попробуйте печатать растения.

Гуляя с детьми в поле, сорвите несколько цветков лютика, фиалки, запаситесь изящными листьями (брусника, папортник). Для печатанья нет необходимости собирать редкие растения, их следует беречь. Давайте не будем обеднять природу и дадим возможность нашим детям любоваться белоснежными ландышами, огненными купальницами. Если же вы решили освоить эту технику, а на дворе зима, не отчаивайтесь — вас выручат комнатные растения.

После сбора растений, просушите их, уложив каждое между газетами и придавив грузом. Но помните, что каждый лепесток, листик необходимо тщательно расправить, иначе растение съжжется и будет плохо отпечатываться. Когда растения подсохнут (мелкие цветы и травы через 1-2 дня, крупные — 3-4), осторожно возьмите их и по одному уложите на «рабочий» лист бумаги. Мягкими движениями кисти покройте его густой гуашевой краской. Цвет краски может быть произвольным. Но постарайтесь, чтобы краска покрыла одну сторону цветка или травинки полностью, иначе на картине останутся белые пятна. После окраски растение укладывается на подготовленный лист ватмана подкрашенной стороной вниз. Сделать это следует непосредственно после того, как растение покрашено, иначе краска высохнет и у вас ничего не получится.

Сверху положите лист бумаги и прижмите растение рукой, после чего бумагу осторожно снимите вместе с растением. Изображение остается запечатленным навсегда на вашей картине. При необходимости аккуратно подкрасьте непрокрашенные места. Для того, чтобы получить композиции из цветов и трав, конечно, потребуются больше терпения. Но зато такую картину, поместив ее в красивую рамку, можно повесить на стену, а если это открытка — подарить друзьям, маме, бабушке и другим взрослым.

Запомните, что качество работы зависит не от числа сорванных и отпечатанных растений, а от вашего вкуса и аккуратности. Поэтому на первых этапах ребенок пусть печатает ком-

позиции из небольшого числа растений, так как такой натюр-морт легче составить и выполнить, да и работа над ним не займет много времени.

Открытки, картины, графические композиции можно получить другим, доступным способом — фотоспособом, но не прибегая к помощи фотоаппарата.

Фотограммы следует выполнять с небольшой группой детей. Самое сложное в этом способе — найти и приготовить темное помещение.

Когда оно найдено, дело за малым: приготовить лабораторный фонарь с красным фильтром, пару ванночек для растворов, тумбочку или стул, черно-белую фотобумагу, проявитель и фиксаж (лучше кислый).

Все готово. Теперь за дело. В темной комнате включите красный фонарь. Достаньте из пакета лист фотобумаги, положите его на табурет, стул или тумбочку эмульсионной стороной вверх. На бумагу положите заранее приготовленные заготовки (предметы, фигурки, вырезанные из плотной бумаги, картона). Теперь проэкспонируйте фотобумагу, включив в помещении свет. Освещение должно быть по возможности равномерным. Заготовки не должны отбрасывать теней. Продолжительность засветки приблизительно от 3 до 7 секунд. Можно использовать и настольную лампу, поднеся ее ближе к фотобумаге, тогда время экспонирования уменьшится. После экспонирования погрузите бумагу в проявитель, следя за тем, чтобы она равномерно покрылась раствором, и, слегка покачивая ванночку, проявляйте бумагу 2-3 минуты. Затем ополосните ее в чистой воде и перенесите в фиксирующий раствор (время фиксирования указано на упаковке). По окончании фиксирования тщательно промойте полученный отпечаток в проточной воде или в нескольких сменах воды, если она не проточная. (Продолжительность промывки не менее получаса.) Теперь высушите готовый отпечаток. Если высушенная фотограмма скрутится, то выровнять ее можно, прогладив горячим утюгом со стороны подложки. Гладить нужно на достаточно мягкой, ровной поверхности (нельзя гладить фото-

бумагу с полиэтиленовым покрытием такую, как: «Березка», «Самшит»). После проглаживания положите фотограмму на некоторое время под пресс. Помните, если вырезать фигурку из листа черной бумаги, приложив этот лист к фотобумаге и проэкспонировав ее, то получится черное изображение фигурки на белом фоне (позитивное изображение). А если же лист покрыть трафаретом с вырезанной фигуркой, то получится белое изображение на черном фоне (негативное изображение).

Можно изготовить **контратип**. Для этого нужно заранее полученное изображение положить на чистый лист фотобумаги, плотно прижав его стеклом, и проэкспонировать бумагу. Конечно, прижимать листы друг к другу нужно эмульсионным слоем. Полученный контратип будет позитивом, если исходное изображение негативное, или негативом, если исходное изображение позитивное.

Эффектен и другой способ. Осветите определенным образом изделия из художественного стекла, направив лучи на фотобумагу, и вы увидите, какие причудливые узоры с широкой гаммой полутонов получились на фотограмме. Словом, немного фантазии и фотограмма поможет вам интересно провести досуг с ребенком, доставив и ему, и вам радость.

Самое время поиграть в «чепуху». Игра заключается в том, чтобы вклеивать вырезанные из фотографий, рисунков, картинок, иллюстраций (которые дети с удовольствием приносят в группу, класс) фигуры в общую композицию, в новое, единое целое. Это — **коллаж**. Основой его может служить как чистый лист бумаги (белой или цветной), так и фотография, рисунок, репродукция. Коллажи можно придумать и составить по темам: «Праздник», «Мне весело», «Весна», «Береги природу», а можно просто попробовать с детьми приклеить несколько вырезанных элементов и соединить их композиционно (чудо-дерево, на ветках которого выросли детские личики или другие предметы). А потом можно пофантазировать, придумав интересную историю по коллажу. Наверняка получится что-то смешное, и вы от души посмеетесь вместе с детьми

Первые коллажи обычно бессюжетны и на первый взгляд нелепы — отсюда и название игры «чепуха». Но не отказывайтесь быстро от этих занятий, помогите ребенку, и вы увидите, как мастерство ребенка вырастет: его коллажи будут интересны, композиционно выстроены.

Начинать работу лучше коллективно, переходя постепенно к созданию коллажей небольшими группами детей по 3-4 ребенка, и лишь затем дети составляют собственные коллажи.

Разновидностью коллажа является аппликация с дорисовыванием. Вам понадобятся карандаши, краски, бумага и различный бросовый материал.

На первых занятиях взрослый наклеивает на лист бумаги обрезок цветной бумаги неопределенной формы и спрашивает: «На что это похоже?» Предложите детям дорисовать красками или карандашами этот бесформенный кусочек. Они целые картины умудряются дорисовать. Затем задание сложнее. Наклейте 2-3 кусочка цветной бумаги - пусть шевелят мозгами. Они талантливы, наши дети, они такое нарисуют!

А теперь дайте маленьким гениям кусочки цветной бумаги, ваты, лоскуточки, серпантин, блестки...

Пусть сами наклеивают что и как хотят, а потом дорисовывают. Правда, интересно получается?!

Для игры в «картинки-невидимки» понадобятся простые и цветные карандаши, краски, бумага. Такие занятия проводятся в два этапа — подготовительный и основной. Подготовительный этап заключается в следующем. Детям предлагается найти на листе бумаги потерявшихся зверей. «Потерять» их очень просто: надо вырезать фигурки зверей и на бумаге обвести их контуры, накладывая одно изображение на другое. Устройте соревнование: кто быстрее найдет и назовет животное. Нашли? Можно раскрашивать зайца или лисичку, петуха или кота, кому что понравится.

Так, потренировались? А теперь основной этап. Каждому ребенку дается чистый лист бумаги, простой или цветной карандаш. Воспитатель включает негромкую хорошую музыку, а детям предлагает закрыть глаза и произвольно порисовать.

Когда музыка закончится, дети открывают глаза и пытаются увидеть какое-нибудь животное, птицу, насекомое. Ага, нашлось! Надо же — медведь! Теперь следует обвести его жирной контурной линией. Отменно получилось!

Можно переходить к более сложной технике. Попробуйте изготовить **витражи**. Для этого понадобятся краски, бумага, пипетка с острым концом, простые карандаши, силикатный (конторский) клей. Приготовили? Молодцы. Темы — любые, к чему душа тянется: орнаменты, растения, животные и т.д.

Простым карандашом нанесите на бумагу изображение. Силикатный клей наберите в пипетку и нанесите по карандашному контуру. Когда слой клея высохнет, пространство между контурами раскрасьте яркими красками. Бумагу лучше использовать тонированную, светлых тонов. То же самое можно сделать заменяя клей свечкой.

Ну а сейчас самое интересное — «художественный» мусор. И надо-то совсем немного: краски, кисти, бумага. Рисуйте, что захотите: овощи, фрукты, ягоды, улицу, животных. Только прежде, чем рисовать, как следует изомните бумагу. И ломанные линии создадут эффект объемности. Интересно, правда? Ни один лист бумаги не выбрасывайте в корзину, пока на нем не появится детское произведение искусства.

Я уверена, носом вы никогда не рисовали. Хотите попробовать? Для каждого ребенка приготовьте спичечный коробок — «таинственную коробочку» (только украсьте его поинтересней). В один коробок положите ватку с запахом бензина, в другой леденец, в третий — ватку, смоченную духами и так далее. Когда ребенок получит коробочку, предложите ему закрыть глаза и понюхать содержимое, а потом пусть рисует то, что «увидел», «унюхал». Ведь «вдохновение» очень часто приходит и через нос.

Теперь попробуйте сочинить сказку. Дети делятся на три группы по желанию, кто с кем хочет, но так, чтобы группы были равными по составу. Первой группе детей предложите нарисовать любимого героя знакомой сказки (каждый ребенок рисует своего героя). Вторая группа рисует злого персонажа, а третья — пейзаж (космический, лесной, городской).

После того как работы будут готовы, предложите детям 1-й группы выбрать себе друзей из 2-й и 3-й групп. Получились «тройки», в которых есть добрый и злой герой и «поле» их взаимодействия (пейзаж). Так можно всю неделю придумывать сказки по этим треугольникам.

Какие бывают деревья? Попробуйте вырастить волшебное дерево. Расскажите детям сказку о том, как ураган сорвал с дерева все цветы и листья. Предложите детям «вылечить» его. Они с удовольствием откликнутся на вашу просьбу. Раздайте детям нарезанные листы бумаги, где изображены ветки дерева (каждый лист имеет номер, соответствующий номеру на наборном полотне или листе ватмана. Предложите украсить их листьями и цветами.

Когда работы будут готовы, приклейте их в определенном порядке (соответственно номерам) на приготовленный лист бумаги или наборное полотно. Полюбуйтесь выращенным деревом. Где же может такое дерево вырасти? Вот и сказка готова.

А теперь «оживите» удивительное животное (птицу, человека). Предложите детям разделить на несколько групп (в зависимости от составных частей персонажа). Одна группа «по секрету» лепит (или вырезает) голову, другая — туловище, третья — конечности, четвертая — хвост и т.д. Когда все детали будут готовы, соедините их. Что же получилось? Какое удивительно сказочное, фантастическое создание эта птичка! Откуда же она прилетела? Вот и еще одна сказка родилась. И заставлять детей не надо — сами сочиняют.

И еще одна необычная техника — «припечатка».

Эта техника родилась тогда, когда книга готовилась к печати.

Однажды на занятии с детьми в детском саду случилось вот что...

Ребятишки рисовали картинки-загадки (техника фотокопии), а затем покрывали лист тушью с помощью тканевого тампона, внутри которого была вата. Затонировав лист, кто-то

из детей (естественно, шая) несколько раз приложил тампон к чистому листу, а когда поднял его, то окружающие увидели, что получилось необычное пятно. Затем дети попробовали выполнить таким способом несколько рисунков (животные, деревья). Получилось удивительно! Зверушки — лохматые, мягкие, совсем как живые. Деревья — с кудрявой кроной. Оставалось лишь дорисовать недостающие детали. Дети называли эту технику «припечатыванием» или коротко — «припечатка».

В дальнейшем дети с увлечением начали работать в этой технике, ведь основной ее принцип достаточно прост.

И мы уверены, что вы тоже увлечетесь этой техникой — получать причудливые отпечатки от одного легкого касания тампоном с тушью или краской листа бумаги. Хотелось бы подчеркнуть, что работа в этой, оригинальной технике делает каждого начинающего художника раскованнее, смелее, непосредственнее. Она дает полную свободу для самовыражения, ведь каждый рисует «отпечатком» свое, что ему хотелось бы увидеть.

Глава 5. РАБОТАЕМ НАД ТЕХНИКОЙ

Вот взрослые и познакомились с произвольной формой обучения детей.

Произвольное обучение — это такое обучение, когда ребенок овладевает каким-то знанием, развивает в себе нужное качество не в результате специальных сознательных усилий, т.е. не имея перед собой цели научиться чему-то определенному, а в результате деятельности, направленной на другую цель, и обычно незаметной для него. Такое обучение, когда оно возможно, бывает очень эффективным. Каждый из вас согласится: научиться чему-нибудь «между прочим», в процессе интересной деятельности, стремясь к привлекательной цели, куда приятнее и легче, чем специально запоминать что-то ненужное, овладевать каким-нибудь графическим навыком, который неизвестно когда и зачем понадобится.

Вот если у ребенка возникнут настоящие художественно-творческие цели (а после проведения предложенных в данной работе занятий они непременно возникнут!), если он к тому же осознает, что непослушная рука мешает ему достичь этих желанных целей, вот тогда он сможет упражнять эти качества «произвольно». И здесь опять на помощь ребенку приходит взрослый, предлагая разнообразные игровые приемы, благодаря которым рука ребенка станет более гибкой, более послушной глазу и мысли.

Хотелось бы еще раз напомнить о «правилах игры» для взрослых, если они заинтересованы в том, чтобы занятия прошли успешно и с пользой для ребенка.

Главное «правило» заключается в том, что ребенок не должен подозревать, что дело вовсе не в игре и в каком-то ее «обучающем эффекте», что с ним играют не ради самой игры. Поэтому занятия должны быть добровольными, а результаты их можно обсуждать лишь с точки зрения чисто спортивных удач и неудач, а не с точки зрения успешности развития двигательных навыков. В противном случае ваше обучение быстро превратится в принудительное.

Для успешных занятий изобразительной деятельностью ребенку понадобятся некоторые навыки, всех их не перечислить и не предусмотреть, поэтому ограничимся лишь т р е м я:

- точное движение руки;
- точное смешение красок (сенсорное воспитание);
- точное внимание (схватывание глазом).

Для развития **точных движений** руки рисунки 1-6 надо увеличить до размера листа писчей бумаги (можно и больше) и размножить через копировальную бумагу. Играющие должны быть вооружены карандашами разного цвета и не слишком остро заточенными. Оставляемые карандашами следы представляют собой неоспоримый документ хода соревнований. Когда после нескольких сыгранных «партий» лист станет непригодным из-за множества оставленных следов, его надо заменить новым.

На рис. 1 изображена дорога, по бокам от нее — обрывы.

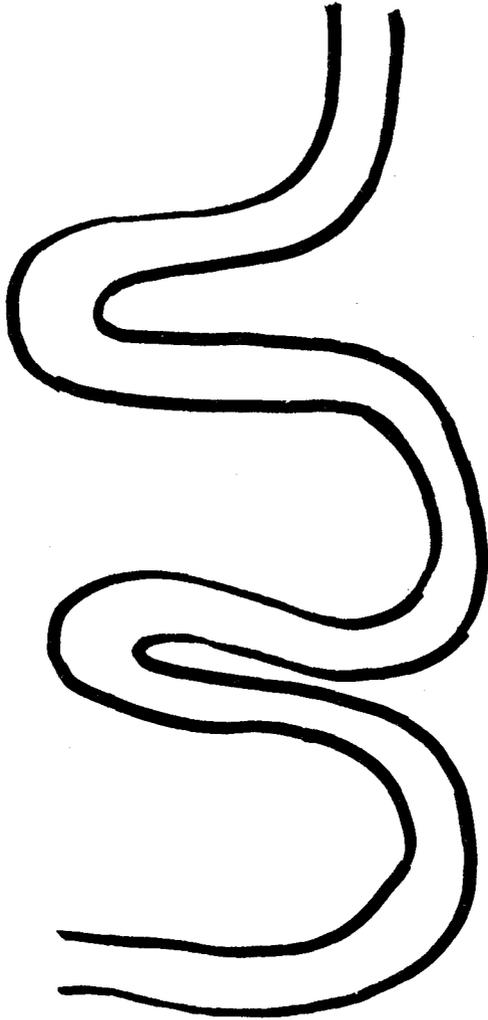

Рис. 1

Надо поставить острое карандаша у начала дороги и «пройти» по ней, «не сорвавшись» ни вправо, ни влево, т.е. провести линию, ни разу не выскочив за очерченные края тропы. Пройти из одного конца в другой и обратно. Провести линию при горизонтальном и вертикальном положении правой и левой рукой.

Нужно придумать увлекательный для ребенка сюжет игры. Например: задача играющего — пройти по горной тропе за доктором и вернуться к больному товарищу или передать военное донесение. Значит, надо проходить путь как можно быстрее, хотя требование «осторожности» (т.е. точности движений руки) остается главным: не сорваться все-таки важнее, чем выиграть время. Когда ребенок перестанет испытывать трудности на этом маршруте, то нарисуйте более извилистый путь, сделайте дорогу уже (рис. 2).

На рис. 3 изображена речка с извилистыми берегами, островками, камнями, опасными водоворотами (спиралевидные знаки) и другими препятствиями.

Задача играющего — проплыть (прочертить линию) по этой речке из конца в конец как можно быстрее, благополучно преодолев все препятствия. Плавать по реке надо и по течению, и против течения, не поворачивая лист и выбирая каждый раз несколько иной путь между препятствиями.

На рис. 4 вы видите молнию, ударяющую в землю. Надо с молниеносной быстротой пробежать карандашом по всем ее изломам до точки ухода в землю, не выходя за края молнии. На рис. 5 представлен более трудный вариант того же задания. На рис. 6 изображено сказочное чудовище, которое спит на острове, почти повторяющем форму его тела. Надо, ступив на остров по мостику, обойти чудовище кончиком карандаша, ни в коем случае не задев его (а то проснется), но и не сорвавшись в море, пройти между его зубами, взять (прикоснуться карандашом) зажатое в пасти сокровище и вернуться другим путем. Время учитывается (чем дольше идешь, тем вероятнее, что дракон проснется), но осторожность важнее.

Придумайте сами подобные задания. Пусть карандаш ваше-

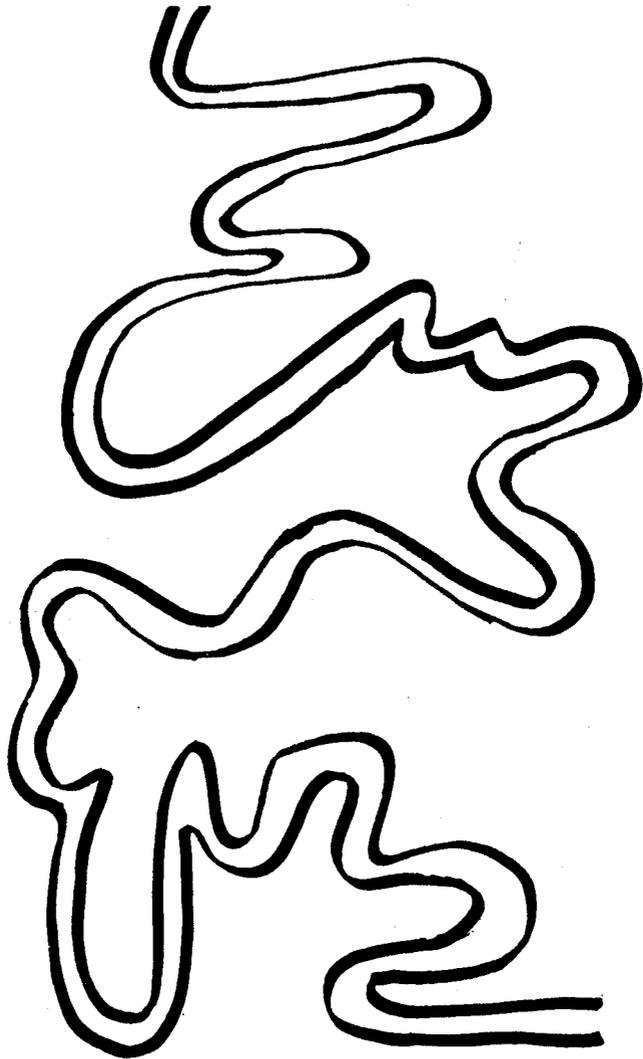

Рис. 2

Рис. 3

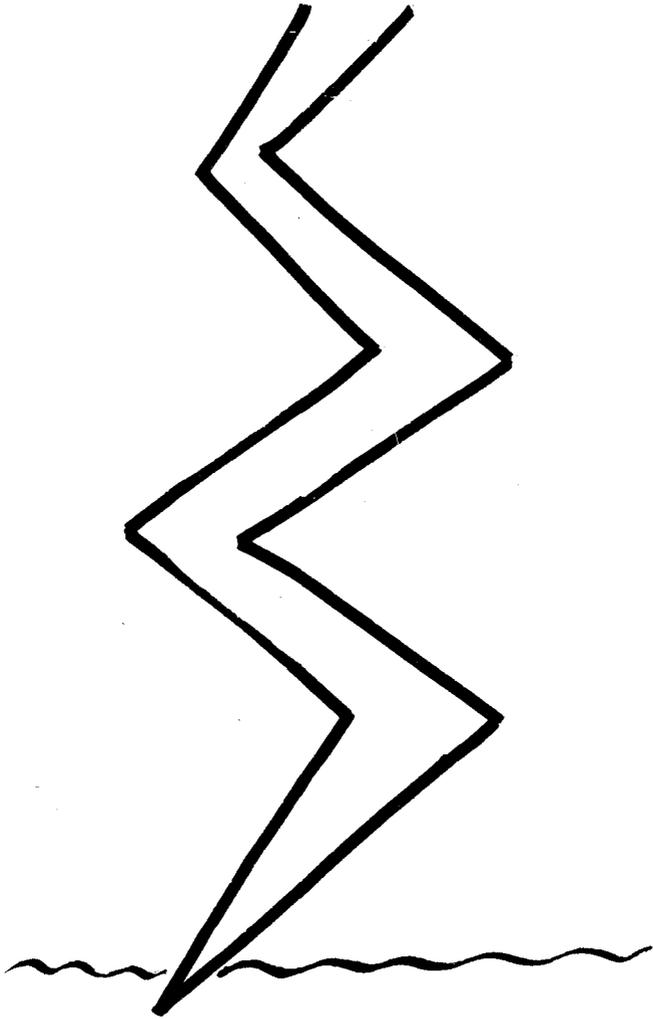

Рис. 4

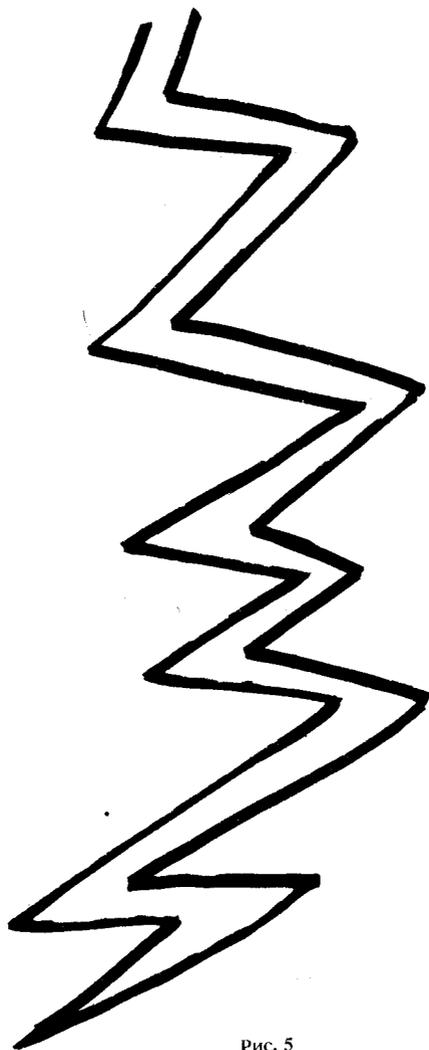

Рис. 5

Рис. 6

го ребенка совершает путь по лабиринтам, по канатам, натянутым под куполом цирка, или скачет с кочки на кочку, переправляясь через болото... Если ребенок в течение хотя бы нескольких недель будет охотно и регулярно играть в такие игры, рука его станет намного послушнее, а это скажется и на рисунках.

Важной задачей **сенсорного воспитания** является научить ребенка пользоваться палитрой и, смешивая краски, получать практически бесконечное количество оттенков. Игра оттенков бывает привлекательна для ребенка сама по себе, независимо от изобразительных задач.

Но далеко не все дети овладевают смешением красок самостоятельно. А задания, специально вводящие ребенка в этот мир, позволяющие изучить и полюбить его разнообразие, почему-то почти не применяются, хотя некоторые из них давно придуманы изобретательными педагогами.

Такова, например, «цветовая угадайка». Чтобы в нее играть, надо прежде всего познакомить детей с самой возможностью, смешивая два цвета, получать третий, отличный от них обоих. Затем, отобрав 4-5 красок из гуашевого набора и смешав две из них, предложите им угадать, соединением каких цветов получен данный цвет. Пусть они докажут верность своего ответа (или убедятся в своей ошибке) тем, что сами попробуют составить такой же цвет. Пусть и они предложат вам цветовую загадку. А через некоторое время переходите к смешению трех цветов, расширив исходный набор.

Напомните детям, сколько разных, совсем не схожих оттенков цвета в окружающем мире мы называем одним и тем же словом «зеленый», «красный» и т.д. Предложите им такое соревнование: «Кто из вас, пользуясь ограниченным набором красок, составит больше оттенков зеленого? Только не берите баночки с зеленой краской, это не интересно. Возьмите белую, черную, кобальт синий и кадмий желтый и постарайтесь извлечь из них всевозможные сочетания. И вы убедитесь, что число ясно различимых зеленых оттенков будет измеряться десятками».

Так же осваивайте и другие гаммы цветов (правда, для получения оттенков красного цвета без соответствующей краски не обойтись).

Играя в такие игры, ребенок скоро почувствует себя «своим человеком» в удивительном мире цвета, научится предвидеть результаты сложных смешений красок, получать на палитре нужный ему оттенок.

Такого рода помощь потребуется детям и на занятиях другими видами художественного творчества (например, литературным: разными словами рассказать об одном и том же предмете, явлении).

Теперь остановимся на таком навыке, как **точное внимание**.

Внимательный взгляд художника как бы снимает пелену привычности, которая делает полуслепым наше восприятие мира. Конечно, быть внимательным, наблюдательным, уметь сосредоточиться — все это необходимо не только художнику.

Произвольно удерживать внимание на предмете, который рассматриваешь, на деле, которое выполняешь, не отвлекаться от своих собственных мыслей - как все просто и как трудно. И как нужно с малых лет воспитывать у ребенка эти качества.

Что касается искусства, художественного творчества, то внимание здесь играет огромную и незаменимую роль. И оно многогранно. Это и простая наблюдательность, столь необходимая и нелегко дающаяся; и особое, родственное внимание к миру, связанное в то же время с вниманием к собственным своим переживаниям, без которого невозможно зарождение художественных замыслов.

Как же развить внимание ребенка и подготовить его к занятиям художественным творчеством?

...Вы гуляете с ребенком по осеннему парку и, конечно, невольно обращаете внимание на красоту падающих листьев. Вас привлекает все: какие они разноцветные, как застилают землю и даже их полет. Предложите ребенку найти два совершенно одинаковых кленовых листа. Он охотно примется за поиски и будет приносить вам многочисленные пары листьев,

которые в первый момент покажутся ему неразличимыми. И каждый раз, внимательно разглядывая их, вы вскоре убедитесь, что листья хотя и очень похожи, но все-таки неодинаковы. Так ребенок откроет, что в природе вообще нет одинаковых предметов, что она никогда не копирует себя. Он начнет учиться пристально вглядываться и видеть множество признаков различия там, где раньше он видел их очень мало. Со временем с вашей помощью он увидит разные оттенки желтого цвета, их тонкие переходы, особый рисунок прожилок листьев, отметит гладкость, шероховатость поверхности и даже, как загибается черешок. Это и станет началом развития внимания, и по этому пути вы легко поведете ребенка, предлагая ему время от времени подобные задания. Их не трудно придумать, если самим быть внимательным к тому, что нас окружает и что в этом окружении привлекательно для ребенка: цветы, камни, ветки, шишки, грибы...

В процессе этих заданий вы и сами с приятным удивлением заметите, как обновляется, словно пробуждаясь от ленивого полусна, ваше собственное видение простых и привычных вещей, которые казались вам одинаковыми и повторяющимися. Но будьте готовы к тому, что ребенок может опередить вас, оказаться более зорким: ведь у него больше интереса к видимому, слышимому, осязаемому, многие впечатления для него сравнительно новы.

Наблюдательность ребенка можно развить и укрепить с помощью более конкретных заданий. Положите на стол, например, три луковицы, не очень похожие друг на друга, но и не имеющие бросающихся в глаза различий. И предложите ребенку загадать вам своеобразную загадку. Пусть он внимательно рассмотрит луковицы, найдет отличительные признаки каждой из них, а потом выберет одну и, не говоря вам какую, нарисует ее. Но так, чтобы можно было угадать, какая из них изображена. В работе ребенок может пользоваться тем материалом, который для него более привычен: карандашами или фломастерами, гуашью или мелками. Рисунок может быть цветным или черно-белым, крупным или мелким — лишь бы изображение было узнаваемо.

Но предположим, что ребенку это задание не удалось — вы указываете на одну луковицу, его друг — на другую, сам он имеет в виду третью... Тогда непременно нужно провести дружеское обсуждение. Пусть сам автор рисунка покажет, какие черты выбранного им предмета он считает индивидуальными, отличающими его от двух других. Разберитесь вместе, действительно ли это так, и если да, то удалось ли ему отобразить это в рисунке.

А, может быть, загадка не была разгадана по вине зрителей?! Ведь и вы могли недостаточно внимательно соотнести изображение, сделанное ребенком, с предметом.

Возможен не только изобразительный, но и словесный вариант этого задания. Пусть ребенок рассмотрит несколько похожих предметов (те же луковицы, камешки) и расскажет об одном из них, а вы должны узнать, о каком предмете идет речь.

Материал для подобных заданий неисчерпаем и всегда под рукой. Специального внимания требует, пожалуй, цветовой облик окружающего мира.

Наше видение цвета с детства осложняется одним, практически неустранимым, обстоятельством. Дело в том, что человеческий глаз различает огромное количество оттенков цвета; слов же для их обозначения в языке гораздо меньше, на практике мы пользуемся скудным набором цветов-обозначений: красный, зеленый, коричневый и т.п.

Это, наверное, неизбежно: нельзя представить, чтобы каждый из неисчислимых оттенков зеленого цвета, например, имел свое, особое название.

Обобщенные наименования цветов психологически необходимы человеку, чтобы навести какой-то порядок в своем восприятии цветового многообразия мира, быть понятым другими.

Но для развития художественного восприятия в этом есть и серьезная опасность: привычные и удобные слова заслоняют и подменяют собой реальные краски мира. Трава, листья —

зеленые, снег — белый, небо — синее. Мы все это знаем, поэтому смотреть и видеть не обязательно. И мы методически внедряем в сознание ребенка эти стереотипы. И очень скоро маленький человек начинает видеть (лучше сказать не видеть) мир в соответствии с этой несложной таблицей. А ведь небо бывает и алое, и фиолетовое, и зеленоватое, и голубое, и серое, и насквозь прозолоченное солнцем, и почти что белое, и многоцветное... Но человек глянет мельком вверх и увидит его, как положенно, синим. Он это с детства знает.

Присмотритесь к многоцветности реального мира и не упускайте случая обращать на нее внимание ребенка. Да, летом все листья зеленые. Но положите маленький листок березы на широкий лист тополя: видите, какая разница? А два кленовых листа разве совсем не отличимы по цвету? А один и тот же лист разве имеет один и тот же цвет? Нет! Вы и тут различаете градации цвета, хотя их нелегко назвать.

Итак, ваш ребенок убедился в том, как неисчислимы отличия в предметах, которые прежде казались одинаковыми. Теперь попросите его найти два листа, которые ничего общего не имели бы между собой.

Возможно, ободренный успехами, он возьмется за это невыполнимое поручение и принесет вам листья максимально отличающиеся друг от друга по размеру, форме, цвету. Вот тут-то и выяснится, что как не велики различия, а общего между листьями еще больше. Да, один из них вдвое крупнее другого, но по сравнению с деревом, на котором они росли, или с букашкой, которая по ним ползает, их размер можно считать почти одинаковым. Конечно, их силуэт отличен, но сравним их с другими предметами: мячиком, домом... Как похож их контур и ритм зубцов! Действительно, они различаются по цвету, но на фоне небесной синевы цвет их кажется очень сходным, а некоторые оттенки просто неразличимы. У обоих черенок, прожилки, оба плоские, тоненькие, совсем не имеющие толщины. А осенью оба сухие и ломкие и одинаково шуршат. Подул ветер и унес их — оба легкие и летучие... Не зря они родились на одном дереве и зовутся одним именем.

Заметьте, что это признание сходства двух листьев, каждый из которых имеет свой уникальный облик, совсем не похоже на прежнее смутное представление о том, что листья похожи друг на друга. Одно дело видеть общее в разных предметах, но другое — просто не видеть различий, неповторимых черт каждого и потому считать их одинаковыми.

А разве между предметами нет сходства? Вспомните, сколько раз нам случалось принимать осенний лист за шляпку гриба! А лист дерева и лист бумаги случайно ли названы одним и тем же словом? Ваш ребенок теперь уже легко найдет много признаков, по которым они похожи.

Посмотрите внимательно вверх: на что похожи облака? Белизной и пухлостью — на вату, очертаниями — на льва, разинувшего огромную пасть, на синеватые морские волны с белыми пенными «барашками», да и на самих курчавых барашков, на сказочный город со стенами, башнями и дворцами.

Поиграйте с детьми в игру «Что на что похоже?» Правила игры простые, сначала вы спрашиваете детей: «На что и почему похож апельсин, фонарь, шишка?» Затем вы меняетесь ролями, и теперь уже маленькие партнеры называют вам предметы, родственников которых вы должны отыскать.

Сравнить можно все со всем, лишь бы играющий мог объяснить, чем похожи сравниваемые предметы. Выигрывает тот, кто, во-первых, находит больше предметов, чем-либо напоминающих предложенный, и, во-вторых, открывает сходство сразу по нескольким признакам. Нельзя в этой игре лишь одного — сравнивать предметы, которые объединяются одним понятием (фрукты с фруктами, посуду — с посудой и т. д.).

Так ребенок впервые обратит внимание на сходство сосновой шишки и ежика, апельсина и солнышка. В этом и выражается важная творческая способность — видеть мир единым, целостным, без незаполнимых разрывов. Способность, которая с годами, к сожалению, слабеет, глохнет у большинства людей, если ее не развивать и не закреплять в детстве.

Пристальное внимание к миру приведет вас и ваших детей к двум чуть ли не противоположным выводам. П е р в ы й:

нет в мире двух одинаковых предметов, все неповторимо и уникально. В т о р о й: нет в мире двух предметов, до такой степени непохожих, чуждых друг другу, чтобы между ними не было совсем ничего общего, никакого сходства ни в чем. И это второй момент для художественного восприятия и творчества так же важен, как и первый.

Наблюдательность художника — это не только пристальное внимание к окружающему миру, но и нечто большее. Это способность активно, избирательно обращаться с неисчерпаемым многообразием жизненных впечатлений, высматривать в жизни то, что может послужить для выражения определенного художественного замысла, переживания.

Чтобы приобрести такую силу воображения, надо учиться видеть во всем, что нас окружает, не бесстрастную объективность внешнего мира, а нечто такое, что отвечает человеческим чувствам, соизмеримо с ними, может их вызывать и выражать. И чем раньше вы начнете развивать у ребенка такое восприятие действительности, тем большего успеха можете ожидать. Как же приступить к этому? Начните с уже знакомой ситуации: вы гуляете с детьми в саду или парке. Обратите их внимание на группу деревьев и предложите угадать, какое из них самое грустное. А когда они угадают, спросите, почему они так решили, по каким видимым чертам дерева это заметно? Возможно, грустное дерево будет поникшим, или засохшим, или раньше других потерявшим листву. Может, кто-то из детей обратит внимание на другие признаки, менее очевидные и даже не вполне убедительные с вашей точки зрения. Не будьте категоричны, не спешите опровергать его мнение. Главное, чтобы дети привыкли искать в видимых формах предметов и явлениях характер, настроение.

Подберите, например, с земли груды листьев и постарайтесь узнать, который из них «лист — путешественник». Почему? А какой из двух мячиков, которыми обычно играет малыш, бодрый, веселый по характеру, а какой ленивый, сонный? Почему?

Девочка рассадила кукол на диване. Пусть расскажет, какая

из них лучше всех сумела бы рассмешить своих подруг? Почему именно эта? Какую из подруг ей труднее всего будет заставить улыбнуться? Почему? Постоянно обращайтесь внимание на органическую связь между внутренним состоянием живых существ и его внешним выражением. Предложите детям понаблюдать (а потом нарисовать, описать словами, изобразить пластически), как кошка нежится и как готовится к прыжку; как петух в момент опасности настороженно косит глазом и угрожающе вздымает перья; какая поза, какие движения характерны для собаки, когда она провинилась и чувствует это.

Таким образом вы будете постепенно развивать новое восприятие у ребенка, а точнее, новое отношение ко всему в жизни. Отношение, так необходимое в художественно-изобразительном творчестве.

Выше речь шла о зорком, точном восприятии окружающего мира и о некоторых способностях и навыках, которые нужны, чтобы передать неповторимые черты увиденного в рисунке, рассказе. Теперь задача усложняется и приобретает художественно-творческую специфику: ребенок учится видеть в многообразных формах окружающего мира потенциальное средство выражения художественных замыслов. Но осуществлять свои замыслы он будет в цвете. Значит, и к этому ребенок должен теперь относиться так же, как научился относиться к окружающей жизни.

Но как наблюдательность художника не безразличная фиксация всего во внешнем мире, так и искусство смешения красок — это не бесцельное умение перебирать на палитре всевозможные сочетания тех или иных цветов. Наоборот, оно позволяет художнику получить единственно нужный оттенок. Таким образом мы подводим ребенка к пониманию того, что возможности цвета и линии служат в искусстве не для того, чтобы просто рисовать предметы и события. Ребенок должен почувствовать и осознать их выразительные возможности (плавная линия — что-то доброе нежное; резкая, прерывная — что-то тревожное и т.д.), научиться пользоваться ими

как средствами органического выражения своих замыслов, своего отношения к изображаемому. Но тут возникают вопросы: что значит — «нужный оттенок?» Для чего он, именно такой, нужен? В чем критерий этой нужности? Может быть, в максимальном сходстве с цветом изображенного предмета? Нет, это не может быть критерием. Ведь все знают, что цель художника не в копировании объекта, а в выражении посредством изображения определенного идейно-эмоционального содержания. И все средства и способы изображения служат достижению именно этой цели. Следовательно, художник ищет такую линию, такой оттенок цвета, такой цветовой образ картины в целом, которые с наибольшей полнотой и силой выражали бы суть художественного замысла, его чувства, создавали бы необходимую эмоциональную атмосферу произведения.

Как же научить ребенка пользоваться цветом, линией подобным образом? Для этого нужно помочь ему сделать важное открытие: цвет и линия выражают и вызывают чувство. Точнее — обратить сознательное внимание на эту связь цвета, линии и чувства, ведь непосредственный эмоциональный отклик на цветовые впечатления свойственен большинству детей. С возрастом по ряду причин многие теряют чуткость к цвету, линии. Если же вовремя закрепить и развить ее с помощью специальных заданий, то это качество — очень ценное для художественного развития — не будет утрачено.

Но прежде всего полюбуйтесь, как ребенок пользуется цветом без вашей помощи. Предложите ему задание, которое доступно любому ребенку. На рисунке 7 изображен силуэт сказочного волшебника. Покажите его детям и попросите раскрасить рисунок так, как хочет каждый, но с одним условием: на рисунке должен быть изображен самый добрый, любимый всеми детьми волшебник, который находится в своем саду. Не говорите детям, что они должны с помощью цвета показать его доброту, а только расскажите о нем так, чтобы дети почувствовали нежное и благородное чувство к сказочному другу. Если ребенок будет спрашивать: «А как покрасить?», «А мож-

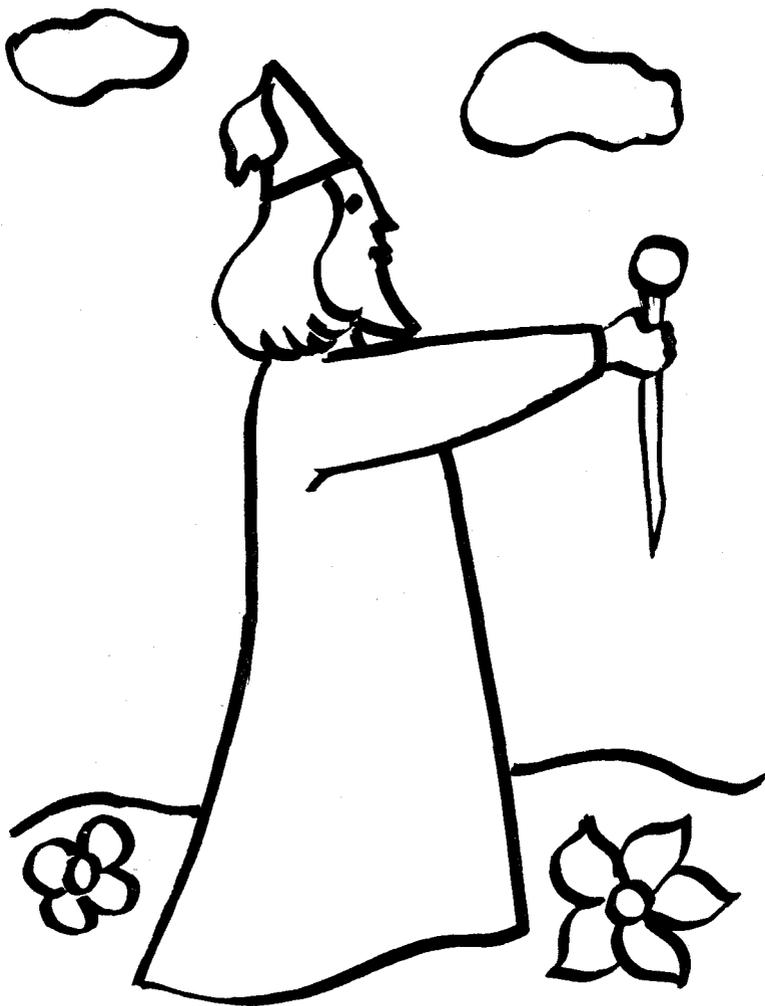

Рис. 7

но ли так-то или так-то?» - отвечайте: «Покрась как хочешь, если ты считаешь, что это подходит для доброго волшебника».

На следующем занятии дайте детям такой же силуэт, но пусть на этот раз они изобразят злого колдуна. Поскольку силуэт в двух случаях одинаковый, то показать разницу характеров этих персонажей и свое отношение к ним ребенок сможет, лишь придав максимальную выразительность цветовому решению. Но это удастся не всем в одинаковой мере. Скорее всего все индивидуальные варианты решений (а их множество) будут тяготеть к одному из трех основных типов, которые могут служить в определенном плане критериями художественного развития ребенка.

I. Высокий уровень художественного развития. С изменением содержания рисунка, отношения ребенка к тому, что он изображает, совершенно меняется и цветовое решение. Это значит, что ребенок остро чувствует эмоциональную действенность цвета, использует его для создания выразительного колористического решения, и в большинстве случаев делает это сознательно. Когда вы поставите рядом оба раскрашенных им рисунка, вы увидите как бы два разных мира — настолько отличаются для маленького автора цвета «добра» и «зла».

Только не думайте, что добрый волшебник непременно должен быть ярким, а злой — черным, и не внушайте ребенку этот стереотип. Конечно, большинство детей так и сделает, но будут встречаться принципиально иные решения. Кто-то изобразит доброго волшебника в яркой, насыщенной, радостной гамме, а злого сделает блеклым. А другой, возможно, поступит наоборот, и это вовсе не будет ошибкой. Просто у него другое эмоциональное отношение к цвету, для него блеклые краски вовсе не блеклые, а мягкие, ласковые, спокойные. И яркие для него никакие не радостные, а крикливые, пестрые, хвастливо-роскошные, а значит, и носить такие цвета должен злой колдун. На него долго и смотреть-то больно. Но такие работы будут встречаться довольно редко.

II. Средний уровень художественного развития. Цветовое решение носит половинчатый характер. Менять цветовой об-

лик будут лишь отдельные части изображения, обычно одежда волшебника, атрибуты его власти, т.е. детали рисунка, которые прямо связаны с сюжетом и которые вы сами оценили как «добрые» и «злые», когда объясняли задание. А все «нейтральные» элементы рисунка, к событиям сказки, вроде бы, отношения не имеющие (небо с облаками, земля с цветами), могут выглядеть почти одинаково в обоих рисунках. И если поставить эти рисунки рядом, то вы увидите не два разных мира, а двух разных персонажей, появляющихся на фоне одинаковых (однотипных) «декораций».

В данном случае колорит картины целиком определяется ее общим настроением независимо от того, имеет ли та или иная деталь отношение к фабуле. Но все же проблески выразительности цветового решения тут очевидны.

III. Низкий уровень художественного развития. В чистом виде встречается нечасто. В этом случае, поставив рядом два рисунка, вы просто не увидите никакой разницы между ними, т.е. разница, конечно, будет: человек не может дважды сделать абсолютно одно и то же. Иногда формальные отличия могут быть даже заметными: тут — желтый колпак, красный балахон, голубое облачко, там — красный колпак, белое облачко и т.п. Но ни о каком принципиальном отличии цветового образа тут и речи нет. Рисунки можно поменять местами и ничего не изменится. В данном случае имеет место простое раскрашивание. Что это? Природная «бесчувственность» к эмоциональному воздействию цвета? Едва ли!

Предлагаемые ниже игры позволят вам вывести ребенка на более высокий уровень художественного развития.

Первый вариант игры. Приготовьте несколько наборов цветной бумаги и нарежьте двенадцать квадратов, среди которых будут светлые и темные, насыщенные и мягкие, пастельные, относительно близкие друг к другу по цвету и резко контрастирующие.

Разложите перед ребенком эти цветные квадратики и предложите угадать: какой «характер», какое «настроение» у этих цветов? Есть ли среди них «добрые» и «злые»? «Веселые» и «сердитые», «печальные»?

Вы тотчас увидите, что ребенок выбирает квадратики не случайно: у него есть какое-то представление о связи цвета и настроения, чувства.

В т о р о й вариант игры. Обозначьте на листе бумаги расходящимися линиями развилку трех дорог и расскажите ребенку условия игры: «К этой развилке сейчас подъедет богатырь и будет выбирать дальнейший путь. А мы с тобой знаем, что если он поедет по одной из дорог, то ему будет грозить гибель; по другой — опасные приключения, исход которых неизвестен; по третьей — полная победа и исполнение желаний. Конечно, он сам будет решать, куда ехать, и, может быть, выберет самый трудный путь, но наше дело — предупредить его. Давай сделаем для него дорожные знаки из наших цветных квадратиков. Какие из них выбрать, чтобы богатырь, глядя на них, мог догадаться, что его ожидает на каждой из трех дорог?»

Ребенок примется за дело, и вы увидите, что он выбирает в трех случаях явно разные по характеру цвета. Другое дело — как он будет объяснять свой выбор: не всякий ребенок сам поймет, что руководствуется эмоциональным воздействием цвета.

Возможно также, что не каждый, кто возьмет на себя роль богатыря, безошибочно отгадает по этим знакам свою судьбу. Но все же различие самих знаков будет определенное и неслучайное. Предложите ребенку расставить знаки несколько раз, пользуясь разными наборами цветных квадратиков.

Т р е т и й вариант игры. Вы с ребенком плывете на паруснике, а разноцветные квадратики — это ваши паруса. Поднимая те или другие из них (по два-три одновременно), вы можете передать какую-нибудь весть находящимся на берегу. По сочетанию парусов они должны понять, везете вы радостные или огорчительные новости. Пусть ребенок попытается придумать для каждого из этих случаев подходящую комбинацию парусов. Пусть поднимет такие паруса, которые отпугнут корабль неприятелей, возомнивших, что вы можете стать легкой добычей для них. Или, наоборот, даст понять

испуганным рыбакам, что на вашем корабле плывут мирные и доброжелательные люди, которых не надо бояться.

Во всех случаях вы убедитесь: цвет не безразличен для ребенка, он чувствует его эмоциональное воздействие, пользуется им как выразительным средством. Что же в таком случае помешало ему при выполнении задания более сложного, более близкого к реальной изобразительной деятельности, т.е. раскрашивании двух волшебников? Почему там цвет не стал для него средством выражения содержания?

А мешали ребенку применять цвет как выразительное средство известные нам цветовые стереотипы. Они мешают точно видеть неповторимый цветовой облик предметов и явлений, они же стоят на пути воплощения замыслов, настроений, оценки изображаемых персонажей в цветовом решении рисунка.

Предлагаемые ниже задания помогут ребенку освободиться из-под ига этих стереотипов.

На рисунке 8 изображены ковры, которые принадлежат двум уже знакомым ребенку волшебникам. Ковер доброго волшебника способен развеселить, вылечить, успокоить, сделать добрее каждого, кто ступит на него. А вот второй делает всех, кто заберется на него, мрачным, капризным, скучным. Пусть ребенок раскрасит эти два ковра. (Можно и сложить их из цветных лоскутков, из квадратов, но при условии, что их набор достаточно велик и качество цвета удовлетворительно.) При раскрашивании ковров ребенка не сковывают запреты, стереотипы, его собственное отношение к коврам и к их владельцам беспрепятственно, осознанно и направляет выбор цветов. Это сразу же скажется на результатах: почти во всех случаях цветовой облик двух ковров будет явно различным и зрители не смогут их перепутать. Необходимо в данном случае поддержать, одобрить такой подход ребенка к цвету. Пусть он поймет, что так и надо действовать, пусть ему даже покажется, что это он помог вам сделать удивительное открытие: оказывается цвет нельзя брать наугад, он должен быть подходящим по характеру, по настроению для того, что мы изображаем, иначе зрители не поймут замысла.

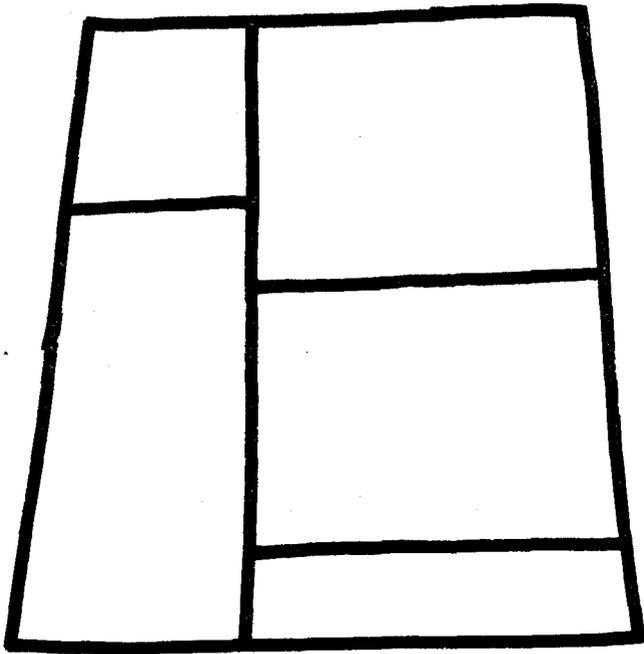

Рис. 8

Придумайте сами ряд аналогичных заданий. Пусть дети раскрасят щиты, которые принадлежат храброму богатырю Илье и Идолищу поганому или Соловью-разбойнику. Или пусть раскрасят занавески, подходящие для комнаты, где спят малыши, и для зала, в котором будет веселый, шумный праздник. А какого цвета будут стекла в окне замка, где живет суровый богатырь? А если хозяин — гостеприимный весельчак? А если в замке спит заколдованная красавица?

Предложите детям раскрасить изображения сказочных птиц (рис. 9), одна из которых принадлежит доброму волшебнику и помогает ему во всех добрых делах, а другая — помощница злого, и характер у нее такой же, как у ее хозяина.

Ну что, убедились, что ребенок начинает стремиться к эмоциональной выразительности цветового образа, а не старается припомнить, какого цвета «бывает» птица или небо, земля и облако.

Следующее задание связано со смешением красок. Только на этот раз займитесь уже не игрой в цветовые смеси, а эмоциональными характеристиками рождающихся на палитре цветов.

Выложите на лист плотной бумаги краски из гуашевого набора: с одной стороны два-три ярких цвета, с другой — два-три темных и глухих, отдельно от них — черную и белую краски. Смешивая цвета в разных сочетаниях, наблюдайте и обсуждайте, как меняется при этом их «характер» и «настроение». Только не забывайте, что в эмоциональной оценке цвета многое зависит от индивидуальности воспринимающего, поэтому жесткое навязывание «правильных» решений тут абсолютно недопустимо. Иначе мы только впечатаем в сознание ребенка новую разновидность цветовых стереотипов. Добиваться нужно лишь того, чтобы ребенок осознал и принял сам принцип связи цвета и настроения, характера, чувства, чтобы мир цвета слился с миром его чувств. Тогда ребенок ощутит и поймет, что в цвете можно выразить переживание, настроение, свою оценку того, что изображаешь. Поймет, что многообразие оттенков — это многообразие настроений и чувств, ими

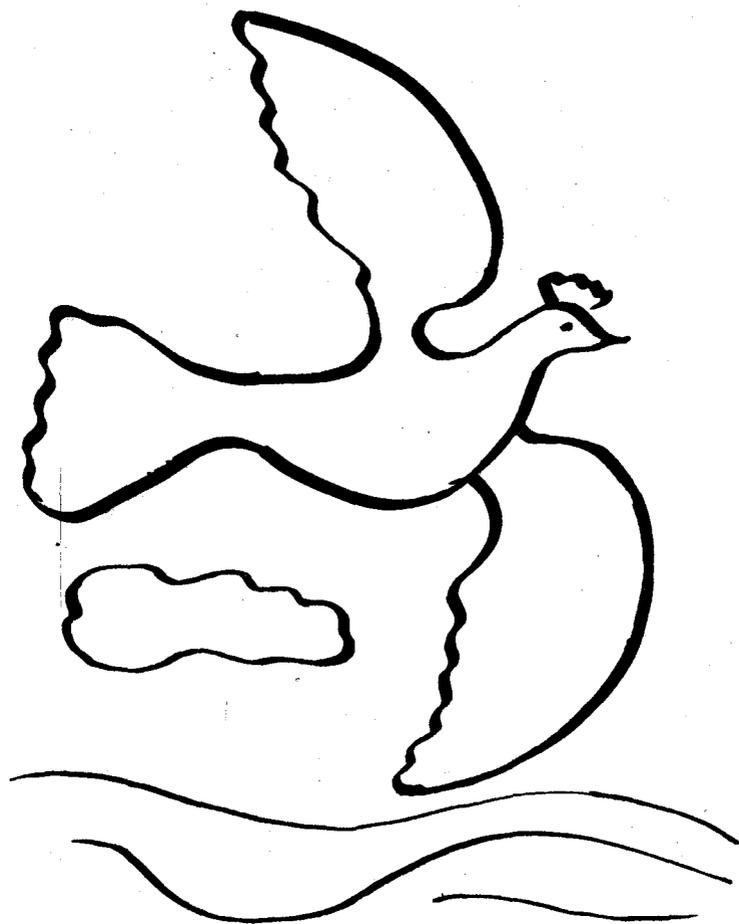

Рис. 9

выраженных. Поймет также, что вовсе не обязательно доброму волшебнику гулять в красном саду, а злому - в черном, можно и в пределах зеленой гаммы создать два изображения, совершенно различные по своему эмоциональному воздействию. Попробуйте после этого повторить задание по раскрашиванию парных рисунков. Используйте прежнюю пару: добрый и злой волшебники. Затем предложите реальный персонаж — мальчика (рис. 10), который может быть и хорошим и плохим. Или — что еще труднее, но интереснее — веселым и грустным.

Когда ребенок закончит работу, сравните эти рисунки с самыми первыми волшебниками, которых он раскрашивал, но, вероятно, о которых забыл. Вы убедитесь, как далеко он ушел по пути овладения выразительностью цветового решения.

Теперь он сам безошибочно укажет причину той давней неудачи. А теперь предложите ребенку два зонтика Оле-Лукойе из одноименной сказки Андерсена. Один он раскрывал над постелью хороших, добрых детей, а другой... Пусть ребенок представит себе и изобразит эти два зонтика. В его распоряжении, кроме цвета, будет множество и других выразительных средств: форма зонта, фантастические сцены, лица, которые могут быть изображены на зонтике, или, наоборот, отсутствие всяких украшений.

Но вернемся к заданиям, связанным именно с цветовым решением. Предложите ребенку для работы ограниченный цветовой набор, например: три яркие краски и белила (в другой раз — три темные и белила, в третий — три-четыре заранее смешанных, мягких тона, полученные путем добавления белил к другим цветам). Пусть ребенок внимательно всмотрится в полученные цвета и, предвидя уже возможные их сочетания, решит, что можно изобразить с их помощью: детский праздник или разрушенный город, унылый дождливый день или грозу, событие из веселой или из страшной сказки, богатыря, фею, чудовище и т.д. Пусть он объяснит, почему он считает ту или иную тему подходящей для данного набора цветов. Потом

Рис. 10

пусть осуществит один из этих замыслов, а затем обсудите с ним получившуюся работу с точки зрения цветовой выразительности, соответствия цвета настроению.

Присматриваясь по ходу занятий к тому, как работают дети, вы заметите, что они становятся гораздо внимательнее и требовательнее к цвету.

Они все чаще будут заниматься поисками нужного цвета, по собственной инициативе составлять цвет путем смешения, не удовлетворяясь готовым.

Воздействие перечисленных заданий скажется не только в практической изобразительной деятельности ребенка. Познавая и овладевая выразительными возможностями цвета, он будет по-другому воспринимать его и в самой действительности. Не забывайте, что линия, как и цвет, имеет большое значение. Пусть ребенок возьмет мягкий карандаш, цветной мелок, тонкую кисть и поучится проводить разные линии. Но не просто толстые и тонкие, прямые и волнистые, а ласковые, колючие, энергичные, ленивые, т.е. имеющие, как и цвет, какую-то эмоционально-оценочную характеристику. А потом, когда он будет рисовать детей и животных, битвы и праздники, космонавтов и волшебников, пускай следит, чтобы линия, рождающаяся под его рукой, всегда соответствовала характеру персонажа, выражала отношение автора к изображаемому событию.

Потренировались? Неплохо получается! Но это еще не все. На пути художественного развития необходимо воспитать в ребенке особое отношение не только к окружающему миру и к тем предметам и явлениям, которые изображает искусство, но и к тем материалам, с которыми приходится работать. Ведь и они часть той же действительности и тоже требуют к себе особого, родственного отношения. Без этого художник (большой или маленький) не сможет органически воплощать свои замыслы в материале того или другого вида искусства. Но родственное внимание к материалу не только дает возможность использовать его для воплощения замысла, оно может привести и к зарождению самих замыслов.

Придумать задания, развивающие родственное внимание, не так уж трудно. Например, дайте ребенку познакомиться практически со свойствами пастели и угля (с акварелью и гуашью он уже знаком), а потом спросите его: что, по его мнению, «хотел бы нарисовать» каждый из этих материалов? Какие темы подходят ему по характеру, по настроению?

Помогите ребенку понять, что уголь охотно и хорошо изобразит грозу и могучее дерево, разбитое страшным ударом молнии, а пастель — тихий летний вечер с нежными облаками, отраженными в воде озера. И пусть в дальнейшем ребенок использует уголь, пастель, другие материалы в работе над темами, соответствующими их эмоционально-выразительным качествам.

Скоро он сам начнет чувствовать, как свойства материала могут помогать рождению и воплощению замыслов и как они могут сопротивляться замыслу, им не соответствующему. Поймет, что для создания картины на героический или трагический сюжет не стоит брать пастель или акварель; что тяжелая, бархатистая бумага подходит, может быть, для оформления новогодней стенгазеты, но не годится для мартовской. Там уместнее пастельно-нежная или блестящая, шелковистая фактура.

Подведем некоторые итоги. Задания, предложенные в этой главе, помогут вашему ребенку находить в окружающей действительности и в «материале» искусства средства для осуществления своих замыслов, т.е. разовьют его воображение, которое проявляется в способности сделать внутреннее, духовное содержание видимым, слышимым, доступным другим людям.

Глава 6. ЗНАКОМИМСЯ С СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ.

Ваши дети уже многое умеют. Попробуем перейти к беспредметной живописи, передавая на бумаге не только образ, но и свои чувства, настроения.

Предлагаем вам цикл занятий под условным названием «М о д е р н и з м». Модернизм (современное искусство)

состоит из ряда течений, которые отличаются по своим целям и выразительным средствам и оказываются прямо противоположными друг другу. В то же время встречаются художники, которые на протяжении своей жизни принадлежали к различным группировкам или создавали произведения в духе различных течений.

Одно из главных стремлений художников модернизма сводится к подчеркнутому выражению своей индивидуальности. Этим продиктованы постоянные поиски ранее не использовавшихся выразительных средств и материалов, ибо важным условием успеха является способность создавать нечто совершенно новое, невиданное и неожиданное. Созданием таких произведений искусства давайте и займемся с нашими детьми. Познакомьте детей с такими понятиями, как «модернизм», «кубизм», «авангардизм», но не настаивайте на их запоминании.

Начинать знакомство с современным искусством следует с более простого, с того, что доступно детям по образу их мышления.

Кубизм — это упрощение форм, видение мира и отображение его в виде геометрических фигур. В этих картинах кристаллы, кубики складываются в картины. Человеческие тела, предметы кажутся разложенными на сумму простых геометрических форм.

Серия занятий по теме «Кубизм»

Перед началом этой серии занятий необходимо провести с детьми занятия по ознакомлению с кубизмом — одним из направлений живописи, возникшим в первой четверти нашего века (П. Пикассо, К. Малевич, П. Сезанн); рассмотреть репродукции картин; объяснить, что «кубический» период — это реакция на мир машин, холодный и бездушный, в котором вынужден жить человек, символическое предостережение на будущее. Предложите детям при рассматривании репродукций подумать, как мог художник назвать ту или иную картину, что и почему в ней им нравится.

Программное содержание занятий:

— развивать творческое воображение;

— учить детей создавать новые образы, используя трафареты геометрических форм, подбирать цветовую гамму.

Материалы: бумага, набор трафаретов, цветные карандаши, мелки.

Занятие 1. «Новые игрушки». Предложите детям придумать и нарисовать такие игрушки, которые не продают в «Детском мире», которых нет на свете, а очень хочется иметь. (В младших группах можно предлагать ребятам не рисовать, а выкладывать рисунок из вырезанных геометрических форм.)

Занятия можно проводить в нескольких вариантах:

— использовать при рисовании (аппликации) любые трафареты;

— нарисовать игрушку, используя только определенную форму, например, только круги;

— использовать две формы, например: круг и треугольник, квадрат и круг и т.д.

Занятие 2. «Придумай и нарисуй картину». Предложите детям задуматься и нарисовать картину. Тема может быть любая: времена года, иллюстрации к сказкам, фантастика и т.д. Использовать можно весь набор трафаретов.

Занятие 3. «В стране роботов». Помечтайте с детьми о будущем, когда вокруг нас будет много роботов, или перенеситесь с ними в страну роботов, погуляйте там, рассмотрите, какие роботы живут в той стране. Пусть дети подумают, какими роботы могут быть внешне, какие работы могут выполнять. Рисовать можно разными способами. В конце занятия обязательно соедините все работы на одном листе и, придумав название страны роботов, напишите его вверху картины.

Для выполнения заданий на занятиях этого цикла можно выдать детям готовые геометрические формы, а можно сделать их с ними.

Серия занятий по теме «Авангард»

Перед началом этого цикла занятий проведите с детьми беседу об авангардизме, познакомьте с художниками этого

направления: Сальвадором Дали, Фернаном Лэпи, П. Пикассо, Н. Чюрленисом и др. (в зависимости от того, чьи иллюстрации, репродукции сможете найти). Эти художники считали, что точно выразить эмоциональное состояние человека можно только в беспредметной живописи. К. Малевич в придуманном им «суперматизме» говорил, что это особое состояние художника, в котором он чувствует себя как в пустыне, свободным от всех привычных форм и образов. Авангардисты стремились передать в своих картинах движение, смех, свет, аромат.

В беседах необходимо дать детям высказаться, выразить свои впечатления. Предложите детям назвать картину, потом сравнить с названием, данным художником, рассмотреть технику живописи.

Программное содержание занятий:

- развивать творческие способности, воображение;
- учить детей не только применять, но и преобразовывать, комбинировать прежние знания в новые сочетания и создавать на этой основе относительно новые (для ребенка) образы и образные ситуации, передавать в рисунке свое настроение, чувства, ощущения;

- учить находить в пятнах и цветовых сочетаниях образ, настроение, движение, изображать это на бумаге.

Материалы: краски, бумага, кисти, клей, цветная бумага, простой карандаш.

Техника всех занятий — любая, по выбору ребенка, живопись — беспредметная, главное выразить и объяснить, что хотел изобразить и свои чувства в этот момент.

Занятие «Тучи по небу летают». Предварительно наблюдайте за тучами. Определите, на что они похожи, заметьте, что они постоянно изменяют свою форму. Нарисуйте их. Можно использовать метод «кляксографии».

Занятие «Весело или грустно». Каждый ребенок создает живописную цветовую композицию или коллаж, отражая свое настроение.

Занятие «Мой сон». Попросите детей изобразить впечатления от своего сна в двух вариантах: графическом — простым карандашом, с помощью линий; цветовом — красками.

З а н я т и е «Я ... рыбка, птичка, солнышко». Предложите детям представить себя на месте какого-нибудь животного, предмета. Пусть они назовут каждый себя. Дайте им подвигаться в том образе, который они выбрали. Затем пусть на листе передадут свои ощущения.

З а н я т и е «Музыка». Предложите детям, прослушав музыку, изобразить свое ощущение на бумаге (рок-группа «Зодиак», произведения «Таинственная галактика», «Серебряная мечта» Я. Лусенса).

По теме «Музыка» можно провести несколько занятий.

Программное содержание:

— создать у детей эмоциональный отклик на музыку, научить передавать свое ощущение изобразительными средствами;

— использовать цвет как средство передачи настроения;

— научить выбирать формат и цвет бумаги для лучшего выражения своего замысла.

З а н я т и е 1. Предложите детям закрыть глаза и послушать музыку. (Звучит грамзапись оркестровой музыки.) Затем, не открывая глаз, рассказать кто что слышал, постараться описать так, чтобы получилась картина и другие дети смогли бы ее увидеть.

Ободрите их: «Вот видите, картину можно написать не только красками, но и словами, а можно и с помощью звуков. Попробуйте нарисовать то, что вы услышали, а потом мы сравним разные или одинаковые картины получились на одну и ту же мелодию».

Примечание: на первых занятиях необходимо предлагать детям для слушания мелодии с ярко выраженным характером.

З а н я т и е 2. Предложите детям послушать музыкальную сказку «Красная шапочка», состоящую из 3 частей: прогулка, встреча с волком, финал. Пусть они подумают, к какому эпизоду сказки подходит та или иная часть мелодии, и пусть объяснят почему. После обсуждения подумайте вместе в каких тонах дети нарисовали бы тот или иной эпизод, чтобы были понятны их настроения. Затем они сообщают о своих вариан-

тах, еще раз слушают музыку и изображают тот эпизод, который выбрали.

Примечание: можно рисовать беспредметно, можно рисовать сюжет, главное, чтобы ребенок в процессе рисования или в конце мог объяснить нарисованное, свое настроение в процессе слушания музыки.

З а н я т и е 3. «Волшебные инструменты». Покажите детям различные музыкальные инструменты (можно фотографии или рисунки), расскажите о них, дайте позвучать каждому (включите грамзапись, если используете фотографии). Пусть дети обменяются впечатлениями, ассоциациями, возникшими у них.

Пусть нарисуют инструмент и закрасят его выбранным цветом, который по их мнению подходит к звучанию инструмента.

На следующем занятии предложите детям нарисовать мелодию, исполненную на 2-3 инструментах. С каждым занятием задание усложняйте.

З а н я т и е 4. «Музыка красок». Покажите детям репродукции картин Миколоюса Чюрлениса «Соната моря. Финал», «Соната весны. Анданте», «Дружба». Не поленитесь, разыщите в фонотеках соответствующие произведения. Такие занятия еще больше разбудят фантазию ребенка, и он сможет нарисовать любые звуки в цвете (пение птиц, гудки автомобиля и т.д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ну вот вы вместе с ребенком и освоили различные простейшие графические техники, способы рисования, средства выразительности, научились использовать многообразие материалов. Но не торопитесь с ними расставаться. Почаще возвращайтесь в работе к уже знакомым приемам. С каждым разом усложняйте стоящие перед детьми задачи — ведь их и ваше мастерство растет. В дальнейшем, чтобы добиться нужного эффекта, попробуйте соединить несколько техник, разнообразить темы, материал. Но для этого нужно, чтобы дети чувствовали себя свободнее, увереннее, раскованнее. И помните,

что оценка детского художественного произведения не может и не должна быть абсолютно бесспорной и однозначной. Выполняя эту работу, вы подготовите себя к более тонкому и сознательному руководству творческим развитием ваших детей. А разносторонние возможности, которые вам удастся открыть в себе и ребенку, еще раз докажут то, как разнообразен и неисчерпаем потенциал каждого человека. От нас с вами зависит, будет ли наша жизнь и жизнь ребенка удивительно интересной или обыденной и скучной.

Выбор за вами.

Библиографический список

1. Алексеева В. Что такое искусство? М.: Советский художник, 1991.
2. Алексеева В. Эстетическое и художественное воспитание // Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. Новосибирск, 1989.
3. Беда Г.В. Живопись. М.: Просвещение, 1986.
4. Богачкина Л.Г., Богачкин Б.М. Линогравюра в школе. М.: Просвещение, 1983.
5. Венгер А.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: Просвещение, 1988.
6. Веракса Н.Е., Дьяченко О.Д. Еще не поздно. М.: Знание, 1992.
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. М.: Просвещение, 1982.
8. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1968.
9. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991.
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение, 1991.
11. Горяева Н.А. Первые шаги в искусстве. М.: Просвещение, 1991.

12. Дьяченко О. Воображение дошкольника. М.: Знание, 1986.
13. Изобразительное искусство и художественный труд / Б.М. Неменский, М.М. Фомина, Н.В. Гроссул, Е.И. Коротева, Н.М. Михайлова М.: Просвещение, 1991.
14. Искусство в жизни детей / А.П. Ершова, Е.А. Захарова, Т.Г. Пеня и др. М.: Просвещение, 1991.
15. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. М.: Просвещение, 1965.
16. Левин В.А. Воспитание творчества. М.: Знание, 1972.
17. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует. М.: Советский художник, 1979.
18. Макарова Е. Освободите слона. М.: Знание, 1985.
19. Макарова Е. Лето на крыше. М.: Знание, 1987.
20. Макарова Е. В начале было детство. М.: Педагогика, 1990.
21. Максимов Ю.В. Родник творчества. М.: Просвещение, 1988.
22. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. М.: Просвещение, 1986.
23. Мелик - Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М.: Педагогика, 1987.
24. Мелик - Пашаев А.А. Из опыта изучения эстетического отношения к действительности как основы общего эстетического развития // Вопросы психологии. 1990. №5.
25. Никологорская О.А., Маркус Л.И. Излечивает гнев и заполняет время // Сделай сам. 1990. №3.
26. Одаренные дети / Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слущкого. М.: Прогресс. 1981.
27. Панин Н.П., Герман А.В. Фотография без фотоаппарата // Сделай сам. 1989. №2.
28. Пантелева Л.В., Каменов Е., Станоевич-Кастори М. Художественный труд в детских садах СССР и СФРЮ. Москва-Белград, 1987.

29. П р е т т е М.К., К а п а л ь д о Л. Творчество и выражение. М.: Советский художник, 1981. Ч.1.
 30. Р о д а р и Дж. Грамматика фантазии. М.: Педагогика, 1978.
 31. С и д о р ч у к Т.А. К вопросу об использовании элементов ТРИЗ в работе с детьми дошкольного возраста. Ульяновск, 1991.
 32. С у х о м л и н с к и й В.А. Мудрость родительской любви. М.: Молодая гвардия, 1988.
 33. Т е п л о в Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // Советская педагогика. 1946. №6.
 34. Т и й у В. Молодежи об искусстве. Таллин: кунст, 1990.
 35. Умом и сердцем / Сост. Н.И. Монахов. М.: Политиздат, 1986.
 36. Х в о р о с т о в А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. М.: Просвещение, 1981.
 37. Х и ж н я к Ю.Н. Как прекрасен этот мир. М.: Просвещение, 1986.
 38. Чего на свете не бывает / Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. М.: Просвещение, 1991.
 39. Ш е в ч у к Л.В. Дети и народное творчество. М.: Просвещение, 1985.
 40. Щ е р б а к о в В.С. Изобразительное искусство: обучение и творчество. М.: Просвещение, 1969.
 41. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. Новиков. М.: Педагогика, 1987.
-

СОДЕРЖАНИЕ

Слово к читателю	3
Глава 1. Заповеди для взрослых, работающих с детьми	5
Глава 2. Работа с малышами	9
Глава 3. Идем дальше	12
Глава 4. Мы все умеем	13
Глава 5. Работа над техникой	24
Глава 6. Знакомимся с современным искусством	53
Заключение	58
Библиографический список	59

О.А. Белобрыкина

МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИКИ, ИЛИ НА ПУТИ К ТВОРЧЕСТВУ

Редактор *Н.Г. Петрова*

Технический редактор *О.А. Осинцева*

Подписано к печати 24.02.93г. Формат бумаги 60 × 84/16. Печать офсетная. Уч.-изд.л. 4.

Усл.п.л. 3,80. Тираж 20000 экз. Заказ №

Издательство пединститута, Новосибирск, Вилюйская, 28.
ПНО «Печать», 630007, Новосибирск, Красный проспект, 22.