

Передать движение

Дети любят рисовать животных. Этот прекрасный и неоспоримый факт, к сожалению, вызывает целый комплекс проблем у того, кто пытается их учить в рамках современной школы. Если удовлетвориться срисовыванием с многочисленных фотографий, иллюстраций, методических таблиц и расковырнянных из любопытства чучел – никаких проблем не возникает. Но если воспринимать процесс изображения как единение, эмоциональное слияние с объектом, – а это важно и с эстетической, и с педагогической, и, конечно же, с воспитательной и моральной точек зрения, – то удовлетворяться таблицами и чучелами неприемлемо. Современное поколение детей с их 3D (три-дэ) мировоззрением и повышенной чувствительностью к эмоционально-энергетическим аспектам не увлекают даже хорошо выполненные «мёртвые» чучела или пластиковые фигурки животных. Им интересна жизнь, а фотографии, таблицы, объёмные изображения дают представления только о форме. самого интересного и парадоксального, что есть в изобразительном искусстве, – движения, в них, увы, нет.

Конечно, можно съездить в зоопарк, как это делают все, кто любит рисовать животных с натуры. Но организационная сторона этого мероприятия (даже на уровне класса) полностью вытесняет содержательную и учебную стороны. Детям, открытым для восприятия всего вокруг, сосредоточиться на конкретной учебной задаче и выполнить её в условиях посещения зоопарка нереально.

Вторая серьёзная проблема – время. Изображение животного является одним из самых трудоёмких даже в наброске. Огромное количество деталей,

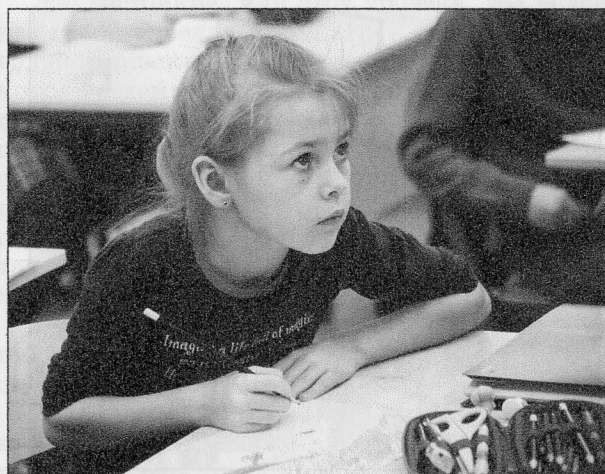
фактура и цвет, без которых нет конкретного, живого образа, требуют времени. Урока на это, как правило, не хватает.

Поэтому столь милое детскому сердцу рисование животных превращается в поспешное копирование картинок и чучел или вытесняется другими, более простыми и доступными изобразительными темами.

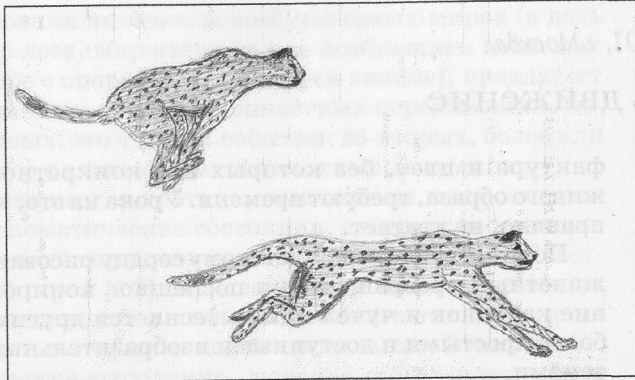
Участие в проекте по анималистике лаборатории проектных технологий в образовании МИРО (руководитель проекта Александр Олексенко) оказалось тем толчком, благодаря которому мы поставили перед собой увлекательную и непростую задачу: создать в школе условия, близкие к тем, в которых работает художник-анималист.

Выход нашёлся неожиданно. В вестибюле школы есть два больших аквариума с пресной и морской водой. Экзотические рыбы заставляют останавливаться и разглядывать их даже самых одержимых тестами и компьютерными играми старшеклассников. Попытка провести урок прямо здесь дала ошеломляющий по интересу, хотя и относительно слабый по качеству, результат. Катастрофически не хватало времени! Чтобы прервать процесс живого творчества, приходилось устраивать игру в экспедицию с улетающим вертолётom. Но даже это многих не могло остановить, и школьники оставались рисовать, с беспокойством глядя в след поднимающемуся по лестнице классу...

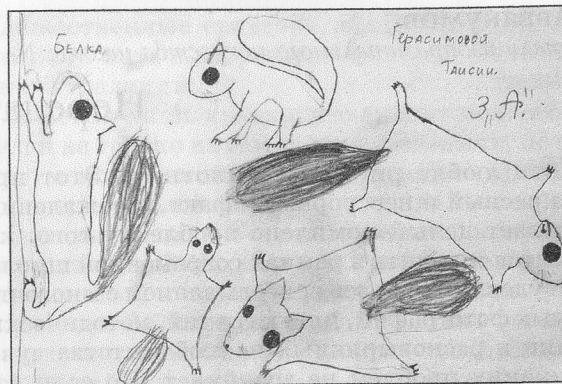
Интерес к движущемуся, живому объекту и постоянно ускользающему его статическому положению, буквально заставляющему изображать начало и конец движения в одной наброске, был потрясающим! После этого урока уже невозможно

Школьники внимательно присматриваются к облику и поведению зверя, а затем начинают рисовать, поглядывая на экран. Фото А.И.Олексенко

Бегущие гепарды. Рисунок с «видеонатуры»
Шамшиной Марии, 6 класс

Белка-летяга. Рисунок с «видеонатуры»
Герасимовой Таисии, 3 класс

было вернуться к срисовыванию с мёртвых таблиц, чучел и других статичных изображений. Они могли служить только справочным материалом, чтобы уточнить то, что не успело запечатлеться в памяти.

В таких случаях, как в театре, второй спектакль – самый трудный. Ждать, пока в школе создадут живой уголок, можно долго, а мечтать о появлении в нём слонов, тигров и других экзотических животных можно бесконечно. Именно в этом состоянии безвыходности и отчаяния пришла счастливая мысль обратиться к «важнейшему из искусств».

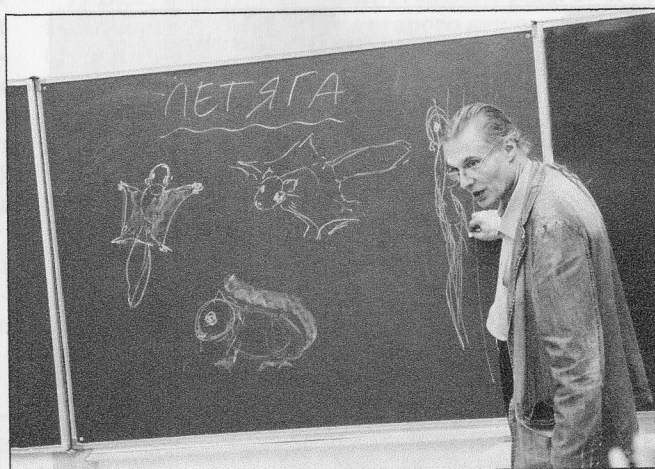
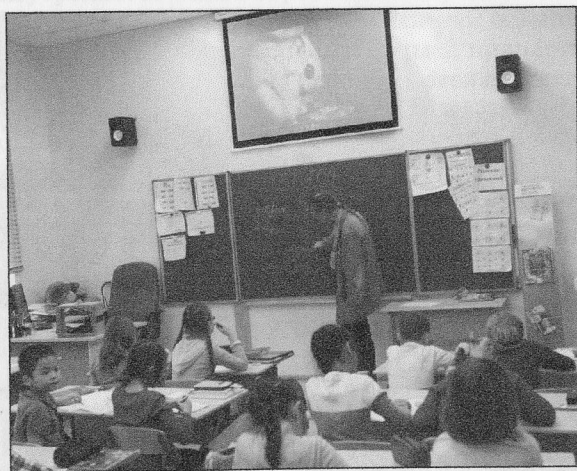
Простота и доступность этого метода покоряют! Интернет наполнен блестящими любительскими и профессиональными записями самых разных животных. Небольшой ролик, повторяющийся многократно, сопровождающийся правильно подобранной музыкой, – всё, что нужно для работы. Он прекрасно показывает те самые повторяющиеся движения, которых добивались от натурщиков великие мастера, когда им нужно было передать их в наброске, живописи или скульптуре. Опыт использования видеозаписей для рисования с натуры дал невероятный по качеству результат.

Рисование животных является трудным для детей процессом. Здесь требуется определённая техническая подготовка и постепенное усложнение изобразительных задач от простых по форме и движению объектов (рыбы, птицы) к более сложным (крупным млекопитающим).

Большим подспорьем являются наброски великих анималистов (Василия Ватагина, Владимира Смирнова и других), помогающие детям понять последовательность процесса изображения и способы передачи движения, фактуры и цвета. Самые впечатляющие результаты получаются, если удастся подобрать видеоряд, соответствующий имеющимся наброскам великих мастеров.

Личный пример учителя также имеет решающее значение. Несколько набросков, сделанных на доске, позволяют не только помочь детям понять, «как это делается», но и объективно оценить, кто из детей рисует с натуры, а кто срисовывает с доски, заранее оговорив этот момент как критерий оценки работы.

Важным условием обеспечения качества изображения является вынесение процесса за рамки

Видеоурок «Как нарисовать белку-летягу».

На экране видеофрагмент о зверьке, на доске – объяснения учителя. Фото А.И.Олексенко

уроков. Выставка работ как естественное для любого художника завершение его труда является вполне достаточным стимулом для организации проектной деятельности в этой области.

Для устройства выставки желательна фотофиксация работ. На это есть несколько причин:

- самые удачные рисунки дети, как правило, хотят унести с собой;

- формат А4, с которым в силу дефицита времени и отсутствия мольбертов приходится работать, для выставки мелковаты и смотрится проигрышно по сравнению с форматом А3 и более;

- выставка увеличенных фоторепродукций позволяет спокойно относиться к актам вандализма, которые возможны в условиях школы;

3.Новлянская,

кандидат психологических наук, ПИ РАО, г.Москва

Как ребёнок становится автором¹

Анализ массива первых детских творческих сочинений, выполненных в условиях специально организованного обучения, показывает, что дети начинают своё движение к авторству с разных уровней и идут к нему с разной скоростью и разными путями. Подчеркнём: речь сейчас идёт не о постепенно проявляющемся различии творческой индивидуальности детей (хотя материал экспериментального обучения позволяет в какой-то степени судить и об этом), а о типе и особенностях движения этих разных детей к полноценному освоению авторской позиции как таковой.

Результаты многолетней экспериментально-педагогической работы позволяют описать наиболее характерные «стартовые позиции» учеников (во многом совпадающие с типами приведённых в предыдущей публикации сочинений), а также их дальнейшее продвижение и индивидуально-типологические особенности, а иногда и трудности разных путей развития, которые должен понимать педагог.

Первая «стартовая позиция», или, лучше сказать, первое «состояние» ученика как будущего автора ещё практически не имеет отношения к авторской позиции. У ребёнка ещё нет представления о сущности работы в этой позиции. Он не порождает замыслов, художественных содержаний, а если и порождает, то не оформляет и не пытается оформить их таким образом, чтобы замыслы эти были «овнешнены», могли существовать вне его собственного внутреннего мира, были интересны и понятны другим людям, читателям. А, повторим, «где нет читателя – нет и автора», и наоборот.

– процесс фотофиксации является прекрасным поощрением для ребенка («мою работу сфотографировали!»).

Нам удалось сделать с учащимися большую выставку, соединившую работы, созданные художником-анималистом Владимиром Смирным в зоопарках и экспедициях, и рисунки с «видео-натуры» наших учащихся.

Торжественное открытие выставки, награждение победителей, обсуждение, книга отзывов, и другие мероприятия, связанные с публикацией детских работ, являются отличными стимулами для продолжения данной проектной деятельности, гораздо более эффективными, чем стандартная оценка в классном журнале.

Второе «состояние» потенциального автора: ребёнок уже имеет некоторое первоначальное представление о том, что автор «что-то делает» с жизненным материалом, как-то его преобразует и презентует вовне, то есть делает доступным и понятным другим. Ребёнок проводит, тем или иным способом, временные и пространственные границы в бесконечном течении жизни, отбирает и выстраивает некую последовательность событий, иногда поселяет в этом мире героя, отличного от себя самого. В сочиняемых им текстах проступают порой отдельные черты художественной выразительности. Но он или не использует совсем, или использует в минимальной степени «культурные» – свойственные настоящей литературе – средства авторской работы, изобретая вместо них свои собственные, наивные и «детские».

Это состояние, или этот уровень, мы условно называем «предпозиционным». Его границы довольно широки; к нему относятся и такие дети, которые действуют «по-авторски» пока лишь изредка и отчасти; и такие, которые уже при выполнении первых творческих заданий успешно осваивают позицию автора и начинают создавать полноценные художественные тексты. Но для всех первоклассников «предпозиционного» уровня (а таких – большинство) освоение данной позиции лежит в зоне ближайшего развития.

Третье «состояние», в котором к началу школьного обучения находятся лишь отдельные дети, – это состояние уже занятой, освоенной авторской позиции.

Эту группу, и без того крайне немногочисленную, мы вынуждены разделить на две «подгруппы». К первой относятся дети исключительной

¹ Продолжение. Начало в №4 /2015.

Журнал основан в мае 1927 г.
Издание возобновлено в мае 1991 г.
Выходит 6 раз в год

МОСКВА «ИСКУССТВО В ШКОЛЕ»
Общественно-педагогический
и научно-методический журнал

Учредители:
Московский городской психолого-
педагогический университет;
Редакция журнала «Искусство в школе»

Свидетельство о рег. ПИ 77-9119

Главный редактор
А.А.Мелик-Пашаев
Зам. главного редактора
Е.Д.Критская
Отв. секретарь
Г.И.Мазурова

Редакционная коллегия:
В.Г.Агафонников,
А.Г.Асмолов, М.Ф.Головина,
В.А.Гуружапов, Л.П.Дуганова,
А.В.Заруба, И.Э.Кашекова,
Н.И.Киященко, В.П.Копцев,
Б.Д.Критский, Б.М.Неменский,
З.Н.Новлянская, Г.П.Сергеева,
Н.Н.Фомина, Л.В.Школяр,
Т.Я.Шпикалова

Компьютерная верстка:
Д.Критский
Оформление обложки и
вклейки: **О.Тесельская**

Ред. журнала «Искусство в школе».
Тел. 8 (495) 695-87-56
Эл. почта: melik.pashaev@gmail.com
Наш сайт: <http://art-inschool.ru>
Подписано в печать 29.09.2015.
Печать офсетная. Заказ 5178.

Отпечатано в АО «Первая образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Моск. обл., г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru E-mail: sales@chpd.ru
Факс: 8 (499) 270-73-59

ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

- А.Мелик-Пашаев.** Художник и природа: преодоление разрыва 2
А.Олексенко. Натуралист-художник 8
А.Аввакумов. Передать движение 15
З.Новлянская. Как ребёнок становится автором 17
Т.Ветрова. Свободная стихия. Уроки развития речи в вопросах и ответах 25
М.Красильникова, Е.Критская. Рисование под музыку или рисование музыки? 29

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

- А.Оганесян.** «По своему образу...». Армянская кукла в московской школе 35
Х.Камилова. Созданное своими руками оживает в воображении 39
Е.Панова. «Книжки-малышки». Программа внеурочной деятельности 41
Т.Теплых. Цель воспитания — счастливый человек 46
А.Заруба. Учительский вальс. Слова И.Львовой 48
Л.Кашанова. Удивительная глина. Общеразвивающая программа занятий с детьми 7—17 лет 50

РЕЛИГИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

- А.Копировский.** «Моё послушание — свободное творчество». Сестра Иоанна (Рейтлингер) — «иконный живописец» 54

НУЖНАЯ КНИЖА

ПАМЯТЬ КУЛЬТУРЫ

- В.Перепелица.** «Многолюбящая няня ваша Арина Родионовна...» Урок доброты для учащихся V-XI классов 59

На первой странице обложки:
Ю.Н.Рейтлингер. Царь Давид