

Иванец Оксана Александровна,

преподаватель дисциплин по изобразительному искусству в «Алексинской детской школе искусств им. К. М. Щедрина», Тульская область.

oxalex55@yandex.ru

Развитие творческой личности через систему творческих заданий для учащихся 3 класса(5-летнего обучения) по ДПОП «Живопись».

Аннотация. В статье рассматривается вопрос привлечения внимания детей-подростков к развитию и реализации своего творческого потенциала на примере разработки сдвоенного креативного урока по теме «Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей, наблюдаемой в современном мире».

Ключевые слова: мотивация, творчество, креативное мышление, позитив, юмор.

«Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить».

Н. Гоголь

Современный мир с его бешеным темпом жизни требует как от взрослых, так и от детей ежедневных решений всевозможных жизненных вопросов и ситуаций. Развитие творческих способностей способствует укреплению самооценки, значимости своей личности, и, следовательно, возможности более смело и свободно находить необходимые решения в самых разнообразных ситуациях. Технология ТРИЗ – путь к талантливому мышлению. Слово «изобретение» очень широкое в понимании - это новое, неожиданное, остроумное решение, требующее творческого подхода в любой области человеческой деятельности, и в искусстве в том числе. Как же научить детей навыкам креативного мышления, как научить их мыслить так, чтобы они легко, креативно решали нестандартные задачи?

Дети-подростки – особая категория обучающихся. Они более загружены и учебными заданиями, и домашними делами, а тут еще и дополнительное образование, где так же есть свои требования (ФГОС набирает свою силу). И как же замотивировать ученика, который, отдав основную часть своих сил общеобразовательной школе, все же дошел до школы искусств и «рухнул» за парту (мольберт)? Решение одно – мотивационная аранжировка уроков спасет ситуацию! Только позитивный настрой сможет отвлечь ребенка, а заодно и педагога от рутины и жизненных проблем. Главная цель таких уроков – поддерживать положительные эмоции успеха и вызывать желание переходить к новым этапам работы.

Часто в педагогической литературе рекомендуется с детьми младшего школьного возраста вести обучение через игру, начинать урок со встречи с «чудом». Но и дети постарше, да, что скрывать, и взрослые также очень любят поиграть, и от встречи с чудом не откажутся. Так что при работе с подростками можно смело использовать такие компоненты урока, как игра, и хотя бы что-то, что может удивить и сразу привлечь внимание учеников.

Представленный в статье сдвоенный креативный урок – первый вступительный этап большой темы, над которой ученикам предстоит работать все полугодие. Поэтому так важен момент положительных эмоций, которые должны зарядить детей, дать импульс к длительной работе над созданием образов, сюжетов, заполнением эмоциональной насыщенностью своей творческой работы.

Блок 1. Мотивация.

А знаете ли вы как называется эта картина и кто ее написал? (Рис. 1)

Рис.1. Ф. П. Решетников «Опять двойка»

Это – картина «Опять двойка» и написал ее Федор Павлович Решетников. Вы, конечно, удивлены, потому что привыкли совсем к другой картине с таким названием. А все дело в том, что по словам художника, первоначальный замысел произведения был совершенно иным — картина должна была называться «Опять пятерка» и отображать будни будущих строителей нового социалистического общества, где не место двоечникам. Разрабатывая содержание будущей картины, художник посещал школы, и на изменение сюжета повлиял случай, когда отличник, которого он выбрал в качестве своего натурщика, не справившись с заданием, получил двойку. Этот случай произвел на Ф.Решетникова такое сильное впечатление, что явно пошатнул его убеждения. Теперь художник решил изобразить двоечника — очень смелое новаторское решение по тем временам. Сначала мастер решил нарисовать учителя мужского пола. Но так как в школе работают практически одни женщины, то нарисовал учительницу. Но первоначальный набросок художнику не понравился. Ему он показался неинтересным и скучным. И в это самое время домой из школы пришла дочь художника Люба — несчастная, получила двойку.

Художник воспользовался подступившим по этому случаю вдохновением и решил переделать картину: двоечника следовало показать в его семье. Прежде чем появилась картина "Опять двойка" Рис. 2, Решетников создал немало подготовительных рисунков. Федор Павлович тщательно подбирал натурщиков для своей композиции. Главным героем стал мальчик-вратарь, которого он встретил во дворе. Еще одним важным персонажем стал пес. Чтобы он стоял на задних лапах, художник купил ему колбасы, а хозяин кормил его, пока тот рисовал. В заключительных эскизах появилась мать, старшая сестра и младший братик.

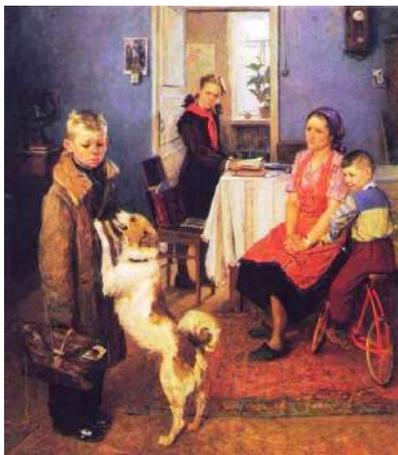

Рис. 2. Ф. П. Решетников «Опять двойка». 1952 год.

Популярность произведения «Опять двойка» стала такой, что она даже на какое-то время украсила учебник для младших школьников «Родная речь». Поэтому вы ее так хорошо знаете.

Блок 2. Содержательная часть.

Тема нашего полугодия – бытовой жанр. Что он собой представляет?

Бытовой жанр – это «жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседневной жизни человека. В основном эти сцены изображаются на полотнах живописцев, но их можно увидеть и на графических листах, и в скульптуре». Каждую неделю мы будем знакомиться с лучшими произведениями бытового жанра русских и российских художников.

Большинство исследователей считают временем зарождения бытового жанра в России вторую половину 1760-х гг. В это время, находясь в Париже, Иван Фирсов создал небольшую картину «В мастерской юного живописца» (Рис. 3.) На полотне изображена маленькая девочка-шалунья, которая позирует мальчику-художнику под присмотром матери, уговаривающей ее посидеть смирно. Имя Фирсова обнаружил в 1913 г. И. Грабарь. Оно было закрыто фальшивой подписью «Лосенко». Вероятно, так поступили, чтобы картину легче было продать: Лосенко был знаменитым мастером, а Фирсов никому не был известен. Возможно, художник так и остался бы забытым, если бы не Грабарь.

Рис.3. И. Фирсов «Юный художник»

Однако, собственно создателями бытового жанра принято считать Михаила Шибанова и Ивана Ерменёва.

В «Крестьянском обеде» М. Шибанова (Рис.4) впечатляют правдиво изображенные пожилой человек, молодой крестьянин и старая женщина. Идеализированным представлен только образ молодой матери с ребенком на руках. Эта героиня вызывает ассоциации с ликом Мадонны, как ее принято было изображать в западноевропейской традиции. Крестьянская семья приступает к обеду. Молодые члены крестьянской семьи отвлеклись от обеда. Отец приготовился было привычным движением резать хлеб, но задержался и с ласковой улыбкой смотрит, как его жена дает грудь ребенку. Та тоже забыла об обеде – все ее внимание малышу. Но на лицах

старших – спокойная сосредоточенность. К еде они относятся истово, серьезно, поскольку добывается она тяжелым трудом.

В 70-х годах И. Ерменев создает серию акварельных рисунков под общим названием «Нищие» («Поющие слепцы», «Крестьянский обед», «Нищая», «Нищие» и др.). Художник обычно изображает две фигуры в полный рост на фоне неба, например, нищая старуха и ребенок, нищий и поводырь. Иногда – это одинокая фигура нищего или нищей. Несколько особняком стоит композиция из нескольких фигур, которая называется так же, как и рассматриваемая нами выше работа М. Шибанова, – «Крестьянский обед». Сравним его «Крестьянский обед» (Рис. 5.) с аналогичной картиной Шибанова. Женщина с ребенком на руках, большая общая миска, каравай хлеба. Но у Шибанова сама композиция картины такова, что она сближает людей. Та же миска, руки матери как бы объединяют, связуют сидящих за столом. У Ерменева люди за столом не объединены общим чувством. Общая миска, к которой тянутся их руки, как-то далека от всех, люди не смотрят друг на друга. Не только бедность и усталось, но и какое-то отупение чувствуется в них.

Рис.4. М. Шибанов «Крестьянский обед»

Рис. 5. И. Ерменев «Крестьянский обед»

Следующим этапом в развитии бытового жанра русского изобразительного искусства является первая половина XIX века, когда предметом изображения правдивого и поэтического искусства стали прозаические мотивы повседневной русской жизни. Об этом этапе мы поговорим на следующей неделе.

Блок 3. Психологическая разгрузка.

Игра с карточками «Картины. Моя большая выставка», С. Ходж. МИФ, 2014. Рис. 6. Правило игры: из раздаваемых карточек выбирать и откладывать карточки с репродукциями картин бытового жанра. Кто больше соберет таких карточек, тот – победил. Здесь важно правильно определить, относятся ли выбранные картины к бытовому жанру.

Рис. 6

Блок 4. Головоломка.

В своей книге «Lateral Thinking. A Textbook of Creativity» Эдвард де Боно советует начинать работу с альтернативных описаний какого-либо предмета, не останавливаясь, пока не будут записаны как минимум пять вариантов решения. Например, как можно описать изображенную фигуру? Рис. 7.

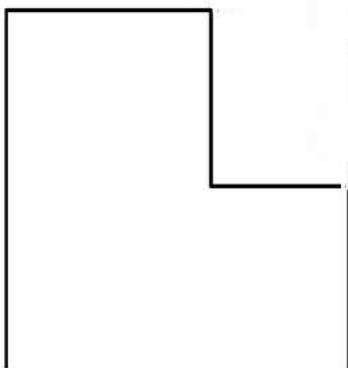

Рис. 7

Следует геометрическую фигуру описать по ассоциации с другими предметами. Например, вид на диван сбоку; два дома, один из которых находится впереди другого и так далее.

Блок 5. Интеллектуальная разминка.

Для начала, разомнем свои «творческие мышцы». Вам предстоит поработать с заданным мною персонажем и поддержать его другими персонажами, выстраивая сюжетную линию. Сегодня этим персонажем будет плачущая девочка. Рис. 8

Рис. 8

Что может стать причиной плача ребенка? Каждый ученик предлагает свою версию, краткую историю про эту девочку. Принимаются любые версии (наказали, обидели, капризничает), поощряются нестандартные решения(пропал щенок, сломалась кукла, болеет братик и т. п.) Понравившиеся варианты ученики быстро и схематично фиксируют в небольших эскизах.

Блок 6. Содержательная часть.

Основное задание – выполнение композиционных поисков с включением двух фигур людей, с сюжетной завязкой. Начинается эта часть урока также с удивления. Ученикам сообщается, что теперь мы будем играть в карты. И действительно, они видят в руках преподавателя колоду карт. В глазах недоумение и удивление. На самом деле это карты специальные – персонажи. Рис. 9

Рис.9 Карты «Персонажи»

Раздача заданий проходит в форме игры, правила которой заключаются в том, что каждый ученик выбирает себе две карты рубашкой вверх и одну карту со значком солнца, которую он кладет сверху одной из карт. Рис. 10. Значок солнца определяет, кто из персонажей в композиции будет главным. Затем карты переворачиваем и получаем случайную комбинацию из персонажей, с которой предстоит работать. Рис. 11.

Рис. 10

Рис. 11

Итогом должна быть серия эскизов с различными сюжетами, в которых задействованы данные персонажи.

Учащиеся быстро включаются в эту игру, предлагая различные варианты сюжетов, места действия, дополнительных персонажей, например, животных. При активной и плодотворной работе, удается сменить несколько раз комбинации из персонажей. Обязательно ведется обсуждение предлагаемых вариантов, поощрение нестандартных сюжетов. Например, при комбинации полицейский – художник, варианты сюжетов были такие: полицейский останавливает машину, у которой перегружен верхний багажник рамами, холстами и другими художественными материалами или юный художник, обожающий граффити бежит с баллончиком в руке от полицейского, покидая «место преступления» - двор с изрисованной стеной дома.

В качестве вспомогательных учебно-наглядных пособий используются подвижные модели фигуры человека как плоских Рис. 12, 13, так и объемных Рис.14.

Рис. 12.

Рис. 13

Рис. 14. Деревянная модель

Возможно работать наравне с учениками, но при условии, что процесс работы учащихся будет находиться под контролем преподавателя. Общий просмотр готовых эскизов проходит в дружеской обстановке.

Блок 7. Юморинка.

Вернемся к нашему началу урока и вспомним, с какой картины началось ознакомление с новой темой. Действительно, картина Ф. П. Решетникова «Опять двойка» настолько известна, что ее сюжет даже обыгрывался в одном из выпусков журнала «Ералаш». Предлагаю посмотреть этот выпуск. В этом сюжете происходит быстрая смена обстановки. По аналогии предлагается ученикам выполнение домашнего задания.

Вариант 1. В ту же обстановку интерьера, которая представлена в картине Ф. П. Решетникова «Опять двойка» по-новому закомпоновать героев картины, изменив сюжет на «Опять пятерка».

Вариант 2. Осовременить сюжет (сделать «евроремонт», переодеть героев).

Вариант 3. Оставить тот же сюжет, ту же обстановку, придумать своих героев этой сцены (например, почему бы не стать главной героиней картины дочери художника, и, возможно, ввести в композицию самого Ф. П. Решетникова?)

Блок 8. Резюме.

Подводим итоги занятия, просматривая все работы учащихся. Начало большому и кропотливому труду положено, позитивный настрой создан. Обращаю внимание детей на то, как можно интересно и весело работать над созданием сюжетов своих работ.

Конечно, важно будет использовать в своей работе сюжеты, наблюдаемые в жизни, но так как мы – творцы, то имеем право что-то сами нафантазировать и сочинить.

Ссылки на источники

1. Утёмов В. В., Зиновкина М. М., Горев П. М. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества: Учебное пособие. – Киров: АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. – 212 с.
2. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
3. С. Ходж. Игровые карточки «Картины. Моя большая выставка». ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2014.
4. Натали Ратковски. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2012.