

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В СИБИРИ**

СБОРНИК СТАТЕЙ

по материалам Региональной научной конференции
«Художественное образование в Сибири»
Томск, ТГУ, 12 декабря 2014 г.

В. А. ГУНДЕРИНА **МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО КОМПОЗИЦИИ
НА ТЕМУ «РАБОТА ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
ИЛИ «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»**

Автор описывает новые подходы к проведению занятий в целом и в частности к подаче дисциплины «композиция». Такие технологии, как фотокамера, видеопроектор, аудиоаппаратура, ставшие уже привычными в повседневной жизни и лишь недавно вошедшие в мир классического искусства в виде мультимедийных выставок и активно развивающегося digital art, могут помочь в понимании многих аспектов данной дисциплины, а также в техническом исполнении работ. Автор говорит о важности преподнесения темы с разных сторон для возможности более полного восприятия учениками, что в последствии поможет им найти свой способ выражения идей в искусстве.

Ключевые слова: *искусства, урок изо, современный подход, композиция, Алиса в стране чудес, методическая разработка*

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ДАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ, СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ АСПЕКТОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ПОГРУЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВО, ЯВЛЯЮТСЯ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ. РАБОТАЯ В ОДНОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ, УЧЕНИКИ ВЕДУТ СВОИ АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧАЯ ПОДДЕРЖКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.

Одной из его главных задач является помощь в раскрепощении ребенка. Педагог формирует у ребят здоровый интерес к жизни, раскрывает различные способы ее познания, а также формирует эстетическое восприятие действительности, одновременно давая понять, насколько разные вещи могут считаться красивыми исходя из особенностей культуры, моды, мировоззрения.

Цель задания: Создание образов, соответствующих выбранному произведению («Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье»).

Задачи: 1) *образовательные:* обучать композиционным навыкам, понятию ритма, применять разнообразные изобразительные средства и приемы в соответствии с поставленной преподавателем задачей, 2) *воспитательные:* вызвать интерес к произведению, развивать чувство прекрасного, научить детей видеть необычное и красивое, как в литературе,

так и в окружающем нас мире, прививать любовь к искусству, сформировать понятие общности всех видов искусств, побуждать к самостоятельной творческой работе, 3) *развивающие*: развивать образное мышление, воображение, умение осмысливать услышанное и найти соответствующий выразительный образ.

Задание рассчитано на 8 занятий по 3 академических часа, на 4-х уроках преподаватель активно работает с учащимися, а в последних 4-х лишь содействует воплощению задуманной ребенком идеи.

Все художественные материалы подбираются индивидуально. Оборудование включает в себя аудио и медиа аппаратуру, станки-мольберты, столы, осветительные приборы. Класс-студия должна быть просторной, с обилием открытых горизонтальных поверхностей.

Педагог постепенно погружает детей в заданную тему, своевременно демонстрируя иллюстрации разных авторов к произведениям «Алиса в стране чудес» или «Алиса в зазеркалье», карточки с особенно выразительными частями произведения-книги, нарезки частей мультфильмов, кинофильмов разных режиссеров.

Первое занятие можно обозначить как «Знакомство с произведением. Введение в тему. Яркие эскизы-впечатления». Педагог выстраивает ход занятия, словно спектакль, сам в роли режиссера постепенно включает детей в работу над созданием их собственной Вселенной.

Педагог: Сегодня мы с вами погрузимся в волшебный мир созданный Льюисом Кэрроллом. Вы все знаете, о какой сказке я говорю?

Дети: «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье».

Педагог: Правильно, это замечательные сказки, главная героиня которых девочка Алиса встречается с самыми невероятнейшими героями. Давайте вспомним, кого она встречает на своём пути? Птицу ДоДо, Труляля и Траляля, Красную и Белую Королев, Гусеницу, кролика, Мартовского зайца, Соню, живую колоду карт.

Сегодня мы подготовим эскизы, которые помогут нам определиться с композицией, и направлением работы. Я предлагаю вам воспользоваться вашим любимым материалом. Те, кто уже представляет, в какой гамме будет работа, но еще не видит формы, может начать работать цветом. *(Вся работа сопровождается фильмом/мультфильмом, дети получают визуальную информацию)* Те, кто уже выбрал, каких именно героев хочет изображать, может найти описание их в произведении, или изображать их сразу по воображению».

Учащиеся делятся своими замыслами, выполняют поставленные задачи, педагог помогает им поймать валну впечатлений и как можно лучше её раскрыть.

Педагог: Для этой работы мы можем выбрать самые различные техники. Я предлагаю вам попробовать коллаж с тканью, фольгой, аппликацию с фактурной бумагой, мятой

газетой, гофре, фактурной пастой, бисером, бусинами, пуговицами, ключами. Кто любит работать акварелью, может попробовать создавать эффекты солью, (губкой, целлофаном, восковыми карандашами, использовать обводку пером, гелиевыми ручками и прочим), будем смешивать различные техники, пробовать экспериментировать *(вся речь сопровождается иллюстрациями и картинками художников в разных техниках)*. Но вы все должны знать, что важно для художника, который приступает к созданию своего произведения. Известный художник — педагог Борис Михайлович Неменский говорит, что «Самый главный художественный навык — это навык поэтического видения мира. Без этого нет искусства, только ремесло...» [1. С. 15].

Завершая свои работы, учащиеся раскладывают результаты своих трудов на полу. Ребята вместе с педагогом смотрят, высказывают свои мнения, ищут плюсы или минусы в работах. После чего каждый ученик получает домашнее задание.

Педагог: На следующем занятии нам нужно будет определиться с форматом, поэтому дома попробуйте вырезать ваших героев и большие массы в работе из черной бумаги, и подвигать их в листах разного формата.

На втором занятии основной целью становятся поиск композиционного решения в эскизах. Поиск подходящего, выразительного формата разными способами.

Педагог: Мы продолжаем работать по мотивам произведения Льюиса Кэрролла, и сейчас, те, с кем мы на прошлом занятии утвердили тему, возьмут у меня специальные приспособления *(показываю рамочки, с круглыми, вытянутыми, овальными, прорезями и Г-образные элементы)* и ищут интересные форматы. Вы можете воспользоваться сотовыми телефонами и фотографировать наиболее удачные варианты.

Вся работа сопровождается аудиоспектаклем 1976 г. (режиссура О. Г. Герасимова, слова и песни В. С. Высоцкого, музыка и аранжировка Е. Д. Геворгяна). Дети слушают спектакль, передвигают фигурки в формате, или корректируют формат рамками в зависимости от выбранной техники. Педагог корректирует и помогает учащимся. В конце — просмотр, ребята получают домашнее задание.

Педагог: Собираем все нужные материалы и думаем, в какой технике вы больше всего бы хотели себя попробовать, на следующем уроке будем её примерять.

Третье занятие будет полностью посвящено разработке эскизов в цвете и дополнительным (экспериментальным) заданиям для поиска техники.

Педагог: Сегодняшнее занятие мы начнем с экспериментов. Распределяйтесь по подготовленным местам, вы будете меняться друг с другом, и таким образом все познакомятся с различными приемами живописи и не только.

Педагог включает волшебную музыку, дети занимают свои места. Педагог корректирует работу с различными материалами.

Педагог: Вот фактурная паста. Нет смысла замазывать ею всю работу, но можно сделать ею волшебный лабиринт или гриб-сыроежку, стены кроличьей норы тоже могут быть выполнены с использованием фактурной пасты. Можете создавать фактуры самостоятельно, намазав поверхность клеем и насыпав на него манку, рис, блески, нитки и прочее. Так же очень интересно использовать в коллаже журнальные обрезки, вырезки фотографий или мятую газету. Мы можем использовать ткани в качестве деталей (например, по уже законченной работе акварелью пустить детали тесьмы, легкие ткани-нобочки в платья героев) или составить полностью коллаж из вырезанных кусочков разной ткани. Кто хочет попробовать? Можно сделать театральную сцену: плоские бумажные герои и настоящие веточки, которые будут изображать деревья. Можно сшить куклу полностью из ткани или вылепить части из папер клея. Можно сделать круглые скульптурки и монтировать в панно. Можно использовать акрил и различные губки, целлофаны, трафареты, разбрызгивание, для создания необычных элементов. Искать необыкновенные, красивые сочетания цветов, фактур, техник. Кто сомневается в том, как именно хочет выполнить свою работу, делает эскизы в цвете и берет удобный для себя материал (акварель, акрил, гуашь, цветные карандаши, цветная бумага, фломастеры). Кто сомневается в выборе цветов, можно использовать ограниченную гамму. На следующем занятии будем работать над картоном: выполнять пропорционально правильное (соответствующее эскизу) линейное построение в выбранном вами формате.

На четвертом занятии продумываем детали. Важно не запутаться между желанием работать в определенной технике, и значением выбранной техники для наилучшей передачи характера героя (сцены). На этом этапе утверждаются техника и эскиз.

Педагог: Сегодня мы будем переносить на формат ваши эскизы, и вы поделитесь со мной своими идеями, как вы будете выполнять эту работу. Как перенести эскиз на формат? Можно расчертить диагонали, можно квадраты, а можно переносить на глаз по пятнам или по массам. Воспользуйтесь тем вариантом, который вам больше всего подходит. Переносите свои эскизы на форматы, а к следующему занятию соберите все необходимые материалы для воплощения своих идей. Вы приступаете к самостоятельной работе.

В самостоятельной работе необходимо выбрать материал исполнения. «Часто думают, что словами можно все передать, все человеческие мысли и чувства. Но если бы было так, не возникало бы других искусств — ни музыки, ни живописи, ни театра... И для многих остается непонятным, что для каждого искусства есть свой образный язык, отличный от словесного. У живописца это язык цвета, линии, формы, ритма, пространства... Один цветовой нюанс выразит иные чувства, чем другой...» [1. С. 9].

Последующие четыре урока дети работают сами. Основной задачей является побудить детей к самостоятельной творческой работе. Педагог лишь содействует им в воплощении их идей, подсказывает доступные пути их достижения, вдохновляет на эксперименты и смелые решения.

Литература:

1. Неменский Б. М. Познание искусством. — М. : Изд-во УРАО, 2000. — 192 с.

V. Gunderina. Tomsk State University (Tomsk, Russia).

GUIDANCE PAPER FOR COMPOSITION CLASSES "WORK BASED ON "ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND" BY LEWIS CARROLL"

Key words: Art, every lesson, modern approach, composition, Alice in Wonderland, methodical development.

In the present article an author describes new approaches in teaching classes as a whole and the presentation of a "composition" class in particular. Newly introduced in the world of classic art. in the form of multimedia exhibitions and actively developed digital art, but normally became accustomed, technologies such as a photographic camera, video projector, and audio equipment can help us to understand both the concept of a subject and practical realization of works. The author states the importance of subject presentation from different points of view for the purpose of student's complex understanding, which consequently will help them to find their own way to express their ideas in art.