

Художественное отделение

В Детской школе искусств города Ишима, где поют, танцуют, играют на различных инструментах, вот уже третий год существуют волшебные классы с миром юных художников. Заглянем и мы в этот чудесный и необычный мир.

Проходя в классы через холл третьего этажа на правой и левой стене, мы можем увидеть периодические выставки детских работ. Здесь и

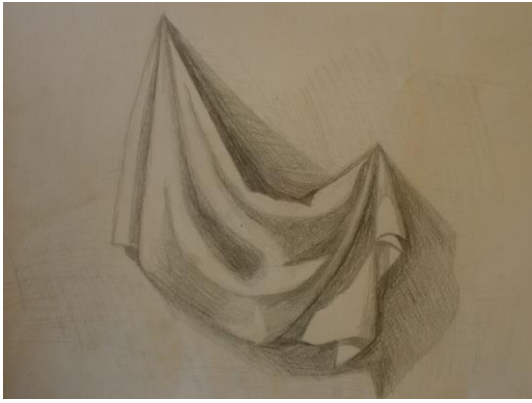
живописные пейзажи, выполненные акварелью и гуашью, представлены калейдоскопом

осенне-зимних и весенне-летних красок, декоративные композиции – аппликации. Сказочные, фантазийные и реалистичные сюжеты с подводным царством, красавицами русалками, экзотическими рыбами, и с

особой любовью написанными домашними питомцами, можно увидеть в сочных, светлых и ярких работах наших учеников. Символичны декоративные композиции с букетами цветов, натюрморты, составленные из разнообразных даров природы, посуды, тканей, предметов искусства. Изящные графические композиции переносят нас в другие страны – в наполненную солнцем Италию и в один из ее прекраснейших городов – Флоренцию...

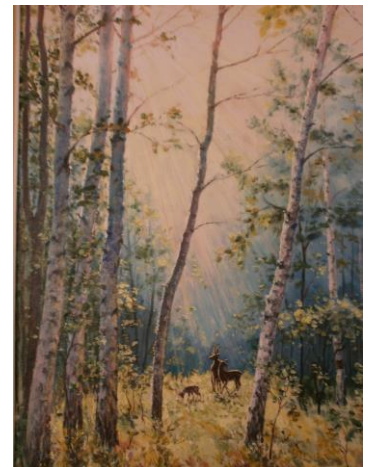

Учебный же рисунок отличается стремлением к академичности, а также попытками найти конструктивное решение в подаче изображаемого предмета.

В классах на стенах в цветных рамках висят работы самых маленьких и уже взрослых маститых художников нашего города, которым было не безразлично открытие

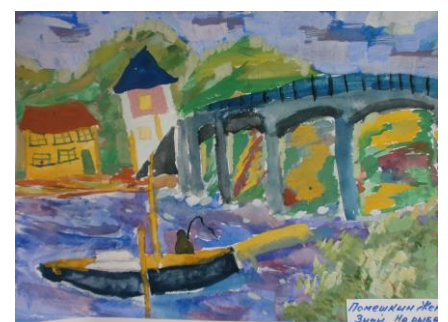
отделения изобразительного искусства в школе и которые сделали такие замечательные подарки – свои картины! На стеллажах светлые и яркие фигурки из бумаги – это и кошки, лисы, собаки и медведи, сказочный петушок-гребешок, даже Снегурочка и Дед Мороз, не покидающие нас круглый год. И здесь же библиотека, которая доступна для каждого ребенка. Книги разные, в основном о художниках. Здесь же чашечки, блюдца, сахарница – все для чаепития, которые непременно устраиваются в дни рождения каждого из учащегося.

Осенью стены украшаются осенними листьями, зимой - ажурными снежинками, цветными сапожками, наряжается елочка. Весна и лето украшают класс работами с первыми весенними и летними цветами.

В течение года в классах проходят выставки учебных работ, которые знакомят нас со всеми видами и жанрами изобразительного искусства. Здесь живопись, графика, декоративно-прикладное

искусство представлены в натюрмортах, пейзажах, жанровых сюжетах.

Если зайти в класс во время занятия, в нем вы обнаружите доброжелательного, но в то же время строгого педагога, который даст вам понять, что все занято серьезным делом.

Возраст учеников-студийцев от 6 лет до 10. Возраст же ребят, занимающихся в 1-4 классах отделения изобразительного искусства, 11-17 лет. И всякий находит для себя здесь дело. Рисуй, что видел или что придумал на уроках композиции, строй геометрические формы, пиши натюрморты и пейзажи, занимайся лепкой, проектируй из бумаги, смотри книжки. Самые маленькие могут и поиграть. А иногда играют все, от мала до велика, устраивая веселые карнавальные представления. Например, подготовка к новогодним праздникам вызывает особенный общий подъем, и класс преобразается, превращаясь в сказочное царство. Придумывается то или иное действие, и для него изобретаются всевозможные атрибуты – костюмы, маски, игры, конкурсы, декорации, игрушки, подарки! И праздник получается на славу, так как носит и познавательный, и развлекательный характер. В сценарий праздника входит и обязательный классный час, рассказывающий о творчестве того или иного художника.

Порой на уроках мы прослушиваем музыку, которая создает самое нужное настроение, раскрепощенное и сосредоточенное, спокойное и радостное, смотрим фильмы.

Задача педагога не просто научить рисовать, а раскрыть перед ребенком целую, многогранную жизнь в искусстве. И даже самый маленький может принять в ней участие, пробуя свои силы в разных направлениях.

Каждое занятие не похоже на предыдущее: в зависимости от тех или иных обстоятельств, от настроения детей, от впечатлений, переживаний, от тех задач, которые ставит педагог на каждом последующем уроке. Он старается найти и нужные интонации, и тему разговора, и характер задания, вместе с детьми создавая мир добрый и счастливый, серьезный и творческий. Это еще предстоит понять нашим вихрастым мальчикам и прекрасным девочкам. Мир искусства, открывшийся за порогом класса изобразительного искусства, уже поманил их к себе...

Два года наши ученики принимают участие во всевозможных выставках и конкурсах. Одна из таких выставок – это «Весенняя радуга», традиционно проводимая Детской художественной школой города Ишима. Участники выставки демонстрируют разнообразие тем и художественных средств выразительности, азы пластической культуры, склонность к нестандартному мышлению и аналогии, живое стремление к профессиональной подаче. Если дети хотят рассказать о том, что видят вокруг и чувствуют, и на помощь приходят талантливые взрослые – педагоги,

получается настоящий праздник, которым и является «Весенняя радуга», дающая возможность юным художникам посредством своих работ передать светлое и во многом позитивное настроение зрителям.

Огромное значение в процессе обучения художественной грамоте играет пленэр. В июне мы с ребятами выходим на природу. Этот переход от работы в помещении к пленэру особенно сложен. Природа так богата и интересна, что начинающий художник теряется, не знает с чего начать, поэтому в школе, подготовка к пленэру начинается еще в классе с первых занятий.

Самое увлекательное – это делать открытия. Ребята «открывают», что нет двух одинаковых листьев, двух одинаковых яблок, приходят к выводу, что цвет пишется таким, каким становится в совокупности с другими. Учащиеся постигают удивительные тайны восприятия цвета, тона, материальности предметов, учатся видеть третье измерение – глубину листа, постигают секреты передачи иллюзии пространства и объема. Линии рисунка на их работах постепенно из невыразительных, одинаковых по тону становятся пространственными.

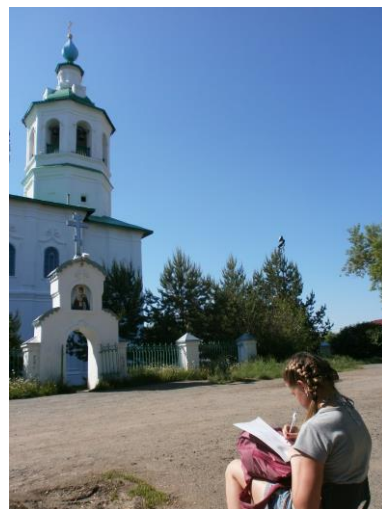
Первые натюрморты – это чаще всего овощи и фрукты, такие постановки полезны для освоения сложной техники акварели. Затем в постановки вводятся простые предметы домашнего обихода, желательна светлая окраска.

И только потом, мы выходим на пленэр. Работа на природе специфична: большие пространства, обилие света, цвета и воздуха, постоянно меняющаяся погода. Главное же, пейзаж – это не простая копия с природы, а выявление отношения к ней, настроения, переживания. Чем богаче чувства, тем содержательнее и глубже будут этюды учащихся. Вот тогда особенно важно найти связь с предыдущими, уже освоенными в классе заданиями. Ближе всего к натюрморту – малые

природные формы: цветы, листья, ветки, камни, пеньки, детали построек, например, крыльцо, окно, скамейка. Натюру надо отбирать тщательно. Можно найти интересное дерево или группу деревьев, заранее проверить, как они освещаются солнцем, есть ли рядом для сравнения деревья других пород.

Важно обращать внимание на фактуру предметов, характер материала, из которого они сделаны, на пластику форм. Можно пользоваться штриховкой, а также рисунок и без штриховки может быть выразительным, если умело пользоваться линией, диапазоном ее тональных возможностей от самой тонкой и легкой до широкой и темной, положенной плоскостью грифеля. Карандашные зарисовки хорошо чередовать с перовыми, которые также выполняются на листах небольшого размера. Зарисовки пером дисциплинируют, вырабатывают зоркость глаза,

твердость руки, культуру обращения с материалом. Эти качества необходимы и в живописи.

Живопись развивает чувство цвета, глаз начинает различать тончайшие оттенки в процессе длительной практики и внимательного наблюдения природы. Секреты красок, их сочетаний, пропорции их смешивания постигаются не сразу.

Поэтому в учебный процесс введен курс колористики – дисциплины, знаний о цвете.

Кроме того, на занятиях по рисунку и живописи изучаются законы воздушной перспективы, которые помогут передать глубину пространства, как в натюрморте, так и в пейзаже. В живописном пейзаже важно не только смысловое содержание, но и пространственно-пластическое решение, чувство трехмерности природы. Каждая натурная зарисовка, каждый этюд обогащают память и фантазию, помогают в работе по представлению. Овладев грамотой, ребята смогут выразить свои мысли и чувства в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции. Работая на пленэре, необходимо чередовать рисунок и живопись. Одни и те же предметы полезно и написать, и нарисовать. Наполненная творческим трудом летняя практика дает хороший творческий заряд самостоятельной работе во время каникул и имеет исключительное значение для юного художника, закрепляет полученные знания, формирует творческое лицо учащегося.

Внимательный и пытливый ученик всегда найдет для себя натуру – наблюдай, рисуй, удивляйся, учись! Тот, кто чувствует природу, понимает ее, узнает много тайн, доступных только наблюдательному, доброму и любознательному человеку. «Мы в природе соприкасаемся с творчеством жизни и соучастием в нем, присоединяя к природе прирожденное нам чувство гармонии», - говорил писатель М. М. Пришвин.

Действительно, только человек способен чувствовать гармонию природы, ее красоту, радость ее открытия и восторг наслаждения ею, только человек с развитыми эстетическими чувствами может быть умным и добрым. Детство особенно восприимчиво к красоте. Детские яркие впечатления сохраняются на всю жизнь. И именно с детства надо воспитывать в себе художника, когда глаза широко и любознательно смотрят на мир, а душа чиста и непосредственна и вся жизнь, вся учеба, все творческие открытия еще впереди.