

Компьютерные технологии в развитии композиционных навыков на занятиях изобразительным искусством*

П.Н. Кандыбей

Автор предлагает систему упражнений, направленных на формирование композиционного мышления школьников на занятиях изобразительным искусством в жанре натюрморта. Показана эффективность использования компьютерных технологий и сетевых ресурсов на занятиях в системе дополнительного образования как для подготовки и демонстрации нового материала, так и в качестве инструментария для учебной деятельности.

Ключевые слова: натюрморт, композиционное мышление, компьютерные технологии, младшие школьники, дополнительное образование.

Композиционное мышление – мыслительные процессы, направленные на обобщение и перевод на язык живописи образов, которые возникли во внутреннем мире художника, доступны только его внутреннему взору, и составление из них целостного произведения.

В процессе композиционной деятельности ребёнок должен сочинить художественное произведение, составить его части во взаимосвязи друг с другом так, чтобы получилось нечто целостное. Школьнику важно понять, что от характера композиции, т.е. от характера расположения частей, зависит эмоциональная выразительность, доходчивость произведения. Если ребёнок знает, что он пытается выразить средствами рисунка, то невольно начинает думать, как это сделать убедительнее. Зарождение мысли и поиск воплощения – это начальные этапы композиционного мышления.

* Тема диссертации «Развитие композиционного мышления младших школьников на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования». Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор С.П. Роцин.

Композиционное мышление младшего школьника проявляется в момент возникновения замысла, реализуется в отборе элементов, объединённых общим смыслом, в размещении их на пространстве листа, а далее следует показ работы другим детям или взрослому.

Из психологии известно, что в начальной школе ребёнок переживает кризис, связанный с переходом от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. Учебный процесс нужно строить вначале с опорой на наглядно-образное мышление с постепенным подключением логического.

У каждого ребёнка, получающего помимо общего дополнительное образование, условия жизни усложняются, повышается психологическая напряжённость. Дети зачастую приходят в школу искусств уставшие. Злоупотреблять словесно-информационными методами подачи материала нецелесообразно. Несоответствие психофизиологического состояния учащихся формам и методам обучения может привести к тому, что у значительной части детей снизится желание посещать занятия.

Материал, поданный в игровой форме, усваивается учащимися непринуждённо, имеет высокую степень запоминания, обостряет интерес, пробуждает фантазию. Педагог может переводить работу над заданием из зоны актуального в зону ближайшего детского развития, модифицируя содержание и форму игрового задания и степень собственного участия в ней [1].

Нами были разработаны **учебно-творческие упражнения**, направленные на формирование замысла как предшественника художественного образа и освоение технических приёмов, которые исподволь подводят ребёнка к осмыслению основных структурно-композиционных преобразований, позволяющих перенести замысел на бумагу. С учётом того что современные дети отдают предпочтение компьютерным играм, мы запланировали включение компьютеров в учебную деятельность.

Поскольку жанр натюрморта, как правило, является первым для освоения изобразительных за-

кономерностей, разработанный нами цикл заданий открывается работой в этом жанре.

Констатирующий эксперимент – рисование несложного натюрморта с натуры, включающего три разных по величине предмета.

Анализ работ показал, что рисунки, выполняемые детьми в экспериментальной и контрольной группах, имеют много общих недостатков. Главные из них – неумение видеть всю группу предметов как единое целое, находить отношение размеров одних предметов к другим и ко всей группе в целом; для большинства детей определённую сложность представляет передача масштаба, пространства, отражение пространственных связей между предметами, схематичное и нечёткое изображение предметов, незамысловатое цветовое решение.

Качество детских рисунков в большой степени зависит от умения перед началом работы представить общий план, общий строй изобразительной деятельности. Упражнения, направленные на развитие способности анализировать, планировать и оценивать собственные действия, представлены ниже.

Задача первого занятия «Рисование натюрморта с фруктами»: научить детей располагать предметы на плоскости, оперируя понятиями ритма и цветового акцента, развивать необходимое для художника качество – способность целно видеть.

Работа над натюрмортом из яблок и вишен строилась в два этапа. На первом этапе дети располагали красные и зелёные круги на воображаемой плоскости, выстраивая тем самым ритмические композиции. После того как композиция была найдена, детям предлагалось создать эскиз будущего натюрморта, используя в качестве оригиналов муляжи яблока и вишни. Дети поворачивали яблоко и вишню, создавали ритм, исходя из особенностей строения предметов (черенок и пр.). Затем детям разрешалось по собственному усмотрению добавить в натюрморт листья (в качестве натуры предлагались засушенные ветки яблони). Когда всё было готово, дети работали в цвете над финальным изображением.

Задачей второго занятия «Анализ натюрмортов старых мастеров» было овладение основами образного языка изобразительного искусства, развитие способности к видению цвета, формы, выразительности произведения искусства.

Для анализа было отобрано несколько натюрмортов старых мастеров и с помощью компьютерной программы изменены детали композиции. На первой иллюстрации дети видят на картине пустоту. Для начала педагог просит заполнить её. Первый вариант он предлагает сам – зелёный предмет. Всем очевидно, что произошло нарушение целостности цветовой гаммы изображения. Далее учитель предлагает сливы и абрикосы. Учащиеся свободно komponуют их на картине. В конце учитель показывает оригинал и вместе с учащимися обсуждает его.

При анализе второго натюрморта преподаватель вставляет в произведение деталь из другого натюрморта и предлагает определить, какая деталь неуместна. Дети убеждаются в том, что каждая деталь в картине имеет свой смысл, и он изменяется вплоть до исчезновения с изменением чего-либо в целостной композиции.

Третий натюрморт, предложенный для анализа, составлен комбинацией из двух оригинальных работ. Дети понимают, что ни одна часть композиции не может быть изъята или заменена без ущерба для целого. Большое значение для целостного восприятия произведения играет фон. Изменяя на мониторе цвет фона, преподаватель убеждает детей в том, что от этого зависит настроение картины.

Задача третьего занятия «Составление фотонатюрморта» – дать рекомендации по организации группы предметов в натюрморте.

Для проведения уроков требуется специально подготовленная компьютерная база отредактированных, заранее продуманных фотографий предметов и геометрических фигур, которые традиционно используются в натюрмортах. Это могут быть стеклянные сосуды, керамическая посуда, столовые приборы, декоративные украшения, чучела птиц и животных, плетёные корзиноч-

ки и т.д. Сюда также включаются драпировки всевозможных цветов и оттенков.

Вначале детям предлагается самостоятельно создать свой собственный натюрморт. Он строится на примере наиболее простой для восприятия фризовой композиции. В заранее подготовленном рабочем пространстве в программе Photoshop уже имеется плоскость, с которой учащиеся работают в дальнейшем. Дети создают свои уникальные постановки, комбинируя различные предметы по высоте, ширине, цвету, фактуре. Даются задания на нахождение акцента посредством цвета, формы, размера предмета. Для придания уроку игрового характера количество предметов в постановке постепенно увеличивается. Дети учатся составлять из них живописные группы, достигать равновесия в композиции, сочетать разные цвета, добиваться целостности в постановке.

Если в классе имеется только один компьютер, у преподавателя, учащиеся выполняют натюрморты в виде коллажей.

Следующий этап урока предполагает коллективный выбор самого красивого и «правильного» фотонатюрморта.

Заключительным этапом серии заданий-упражнений является постановка натюрморта из реальных предметов – аналога «победившего» фотонатюрморта и изображение его на бумаге.

Известно, что рисование с натуры с наибольшей полнотой раскрывает различные аспекты изобразительной деятельности ребёнка. Ответственная задача для преподавателя – выбор объектов для рисования с натуры. Предметы должны быть эстетически и эмоционально значимыми. Этому требованию соответствовала самостоятельно выбранная ребятами заключительная натюрмортная постановка, работу над которой мы рассматривали в качестве контрольного задания.

Выбор показателей, по которым следует оценивать работы до и после выполнения серии упражнений, осуществлялся на основе исследований С.Е. Игнатьева [2].

Первый блок критериев – **решение формы отдельных элементов композиции** – включает:

- пропорции отдельных элементов;
- детализацию объектов;
- уровень самостоятельности выполнения заданий.

Второй блок критериев – **композиционно-пространственное решение** – включает:

- передачу масштаба (соотношение величин изображаемых предметов);
- применение загромождения;
- конструктивное построение изображения;
- передачу глубины пространства.

Третий блок критериев – **решение композиции в цвете** – включает:

- использование палитры цвета;
- заполнение цветом поверхности листа;
- уровень технических навыков;
- колористическое решение.

Для каждого показателя было выделено три уровня его проявления: высокий, средний и низкий.

Анализ работ, выполненных в рамках констатирующего эксперимента, показал, что у многих детей проявляется низкий уровень по всем показателям. Так, по блоку критериев «Решение формы отдельных элементов композиции» низкий уровень был отмечен в среднем у 47% детей. По блоку критериев «Композиционно-пространственное решение» низкий уровень продемонстрировали 39% детей. По блоку критериев «Решение композиции в цвете» низкий уровень обнаружился у 34% детей. Высокий уровень почти не наблюдался. В результате проделанной работы удалось в значительной мере повысить результаты изобразительной деятельности детей практически по всем показателям. В период проведения контрольного эксперимента в экспериментальных группах количество детей с низким уровнем творческих способностей уменьшилось, с высоким же уровнем – увеличилось соответственно до 26%, 31% и 30%.

Следовательно, разработанные нами упражнения способствуют постепенному освоению младшими школьниками композиционной грамоты, причём использование компьютерных технологий и се-

тевых ресурсов на занятиях изобразительным искусством эффективно как для подготовки и демонстрации нового материала, так и в качестве инструментария для учебной деятельности.

Литература

1. *Выготский, Л.С.* Педагогическая психология / Л.С. Выготский ; под общ. ред. В.В. Давыдова. – М. : Педагогика-Пресс, 199. – 480 с.
2. *Игнатъев, С.Е.* Закономерности изобразительной деятельности детей : учеб. пос. для вузов / С.Е. Игнатъев. – Академический проект ; Фонд «Мир», 2007. – 208 с. – («Gaudeamus»).

Павел Наумович Кандыбей – преподаватель изобразительного искусства Детской школы искусств № 11, г. Москва.