

Работа цветом на уроках изобразительного искусства

Е.Л. Зеленина

Начиная работу цветом на уроках изобразительного искусства, учитель должен хорошо представлять себе цели, которые он преследует. Анализ действующих программ показывает в основном тенденцию использова-

ния цвета как вспомогательного средства для усиления эмоционального впечатления от детского рисунка. Другими словами, чаще всего цветом ребенок заполняет готовый контурный рисунок. Однако, используя этот прием, учитель должен помнить, что, ограничиваясь им, он никогда не сможет воспитать в ребенке полноценное чувство цвета и свободу для его творческого использования.

Программы «Изобразительное искусство и художественный труд» (авторы Б.М. Неменский и др.; Т.Я. Шпикалова и др.) рассматривают цвет как одно из основных художественно-выразительных средств. В этих программах

предлагается начать обучение с беспредметного (бессюжетного) рисования, чтобы ребенок почувствовал не только особенности работы цветом, но и возможность передать с его помощью различное настроение, состояние природы и человека.

Одни программы изобразительного искусства (авторы В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, Т.Я. Шпикалова и др.) предлагают начинать работу цветом акварельными красками, другие (авторы Б.М. Неменский, Ю.А. Полуянов) – гуашью. Конечно, если учитывать удобства при работе гуашью (нечекучесть краски, возможность перекрыть высохший цвет новым и др.), то следовало бы отдать предпочтение именно этим краскам. Однако если сделать акцент на особенности детей младшего школьного возраста (эмоциональность, подвижность, желание быстро заполнить рисунком лист бумаги и т.д.), то начинать работу следует именно с акварельных красок. Об этом говорит и мировой опыт, особенно вальдорфских школ, в которых работу акварельными красками используют еще и в качестве терапевтического средства. Работа акварелью, как никакое другое изобразительное средство, связана с ритмическими процессами дыхания и способствует их гармонизации.

Содержание всех программ предусматривает знакомство с основными, составными, контрастными, теплыми и холодными цветами. Обычно основными цветами окрашивается какая-то плоскость или их наносят в пределах готового контура. Смешивая основные цвета, получают составные и т.д. Вместе с тем дети часто начинают использовать цвета механически, опираясь на такие стереотипы, как «небо синее», «трава зеленая», «земля коричневая» и т.п.

Разрабатывая содержание и методику проведения уроков изобразительного искусства (особенно у первоклассников), мы иногда забываем о том, что основной аспект нашей деятельности должен быть направлен на эмоционально-образное развитие уча-

щихся. В этом направлении более уникальное и сильное средство, чем цвет, трудно найти. Ребенок должен испытать воздействие каждого цвета (пройти через определенную рефлексию), почувствовать и определить его характер, попробовать выразить цвет через пластическое движение и т.д. Такой подход не позволит детям оставаться равнодушными в процессе работы, при этом будет не только развиваться их эмоциональная сфера, но и воспитываться цветовая культура.

Рассмотрим **пример урока изобразительного искусства в 1-м классе**, на котором дети впервые знакомятся с основными цветами. Работу цветом предлагаем начать с небольшой сказочной истории, героями которой выступают красный, желтый и синий цвета:

«На столе в маленькой коробочке жили три подружки – три краски: Красная, Желтая и Синяя. Красная краска была очень смелая и подвижная. Ей надоело без дела лежать в коробочке и ждать, когда кто-нибудь придет и она понадобится. Она решительно подняла крышку и осмотрелась. Перед ней лежал чистый лист бумаги. Красная краска пришла в восторг от открывшегося перед ней огромного белого пространства, не удержалась на краю коробочки, выпала и расплылась большим красным пятном на листе бумаги.

Желтая краска, обнаружив отсутствие своей подружки, подбежала к краю коробочки, с любопытством выглянула наружу и увидела Красную краску, старающуюся занять середину большого белого листа бумаги. Она легко перепрыгнула через край коробочки и расположилась рядом с подружкой.

Синяя краска недолго лежала в коробочке одна – ей стало скучно без веселых подружек. Она робко выглянула из-под крышки и увидела своих подружек растекшимися по листу бумаги. Подумав, Синяя краска осторожно перелезла через край коробочки и заняла оставшееся место на листе бумаги. Краски были очень довольны тем, что они снова вместе».

Рассказав эту историю, учитель предлагает детям нарисовать к ней иллюстрацию, в которой краски наносятся на лист отдельными пятнами, очень деликатно касаясь друг друга, но не смешиваются.

По окончании работы учитель проводит рефлексию, исходя из характера каждого цвета: красный всегда смело стремится занять больше пространства, чтобы привлечь к себе внимание; желтый дружески «обнимает» красный (но не «захватывает его в плен»); скромный синий располагается на периферии. Конечно, у детей получатся совершенно разные рисунки, но рефлексия поможет им почувствовать характер и взаимоотношение цветов на листе бумаги и в результате – сделать небольшое открытие. Именно на такие открытия и должны быть направлены, на наш взгляд, работы детей с цветом.

Подобные истории, завершающиеся упражнением, учитель опожет сочинять к каждому уроку. Главное, чтобы в них отражались особенности и характеры красок (цветов). Например, краски могут ходить друг к другу в гости: «История о том, как Синяя краска пришла в гости к Красной» или «Желтая краска в гостях у Синей» и т.п. При этом дети учатся заполнять пространство листа, исходя из характера красок.

Для особо эмоциональных детей работа красками может стать идеальным средством выражения своих эмоций и освобождения от внутреннего напряжения.

Те учителя, которые учат детей использовать краски, чтобы выразить в них себя, никогда не смогут помочь ребенку вырваться из плена собственного «я». Те же, кто учит детей «вжиться в цвет», дают им возможность вступить в новый безграничный внутренний мир, который будет постоянно расширяться и изменяться.

Если вы хотите, чтобы дети по-настоящему узнали, что такое цвет, не начинайте с изучения и изображения объектов и сюжетов внешнего мира: в этом случае цвет становится чем-то вто-

ричным по отношению к форме. Чтобы воспринимать многокрасочный мир, **нужно исходить из природы самих красок и начинать с чисто цветовых упражнений.** Детям, несмотря на мнение некоторых учителей, относительно легко дается обращение с акварельными красками, которые наносятся на влажную бумагу и дают почувствовать пространство и воздух. Кроме того, большое значение имеет сам подготовительный этап к работе акварелью.

Шаг за шагом дети овладевают опытом использования красок: оттенки желтого и красного всегда перекрывают остальные цвета, а синий, фиолетовый и другие им уступают. По отношению к другим цветам зеленый более нейтрален. Постепенно каждая краска предстает перед детьми как обладательница совершенно определенного характера и свойств. **Как результат – вы сможете говорить с детьми на языке красок.**

Упражнения с цветом учитель может предлагать ученикам в течение длительного времени, пытаясь развить у них чувство цветовых оттенков, цветовой композиции, красочной перспективы и красочного пространства. Если дети привыкнут отыскивать форму в случайных сочетаниях цветов, то так же естественно, когда речь пойдет об иллюстрировании каких-либо сказочных мотивов, они смогут по своему выбору выстроить целые сцены, в которых предметы и образы возникают из какого-то одного цветового созвучия.

Если учитель захочет использовать терапевтические возможности красок, то он не должен ограничиваться позволением детям «самовыражаться» в пределах имеющегося у них опыта. Сегодняшние дети, давая волю своему темпераменту, рисуют на удивление однообразно: холерики предпочитают сюжеты с разрушающим подтекстом, меланхолики изображают что-то грустное и т.д. Повторяя такие занятия, мы увидим, что дети не только не могут освободиться от этих мотивов, а, наоборот, все больше погружаются в них.

Работа акварельными красками может оказать неоценимую помощь в корректировке темперамента детей. Если холерикам предоставить возможность выполнять упражнения красками по своему усмотрению, то в их работах драматический красный цвет и его оттенки распределятся по всему листу, подавляя другие цвета. Меланхолики обычно рисуют что-нибудь маленькое и темненькое где-то в углу листа, часто используя черный цвет. Сангвиники очень быстро изобразят что-нибудь небольшое, но светлое и радостное и тут же перейдут на другой лист бумаги. Флегматики, как правило, заполняют весь лист чем-то большим и нудным и не успевают закончить работу до конца урока.

Чисто терапевтическим эффектом обладает обучение по возможности более упорядоченному заполнению и использованию всей поверхности листа, когда нужно внимательно относиться к тому, чего «требуют» сами краски, а не руководствоваться собственным ощущением.

Трудно переоценить, как много дает человеку в дальнейшей жизни умение тонко чувствовать цвет, ведь речь идет о некоем внутреннем богатстве, которое нельзя взять в руки, о тончайших, не поддающихся описанию качествах и оттенках. «Однако с уверенностью можно утверждать лишь одно – весь мир преобразается в глазах того, кто научился чувствовать и понимать тихий язык красок, совершенно не интеллектуалистический, но глубоко проникающий в суть вещей» [1, с. 72].

Литература

1. Карлгрен Ф. Воспитание к свободе. – М., 1993.
2. Штейнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки. – М., 1993.

*Е.Л. Зеленина – канд. пед. наук, доцент
Пермского педагогического университета.*