

**НОВЫЕ УЧЕБНИКИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ КАК ИСТОЧНИК
РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ****NEW BOOKS ON THE VISUAL ARTS AS A SOURCE OF DISCLOSURE OF THE
CREATIVE POTENTIAL OF PRIMARY SCHOOL PUPILS****КОРОТЕЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
KOROTEEVA ELENA IVANOVNA**

доктор педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования»,

Doctor of Education, associate professor, Leading Research Fellow, Federal State Budget Research Institution "Institute of Art Education",

e-mail: e.koroteeva@bk.ru

Ключевые слова: аппликация, графика, живопись, живописное пятно, краски акварельные, краски гуашевые, навыки, надрезание бумаги, осознанность в работе, пластика линий, приёмы живописной работы, приёмы графической работы, приёмы работы кистью, приём «примакивания», пастель, рефлексия, скручивание бумаги, складывание бумаги, скульптура, смешанная техника, симметричная форма, типы заданий, творчество, толерантность, уверенность в работе, урок изобразительного искусства, художественная деятельность, художественная память, цветовые сочетания, цветные мелки, эмоции, эмоциональное изменение цвета.

Key words: applique, drawing, painting, scenic spot, the ink watercolor, gouache paint, skills, incising paper, mindfulness at work, plastic lines, techniques of paintings, graphic work methods, methods of work with a brush pick "primakivaniya", pastel, reflection, paper curl, folding paper, sculpture, smeshanaja appliances, symmetrical shape, types of tasks, creativity, tolerance, confidence in the work, the lesson of the fine arts, art activities, art memory, color combinations, crayons, emotion, emotional change color.

Аннотация: В статье речь идёт о содержании творческих заданий в новых учебниках по изобразительному искусству для учащихся начальных классов (автор Коротеева Е.И), вышедших в издательстве Мнемозина в 2013 году. Творческие задания автор создаёт по нескольким типам. Сочетание на уроке разных типов заданий, обуславливает раскрытие творческого потенциала каждого ребёнка и формирует интерес к художественно – творческой деятельности как способу самопознания и самореализации детей.

Abstract: In this article we are talking about the content of creative tasks in the new books on the fine arts for primary school pupils (author Koroteeva EI), published by the publishing house Mnemosyne in 2013. Creative tasks author creates several types. The combination of the lesson of different types of jobs, makes creative potential of every child and generates interest in art - creative activity as a means of self-knowledge and self-realization of children.

Не останавливаясь подробно на содержании новых учебников по изобразительному искусству, остановимся на создании творческих заданий, о которых ранее, в связи с выходом в свет учебников по изобразительному искусству, вопрос не поднимался.

Было выделено несколько типов учебных заданий, направленных на раскрытие творческого потенциала учащихся. Заметим, что типы заданий, о которых пойдёт речь ниже, **распределяются равномерно** в течение каждого года обучения. Кроме этого, задания существуют во взаимосвязи, и, **сочетаясь между собой** на одном уроке, они обретают **сложность от года к году**, чем обеспечивают дидактическую цельность в обучении и развитие интереса школьников к художественно – творческой деятельности и искусству в целом.

Первый тип заданий «*Овладение приёмами художественной деятельности*».

Задания предполагают освоение детьми *правил работы* художественными материалами и

художественными инструментами. Задания направлены на освоение приёмов работы **в живописи** красками. Например:

- заполни влажный лист акварельными красками; используй приём «вливания одного цвета в другой»; снятия слоя акварельной краски с поверхности листа; измени эмоциональную напряжённость цвета; работай в смешанной технике: соединение акварели с пастелью, гуаши с пастелью и т.д.

Задания направлены на освоение приёмов работы **в живописи кистью**: работа всей поверхностью кисти, работа ребром кисти, всей плоскостью кисти. Использование техники «сухая кисть», техники «примакивания»; выполнение движений кистью в направлении снизу вверх, работа с разным нажимом на кисть. Работа кистью широким и дробным мазком; сочетание разных приёмов работы кистью. В качестве примеров можно привести следующие задания из программы первого класса:

- Нарисуй осенний лист. Чтобы он был весёлым, используй красный, жёлтый, зелёный цвет.

- Нарисуй подсолнух, который радуется солнцу. Пусть он будет с яркими жёлтыми лепестками и большими зелёными листьями.

- Нарисуй по сырой поверхности бумаги небо с облаками и землю с травой.

Задания, направленные на освоение **графической техники** в начальных классах, включают: расширение представлений о возможностях работы простым карандашом; овладение приёмами работы кистью, палочкой, пером, сломанным карандашом; знакомство с приёмами работы углём, пастелью, сангиной при различном удерживании материала в руке. В качестве примеров можно привести следующие задания из программы первого класса:

- Нарисуй цветными мелками фонтан, похожий на цветок.

- Придумай и нарисуй фломастерами украшения для мамы или бабушки, похожие на бабочку, жучка или птичку.

- Нарисуй сломанным карандашом сказочную избушку в дремучем лесу.

- Выполни упражнение на пластику линий: линии пересекаются друг с другом; линии кружатся в танце; (пересечение линий); линии сбегаются в одной точке.

- Изобрази деревья-богатыри. Стволы деревьев рисуй всей шириной угля, а ветки – кончиком угля и т.д.

Задания, направленные на освоение приёмов работы **в скульптуре** предполагают: знакомство с приёмами лепки; использование принципов работы с мягкими материалами, в основе которых лежит нахождение пластических образов; освоение главного приёма лепки: «от большой формы к частным деталям».

Задания, направленные на освоение приёмов работы в **аппликации** имеют задачи: овладение приёмами обрывной и вырезной аппликации; освоение приёмов получения симметричной формы при работе с бумагой; решение композиционных задач в процессе работы с цветной бумагой; использование приёмов усиления цвета при работе с цветной бумагой.

Задания, направленные на освоение приёмов работы в объёме с **белой и цветной бумагой** обеспечивают: обретение навыков скручивания, загибания, надрезания, склеивания, заминания, складывания бумаги; расширение умений и знаний декоративного использования цветной бумаги в оформлении объёмной формы; освоение приёмов художественной обработки белой, плотной бумаги.

Второй тип заданий «*Закрепление навыков художественно-творческой деятельности*». Эти задания предполагают периодическое возвращение к освоенным ранее приёмам художественной работы. Данный тип заданий направлен не только на **техническое закрепление** в создании ребёнка усвоенного ранее, но и на **осознанное использование** изученной техники в создании художественного образа. Кроме этого задания обуславливают **уверенность ребёнка в работе**, что свидетельствует о целенаправленном раскрытии творческого потенциала учащимися. Этот тип заданий сочетается с заданиями интеллектуально-творческого и оценочного типов, поскольку по завершению творческой работы, школьникам предлагается оценить созданный образ с объяснением целесообразности выбора художественных средств.

Регулярное обращение школьников к такому типу заданий, обуславливает, в конечном итоге, не только осознанность в выборе средств художественной выразительности, но и расширение художественного взгляда на свой творческий результат, творческие достижения сверстников, и в конечном итоге, на художественную оценку произведений изобразительного искусства.

В качестве примера содержания заданий данного типа, обратимся к учебнику третьего класса.

Задание на изображение подводного мира, куда отправился в путешествие удалой гусляр Садко, предполагает освоение третьеклассниками живописного приёма «вливания одного цвета в другой». Это задание выполняется в первой четверти, а во второй - учащиеся вспоминают эту акварельную технику и используют её в создании другой композиции - «Космические дали».

Кроме этой известной техники, при выполнении задания третьеклассники вспоминают также и другой приём работы акварельными красками – «по влажной поверхности».

Таким образом, закрепляя уже известные приёмы художественного освоения цвета, школьники обретают возможность освоить ещё один. Он заключается в **снятия слоя акварельной краски с живописной поверхности.**

Выполняемые действия, позволяют учащимся создать впечатление мерцания небесных светил, что не только вызывает у них эмоциональную реакцию, но помогает успешно реализовать творческую задачу.

Другим заданием по типу «*Закрепление навыков* художественно-творческой деятельности», становится выполнение третьеклассниками композиции «Сказочный лес». Если во втором классе школьники осваивали технику смешения гуашевых красок и эмоционального изменения цвета посредством насыщения цветов ахроматическим рядом, то в третьем классе к имеющимся знаниям и живописным навыкам, программа предлагает освоение другого приёма – «смешанную технику», сочетающую в себе акварель или гуашь с сухой пастелью.

Обратимся ещё к одному примеру, в котором, прослеживается линия накопления школьниками художественных умений от класса к классу посредством закрепления освоенного, на основе чего происходит последующее обогащение навыков художественной деятельности.

Программа третьей четверти четвёртого класса знакомит учащихся с наскальной живописью. С целью заинтересованности школьников содержанием материала и стимулированием творческой активности детей, они знакомятся с техникой работы по мятой влажной поверхности. Данный живописный приём строится на известном приеме работы по влажной поверхности, но имеет ряд трудностей, которые обуславливают проявление волевых усилий школьников, аккуратности и внимания.

Писчая бумага сначала мнётся, а затем погружается в воду. Для последующего её распрямления и расположения на поверхности стола, от детей требуется не только пластика движений пальцев рук, но и неторопливость и выдержка, которые обеспечивают успех в работе.

Таким образом, данный тип заданий направлен на активное раскрытие творческого потенциала школьников, при котором у детей формируется потребность к творческому экспериментированию, созданию новых пластических образов, увлечённость как процессом художественной деятельности, так и её результатом.

Закрепление знакомых приёмов и способов художественной работы часто происходит сначала в вербальной форме, что позволяет говорить о развитии **художественной памяти**, а затем на практике, но уже с другой художественно – образной задачей. Например, в третьем классе при изучении батального жанра, мы обращаемся к

изученному в прошлом году, приёму изображения пышных облаков. Сегодня же, школьникам задаётся вопрос: «Как ты думаешь, можно ли приёмом, которым мы изображали облака, передать клубы дыма?».

Третий тип заданий. «Задания эмоционально-ценностного типа». Они содержат обращение детей к собственным чувствам по поводу оценки эмоционально – образной выразительности объектов природы, художественных материалов, музыкальных произведений, всего того, что попадает в сферу их внимания в процессе организованного на уроке восприятия, а так же в процессе обращения к имеющемуся у детей **эмоционально – образному опыту.**

Подобные задания входят в содержание учебников и программного материала каждого года обучения. Но если в первом классе, выполнение этих заданий затрагивает общие впечатления, например, о красоте природы, то в третьем - четвёртом, они обращены к более глубоким чувствам, которые заставляют школьников размышлять о ценностном значении красоты для себя лично, и в целом - для человечества. Говоря о творческих заданиях, следует упомянуть также и о системе вопросов, в ответах на которые также находят отражение эмоционально-ценностные отношения детей к миру. Приведём примеры заданий и вопросов от первого к четвёртому классу, в содержании которых, идёт **постепенное наращивание ценностно-смыслового значения красоты и неповторимости природы.**

Первый класс.

- Что красивого и удивительного в природе ты видел?
- Рассмотрите осенние листья и цветы. Что необычное, новое ты увидел в них.
- Какие формы цветов тебе похожи на фонтаны?
- Звучание какой музыки или каких музыкальных инструментов напоминает тебе воздушность акварели?

Второй класс.

- Как рассказать о красоте морской раковины?
- Какие ещё интересные формы ты встречал в природе?
- Опиши музыку подводного мира.
- Вспомни, какое сочетание цветов в природе тебя когда-нибудь удивило? Где это было? Что ты тогда почувствовал?
- Какие чувства ты испытываешь в солнечный день? А в пасмурный?
- В какое время года тебя особенно радует солнце? Почему?
- Любовался ли ты когда-нибудь ночным небом?
- Приходилось ли тебе наблюдать за облаками?

- Какие сочетания цветов окружающего мира тебе нравятся – яркие и сочные или нежные и спокойные?

- Придумай слова, которыми можно по-другому назвать «тревожные» цвета.

Третий класс.

- Вспомни музыкальные произведения, в которых звучит тема радости и счастья.

- О чём может мечтать человек?

- О чём мечтаешь ты?

Четвёртый класс.

- Что напоминают тебе водопады?

- Какие чувства у тебя вызывают постройки в Кижях?

- Можно ли сказать, что человек – творец красоты?

- Как ты думаешь, почему все народы мира любят красоту природы?

- Может ли человек найти в природе отклик на своё настроение?

- Как ты думаешь, в чём величие человека?

Четвёртый тип заданий. Интеллектуально – творческий. Эти задания активизирует мыслительные способности школьников, обращают их к воспроизведению информации, которой они в силу своего развития уже владеют, а также к суждениям по поводу изученного материала ранее или в настоящий момент. Обратимся к примерам.

Первый класс. Вопросы:

- Есть ли у тебя дома старинные предметы? Чем они отличаются от современных вещей?

- Рассмотрите и назовите знакомые произведения народного искусства. Расскажите, где сегодня можно увидеть произведения народного искусства.

- Почему солнечные знаки так называются? Какие предметы человек украшал солнечными знаками?

- Почему старинные народные костюмы хранятся в музеях? Тебе удалось побывать в таких музеях?

Второй класс.

- Что может причинить ребёнку страдание?

- Как с помощью ритма передать движение?

- Как ты думаешь, какие цвета нужно использовать для работы над картиной «Детский праздник». Почему?

- Какими линиями ты выполнишь рисунок на тему «Завял цветок»?

- Какие предметы ты выбрал бы для создания картины «Стол художника»?

- От какого слова происходит название города Братска? Как ты думаешь, почему его так назвали?

- Какое графическое пятно «звучит» громче: плотное и густое или мягкое и размытое?

- Сравни и опиши фактуру ананаса и винограда; зимнего шарфа и шёлкового платка; кружева и атласной ленты.

- Как бы ты украсил сундук Кощея Бессмертного? А шкатулку Василисы Прекрасной?

Третий класс.

- В чём проявляется сказочность в картине М. Врубеля «Богатырь»?

- Какие тайны скрывает красота осеннего леса?

- Вспомни имена известных художников, музыкантов, артистов.

- Как ты думаешь, жанр пейзажа может существовать в графике? А в скульптуре?

- Какими словами ты опишешь море на картине «Девятый вал»? А на картине «Буря на море лунной ночью»?

- Рассмотрите морские пейзажи. Передай свои впечатления от каждой картины.

- Выбери понравившийся портрет и расскажи, чем он тебя привлёк.

Четвёртый класс

- Можно ли сказать, что человек творец красоты ?

- Какого богатыря с картины известного художника напоминает тебе архитектура Пскова?

- Подумай над тем, что мог сказать Варфоломею мудрый старец.

- Какие сказки о драгоценных камнях ты знаешь?

- Какие камни зелёного цвета тебе известны?

- Что вызывает удивление в постройках архитектурного комплекса Кижи?

- Почему народ бережёт предметы старины?

- Как ты думаешь, в чём величие человека?

- Видел ли ты здания необычной конструкции? Где?

- Можешь ли ты объяснить, почему урок изобразительного искусства называют уроком жизни?

Пятый тип заданий. Задания оценочного типа. Они направляют мыслительные процессы детей на оценку той или иной жизненной ситуации или воспринятого содержания художественного произведения. Оценочные действия можно рассматривать как способ установления человеком культурно-опосредованного отношения с действительностью.

В содержании оценки, высказываемой школьниками заключается их эстетическое отношение к действительности (А.А. Мелик - Пашаев), которое рождается из взаимодействия природы и человека, материального и духовного, объекта и субъекта.

В раскрытии творческого потенциала школьников обращение их к эмоционально - чувственному восприятию мира, искусства, человека становится существенным фактором творческой самореализации. И в этом плане **задания и вопросы**, входящие в содержание учебников по изобразительному искусству являются важным условием актуализации творческого потенциала детей.

Задания оценочного типа коррелируют с заданиями, например, рефлексивного типа, выполнение которых, также способствует формированию эстетического отношения учащихся к действительности.

Обратимся к содержанию заданий *оценочного типа*.

В первой четверти четвёртого класса, речь идёт о том, что художники всего мира, откликаясь на красоту природы своего края, передают её в своих произведениях.

Задание: «Расскажи, что в живописи В. Ван-Гога тебе показалось необычным? Как бы ты охарактеризовал художественный почерк этого мастера?»

Третья четверть четвёртого класса посвящена человеку, как высшей ценности общества и об отражении его в искусстве всех народов мира.

Изучая женские образы А. Модильяни, детям задаётся **вопрос:** «Что ты думаешь о портрете А. Модильяни Женщина в чёрном галстуке?»

В разделе «Учимся понимать красоту человека» учащимся даётся **задание:** «Рассмотри скульптуру Ж.Гудона «Вольтер». Попробуй охарактеризовать образ французского философа». Другое задание: «Рассмотри представленные портреты. Выбери понравившийся тебе и расскажи, чем он тебя привлёк».

Содержание программного материала третьего класса охватывает вопросы о единстве судеб народа и страны. На одном из уроков мы ставим следующий **вопрос:** «Какими средствами художник К. Петров-Водкин передал настроение своего времени?»

Другие задания:

- «Рассмотри картины батального жанра. Расскажи, какую задачу ставил каждый из художников и как он её решил».

- «Опиши своё впечатление о художественных приёмах, используемых М. Митуричем в иллюстрации...»

- «В чём различия пейзажей-настроений художника И. Левитана «Лунная ночь» и «Берёзовая роща»?»

- «Рассмотри скульптуры А. Голубкиной. Подумай, какой образ передан в скульптуре «Туман». Как в создании этого образа помогает фактура материала?».

Во втором и в первом классах вопросы оценочного типа, направленные на стимулирование творческой активности детей, стимулируют стремление школьников обязательно ответить на поставленные вопросы и выполнить задание, поскольку они доступны для понимания и исполнения. Например,

- «Рассмотри цветовые сочетания на картине А. Саврасова «Волга» и расскажи о них».

- «Опиши пластику движений домашней кошки»

- «Замечал ли ты, что луна может менять цвет и форму?».

- «Удивляет ли тебя, что огромные сугробы образуются из нежных и лёгких сосулек?».

Шестой тип заданий - задания рефлексивного типа, как и в предыдущих случаях, формулировались по типу от простых, доступных для понимания и выполнения, до более усложнённых, требующих наибольших эмоционально-чувственных, интеллектуальных и художественно – практических усилий.

Приведём некоторые примеры:

Второй класс. Задание:

- Вспомни, какое сочетание цветов в природе тебя когда-нибудь удивило? Где это было? Что ты тогда почувствовал?

- Какие чувства ты испытываешь в солнечный день? А в пасмурный?

- В какое время года тебя особенно радует солнце? И почему?

- Ты когда-нибудь любовался ночным небом и плывущими по нему облаками?

- Ты собирал букет из осенних листьев? Когда и для кого?

- Рассмотри свою работу. Всё ли получилось у тебя из того, что ты задумал?

- Подумай и ответь, совпадает ли твоя картина с первоначальным замыслом?

- Объясни замысел своей работы.

- Расскажи, что тебе удалось в этой работе?

Третий класс.

- О каких волшебных превращениях ты мечтаешь?

- Ты был на настоящей свадьбе? Какое настроение у тебя вызвало это событие?

- Расскажи, что тебе особенно понравилось, когда ты изображал звёздное небо?

- Оцени свою работу и работу друга.

- Объясни, что из задуманного тобой, не получилось и почему?

- Найди недостатки в своей работе.

Четвёртый класс.

- Тебе когда-нибудь приходилось создавать цветное пятно точечными мазками?
- Подумай и скажи, что тебе особенно удалось в пейзаже.
- Какие чувства у тебя вызывает икона А. Рублёва «Спас»?
- Подумай, что бы ты исправил в своём рисунке.
- Расскажи о чувствах, которые ты испытывал во время работы над композицией.

Совместно – коллективный тип заданий выполняет функции направленные на обогащение опыта школьников в творческой коммуникации: на умение договариваться со сверстниками, подавлять желание в доминировании, умении соглашаться с мнением одноклассников, умении убеждать, вместе идти к успеху и вместе радоваться творческими достижениями. Со – творчество в изобразительной деятельности способствует совершенствованию навыков **толерантности** детей, в основе которой стоит коррекция самооценки и уровня притязаний. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что именно в творческой деятельности саморегуляция детей протекает наиболее мягко, поскольку результат творческих достижений не только эмоционально выразителен, но достаточно быстро обусловлен, и главное, подлежит коррекции в условиях урока.

Задания данного типа также имеют динамику усложнения творческой задачи и динамику межличностного общения учащихся. Особенно ярко это выражается в третьем и четвёртом классе, при выполнении совместных Проектов. Так, например, если в начале **второго класса** учащимся предлагаются Проекты повествовательного характера, предполагающие красивый зрительный ряд и рассказ – констатацию: «Величие неба», «Моё любимое животное» и т.д., то к середине учебного года задача усложняется, требуя более осмысленных рассуждений, демонстрирующих собственные оценки и убедительные доводы. Это Проекты, «Может быть я стану художником», «Радость труда» и т.д.

Содержание проектов **третьего класса** предлагает школьникам обратиться к ресурсам своей памяти и вспомнить сказочных царевен из русских сказок. В другом случае, прочитать сказки для успешного представления Проекта «Царевны в русских сказках»; к увлекательному рассказу о своей мечте-фантазии: Проект «Моя мечта о ковре-самолёте»; знакомству с историческим материалом «Царь Иван Грозный», «Царь Пётр I»; глубокому осмыслению жизненных впечатлений, переживаний, обращению к собственному опыту в Проекте «Как мы понимаем счастье»; к рассуждениям и ассоциативным аналогиям искусств в Проекте «Пейзаж в музыке и живописи»; размышлениям об образах и содержании произведений живописи в Проекте «О чём К. Брюллов рассказывает в своём творчестве?».

Содержание Проектов **четвёртого класса** - это обобщение имеющихся знаний по искусству, например, об образах древнего зодчества в Проектах «Русское деревянное зодчество», «Древнерусская каменная архитектура»; Проект «Мой праздник для всех», предполагает обмен положительными эмоциями и чувствами радости от испытанных ранее событий или гипотетически ожидаемых радостных чувств, предлагаемых авторами проекта. Полёт творческой мысли четвероклассников, понимание ими потребности современного человека в новых формах творческого мышления, будет реализовано в заключительном Проекте года «Архитектура будущего».

Обобщая выше изложенное, можно сделать много выводов, но основным из них будет следующий:

Содержание уроков изобразительного искусства и включение детей в творческую деятельность, должно быть направлено на осознание школьниками ценности искусства как источника знаний об окружающем мире, об истории Отечества и его культуре, о человеке и о себе как о будущем творце и созидателе прекрасного.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Как понимать изобразительное искусство. 1 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. – 96 с.: ил.
2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Как понимать произведения изобразительного искусства. 2 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. – 96 с.: ил.
3. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Судьбы народа и искусства едины. 3 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. – 96 с.: ил.
4. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Красоты мира близка и понятна каждому. 4 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. – 95 с.: ил.