

Развитие творческих способностей на занятиях акварельной живописью*

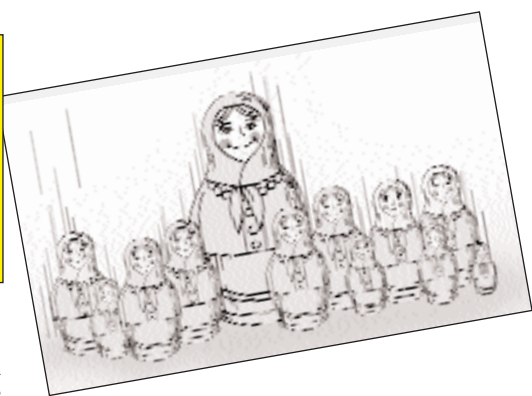
М.А. Семенова

В статье рассматривается развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами акварельной живописи на примере создания этюда пейзажа. Выполнение акварельных этюдов методом *a la prima* (за один сеанс) развивает художественный вкус детей, создает обширный запас зрительных впечатлений, учит грамотной работе с акварельными красками. В этой технике положительный результат достигается довольно быстро, что позволяет повысить интерес к учебе, к дальнейшему изучению акварельных техник.

Ключевые слова: развитие художественно-творческих способностей, дошкольники, младшие школьники, акварель, живопись, этюд, пейзаж.

Процесс художественного образования и эстетического воспитания невозможен без развития художественно-творческих способностей. Развитие детей средствами акварельной живописи в период дошкольного и младшего школьного возраста представляется наиболее благоприятным. В этом возрасте происходит активное накопление информации об окружающей действительности, ребенок постигает окружающий мир и создает художественные образы этого мира. Живопись акварелью развивает у детей наблюдательность, зрительную память, глазомер, мелкую моторику руки, мышление, творческое воображение. Акварель является уникальным материалом, способным открыть ребенку путь в творчество, развить его художественные способности, обогатить эстетически. Дети любят писать акварелью: во-первых, она очень красива, а во-вторых, акварельные краски легкие, их удобно брать с собой на занятия в изостудию, в школу, в группу продленного дня.

Развитие художественно-творческих способностей детей дошкольно-



го и младшего школьного возраста является актуальной проблемой воспитания и обучения. Исследованием способностей занимались и занимаются многие психологи и педагоги. Особо выделим работы А.В. Бакушинского, Б.М. Теплова, Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейн, Т.С. Комаровой, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.С. Кузина, С.Е. Игнатьева. Психологи определяют способности как индивидуально-психологические особенности ребенка, являющиеся условием успешного выполнения им той или иной продуктивной деятельности.

Творчество – процесс динамичный, зависящий не только от природных задатков человека. Творчество развивается и обогащается по мере расширения сферы предметного мира, преобразуемого человеком, объема его знаний и умений.

Изобразительное, художественное творчество невозможно без овладения материалом как средством творческого выражения. В данном случае речь идет о технике акварельной живописи.

Работу акварелью мы считаем активным средством познания окружающего мира, представляющим собой одну из наиболее эмоционально увлекательных форм деятельности. В процессе обучения детей работе акварелью, на наш взгляд, наиболее уместен метод *a la prima* – живопись по сырому листу, выполненная за один сеанс, без последующих изменений. Все цвета берутся сразу в нужную силу, работа ведется чистым цветом,

* Тема диссертации «Теория и практика подготовки в вузе будущих учителей изобразительного искусства средствами акварельной живописи». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор И.Б. Ветрова.

желательно без предварительной карандашной подготовки. Границы цвета исчезают, акварельные затеки мягко переходят один в другой, создавая необычайно красивый эффект. Данный метод положительно влияет на развитие творческих способностей ребенка, раскрытие его творческого потенциала, совершенствование технических возможностей в постижении основ живописи.

В процессе обучения педагогу необходимо продумать систему заданий, с тем чтобы она была приспособлена к возможностям развития каждого ученика, учитывала его способности. При осуществлении индивидуально-подходного большого значение имеет знание свойств нервной системы ребенка (силы, слабости, лабильности, инертности), влияющих на развитие обучаемых, которое у каждого проходит по-разному. Дети с повышенной нервной возбудимостью начинают писать акварельный этюд легко, стремятся передать свое эмоциональное отношение к натуре, и преподавателю легче вести с ними процесс обучения. У детей со слабой нервной системой первый этап работы над этюдом (выбор мотива, композиционное решение) протекает вяло, медленно. Они бурно переживают свои неудачи, что иногда тормозит процесс восприятия новых знаний, однако педагог, зная о повышенной чувствительности таких детей, может быстро вывести их из данного состояния.

Важными условиями развития способностей являются творческий характер деятельности, оптимальный уровень трудности ее исполнения, должная мотивация и обеспечение положительного эмоционального настроения учащихся в ходе ее осуществления. Безусловно, если занятия акварельной живописью будут носить творческий характер, то они станут привлекательными для детей, вызовут чувство удовлетворенности от работы и послужат стимулом к дальнейшим занятиям акварелью. Оптимальный уровень трудности выполняемой работы также будет способствовать развитию способностей. Так, если задача для ребенка, выполняющего этюд пейзажа, слишком проста, то она будет служить

проверкой уже имеющихся умений, если же она слишком сложна, трудновыполнима, то будет развивать художественные способности ученика. Мотивация способствует превращению занятий акварелью в потребность обучаемых, а положительная атмосфера на уроке создает благоприятные условия для осуществления этой деятельности.

Следует также отметить, что художественно-творческие способности во многом зависят от особенностей интеллекта. Изобразительная деятельность, творчество, как и любой труд, включает решение мыслительных задач. В процессе выполнения акварельных этюдов пейзажа преподавателю необходимо активизировать мыслительную деятельность обучаемых, ставить перед ними определенные цели и задачи, например: написать пейзаж-состояние. Это может быть пейзаж как состояние природы – дождь, снег, весенний день – или как состояние человека – грустный пейзаж, радостный пейзаж.

В процессе выполнения живописных работ акварелью следует обратить особое внимание на развитие трудолюбия и работоспособности. Многочисленные акварельные этюды известных художников говорят об их огромной работоспособности, которая, как указывал И.Е. Репин, составляет базу всякого гения. Чем больше учащиеся будут писать акварелью, тем лучше будут развиваться их способности к изобразительной деятельности.

Значимую роль в развитии художественно-творческих способностей играет адекватная оценка собственных работ. Этот процесс не должен носить стихийный характер, им следует управлять. Преподаватель может помочь учащимся объективно оценить свои работы, похвалить их, так как для детей чрезвычайно важен положительный результат. Кроме того, на развитие способностей и активизацию творческой деятельности большое влияние оказывает личный пример преподавателя. Если преподаватель – яркая творческая личность, умеет грамотно и выразительно изобразить любой объект, провести мастер-класс, показать этапы выполне-

ния пейзажа акварелью, то он легко сможет вызвать интерес учащихся к своему предмету.

В основе искусства лежит образное познание жизни, ее художественное освоение. Искусство не является копией действительности или слепком с нее. Это очень важно объяснить учащимся на начальных стадиях освоения изобразительной грамоты. Художники по-своему выделяют, подчеркивают эстетическое в изображаемых явлениях, авторски преломляют свои наблюдения и впечатления, отбирают типическое в жизни, в своем творческом воображении, изменяя определенным образом действительность. В результате создается, словно новая реальность, особый художественный мир.

Становление творческого человека происходит благодаря последовательной и четкой организации эстетического воспитания, творчество понимается как способ эстетического самовыражения личности. Можно сказать, что творчество – это деятельность, в результате которой духовный мир человека становится богаче, и происходящие в нем перемены не могут не сказаться на социальном поведении человека. Иными словами, целью эстетического творческого развития является сам изменяющийся, совершенствующийся человек. «Развивая в ученике творческие способности (потребность к творчеству), мы выращиваем из него исследователя, а не "получателя" конечных знаний, не пассивного наблюдателя жизни, а вдохновенного мастера, приумножающего красоту бытия» [4, с. 38].

Благоприятно влияет на развитие художественно-творческих способностей детей общая творческая обстановка на занятиях и в коллективе. Этой же цели служат совместные посещения выставок, творческих мастерских художников, участие в выставках детского творчества, конкурсах детского рисунка, выезды на пленэр, просмотры рисунков, мастер-классы, проводимые педагогом, и т.д.

Пейзажная тематика широко представлена в современных программах по изобразительному искусству для общеобразовательных

школ. В некоторых школах, лицах проводятся летние пленэрные практики.

Рассмотрим пример выполнения одного из заданий по акварельной живописи, которое подходит для занятий как в детской изостудии, так и в группе продленного дня. Задание: выполнить по памяти пейзаж-состояние на тему «Закат» акварельным методом *a la prima* по предварительно увлажненному листу. Рекомендуем проводить работу следующим образом.

1. Создается соответствующее эмоциональное состояние, для чего преподаватель показывает репродукции произведений известных мастеров, выполненных на данную тему. При этом можно прослушать или поставить фоном подходящую по настроению классическую музыку. Пейзаж требует от художника взволнованного, поэтического отношения к действительности. Живописец передает не только видимый «предметный сюжет», красоту пейзажа, но и то настроение, которое вызвал в его душе изображаемый мотив.

2. Для создания акварельного пейзажа используют бумагу небольшого формата. Рисунок под акварельный этюд выполняется легкими линиями карандашом средней твердости и желательно без использования ластика, так как он может повредить поверхность бумаги и сделать ее непригодной для акварели. Когда пишут закат, особое внимание уделяется красоте неба, поэтому, выполняя подготовительный композиционный рисунок, надо оставить на небо большее пространство листа, а меньшее отвести на землю, деревья и т.д.

3. Преподаватель показывает детям, как при помощи широкой кисти и воды увлажнить бумагу – горизонтальными движениями, по направлению сверху вниз. Ребенок должен успеть написать работу на небольшом листе, пока бумага остается влажной. Такой этюд сохраняет всю свежесть и непосредственность, характерную для приема *a la prima*. Бумага для работы акварелью должна быть белого цвета и иметь шероховатую или зернистую фактуру. Чтобы поверхность бумаги не высыхала слиш-

ком быстро, можно положить под лист влажную ткань. На занятиях очень удобно пользоваться склейками из бумаги небольшого размера: 25x35 см, 30x40 см. При работе акварелью очень важно дать бумаге хорошо впитать в себя краску. Важно и положение основы: при ее вертикальном положении или большом наклоне, а также на жестких, глянцевых сортах бумаги этого достичь трудно. Краска будет стекать вниз, не успевая впитываться. С другой стороны, горизонтальное положение бумаги не позволяет использовать специфическое свойство акварели – течь по бумаге, образуя наплывы, вливания одного цвета в другой. При горизонтальном положении бумаги краска застаивается на ее поверхности, поэтому бумага должна находиться в умеренно наклонном положении.

4. Далее ведется работа цветом. Горизонтально, сверху вниз широкой кистью постепенно покрывается весь лист с карандашным рисунком – так мы пишем небо. Цвета, характерные для заката, преподаватель называет заранее: это темно-синий, плавно перетекающий в бордовый, красный, розовый, и ближе к линии горизонта берутся охра и желтый цвет. Завершает живописный подмалевок полоса земли коричневого цвета.

Акварель обладает широкими возможностями в передаче тончайших цветовых оттенков природы. В технике акварельной живописи почти невозможны поправки, поэтому преподаватель должен следить за тем, чтобы дети выполняли работу правильно. В акварели весьма важно сохранить цвет чистым, а красочный слой тонким, прозрачным и прочным. Многократные переписи одного и того же места, густые и плотные наслоения краски ведут к потере достоинств акварели: теряется светонепроницаемость бумаги, акварель становится «глухой», тяжеловесной. Главное – не смешивать больше двух цветов. Значение имеют и соотношения, в которых взяты вода и краска. Недаром акварель в переводе с французского и итальянского означает «водяная краска». Она действительно «любит» воду.

Однако излишек воды на бумаге или кисти нежелателен: этюд

может стать блеклым и невыразительным. Акварель очень подвижна, при легком прикосновении к увлажненной бумаге краска легко сходит с кисти. По очень влажной поверхности краска быстро расплывается или стекает вниз. Важно чувствовать «золотую середину», и когда смачиваешь лист, и когда берешь нужный цвет, но это приходит с опытом. Умение пользоваться водой составляет одно из серьезных затруднений в овладении данной техникой.

5. Даем этюду немного подсохнуть и постепенно прописываем тонкой кистью детали – деревья, траву и т.д.

Выполняя разные задания и упражнения в технике *a la prima*, можно преодолеть непонимание акварельной живописи и даже определенный страх перед ней. В этой технике положительный результат достигается довольно быстро, следовательно, у учащихся сразу возрастает интерес к учебе, к дальнейшему освоению акварельных техник.

Как показывает опыт работы, после проведения такого занятия дети с огромным удовольствием выполняют аналогичные этюды самостоятельно, что положительно сказывается на развитии их художественно-творческих способностей. Выполнение акварельных этюдов методом *a la prima* развивает художественный вкус детей, создает обширный запас зрительных впечатлений, что необходимо в дальнейшем для выполнения сюжетных композиций.

Литература

1. Аксенов, Ю. Цвет и линия / Ю. Аксенов, М. Левидова. – М. : Сов. художник, 1976. – 300 с. : ил.
2. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание : Опыт исследований на материале пространственных искусств / А.В. Бакушинский. – М. : Культура и просвещение, 1922. – 66 с.
3. Боголюбов, Н.С. Принципы индивидуального подхода к развитию художественно-творческих способностей средствами изобразительного искусства на разных возрастных этапах / Н.С. Боголюбов. – Краснодар, 1992. – 27 с.
4. Гончаров, И.Ф. Действительность и искусство в эстетическом воспитании школьников / И.Ф. Гончаров. – М. : Просвещение. 1978. – 160 с.
5. Даниэль, С.М. Искусство видеть : о творческих способностях, восприятии, о языке линий и красок и о воспитании зрителя /

С.М. Даниэль. – М. : Искусство, 1990. – 223 с.

6. *Игнатьев, С.Е.* Закономерности изобразительной деятельности детей / С.Е. Игнатьев. – М. : Академический проект ; Фонд «Мир», 2007. – 208 с. : ил.

7. *Лемари, Ж.* Акварель / Жан Лемари. – Лозанна, 1995. – 140 с. : ил.

8. *Михайлов, А.М.* Искусство акварели / А.М. Михайлов. – М. : Изобразительное искусство, 1995. – 200 с. : ил.

Мария Александровна Семенова – канд. пед. наук, доцент кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств и дизайна Московского городского педагогического университета, г. Москва.