

«Проблемы и трудности в эстетическом воспитании ребёнка на современном этапе»

Гущян Марина Вячеславовна
преподаватель изобразительного искусства МАУ
ДО «ДМШ им. Э. Т. А. Гофмана» г.Калининград
Россия

В этой статье я хотела бы, в первую очередь, ответить самой себе на вопрос, каково соотношение в творчестве художника доли фантазии, воображения и базовых знаний, умений и навыков, полученных при изучении и рисовании с натуры. Как обозначить ту грань, которая отделяет прекрасное и безвкусное в нашей жизни. Как обращение к изображению с натуры помогает детям воспринимать прекрасное в окружающем мире.

«Отстойные картины отстойных авторов!

Ноль воображения, ноль смелости, ноль креативности.

Просто фигня из цикла «охота что-то нарисовать, ну ладно, нарисую натюрморт, вроде все рисуют натюрморты».

Полит корректно, прилизано, по-комсомольски. Ваши занудные совковые училки будут довольны.»

Неизвестный автор «Книга отзывов библиотеки им.Снегова Калининград»

Эпиграфом этой статьи послужил отзыв одного из посетителей моей персональной выставки в библиотеке им.Снегова на улице 9 апреля в январе 2015 года. Почему написанные с натуры натюрморты с цветами вызвали такую бурную реакцию у человека, пожелавшего остаться неизвестным? Все работы, представленные на выставке, были выполнены в реалистической манере и подбирались примерно в одном тематическом направлении. Видимо, именно работа с натуры, основанная на классической манере живописи, как нечто регрессивное, вызвала такую бурю негативных эмоций.

Неужели работа с натуры мешает нам мыслить свободно, креативно, без шаблонов?

Однажды, взяв упаковку известного продукта, пригляделась внимательно в изображение ягод на ней. С первого взгляда обычная красочная картинка с

использованием компьютерной графики. Новинка с названием «Лесные ягоды» использует изображение ежевики и черники, о чем написано на этикетке. Ежевика растет на кусте земляники, а черника изображена в грозди, как смородина или ягоды ландыша. Я думаю, если бы художник рисовал эскиз упаковки с натуры, даже с фотографий ягод, он не допустил бы таких ляпов, вызывающих недоумение.

Как же решали вопрос обучения на основах реалистической манеры рисования с натуры и дальнейшего развития творческой индивидуальности известные художники-классики? Все по-разному. Все ранние работы выдающихся художников, явившиеся родоначальниками новых направлений в искусстве, замечательные, только одно «но» - они абсолютно не известны широкому кругу зрителей. Их авторы стали знамениты только тогда, когда выработали другой новаторский стиль и манеру письма, порой полностью перечеркнув и отказавшись от всех тех знаний и умений, с обучения которых начинали свой творческий путь.

На первом курсе худграфа преподаватель рисунка и куратор требовала с нас определенного классического стиля построения и штриховки. Уже к третьему курсу ВУЗа мы все в своих работах были как сямские близнецы, строили и штриховали одинаково. Впоследствии, каких сил и времени нам стоило уйти от этого однообразия и выработать свой индивидуальный стиль! Многие так и не смогли от этого избавиться...

Как при обучении ребёнка основам изобразительного творчества сохранить его индивидуальность и непосредственность? Как сделать так, чтобы стиль каждого из учеников был особенным и неповторимым, чтобы они не боялись экспериментировать, уже обладая определенными профессиональными художественными навыками? Ведь прогресс двигают вперед только смелые люди, которые не делают вещи, устоявшиеся в нашем сознании, а, наоборот, создают что-то совершенно новое, порой противоречащее нашему мышлению. Я думаю, что ответ на этот вопрос каждый учитель дает себе сам. Сам

определяет долю фантазии, вымысла, креатива и подачи основ рисования при построении учебного процесса в классе.

Уже давно в нашей педагогической деятельности существуют работы учебные и конкурсные (креативные). Но при работе над любой из них существует одна общая проблема – научить ребенка их заканчивать! Не проблема рисунок хорошо начать, проблема – хорошо закончить! Я применяю испытанные временем методы, которым меня обучали, в свою очередь, мои преподаватели. Это поставить рисунок к постановке, отойти подальше, хорошо прищуриться. Постараться увидеть изображение через сомкнутые ресницы. Можно сфотографировать в черно-белом формате на телефон, чтобы увидеть разницу в тоне, а не в цвете, опять же издали. Часто под вопли и охи приходится безжалостно смывать акварель, чтобы добиться чистоты и обобщенности, уйдя от раздробленности. В рисунке рекомендую начинать с общей собственной и падающей тени. При завершении рисунка опять можно обобщить, ещё раз наложив общую тень.

В работе над станковой и декоративной композицией, иногда приходится наступить на горло собственной песне. Кажется, что ребёнок предлагает при разработке эскиза композиции какую-то чепуху. А на выходе получается наоборот, это ты чего-то в современной действительности не понимаешь. Но часто и у детей, особенно в подростковом возрасте, в голове сидят одни шаблоны. Они только начинают жить, и им кажется, что они первые открывают этот мир. До них все было по-другому!! Поэтому девочки во все композиции стараются вставить девушек с распущенными волосами. Им почему-то кажется, что это очень креативно, и совсем не пошло. Приходится говорить, что и я до художки тоже «девушек у берёз» рисовала, что всё это мы видели - перевидали, что понятие красоты не тождественно понятию красоты, что надо уходить от избитых тем и т. д. и т. п....

На своих уроках я стремлюсь научить детей работать быстро и качественно. Ведь именно эти умения ценятся во всех сферах деятельности человека, независимо от специальности, выбранной ребёнком. Некоторые

ученики работают очень медленно, но скрупулезно, другие, наоборот, выполняют работу быстро, но небрежно. Привожу пример со свадебным платьем. Если сшить его к указанной дате, но кое-как, можно испортить всю свадьбу. Если сшить красиво, но не успеть к бракосочетанию, невеста будет вынуждена в срочном порядке или покупать другое платье, или брать у подруги. И ваша работа будет просто не нужна! Задача учителя – одних научить выполнять работу в срок, а других – делать это вдумчиво и с душой. Ценить минуты вдохновения и не отвлекаться по пустякам. Хотя многие из современных детей не знают эту сказку, привожу в пример «Сказку о потерянном времени».

Другой принцип в работе – не бояться!! Некоторые ученики очень боятся чистого листа. В этом случае подойдет тонированный, или даже использованный лист. Ведь его испортить практически не возможно, и ребёнок работает с таким листом более свободно и смело.

Ну уж если что-то не получается, есть метод превращения своих недостатков в собственные достоинства. Это очень хороший способ поднятия уровня самооценки по жизни в принципе! Конечно же, есть дети слабые в плане способностей и трудолюбия. У каждого свои проблемы. Иногда приходится ситуацию довести до абсурда. Например, для тех, у кого проблемы с передачей объема, я предлагаю предметы сделать ещё более плоскими. Композицию или постановку разработать в стиле кубизма. Тем, кто увлекается обводкой, советую сделать её чёрной или темно-синей и очень толстой, чтобы это была уже не обводка, а целый тон, как в абстрактном искусстве. Как говорится в известной рекламе: «Идеальный подарок не должен быть идеальным...» Это касается всего: рисунков, детей, отношений.... Например, когда я провожу урок картонографии, я детям всегда напоминаю, что не надо вырезать идеальную линию и подгонять детали встык. Чем более неровный край у картона, тем интереснее будет линия на эстампе. И всегда лучше не до....., чем пере.... Лучше немного не закончить работу, чем её пересушить и

вымучить, тем самым испортив. Надо уметь вовремя остановиться. «Лучшее - враг хорошему!»

Также в процессе обучения стараюсь привить детям убеждение, что любой труд почётен, можно осуждать только лень и тунеядство. Дети у нас всегда участвуют в благотворительных акциях и ярмарках, где представляют свои работы. Учю их не стесняться презентовать и продавать продукт своего труда. В жизни им это очень пригодится. Часто детские работы выполняются из материалов, оставшихся от ремонта, какого-либо производства. В таких случаях всегда акцентирую внимание на вторичное использование материалов и ресурсов, потраченных на их изготовление. Стремлюсь в таких случаях формировать у учеников экологическое правосознание. Приучаю их экономно использовать любые материалы, тем самым минимизировать расходы не только семейного бюджета, но и экологический урон, наносимый нашей Планете.

В работе с детьми стараюсь привить им правильное понятие прекрасного, чувство стиля. Считаю, что дети должны разбираться в искусстве, должны отличать прекрасное от пошлости и безвкусицы, ведь в наше время воинствующей массовой культуры это сделать очень сложно. Наступающий китч, проникнув во все сферы нашей жизни, начиная с архитектуры, кино, популярной музыки, моды, влияет и на направления и веяния в изобразительном искусстве. Сейчас все, кому не лень, ведут мастер-классы. Большинство, не имея ни педагогического, ни профессионального образования. Наступило время непрофессионалов! У меня тоже много таких знакомых, есть такие, которые не учились даже в художественной школе. Научились смешивать краски, и вперёд!! Учить других рисовать картинки с Интернета... Подруга ведет мастер-класс так - на палитру выдавливают краску, ставят номера, а потом говорит: «Берём краску под номером 4 и закрашиваем ею вот этот элемент.» То есть, у человека нет даже возможности создать свой колорит картины, хотя известно, что каждый видит цвета по-своему. Я, конечно же, тоже использую на уроках мастер-классы, но как дополнение к учебному процессу. Мы изучаем на них новые техники и материалы, используем

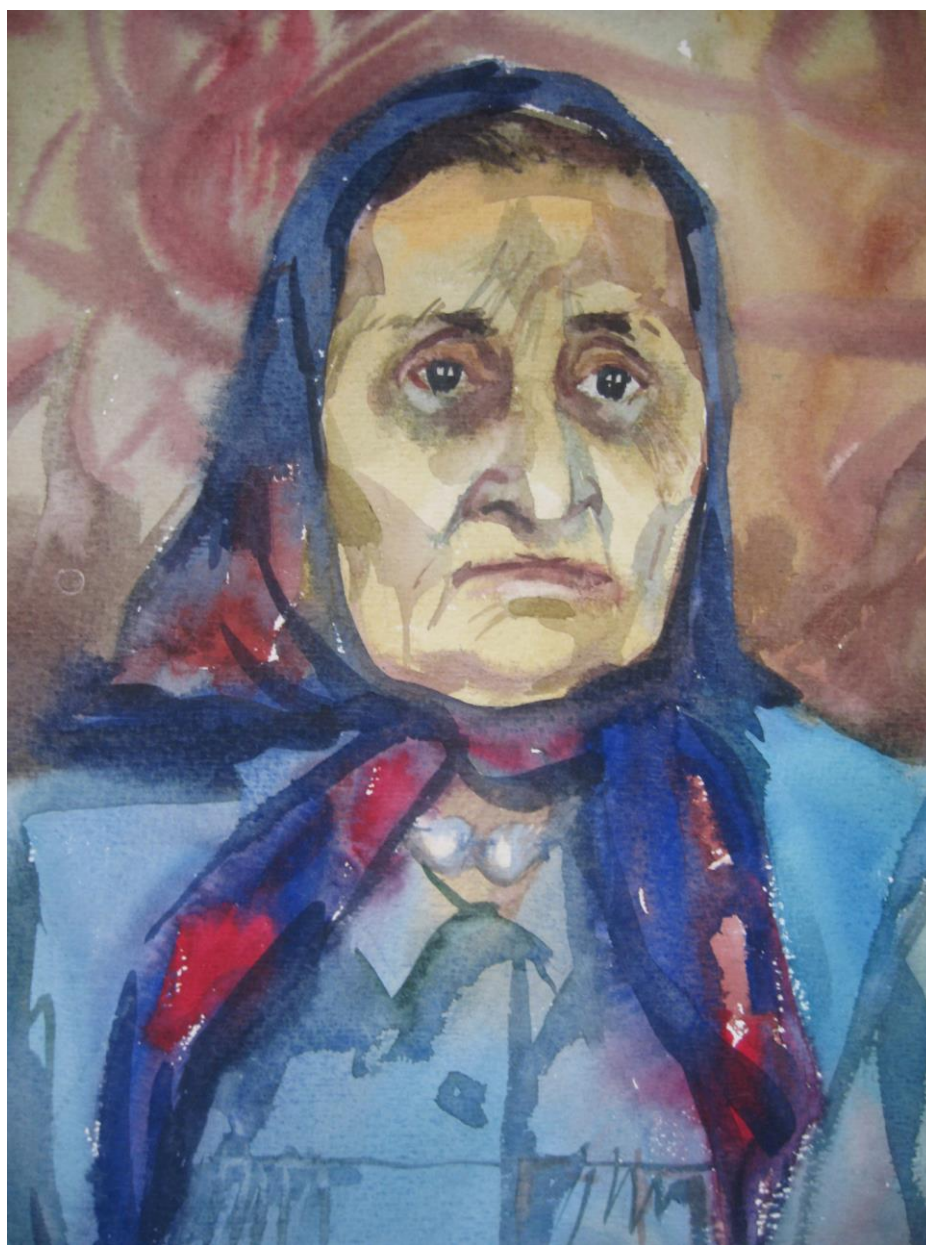
креативные приёмы. Но мастер-классы, когда дети повторяют картинку за учителем, не могут заменить процесс обучения, ученики должны мыслить. И даже на мастер-классах я делаю так, чтобы работы у учащихся были авторскими, не одинаковыми.

Психологи утверждают, что дети перестали фантазировать, потому что перестали читать книги. Раньше я могла плакать или смеяться над книгой, в которой не было иллюстраций, так как всё действие представляла в своей голове. А сейчас ребёнок даже не успевает что-то представить, гаджет ему сразу же дает готовую картинку. Не надо утруждаться и в творчестве. Например, для новогоднего утренника мы сами клеили из картона и фольги от шоколадки корону Снежной королевы. Теперь, идешь в «Леонардо» и выбираешь любую готовую корону. Но ребёнок остался ребёнком, он, всё равно, хочет всё сделать САМ. И это чувство в нём надо поощрять и развивать.

Считаю, что педагог всегда должен идти в ногу со временем, изучать новые технологии, программы, пробовать себя в новых стилях и направлениях в искусстве. Даже когда я училась, многих художественных материалов и в помине не было. Поэтому я всегда участвую во всех пленэрах, когда предоставляется возможность, во всех профессиональных конкурсах, проводимых в России и за рубежом, стараюсь посещать мастер – классы, участвую в выставках, регулярно провожу свои персональные выставки. Задача преподавателя, конечно же, донести до ученика цели урока и добиться их исполнения. Но, с другой стороны, если сам педагог мастерски не владеет изобразительными навыками, что он может дать ребёнку!? Поэтому учителем изобразительного искусства быть сложно вдвойне – надо быть одновременно и хорошим педагогом, и хорошим художником. Поэтому нельзя стоять на месте, надо совершенствовать свои навыки и повышать свой профессиональный уровень всегда.

Приёмов у каждого учителя в личном опыте работы с детьми множество. Главное, подходить в процессе обучения изобразительному искусству к каждому ученику с учётом его индивидуальных особенностей. Может быть,

кто-то из них будет создателем нового течения в искусстве или изобретёт вещи, доселе в мире неизвестные!? Хотя знатоки утверждают, что с возникновением за прошедшие 100-200 лет различных «...измов» в искусстве, созданием фото- и видеосъемки, вхождением в нашу жизнь компьютера, Интернета, компьютерной графики, создать что-то новое совершенно невозможно. Я думаю, что так говорили всегда и во все времена, тем не менее, есть место и возможности для создания чего-то нового и великого, и поэтому желаю коллегам - педагогам вырастить именно таких учеников!

М. Гуцян «Бабушка Катя», рисунок с натуры

М. Гусян «В доме родном», рисунок с натуры