

М.А. Абрамова

БЕСЕДЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

1–4 КЛАССЫ

*Библиотека
учителя
начальной
школы*

ГЛАВНЫЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ВЛАДОС

Библиотека учителя начальной школы

М.А. Абрамова

**Беседы
и дидактические
игры на уроках
по изобразительному искусству
1–4 классы**

Москва
ГУМАНИТАРНЫЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ВЛАДОС
2004

УДК 372.016:741*01/03(04)

ББК 85.1я71

A16

Абрамова М.А.

A16 Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству. 1–4 кл. /М.А. Абрамова. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 122 с. : ил. — (Библиотека учителя начальной школы).

ISBN 5-691-00709-2.

Пособие в беллетризованной форме раскрывает основные понятия изобразительного искусства. Каждая из историй, помимо теоретического материала, содержит игры и упражнения. В книгу также вошли коррекционные игры и упражнения для развития познавательных процессов и моторике детей как на уроках по изобразительному искусству, так и на интегрированных уроках по математике, письму, чтению.

Пособие адресовано учителям начальных классов и родителям.

УДК 372.016:741*01/03(04)

ББК 85.1я71

- © Абрамова М.А., 2002
- © ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2002
- © Серия «Библиотека учителя начальной школы» и серийное оформление. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2002
- © Художественное оформление. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2002
- © Макет. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2002

ISBN 5-691-00709-2

ОТ АВТОРА

Известно, что ребенок любит играть и не любит учиться. А нельзя ли совместить приятное с полезным? Оказывается, можно. Самый доступный способ — рисование. Его ребенок воспринимает как игру, причем тем более увлекательную, чем серьезнее к ней относятся взрослые. Ребенок в воображении поднимается до их уровня, начинает представлять, будто занят настоящим, нужным обществу делом.

Между тем, так оно и есть. Рисуя, ребенок развивает себя как физически, так и умственно, ибо функционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. Хорошо рисующий ребенок и рассуждает логичнее, и замечает больше, и слушает внимательнее по сравнению со сверстником-неумехой. Если его самостоятельное творчество ввести в организованное русло, то разрыв становится просто поразительным. Опытный педагог не только учит ребенка правильно отображать окружающую действительность, но и ненавязчиво, как бы походя расширяет ему кругозор, внушает морально-этические нормы. А уж говорить о том, что уроки изобразительного искусства облегчают ребенку постижение школьных премудростей, например, математики (развивают пространственное воображение, абстрактное мышление), и совсем не стоит: это очевидно.

Не всякий ребенок, прошедший «рисовальную школу», выбирает профессию художника или скульптора, но всякий становится творческой личностью, то есть приобретает умение думать и выражать свои мысли и чувства в достаточно оригинальной форме.

Как можно организовать уроки рисования, показано в этой книге. Она дополнена играми и упражнениями для стимулирования и коррекции детских познавательных процессов и моторики.

По глубокому убеждению автора, нет людей бесталанных — есть те, кто не сумел проявить природный талант. Помочь ребенку обнаружить свои способности — задача учителей и родителей. Наша с вами задача.

**ПЕРВЫЕ
УРОКИ
ИСКУССТВА**

Синяя папка

В одном самом обычном городском доме жили брат и сестра Потаповы. А еще в их доме обитал ужасно таинственный бородач Леонард Иванович. Он всегда носил при себе синюю папку, хотя другие мужчины вышагивали налегке, в крайнем случае помахивали зонтиками.

И вот однажды, гуляя во дворе, ребята нашли эту папку. Она лежала на скамейке. Витя знал, что совать нос в чужие дела нехорошо, но папка прямо-таки умоляла раскрыть ее.

Витя пообещал Наташе:

— Я только гляну одним глазком и больше никогда не буду.

— Я тоже, — сказала Наташа.

Ребята распахнули папку, и...огромное солнце брызнуло им в глаза миллиардами радужных капель. Оно заливало светом чудесный город! Чистые просторные улицы, словно реки, текли к площадям. Дома, как сказочные пристани, неподвижно возвышались на берегах. А у людей были такие радостные лица, словно лучше этого города нет и не может быть в целом мире. У ребят захватило дух от увиденного.

— Что, понравился вам ваш город? — вдруг раздался чей-то голос.

От неожиданности ребята вздрогнули. За спинами стоял Леонард Иванович.

— Разве это наш город? — возразила Наташа.

— А вы присмотритесь повнимательней. Вот главная улица. Вот наш дом, — показал Леонард Иванович.

— И верно! — согласился Витя. — Как это у вас получилось? Вроде просто рисунок, а все кажется живым, как по телевизору. Нет, лучше! По телевизору солнце не греет, а у вас жарит так, что я даже вспотел. Вы волшебник?

— Художник, — улыбнулся Леонард Иванович. — А художники видят мир чуть-чуть ярче, чем есть на самом деле, и подробнее. Вы заметили, что у вербы проклюнулся белый пушок? А я заметил. Пошел рассмотреть поближе и забыл про папку.

— Так значит, Вы нарисовали наш город таким, каким его видите? — поняла Наташа.

— Конечно. Другой бы художник изобразил его как огромную стройку, например. А я знаю, что все мы матросы и плывем в светлое будущее. Впрочем, вас бы я сейчас нарисовал в виде светлячков.

— Разве мы похожи на жучков? — обиделась Наташа.

— Светить — значит делать людям добро. Не будь вас, я бы ушел без папки. А так думаю: «Чем это они заинтересовались? Дай посмотрю». И вот — пожалуйста.

— А все люди могут научиться рисовать? — осторожно спросил Витя.

— Конечно. Да все и умеют в детстве. Только потом, за взрослыми делами, забывают об этом. Вы же рисуете дома?

— Рисуем, — потупилась Наташа, — только не так красиво, как вы.

Леонард Иванович рассмеялся:

— Все зависит от практики, чем чаще рисуешь, тем лучше получается.

— А вы с нами не позанимаетесь? — спросил Витя.

— С радостью! — ответил Леонард Иванович.

Инструменты художника

На следующий день в назначенный час ребята пришли к Леонарду Ивановичу.

Витя нажал на дверной звонок. Один раз. Второй. Дверь не открылась. «Неужели нет дома?» Ребята огорченно вздохнули. Тут раздался истошный вопль. У Вити похолодело внутри. Он вспомнил страшные истории, которые друзья рассказывали во дворе, и собрался убежать, прихватив сестру. Вдруг дверь распахнулась. Бежать некуда, Витя крадучись пошел в квартиру. Наташа последовала за ним. Ребята увидели на полу зеленые следы. Дверь хлопнулась. Ребята в испуге прижались к ней.

— Здравствуйте! — Сказал Леонард Иванович. — Вы уж простите меня на задержку. Пришлось срочно Тихона мыть.

Ребята слегка успокоились. Наташа тоже кричала, как дикий зверь, когда ей шампунь попадал в глаза, наверно, и Тихону было больно. Но откуда странные следы?

— У вас еще кто-нибудь живет? — поинтересовался Витя и указал дрожащим пальцем на зеленые пятна.

— А! Это мой кот Тихон. Как еще на диван не залез. Пойдемте в комнату.

Когда Леонард Иванович и ребята уселись за стол, появился Тихон. Морда у него была такая обиженная, словно его не вымыли, а напоили шампунем.

Все рассмеялись.

— Да он у меня настоящий художественный кот, — сказал Леонард Иванович, — я рисую кистями на холсте, а он лапами — на полу.

— Разве это можно? — удивился Витя.

— Рисовать можно, чем хочешь и где хочешь. Только не во вред другим, — Леонард Иванович погрозил коту пальцем.

Тихон пристыжено удалился.

— А можно рисовать на этой бумаге? — Наташа потянула за лист, торчащий из пишущей машинки.

— Не желательно. Она очень тонкая. Карандаши ее быстро рвут. И для красок она не годится, потому что плохо впитывает воду. Вообще рисунок на ней долго не сохранится.

Для наших занятий подойдет обычный альбом. Альбомы с гладкой бумагой лучше использовать для рисования фломастерами, альбомы с шероховатыми листами для работы карандашами и красками.

Можно рисовать на оборотной стороне обоев. Бывает, что делали ремонт, и остался никому не нужный кусок. Вот его перевертывают белой стороной, где нет рисунка, и пускают под карандаш или краски.

Для красок лучше использовать рисовальную бумагу, она хорошо впитывает воду. Ее можно изготовить самим. Для этого нужно взять плотный лист и протереть наждачной бумагой. Но это лучше делать вместе с родителями.

Итак, вы узнали, на чем можно рисовать. Теперь выясним — чем. Начнем с обычных карандашей. Они, как и люди, имеют разные характеры — мягкие и твердые.

— А как я узнаю его характер? — спросила Наташа, крутя в руках карандаш. — Он же не разговаривает.

— Это просто. Достаточно посмотреть на его бок. Ты умеешь читать?

— Да! Меня Витя научил. Сейчас прочитаю, что здесь написано... «Конструктор Т». А что значит «Т»?

— Я догадался! — поднял руку, словно в школе, Витя. — «Т» — значит твердый характер. Нордический.

— Правильно, Штирлиц, — улыбнулся Леонард Иванович. — Этот карандаш оставляет сухую, тонкую линию, им лучше изображать

что-то твердое, поэтому и говорят, что он твердый. А если будет написана буква «М», значит, карандаш мягкий.

— И вовсе он не мягкий, — возразила Наташа. — Я пробовала, он не сгибается, им даже можно стучать по столу. Слышите?

— А вот стучать карандашом нельзя, — нахмурился Леонард Иванович, — он от этого ломается. И деревянная одежка не спасает. Видишь, носик у твоего карандаша укоротился, если снимешь деревянную рубашку, то увидишь, что грифель разбит на несколько кусков: считай, карандаш умер.

— А мы в детском саду из карандашей домики строим. Такие непрочные — все время падают. Значит, и они умирают? Как жалко!

— Не расстраивайся, Наташа. Давай поточим твой карандаш. Может, он и цел. Видишь, он опять рисует. Линия рыхлая, яркая. За это он и был назван мягким.

— Ой! А здесь буква «Н» и еще какие-то закорючки, — взяла золотистый карандаш Наташа. — Наверное, это волшебный карандаш. Прочтешь, что на нем написано, — и картина готова. Правда, Леонард Иванович?

— Ха! Да это самый обычный карандаш, только написано на английском языке! Как многому тебя еще учить надо! — заявил Витя.

— А ты, а ты, — обиделась Наташа, — обыкновенного кота боишься. Вот!

— Тихо! — уgomонил их Леонард Иванович.

— Витя прав. Это действительно простой карандаш. Никаких заклинаний для работы с ним не надо. Он сделан в Германии. Рисуют им так же, как и российским собратом. Есть еще родственники в США, Чехословакии, других странах. У всех на боку написано «Н», что означает «твердый», или «В» — «мягкий». Существует еще «НВ» — твердо-мягкий. Иногда его помечают буквой «F».

— А наши карандаши твердо-мягкие называются «ТМ»? — сообщила Наташа.

— Умница! — похвалил ее Леонард Иванович.

— А теперь вам задание: определите, какие это карандаши. — Он написал на бумажке «Т, 2М, 10Н, 2В, НВ, 3Т, F».

Ребята ответили. Он продолжил:

— Карандаши бывают простые и цветные. У простого карандаша грифель серебристо-серый. А у цветного...

— Красный! — сказал Витя.

— Зеленый! — съехидничала Наташа.

— Всех цветов радуги, — сказал Леонард Иванович. — И каждый карандаш должен быть хорошо подготовлен к работе. Вот так (рис. 1).

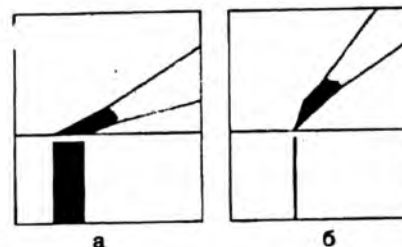

Рис. 1

А теперь домашнее задание: подготовьте альбом и карандаши к следующему занятию.

Азбука рисования

В квартире Потаповых царил кавардак. Многие вещи были перевернуты. Один завал сопел. Это Витя и Наташа искали коробку с цветными карандашами.

— Куда она запропастилась? — простонала Наташа.

— Чтобы я тебе еще раз что-нибудь доверил, — откликнулся Витя.

Ребята вылезли из-под завала. Витя взглянул на часы, которые по случайности оказались на месте. — Опаздываем.

— Невежливо, — заметила Наташа.

— Без тебя знаю, — огрызнулся Витя. — А все ты! Сколько раз тебя учил: каждая вещь должна быть на своем месте как часы. А ты постоянно все разбрасываешь!

— А может, пойдем так? — неуверенно предложила Наташа. — Альбом мы приготовили, простые карандаши есть. Нарисуем. А раскрасим в следующий раз. А!

— Придется, — поджал губы Витя. — Хотя вряд ли сегодня будет урок. Мы не выполнили домашнее задание.

— Ну и ладно, — утешила Наташа. — Вернемся пораньше. Наведем порядок. А то от мамы влетит.

— И от папы не задержится, — подтвердил брат.

Леонард Иванович не стал ругать ребят за отсутствие цветных карандашей.

— Знаете ли вы, — сказал он, — что обыкновенный графитный карандаш — настоящий волшебник?

Наташа торжествующе стрельнула глазами на Витю.

— Посмотрите на эти два рисунка (рис. 2 и 3). Чем они различаются?
 — Один клоун веселый, второй грустный, — быстро определила Наташа.

Рис. 2

Рис. 3

— Как ты угадала?
 — По рту, — вмешался Витя. — У одного клоуна уголки губ вверх, а у второго вниз. Поэтому кажется, что один улыбается, а второй чуть не плачет.
 — Вы совершенно правы. Клоуны изображены почти одинаково. Не похожа только линия рта. В результате получились разные физиономии. Это как в слове. Поменяй букву — поменяется смысл. Например, вол и вал. Вол — это животное, а вал...
 — Знаем, — хором ответили Витя и Наташа.
 — Карандашная линия — буква в азбуке художника. Толстая линия указывает на то, что предмет тяжелый, плотный. Тонкая — наоборот. Выучить азбуку рисования — значит прочно овладеть карандашом, научиться уверенно проводить линию. Давайте поупражняемся.
 • От руки карандашом проведите линии в разном направлении (рис. 4). Старайтесь провести их на одинаковом расстоянии друг от друга.

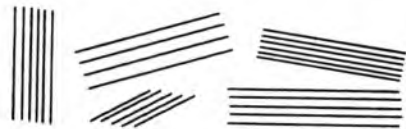

Рис. 4

- Нарисуйте предметы прямыми линиями (рис. 5). Без линейки.
- Нарисуйте круг и овал, не отрывая карандаш от бумаги (рис. 6). Руку не напрягайте, двигайте ею свободно, легко.

Рис. 5

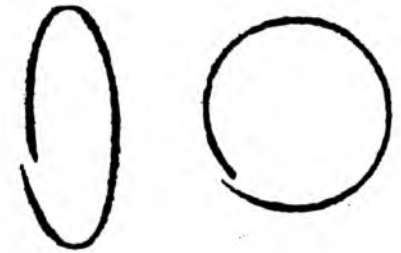

Рис. 6

Есть предметы, которые состоят как бы из двух одинаковых половинок. Если мысленно сложить их посередине, то части совпадут. Эти предметы называются **симметричными**, а линия сгиба — **осью**.
 • Нарисуйте предмет симметричной формы и проверьте изображение осью симметрии (рис. 7 и 8).

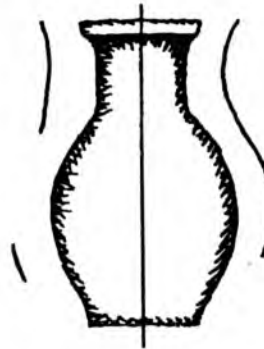

Рис. 7

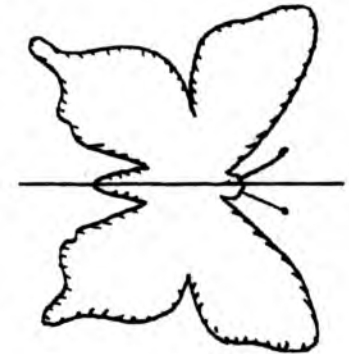

Рис. 8

Штрих — это множество прямых, а иногда и не прямых линий, повторяющихся по форме, движению и толщине и расположенных на равном расстоянии друг от друга. Штрихи

и линии могут иметь разный характер, как и карандаши. Например, твердый (рис. 9) и мягкий (рис. 10).

Рис. 9

Рис. 10

Придумайте, какой характер у этих штрихов (рис. 11 и 12).

Рис. 11

Рис. 12

Чтобы нарисовать пятно карандашом, необходимо класть штрихи плотно друг к другу.

- Нарисуйте пятно (рис. 13).
- Попробуйте нарисовать пятно, то усиливая нажим на карандаш, то ослабляя (рис. 14). Что получилось?

Рис. 13

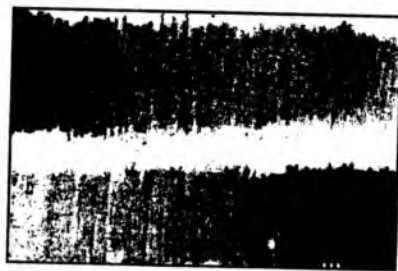

Рис. 14

Оценив работу ребят и похвалив их за усердие, Леонард Иванович сказал:

— Домашнее задание будет простым. Поупражняйтесь в проведении линий, овалов и штрихов. Если где-нибудь заметите линию с интересным характером, обязательно зарисуйте.

Ребята вежливо простились с учителем и во весь дух помчались домой. Девятый вал родительского гнева за развал в квартире им не улыбался.

Тон

— Опять мы домашнее задание не выполнили, — уныло сказал Витя. — Леонард Иванович велел зарисовать интересные линии, а мы их не нашли. Прогонит, честное слово, прогонит!

— А вот и нет! — нашлась Наташа и показала на кота, который сладко спал, растянувшись во весь подоконник. — Смотри, где пух, там мягко, волнисто...

Тут Тихон резко потянулся и выпустил когти.

— ... а где когти, там твердые, острые линии. Давай быстренько изобразим кота, пока Леонард Иванович занят.

Ребята принялись за работу.

Несколько минут спустя в комнату вошел учитель.

— Чем это вы заняты? — поинтересовался он.

Ребята показали рисунки.

— Ага, — сказал Леонард Иванович, — похоже, это мой Тихон.

— Только он какой-то не живой, — пожаловалась Наташа.

— Плоский, — уточнил Витя.

— Это потому, что вы использовали линии, штрихи и пятна одного тона. Его нужно менять, — сказал Леонард Иванович.

Тон — одно из сильнейшее выразительных средств художника. Тонем можно нарисовать как плоский предмет, так и объемный. Тон позволяет зрителю увидеть на рисунке дальние и ближние предметы (пространство). Для этого художник использует светлые и темные тона. В рисовании тон зависит от твердости карандаша и от нажима. Нажмите по сильнее на карандаш — получите более темный тон. Взгляните на Тихона. Под солнышком его шкурка светлее, чем в тени (рис. 15). Или белый лист. Разве он одинаков по тону? Витя, положи руку на бумагу. Видите, лист рядом с ладонью потемнел. Куда бы вы ни бросили взгляд — везде столкнетесь с этим явлением. Многие художники работают тоном. Их называют графики. Свое настроение они передают с помощью тона. Им достаточно двух красок — белой и черной, чтобы показать богатство, разнообразие окружающего мира.

Бесконечный ряд тонов, на одном конце которого белый цвет, а на другом — черный, называется **тональной растяжкой**. Длина ряда зависит от того, сколько разных оттенков серого вы сможете получить. Чем ближе к белому, тем светлее тон, и наоборот, чем

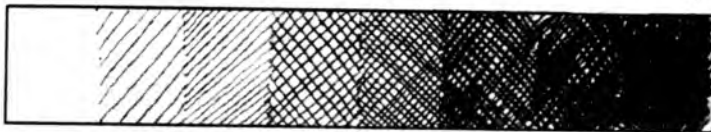
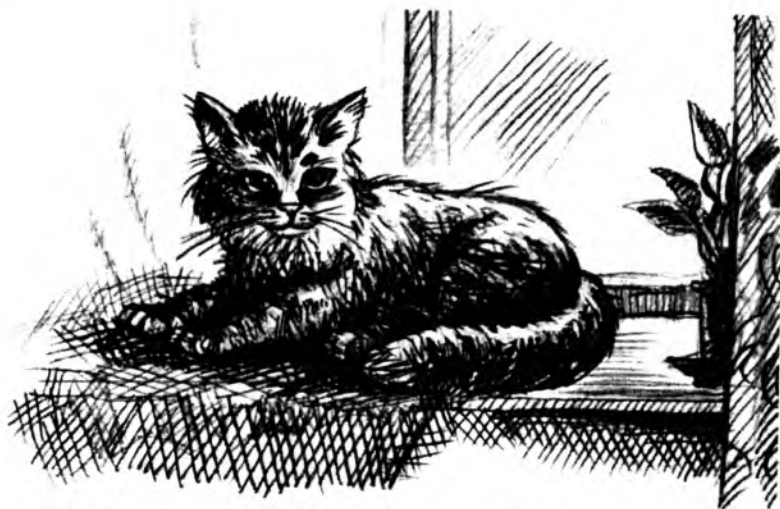

Рис. 15

ближе к черному, тем тон темнее. Главное условие тонального упражнения — это плавный постепенный переход из одного цвета в другой.

Мы с вами уже практиковались в тональной растяжке. Повторим упражнение и сегодня.

- Заштрихуйте несколько прямоугольников, постепенно усиливая нажим на карандаш (рис. 16).

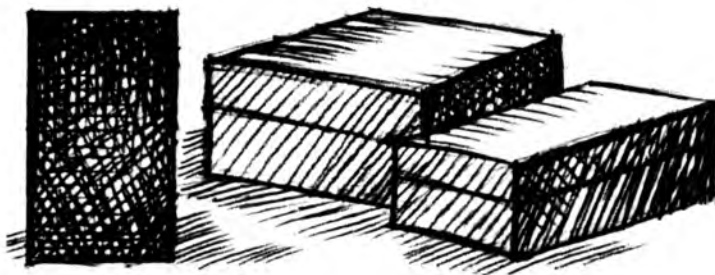

Рис. 16

- Для того, чтобы предмет на рисунке приобрел объем, необходимо использовать штрихи. Попробуйте изобразить катушку и шарик (рис. 17).

Рис. 17

- Я думаю, у вас получится. Верно, Тихон?
- Мурр, — согласился кот.

История с веревочкой

— Хотите немного отдохнуть и поиграть? — предложил Леонард Иванович.

— На что, кроме ремешка, похожа змея? — спросил художник.

— На веревочку, — быстро ответила Наташа.

— Вот мы и понаблюдаем за ней. — Леонард Иванович растянул на столе шнурок. — Как по-вашему, что это (рис. 18)?

— Линия, дорожка, — предположила Наташа.

— Стрела, копьё, — сказал Витя.

Рис. 18

— Хорошо. Что она делает?

— Лежит.

— Летит.

— А теперь (рис. 19)?

— О, изгибается, ползет! — обрадовались ребята.

— Как ползет?

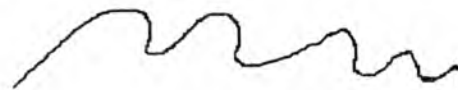

Рис. 19

- Будто подкрадывается.
- Посмотрим, что будет дальше. — Леонард Иванович дернул веревочку к себе (рис. 20).
- Испугалась, убегает! — захлопала в ладони Наташа.

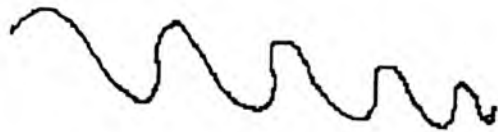

Рис. 20

Рис. 21

- Как убегает?
- Удивленно, — определил Витя.
- А на что она сейчас похожа?
- На волну.
- Ты уверен? — Леонард Иванович поднял веревочку (рис. 21).
- А вот и не угадал, — засмеялась Наташа. — Это столб. Фонарный, — добавила, подумав.
- Как он стоит?
- Гордо! — определил Витя.
- А что теперь с ним происходит? — спросил художник и потряс рукой (рис. 22).
- Дрожит. Замерз беденький, — проскулила Наташа.
- Как дрожит?
- Мелкой дрожью.
- Еще бы! — пробурчал Витя. — Совсем задергали вещь.
- Ладно, — сжалился Леонард Иванович. — Пусть отдохнет. И уронил веревочку на стол (рис. 23).
- Во что она превратилась?
- В пружину, — сказал Витя.

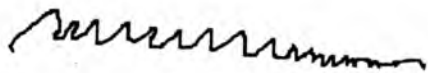

Рис. 22

Рис. 23

- Сломанную, — уточнила Наташа.
- Как закрутилась?
- Легко, быстро, плавно.
- Леонард Иванович развернул веревочку и округлил (рис. 24).
- Что стало?

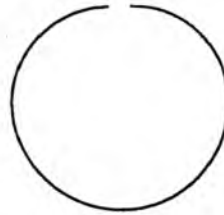

Рис. 24

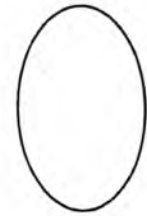

Рис. 25

- Круг, колесо, баранка.
- Как это получилось?
- Вы соединили кончики.
- Вот как много интересных превращений совершила веревочка, — сказал художник. — Она показала нам разные линии, которые очерчивают контуры предметов. Эти линии называют контурными.
- Возьмите карандаш или фломастер — кто что хочет. Я буду показывать, чем дальше займется веревочка, а вы на бумаге отмечайте ее проделки одним движением руки. Начали! Во что превратился круг (рис. 25)?
- В овал, яйцо, огурец.
- Как это сделала веревочка?
- Вытянулась вверх и вниз.
- Можно сказать, заважничала. Нарисовали? — Леонард Иванович восстановил круг (рис. 26) и вновь поменял его очертания (рис. 27). — Что скажете?
- Верхняя часть круга опустилась.

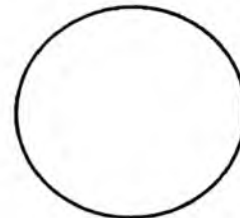

Рис. 26

Рис. 27

- Можно сказать, что круг удивился. На что он стал похож?
- На луну, лодку, пряник.
- Нарисуйте удивленный круг. Что теперь (рис. 28 и 29)?
- Круг съежился, напоминает мятую бумажку.
- Молодцы! Нарисуйте съеженный круг.

Когда ребята закончили работу, Леонард Иванович внимательно посмотрел на них.

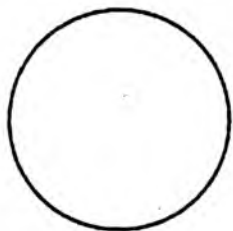

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

— Не знаю, — сказал с сомнением, — справитесь ли вы со следующим заданием. Чувствую, веревочка придумала такое, что и мне не осилить.

— Справимся! — хором пообещали заинтригованные ребята.
— Ну, хорошо. Леонард Иванович сложил веревочку петелькой (рис. 30). — Что это?

— Рыбка, — сказала Наташа.
— Кит, — уточнил Витя.
— У кита всегда фонтан на макушке, а здесь его нет, — заспорила Наташа.

— Не важно, — прекратил раздор Леонард Иванович. — Вы видели, как веревочка нарисовала петлю одним движением. Попробуйте повторить. Потом дорисуйте, что считаете нужным. Я лично думаю...

— Что?

— Так я вам и подсказал! — засмеялся Леонард Иванович.

Ребята выполнили упражнения.

— Теперь придумайте задания друг для друга.

На альбомных листах появились самолеты, горы, конфеты, животные, птицы.

— Понравилась игра? — спросил Леонард Иванович.

— Очень!

— Я рад, — сказал Леонард Иванович. — Сегодня ваше домашнее задание следующее. Сделайте растяжку из 10 квадратов. Рисуя, помните: неправильно проведенную линию можно убрать резинкой, но

злоупотреблять ею не стоит. Только аккуратный, незатертый рисунок производит хорошее впечатление.

Графика

— Скучно, — сказала Наташа, закрашивая очередной квадратик. — Белый, серый, черный... Никакого разнообразия! Можно я возьму цветные карандаши?

— Только настоящие художники работают цветом. Мы пока — учимся, — сурово напомнил Витя.

— Дойдет дело и до цветных карандашей, — пообещал Леонард Иванович. — Я уже говорил вам о художниках-графиках. Им достаточно и одного цвета. Но при том нельзя забывать, что у него существует множество оттенков. Имея белый лист и черный карандаш, график может вполне правдоподобно изобразить черточками любой предмет. Почему черточками?

— Черточка — основа рисунка. Она бывает короткая, длинная, жирная и тонкая, — как в школе ответил Витя.

— Правильно! Именно от черточки (линии, штриха) получил название этот вид искусства. **Графика** в переводе с греческого языка означает «черчу, пишу, рисую».

Наташа хмыкнула:

— Искусство! Да я — чирк! чирк! — за пять минут изрисую вам лист.

Леонард Иванович усмехнулся:

— Зачиркать бумагу можно действительно быстро. А вот создать черточками рисунок — для этого нужно время, терпение и мастерство. Вы работайте. А я расскажу-ка вам историю.

— Давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве жили-были два замечательных художника. Один был замечателен тем, что любил работать на природе, подальше от суеты. И картины у него получались тихие, умиротворенные. Люди, глядя на них, становились добрей и ласковей.

Другой художник был замечателен тем, что всем и всюду расхваливал себя. Иной раз так разболтается, что работу забудет кончить в срок. «Где картина?» — спрашивает заказчик. А он в ответ руками разводит. Только тогда и умолкал, когда заказчик назад деньги требовал.

И вот однажды кто-то попрекнул его, что первый художник лучше. «Как так? — возмутился хвостун. — Не может быть такого! Я самый лучший художник на свете!»

«Сравним», — сказали люди.

Мимо проходил первый художник. Ему объяснили, в чем дело. Тот согласился на состязание.

Только схожу в горы, за мольбертом, — сказал.

Струсил! Струсил! — захихикал хвастун.

Первый художник не стал спорить. Сел перед домом и задумался, поигрывая угольком, который подобрал тут же.

Хвастун обрадовался, что победа ему обеспечена: не будет же соперник рисовать пальцем! Разложил мольберт, развел краски... Долго он трудился, долго раздувал щеки, демонстрируя, сколько мастерства вкладывает в холст. Наконец, смахнул пот со лба: «Ликуй, народ!» И вправду, картина удалась на славу. Наслушавшись похвал, хвастун подошел к первому художнику. Тот сидел на прежнем месте. Только у стены перед ним стоял мольберт, покрытый тканью. Видно, кто-то пожалел бедолагу и принес.

«Ну, показывай свою мазню!» — сказал хвастун.

«Нечего мне показывать, все на виду», — ответил художник.

«Шутишь!? — разозлился хвастун. — Ну, так я сам сорву эту тряпку!» — Он рванулся к мольберту и взвыл от боли.

И мольберт, и ткань были нарисованы угольком на стене.

— Поучительная история, — сказал Витя.

— А что было дальше с хвастуном? — спросила Наташа.

— Когда он вылечил руку от перелома, тогда отправился в горы к первому художнику постигать искусство рисования.

— Да-а, — протянула Наташа. — Наверное, графика и вправду искусство, хотя и не цветное.

— Насчет цвета ты ошибаешься, — сказал Леонард Иванович. — В графике действительно часто используются белые и черные пятна и линии. Но разве в жизни их нет? Вот ваза у окна. На фоне солнечного света она кажется темной, почти черной. А поставьте ее против темной стены — сразу посветлеет. Сочетание темного и светлого очень помогает художнику-графику передавать предметы правдоподобно. Однако он вправе выбрать и другие цвета карандашей. Черный не обязателен. График может нарисовать картину синим цветом, используя разные его оттенки, может оранжевым и т. д. А черный цвет просто связан с историей появления этого искусства. Слово «карандаш» на тюркском языке означает «черный камень». «Кара» — «камень», «аш» — «черный». Именно черным камнем или углем рисовали в древности люди. Графитный карандаш был изобретен в XVI веке.

Уголь до сих пор применяется в графике, только в виде не камня, а палочки. Рисунки, выполненные углем, намного ярче,

точнее, графичнее, чем карандашные. Кроме угля и карандаша, в графике используется тушь. Ею рисовать труднее, нужно ловко владеть пером.

— Ясно, — сказала Наташа.

— А теперь, — Леонард Иванович шутливо сдвинул брови, — контрольная работа. Пишем диктант.

— Диктанты я в школе устал писать, — сообщил Витя и зевнул для наглядности.

— Это не обычный диктант, а графический, — успокоил его художник. — Возьмите альбомный лист. Карандашом разделите на четыре части. Я буду показывать вам карточки, на которых нарисованы штрихи, линии, овалы. Вы должны внимательно на них посмотреть и запомнить. После того, как я уберу лист, нарисуйте увиденное. Проверим, чему вы успели научиться. Заодно выясним, какая у вас память. Приготовились? Начали.

Ребята трудились на совесть. В результате все у них получилось отлично. Леонард Иванович их похвалил.

Три основных цвета

Витя с Наташей как зачарованные стояли у освещенной витрины магазина и во все глаза глядели на коробку с 60 цветными карандашами.

— Да... — сказал Витя.

— Нет! — подтвердила Наташа.

— А зачем? — раздался знакомый голос.

Ребята обернулись. Позади стоял Леонард Иванович.

— Я уже пять минут наблюдаю за вами, — сказал он. — и никак не могу понять: что это вы распечалились?

— Да коробка... — вздохнула Наташа.

— Именно такая нужна настоящему художнику, — договорил Витя. — А у нас всего 12 карандашей на пару.

— Я так и понял, — улыбнулся Леонард Иванович, — так я скажу, зря тоскуете, друзья. Настоящему художнику хватит и трех карандашей.

— Как это? — удивился Витя.

— Элементарно, Ватсон. Пойдем, я вам объясню.

Компания двинулась по улице.

— В изобразительном искусстве существуют **три основных цвета** — синий, желтый и красный. Остальные получаются из них.

• Смешаем синий и красный — явится фиолетовый.

• Смешаем синий и желтый — родится зеленый.

- Смешаем красный и желтый — образуется оранжевый.
- Смешаем все три — выйдет коричневый.

Прибавим какой-нибудь цвет — получится оттенок. Вариантов — тысячи. Закон действует и для карандашей и для красок. Так что не зачем тосковать о каких-то шестидесяти цветах. Хотите покажу фокус? — Леонард Иванович остановился и вынул из кармана три маленьких волчка. — Из каких треугольников состоит? — показал один волчок.

— Желтых и синих.

— Раскручиваю его. Какой цвет видите?

— Зеленый, — удивились ребята. — Вы нам фокус показываете?

— Попробуйте сами.

— Я возьму самый яркий волчок с красными и желтыми треугольниками, — сказала Наташа. — Раскручиваю. Надо же, стал оранжевым!

— А я попробую с синими и красными треугольниками, — решил Витя. — Поехали!

— Фиолетовый, — восхитилась Наташа.

— Вот такие фокусы вытворяют наши глаза, — сказал Леонард Иванович. — Идемте дальше. Дело в том, что мы не успеваем следить за каждым из треугольников, нарисованных на волчке. Треугольники сливаются для нас в один. При этом меняют цвет.

— А можно я покажу ваш волчок ребятам в школе? — спросил Витя.

— Конечно. Только смастерить его ты можешь и сам. Возьми белую плотную бумагу. Нарисуй круг. В нем проведи три линии. Они должны пересечься в центре и разделить круг на шесть частей. Три сектора закрась, например, красным, остальные синим цветом. Вставь в центр тонкую деревянную палочку. Волчок готов.

Ну вот мы и пришли. Теперь — ваше домашнее задание. Попробуйте порисовать карандашами трех основных цветов. Остальные пока забудьте. О них мы поговорим завтра.

Теплый и холодный цвет

— Леонард Иванович, Вы однажды сказали, что цветные карандаши нельзя мочить. Почему же Вы сами рисуете по мокрому листу? — попрекнула учителя Наташа.

— Нельзя делать замечания старшим, — дернул ее брат.

— Я не балуюсь, — заверил ребят художник. — Это не графитные карандаши, а акварельные. Их используют так же, как акварельные

краски, то есть разводят в воде. Только не мочат, а рисуют по мокрому. Они яркие, сочные. И рисунок получается красочней. Вообще-то ими можно работать и по сухой бумаге. Например, можно ту часть предмета, которую необходимо сделать броской, нарисовать по сырой бумаге, а закончить рисунок теми же карандашами, но только тогда, когда бумага высохнет.

— И я так хочу! — сказала Наташа, схватила самый пузатый карандаш, смочила бумагу, провела карандашом и... На бумаге не осталось ни следа.

— Опять фокус? — обрадовалась Наташа.

— Этот карандаш называется восковым, — объяснил Леонард Иванович. — Он сделан на основе воска. Воск в воде не растворяется, поэтому рисовать таким карандашом нужно на сухой бумаге. Нажимать на него можно, как и на обычный карандаш. В зависимости от силы нажима цвет получается более или менее ярким. Стирать восковую линию резинкой нельзя — только соскабливать. Но будь осторожна, не порви бумагу. Кстати, при помощи воскового карандаша можно действительно сделать фокус. Раскрасим лист восковыми карандашами. Теперь зальем черной краской.

— И где же фокус? Просто испортили лист и все, — огорчилась Наташа.

— Не торопись. Пусть слегка подсохнет.

— Теперь беру перо, которым раньше писали наши бабушки и дедушки, и слегка соскабливаю краску. Что видите?

— Салют, — сказал Витя.

— Точно! Такой же яркий! — согласилась Наташа.

— Запомните фокус, покажите друзьям. А теперь задание. Вот изображения двух абсолютно одинаковых замков. Ваша задача — раскрасить их.

— Запросто! — пообещала Наташа.

— Но есть условие. Сначала представьте, кто является хозяином вашего замка.

Прошло некоторое время. Ребята с увлечением рисовали. В комнату вошел Тихон. Он осторожно, чтобы не помешать, приблизился к столу и вспрыгнул на пустой стул. Сперва кот заглянул в Витин рисунок. Там царил холод и мрак. Тяжелые свинцовые тучи окружали шпили замка. По серым стенам струились мутные ручьи. Замок зловеще смотрел на кота бойницами, которые Витя обвел черной краской, специально намочив акварельный карандаш, Тихон ошетинился и повернулся к Наташе. Раскрашенный ею замок переливался всеми цветами радуги. Порхали

райские птицы. На окнах трепетали занавески в горошек. Стены обвивал плющ. Весело светило солнце. На небе не было ни облачка. Тихон потянулся и, нежно замурлыкав, улегся вдоль Наташиного рисунка, словно захотел пожить в чудесном замке.

— Закончили работы? — спросил Леонард Иванович. — Давайте полюбуемся, что у вас получилось. Вот это да! Замки были совсем одинаковыми, а теперь их невозможно узнать.

— У меня замок доброй феи, — сказала Наташа.

— А у меня злого волшебника. Он заколдовал всю землю и всех жителей, — промолвил Витя.

— И поэтому ты использовал только холодные цвета?

— Да!

— От твоего рисунка у меня мороз продирает по коже, — пожаловалась Наташа. — Зато от моего рисунка даже Тихону тепло. Смотри, как разнежился.

— Это потому, что ты использовала теплые цвета, — пояснил Леонард Иванович. — Они похожи на солнышко, яркие, согревающие. Чтобы определить, какой цвет — теплый или холодный, достаточно сравнить его с серым фоном. Положим желтую бумагу на серую. Какое ощущение появилось?

— Тепло. Солнечно.

— А теперь возьмем синюю бумагу, положим на тот же серый фон. Что чувствуете?

— Холодно. Мрачно.

— Поняли разницу? Попробуйте определить другие цвета.

— Я возьму красный. Ага, по-моему, он теплый, — радостно поведала Наташа.

— А я возьму зеленую бумагу. Что-то не понятно, — сказал Витя. — Леонард Иванович, зеленый цвет какой — теплый или холодный?

— Зеленый цвет — составной. Если вы помните, он складывается из...

— Желтого и синего, — ответил Витя.

— Желтый цвет обычно теплый. А синий — это холодный цвет. Поэтому зеленый бывает и холодным, и теплым. В зависимости от оттенка.

— Неужели желтый солнечный цвет может быть холодным? — удивилась Наташа.

— А ты вспомни солнце зимой. Светит да не греет, — засмеялся Витя.

— Все дело в том, что цвет может иметь **оттенок**, — сказал Леонард Иванович. — Вот посмотрите, на столе лежит...

— Тихон, — засмеялась Наташа.

— Брысь! — прогнал художник кота. — На столе яблоко, рядом виноград. Яблоко какого цвета?

— Красное.

— А виноград?

— Синего, — определил Витя.

— Фиолетового, — поправили Наташа.

— Нет, синего, — заспорил Витя.

— Каждый из вас прав, — погладил ребят по голове Леонард Иванович. — Ты, Витя, глядишь с той стороны, где тень от яблока не падает на виноград, а ты, Наташа, — где падает. Поэтому тебе кажется, что виноград фиолетовый. Просто красноватая тень яблока изменяет синий, основной цвет винограда, и передает ему свой оттенок. Я уже говорил, оттенок появляется тогда, когда смешивают цвета. Мы говорим, желтый с оттенком зеленого или желтовато-зеленоватый.

— Значит, когда к теплomu цвету добавляют холодный, то может получиться холодный? — спросил Витя.

— Или теплый — в зависимости от того, какого цвета больше. Но не только цвета рассказали мне, кто живет в ваших замках, подсказали характеры линий. Витя использовал агрессивные, острые линии, Наташа — мягкие, спокойные, волнистые, закругленные. Все это: и цвета, и линии, штрихи, помогли вам обрисовать хозяев замков.

Домашним заданием нынче будет нарисовать свое настроение. Чтобы я понял, какое оно — грустное, веселое, тревожное... Вы уже знаете, при помощи чего это можно сделать.

Для чего создает картину художник

Витя поставил художника в тупик:

— Леонард Иванович, зачем вы пишете картины?

— Не понял.

— Ну, для чего Вам это надо?

— Какой ты, Витя, бестолковый! — поспешила на выручку учителью Наташа. — Чтоб повесить на стену, чтоб было красиво. Правда, Леонард Иванович?

— А если картина о плохом настроении? — возразил Витя. — Повесишь на стену и помрешь от тоски раньше времени.

— Ты прав, и такие картины бывают, — задумчиво сказал художник.

— Так зачем они нужны?

Леонард Иванович помолчал.

— Когда тебе весело, ты рассказываешь об этом друзьям? — спросил он наконец.

— Конечно, — удивился Витя.

— А когда обидно?

— Я — да, — ответила Наташа. — Но не всем и по секрету.

— А я — нет, впрочем, иногда. Папе, — мужественно признался Витя.

— Вот и художник рассказывает людям о том, что его занимает. Только он рассказывает не словами, а через свои картины. Вот, например, работа древнего художника, — Леонард Иванович раскрыл книгу. — Когда-то он изобразил на стене пещеры бегущую лань и человека с луком в руке. О чем хотел рассказать нам художник?

— Наверное, об охоте, — предположил Витя.

— Правильно. И хотя перед нами примитивный, простой рисунок, он очень выразителен. Сейчас художники создают более сложные произведения, не всегда легко понять, что изображено. Но и в них есть смысл. Каждый из нас раскрывает его по-своему.

Вот картина А. Куинджи «Ночь на Днепре». — Леонард Иванович перевернул страницу. — Волны могучей реки будто заснули под колыбельную серебристого месяца. Ничто не нарушает сказочного сна. Художник хотел показать нам умиротворенную красоту природы. И у нас на душе от этой картины становится тихо и светло.

А вот картина К. Моне, называется «Скалы в Бель-Иль». Что вы чувствуете при первом взгляде?

— Страшно, — передернула плечами Наташа.

— Какая-то неуловимая угроза идет от скал, — продолжил художник. — Небо затянуто серой пеленой. Ни проблеска света. Не это ли наводит нас на мысль об опасности? Что чувствовал Моне, когда писал эту картину?

— Наверное, то же, что и мы, — сказал Витя. — Ведь он был там, на скале, дышал грозным воздухом. Неужели он передал нам свои чувства?

— Давайте посмотрим следующую картину. И на ней изображены скалы. Она так и называется — «Скалы малой гавани на острове Капри», художник Сильвестре Щедрин.

— О, это уже не скалы, а скалочки, — засмеялась Наташа.

— Ты имеешь в виду, что они напоминают сказочный дворец, — перевел Леонард Иванович. — А почему? Не потому ли, что над ними чистый небосвод, под ними — спокойное море, и сами скалы, облитые добрым солнечным светом. — Ну да, они совсем другого цвета, — подтвердила Наташа.

— Только ли дело в цвете? Созерцая две картины про скалы, мы испытали два совершенно противоположных чувства: тревогу

и покой. Так, может быть, задача художника — не столько показать красивый вид, который открылся ему, сколько поделиться чувством, которое им овладело. В этой книге о Сильвестре Щедрине написано: «Он пришел и увидел, как хороши море, скалы и небо. И слезы вернулись ему на глаза. Как славно, что он умеет передавать красоту на холсте! Чтоб люди увидели и поняли, как мир прекрасен». Вот в чем задача художника! Не в робком подражании природе, не в расчетливом подборе цветов, а в передаче живого чувства. Картина — зеркало настроения художника. Ему грустно, и все вокруг приобретает блеклый оттенок, страшно — и все становится слепящим, резким, опасным. А развеселится — и солнышко расцветет, как на именинах. Одному легче рассказать о своем настроении словами, он сочиняет сказки и стихи, другому удобнее звуками, и он сочиняет музыку, третьи выражают себя красками. Я из числа «третьих». Теперь вы поняли, почему я пишу картины?

— Ребята кивнули.

— Тогда вот вам домашнее задание. Вспомните свое настроение и природу в эти дни. Какой она была? Какие цвета в ней преобладали? Зарисуйте и покажите мне. — Леонард Иванович закрыл книгу.

Пейзажисты

— Леонард Иванович, а как называется художник, который рисует травы, березы, облака?

— **Пейзажист.** От французского слова «пэи», что означает «страна». Вся страну, конечно, не вместить в картину, но и по березке можно узнать о ней многое. Например, то, как прекрасна эта страна и как влюблен в нее художник. Ведь важна не сама березка, а то, как написал ее художник. А написал он ее по-своему, потому что увидел своими глазами. И тем, что ему открылось, пейзажист поделился с людьми.

— Вы меня извините, Леонард Иванович, но, по-моему, рисовать природу скучно. Куда интереснее изображать людей. Они работают, движутся. А природа... Деревья стоят, как столбы. И завтра будут стоять и послезавтра. И небо вечно висит над головой, — заявил Витя.

— Ошибаешься, — улыбнулся Леонард Иванович. — Изображать природу очень интересно. Каждый миг она изменяется. То луч солнышка выглянет, то снег повалит. Вот, кстати, снег. Вроде белый, а сколько у него оттенков! Он может быть чисто белым, как на картине А. Пластова «Первый снег». Хотя художник выбрал неяркие цвета, но именно они больше всего подошли для ноябрьского снега. Что еще подчеркивает его белизну?

— Наверное, ворона. Она — словно черная клякса на моем альбомном листе, — сказала Наташа.

— Правильно. Прикрой ее мысленно рукой, а потом отведи руку — и поймешь, что именно эта крупная серая с черными крыльями птица на свежем снегу делает снег еще белее. Таков закон контраста. К контрастным цветам относятся черный и белый, синий и оранжевый, желтый и фиолетовый, красный и зеленый. Контрастные цвета подчеркивают яркость друг друга.

— А я вчера вечером видела фиолетовый снег, — сообщила Наташа.

— А розовый ты не видела? — спросил Леонард Иванович. Витя засмеялся.

— Я не шучу, — сказал художник. — Снег бывает и розовым, как на картине Б. Кустодиева «Масленица», и голубым, как на картине И. Грабаря «Мартовский снег».

В зависимости от освещения предмет меняет окраску.

— Изменяется оттенок, — сообразил Витя. — Заходящее красное солнце придает снегу розовый оттенок.

— Молодец, Витя! Между прочим, природу любят описывать не только пейзажисты, но и поэты. Вот, например, отрывки из стихотворений.

Мороз и солнце;
День чудесный.

(А. С. Пушкин)

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела.

(А. С. Пушкин)

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

(А. С. Пушкин)

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые.

(И. С. Тургенев)

— О каком времени года рассказывали поэты?

— О зиме, — ответила Наташа.

— Природу отображают и музыканты. Когда мы путешествуем по лесу, то невольно вспоминаем какую-нибудь песню. А уж композитор не только вспоминает, но и сочиняет. Вот, например, как прекрасно описал времена года композитор А. Вивальди. Послушайте и попробуйте догадаться, что изобразил он в этой музыке, — Леонард Иванович включил магнитофон.

— По-моему, лето, — сказал Витя.

— А теперь?

— А вы как думаете? — схитрила Наташа.

— Я слышу первую зимнюю вьюгу. По одной только мелодии мы смогли догадаться о том, что хотел изобразить композитор. И это потому, что он вложил в нее свои чувства. Создавать музыку, как и любое произведение искусства, невозможно без выражения своих чувств.

— Как странно, — сказал Витя. — И поэты описывают природу, и пейзажисты, и композиторы. Все писатели-описатели!

— Правильно, — согласился Леонард Иванович. — Только называются они обобщенно не «писателями-описателями», а художниками. Если, разумеется, они мастера.

— Приходил к нам мастер, — поделилась Наташа. — Хотел кран починить. Рылся-рылся в сумке... Все какой-то инструмент искал. Так и не нашел. Кран до сих пор течет.

— Ну, этого художником не назовешь! — осуждающе покачал головой Леонард Иванович. — У настоящего художника инструмент всегда под рукой.

— Как у того, что победил хвастуна, — вспомнила Наташа.

— Как у вас, — добавил Витя.

— Вот и посмотрим, какие у меня инструменты. Ага! Акварель. Из акварельных красок самые лучшие «Нева» и «Черная речка». Хороши также медовые: их поверхность блестит. Для акварели подходит кисть мягкая беличья или колонковая круглой формы.

Еще есть большая банка для воды и палитра. На палитре разводят краску, чтобы получить нужный цвет. Палитрой может послужить белая керамическая плитка, оргстекло, блюдце и даже лист белой бумаги. Пожалуй, пора вам испытать акварель. Какой альбом нужен для красок, вы знаете. Готовьтесь к следующему занятию!

Техника акварели

— У каждой краски есть свои секреты, — предупредил Леонард Иванович. — У акварели — тоже. Если бумага из-под слоя краски как бы светит, значит все сделано правильно: рисунок

солнечный и радует глаз. Но если видна только краска, цвета мрачные, рисунок «тяжелый», значит вы допустили ошибку. Поупражняемся.

Обмакните кисточки в воду, чуть отожмите и наберите кончиками краску. Попробуйте цвет на палитре. Если хотите посветлее — добавьте воды, потемнее — краски. Мы уже говорили, что существуют три основных цвета. Это...

— Красный, синий и желтый, — хором ответили дети.

— Молодцы! Чтобы получить на палитре зеленый цвет, вам понадобятся...

— Желтый и синий цвета.

— А для того, чтобы сделать из красного розовый...

— Я добавлю воды, — пробормотала Наташа, — как здорово! Краска расплылась и посветлела!

— Аquareль прозрачна, — продолжил Леонард Иванович. — Можно один цвет класть на другой. Таким образом, усиливают яркость цвета или получают новый. Попробуйте. Этот способ называют лесировкой. Новый слой краски наносят на уже высохший.

Если приложить всю кисть к бумаге (художники говорят «примакнуть на бумаге»), то останется след, похожий на лепесток.

Если чередовать «лепестки» разного цвета, например желтого и красного, то издали или прищурясь вблизи можно увидеть оранжевый цвет. Этот способ рисования называют «**пуантилизм**».

Сейчас я покажу очередную фокус. Берем два листа бумаги: один волшебный (бумага должна находиться в стадии высыхания), другой обыкновенный. Рисую на волшебном листе три лепестка малиновой краской и рядом три фиолетовой...

— Ой! Краски поплыли друг на дружку! — удивилась Наташа.

— Кажется, я это уже видел, — растерялся Витя.

— Как много вы знаете! — вслух подумала Наташа.

— Станешь много читать, будешь знать не меньше моего.

Успокойся, Витя, память тебя не обманывает, — сказал Леонард Иванович.

— Вспомнил! — крикнул Витя. — Аquareльные карандаши! Вы рисовали ими по мокрой бумаге.

— Да, этот способ рисования называется «**по сырому**». В результате рисунок получается пушистым, с размытыми контурами. А на сухой бумаге контур выходит сухой, четкий. Давайте и вашу бумагу сделаем «волшебной». Возьмите кисточку покрупнее, окуните в воду, смочите листы. Положите кисточки, вытяните руки над бумагой, закройте глаза и медленно сосчитайте: «Раз, два, три, бумага волшебная — смотри!» Так надо сказать 3 раза.

Теперь давайте нарисуем волшебные цветы.

Ребята выполнили упражнение.

— Еще можно изобразить елочные ветки и густую елку. Снова сделайте бумагу «волшебной». Тонкими кисточками возьмите зеленую краску и примакните их так, как растут иголки. Вот вами и веточка. Веточка за веточкой — вытянулась целая елочка.

Этот способ удобно использовать для изображения пушистых предметов, тумана — всегда, если необходимо, чтобы один цвет плавно перешел в другой.

Дома порисуйте аquareлью, применяя все способы, о которых я рассказал. Попробуйте их сочетать. Только не забудьте: «пуантилизм» работает по сухой бумаге.

Как рисовать пейзаж

Тихон сомлел на подоконнике, ребят разморило за столом. Душно, жарко...

— Хватит! — сказал Леонард Иванович, потягиваясь. — Отправляемся на охоту.

Ребята встрепенулись.

— Я возьму ружье, — сказал Витя. — Оно, правда, игрушечное, но ведь и охота не настоящая.

— Ошибка-аешься, — протянул учитель.

— А кого мы будем ловить?

— Интересные пейзажи. Ну-ка, марш к родителям. Спросите разрешение на прогулку, а я пока приберусь в комнате.

— И Тихона закройте на кухне. Пейзажи на полу нам больше не нужны, — посоветовала Наташа.

И вот они уже далеко за городом. Свистят птицы, шелестят березы, посверкивает река.

— Слушайте меня внимательно, — велел Леонард Иванович. — Рисование пейзажа начинается с выбора уголка природы. Кто что хочет рисовать?

— Мне нравятся деревья, — сказала Наташа.

— А мне — река — подумав, сказал Витя.

— Очень хорошо! Раскрыли этюдники. Расположили листы: вертикально (узкой стороной вверх) или горизонтально (узкой стороной в бок). Разделили бумагу линией на две части: небо и землю (рис. 31 и 32). Это линия горизонта.

Ребята разместили листы.

— Вы знаете, что такое план? — спросил Леонард Иванович.

— Э... — сказал Витя.

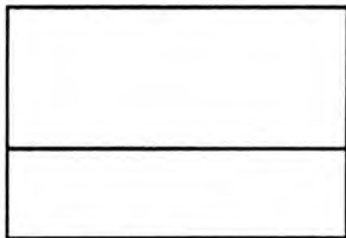

Рис. 31

— Планом называют взаимное расположение частей, порядок чего-либо. На картине бывает передний, средний и задний план. Передний план составляют крупные предметы, средний план — помельче, задний ...

— ... совсем маленькие, — догадалась Наташа.

— Умница! Планы помогают художнику передать расстояние. Лист ведь плоский. Вон ту березку не засунешь вглубь. Кстати, как ты думаешь, она высокая или низкая?

— Конечно, высокая! — опередил сестру Витя.

— А кажется совсем маленькой. Пространство как бы вжало ее. Художники приметили это и взяли на вооружение, помещая близкие предметы на переднем плане, то есть рисуя крупно, а дальние на заднем, то есть ...

— ... рисуя маленькими, — поспешила Наташа.

— Как в жизни, — пояснил Витя Наташе.

— Итак, ближе — крупно, дальше — мелко, — продолжил Леонард Иванович. — Это **первый закон рисования пейзажа**.

Второй закон. Чем дальше предмет, тем он размытее. Вы видите на той березке листочки? Нет. Перед нами общий контур дерева, его образ. Я бы даже принял его за дуб, если б не знал: у березы крона похожа на грушу, а у дуба — на яблоко.

— Листочки рисовать не надо, — отметила Наташа.

— Водички, водички побольше, — дополнил Витя.

— **Третий закон пейзажа.** Расстояние изменяет цвет предмета. Краски как бы начинают делиться на две группы — удаляющиеся и приближающиеся. К первой группе относятся все холодные цвета, включая холодный зеленый, и их оттенки, ко второй — все теплые цвета, включая теплый зеленый, и их оттенки. Кроме того, цвет от расстояния теряет яркость. Средний и задний по сравнению с первым выглядят белесым и выцветшим.

Все запомнили? Приступайте к работе.

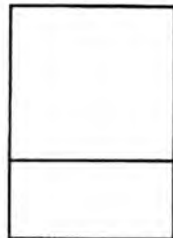

Рис. 32

Колобок и птицы

— Как успехи, пейзажисты? — спросил Леонард Иванович. — Что ж, для первого раза неплохо. Но надо тренироваться. Выполните упражнения. Наташа, слушай:

Не лежалось на окошке,
Покатилось по дорожке.

Что это?

— Колобок.

— Правильно. Нарисуйте, как Колобок катится по дорожке. Теперь стихи тебе, Витя:

Зазвенели ручьи,
Прилетели птицы,
В окна к нам с утра стучат
Бойкие синицы.

О каком это времени года?

— О весне, конечно.

— Нарисуй весну и прилетевших птиц. А я приготовлю сюрприз.

— Сюрприз?! — весело переглянулись Наташа с Витей.

Пока ребята выполняли задания, Леонард Иванович поставил на мольберт доску, прикрепил к ней пушистый материал, взял бумагу и начал рисовать. В скором времени на бумаге появились изображения домов, людей и дороги.

— Мы закончили, — в один голос крикнули ребята.

— Проверим. — Леонард Иванович подошел к ним. — Рисунок Наташи. Колобок, удаляясь, становится все меньше. Хорошо. Деревья, уходя в даль, укорачиваются и меняют цвет с тепло-зеленого на зеленый холодный. Молодец! Все правильно.

Рисунок Вити. Солнечный день. Вдалеке серые, блеклые горы. Допустим. Птицы. Много птиц. Что-то в них странное. А?

— По-моему, все верно, — сказал Витя.

— А по-моему, ты большую птицу нарисовал вдалеке, над горами, а маленькую посадил на первый план, — заметила Наташа.

— Но если орел больше!

— Интересно, на сколько? Если твой орел прилетит на первый план, то задавит не только маленькую птичку, но и всех нас, — съехидничала Наташа.

— Будем надеяться, что это не случится, — сказал Леонард Иванович. — Витя, ты забыл первый закон пейзажа: расстояние уменьшает изображение. В следующий раз учти. Пошли посмотреть мой

сюрприз. Я сделал макет рисунка. Здесь все движется. Как вы думаете, о чем картина?

— Шел человек по улице, глядел по сторонам. Искал он дом знакомого, а адреса не знал, — продекламировал Витя.

— Молодец. — Леонард Иванович смахнул аппликацию с места. — Поможем хорошему человеку попасть в гости. Сначала расположим дорогу и дома. На передний план поставим изображение...

— ... первого этажа большого дома, — предложила Наташа.

— На средний план — два этажа большого дома, — сказал Витя. — Дальше три этажа, четыре и так до крыши.

— Почему не наоборот? — спросил Леонард Иванович.

— Потому, что чем дальше дом, тем меньше он размером. Вблизи он кажется до неба и виден только первый этаж, а вдали он — с нас, и можно рассмотреть даже чердак.

— Это мы отложим на потом, — сказал Леонард Иванович. — Представим, как человек подошел к первому дому, второму, третьему. Изменялась его фигура по мере удаления от нас или нет?

— Да, — ответил Витя.

— Расположим фигурки. Витя, выбери человечка для переднего плана.

— Я прикреплю самого большого, яркого, у которого видна каждая деталь.

— Наташа, выбери фигурку для заднего плана.

— Я возьму самую маленькую.

— А я прикреплю оставшуюся на средний план.

— Получилась настоящая картина. Здорово! Так можно расположить детали и посмотреть, правильно ли все учтено, — сказал Витя.

— Художники часто используют этот прием, когда создают сложные, многофигурные композиции, — сказал Леонард Иванович. — Запомните картинку и повторите дома красками или карандашами. Можете добавить свои детали.

Изображаем движение

— Я закончила рисунок, но он мне не нравится. Не могу я изобразить, как человек двигается. И вообще, то у него ноги короткие, то голова длинная. Урод какой-то! — посетовала Наташа.

— Даже настоящему художнику не легко дается изображение движений, — утешил Леонард Иванович. — Когда человек в покое, у тебя есть время изучить его лицо, фигуру, поразмышлять над его характером. А как поймешь характер, если человек постоянно вертится, да еще

молча. Даже надпись не прочтешь на боку, как у карандаша. И не маркируют людей-то. Вот незадача! Однако внимательному наблюдателю движение не помеха, а подспорье. Вот впереди тебя идет девочка. Лица ее ты не видишь. Но ты сразу узнаешь свою подружку. Почему? Потому что характер у каждого особенный, он проявляется не только в словах или внешности, но и в походке, жестах. Настоящий художник изобразит кого-нибудь в характерном, лишь ему присущем виде — и все говорят, что портрет похож. И не видят, что голова длинная, а ноги короткие. Нужно научиться подмечать особенности. Начнем с птиц. Подойдите к окну. Витя, опиши воробья.

— Воробей прыгает на двух лапках. Кажется, будто они связаны.

— Наташа, опиши ворону.

— У вороны ноги длинные. Она шагает широко, закидывает под крылья черные колени, то и дело наклоняет голову набок, что-то рассматривает на земле, иногда постукивает клювом, ищет, чем бы полакомиться. Испугалась. Полетела. Ноги болтаются. Концы крыльев растопырены, как пальцы. Крылья похожи на черные перчатки!

— Ворона — очень деловая особа. Она летает исключительно по важным делам, — улыбнулся Леонард Иванович. — Переключим внимание на людей. Вот идет женщина. В руках у нее тяжелые сумки, плечи опущены. Одна рука ниже другой.

— Значит, сумка тяжелее, — догадался Витя.

— Молодец! А вот рабочие выгружают из машины шкаф. Шкаф тяжелый. Один человек подставил спину, согнул. Другой поддерживал шкаф, туловище откинуто назад, руки прямые. Понесли. Поглядим на грузовик. Слышите: зарычал. Сейчас тронется с места. Ага! Присел на колесах, чуть-чуть поддал назад и покатился вперед.

— Словно фильм замедленный посмотрели! — захлопала в ладоши Наташа.

— А вы видели, как прыгает резиновый мячик?

— Конечно! — ответили ребята.

— Сможете подробно описать?

Витя фыркнул:

— Прыгает и все.

— Все, да не все, — возразил Леонард Иванович. — Когда мячик ударяется о землю, он становится плоским, как зернышко. Поднимаясь, удлиняется, как слива, и только затем округляется.

— А есть правила, чтобы все это изобразить? — спросила Наташа.

— Спросим веревочку, — предложил Леонард Иванович, — она помогла нам освоить линию, научит и рисовать движения. Я из нее сделал человечка. Ну-ка, веревочка, шевелись! Витя, что ты видишь?

— Человечек сначала стоял, потом пошел, побежал и в конце ползет (рис. 33, а).

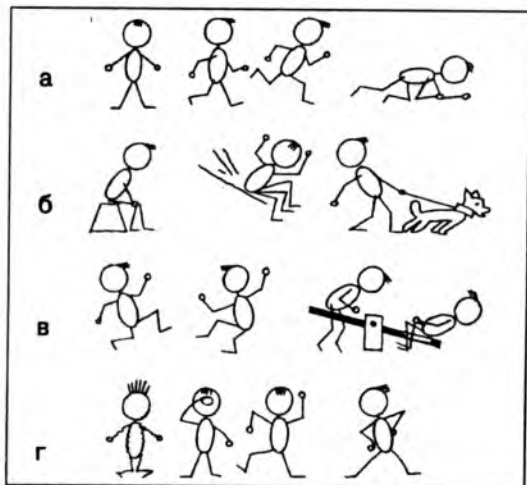

Рис. 33

— Наташа?

— Человечек отправился на прогулку с собакой. Он сидит и смотрит, как она резвится. Потом скатился с горки. Потом стал тянуть собаку домой, а она упирается (рис. 33, б).

— Витя?

— Человечки сначала потанцевали, затем стали качаться на качелях (рис. 33, в).

— А последний человечек чего-то испугался, заплакал, заругался, с кем-то подрался и победил, — сообщила Наташа (рис. 33, г).

— Ну, вы у меня настоящие описатели! — похвалил Леонард Иванович. — Веревочка превратилась в человека, похожего на нас с вами (рис. 34).

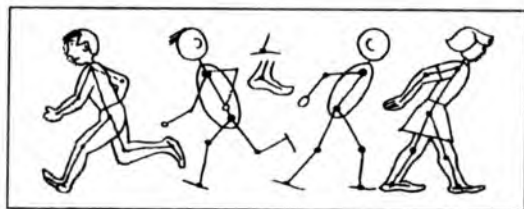

Рис. 34.

— Это ты, — показал Витя на девочку.
 — А это ты, — Наташа стукнула ногтем по мальчику.
 — Есть более простой способ научиться передавать движения, — сказал Леонард Иванович. — Возьмите лист бумаги. Разрежьте по вертикали. Вот так (рис. 35).

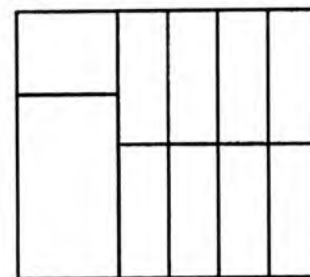

Рис. 35

Из частей легко составить человека в разных позах (рис. 36). Займитесь этим дома.

Рис. 36

— Кроме того, понаблюдайте за предметами, животными, людьми, запомните, как они движутся и, разумеется, зарисуйте.

Монотипия

Леонард Иванович обомлел. В комнате царило наводнение. Наташа плакала в три ручья. Витя тряпкой елозил по полу.

— Что за дела? — спросил Леонард Иванович.

— Да он...

— Да она...

— Ну-ка, Тихон, поведай мне, что тут произошло, — подозвал художник кота и пощекотал у него под мордой. Кот заурчал.

— Ага, — сказал Леонард Иванович, — Ты говоришь, банка с водой опрокинулась?

— Я не нарочно! — всхлипнула Наташа. — Это все он! — мотнула головой в сторону брата.

— А чего она! — Витя бросил тряпку. — Я только хотел посмотреть рисунок.

— И смял его!

— Не надо было держать!

— Не надо было хватать!

— Ясно, Тихон, спасибо, иди, — сказал Леонард Иванович. — Витя, уноси тряпку. Наташа, высморкайся. Пора приниматься за работу.

— Как же я примусь? — шмыгнула носом Наташа. — Витька все испортил. Только и успела, что нарисовать реку и солнце.

— Покажи.

Леонард Иванович распрямил лист.

Заходящее солнце ало окрашивало реку и небо.

Наташа ахнула.

— Ты это хотела изобразить? Наташа радостно затрясла челкой. Вернувшийся Витя заглянул в рисунок:

— И ничего я не испортил.

— Даже помог, — ухмыльнулся Леонард Иванович. — Ты случайно применил способ, который художники называют «**монотипия**». Рисунок наносится на стекло или доску. Сверху на невысохшие краски кладут лист бумаги и прижимают. Рисунок отпечатывается. Ты поступил проще: согнул Наташин лист. Рисунок перешел с одной части бумаги на другую. Осталось подсушить его и закончить.

— А ты надулась, как наш хомяк, — попрекнул Витя сестру. Нет бы сказать «спасибо». Правда, она была похожа на хомяка, Леонард Иванович?

— Тебе виднее. Я с вашим хомяком не знаком. Но вообще-то люди и животные, когда долго живут вместе, становятся похожи друг на друга.

— Как вы с Тихоном, — подсказала Наташа. — Он тоже пушистый.

Леонард Иванович огладил бороду:

— Пока Наташа будет вносить последние штрихи в ваш шедевр, ты, Витя, попробуй сделать монотипию. Сознательно.

— А что можно нарисовать?

— Да любой симметричный предмет.

— Это который состоит из одинаковых половинок?

— Правильно.

— Тогда я нарисую стрекозу.

Оформление рисунка

— Сегодня мы отправимся...

— На охоту, — догадались ребята.

— В картинную галерею, — сказал Леонард Иванович.

— В музей, что ли, — поскучнел Витя.

— Ваши работы смотреть? — интересовалась Наташа.

— Ну, до музея я еще не дорос, — засмутился Леонард Иванович.

Ребята смерили его взглядами.

— Я хотел сказать, в музее обычно хранят работы великих художников. Мне до них тянуться и тянуться.

Ребята открыли рты.

— Я имел в виду, работать и работать, — поспешно сказал Леонард Иванович. — Пройдемте в другую комнату.

Все стены этой комнаты были увешаны красивыми рисунками.

— Вам ничего они не напоминают? — хитро улыбнулся Леонард Иванович.

— По-моему, это я нарисовал, — неуверенно сказал Витя.

— А это я, — растерялась Наташа. — Леонард Иванович, мы спим?

— Нет, перед вами действительно ваши рисунки.

— Шутите, — заподозрила Наташа. — Не было у меня рамочки.

И надписи не было.

— «Осень. Натюрморт. Акварель», — прочитал Витя.

— Не рисовала я никаких натюрмортов. Я даже не знаю, что это такое, — проворчала Наташа.

— Я тебе объясню. Нет, лучше об этом сказал М. Яснов.

Леонард Иванович прочитал стихотворение «О картинах»:

Если видишь на картине —
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,

Или снежная равнина,
Или поле, иль шалаш,
Обязательно картина
Называется **пейзаж**.

Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или морс в большом графине,
Или розу в хрустале,

Или бронзовую вазу,
Или грушу, или торт,
Или все предметы сразу,
Знай, что это — **натюрморт**.

Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на нас:
Или принц в плаще старинном,
Или вроде верхолаз,

Летчик или балерина,
Или Колька, твой сосед,
Обязательно картина
Называется **портрет**.

- Поняла? — спросил Леонард Иванович.
- А рамочка откуда?
- Я сделал. Она называется паспарту.
- Я взял плотный лист бумаги размером больше, чем твой рисунок.
- Отметил на листе границы рисунка (рис. 37).
- Вырезал отверстие, чуть меньше указанных границ.
- Наложил полученную рамку на рисунок, закрепил по углам полосками бумаги.
- Сделал петельку, чтобы повесить рисунок на стену (рис. 38).

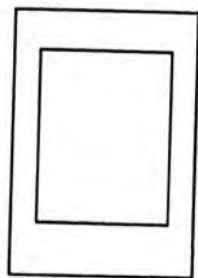

Рис. 37

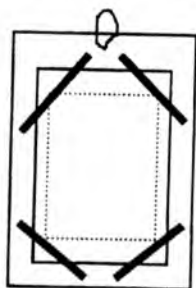

Рис. 38

Есть еще проще способ: аккуратно обрезать рисунок и наклеить на большой лист — получится рамка.

Затем я сделал подпись: указал твоё имя, фамилию, определил содержание, перечислил инструменты, которыми ты пользовалась. Рисунок похорошел настолько, что ты его сразу и не узнала.

Попробуйте, ребята, сами смастерить паспарту, — дал задание Леонард Иванович.

Рисуем натюрморт

Витя пришел из школы и застал сестру за необычным занятием. Она внимательно изучала стол.

— Что это ты делаешь?

— Я составляю натюрморт, — важно ответила Наташа.

— Что-что? — переспросил Витя.

— Хочу нарисовать натюрморт. Помнишь, Леонард Иванович читал нам стихотворение? Натюрморт — это картина, где нарисованы вещи.

— Там говорилось про груши и торты. А у тебя только ваза, — заметил брат.

— Зато с цветами! — нашла Наташа.

Смотри. Вот лист.

Провожу линию стола (рис. 39).

Определяю размеры и форму вазы. Ваза стоит по центру, в основании у нее круг, горлышко похоже на узкий прямоугольник, внизу подставка — маленький прямоугольник. Составляю изображение вазы (рис. 40).

— Рисуешь, стало быть, — уточнил Витя.

— Не мешай!

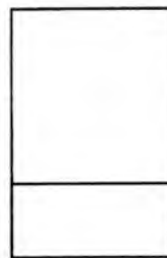

Рис. 39

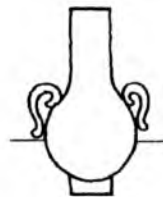

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рисую цветы. Внимательно смотрю на расположение стеблей: какие стоят прямо, какие наклонились (рис. 41).

Пририсовываю цветочки (рис. 42).

— Дай я, — попросил Витя.

— А что ты будешь делать? — прищурилась Наташа.

— Я возьму краски, палитру, воду, кисти. Определяю предметы по цвету. Найду светлые и темные места. С помощью света и тени передам объем предметов. Обведу тонкой линией контуры теней. Передавая свет и тень, размою краску от темной до светлой, тогда не будет резкой грани между светом и тенью. Определяю оттенки, — доложил Витя.

— Ну, раскрась, — похвалила Наташа. — А я пока сделаю паспарту, чтобы натюрморт выглядел как настоящая картина.

Фантазия

Закончив работу, ребята пошли в гости к учителю.

— Подождите немного, я сейчас, — сказал художник. — Попросили книгу оформить. Интересное занятие! Ребята глянули на стол.

— Разве такое бывает? — удивилась Наташа.

— Да, Леонард Иванович, вы меня извините, но я в жизни не видел ничего подобного!

— И замечательно! — обрадовался Леонард Иванович. — Книга о космическом путешествии. Люди залетели в далекую галактику. Как вы считаете, жители ее похожи на землян?

— Сомневаюсь, — задумчиво сказал Витя.

— Как же вы их изобразите? — посочувствовала Наташа.

— Художник должен уметь фантазировать.

— Как это? — приготовилась Наташа учиться.

— Начну, пожалуй, с жар-птицы. Нарисую ей толстое-толстое туловище, четыре короткие тумбообразные ножки, хвост крючком и круглые ушки торчком.

— Такой-то гиппопотам получается, — возмутилась Наташа.

— По-твоему, жар-птица другая?

— Конечно! У нее крылья все из павлиньих перьев, и раскрашена она ярко, жарко!

— Вот ты и показала нам, как человек фантазирует. Фантазия берется из реальной жизни. Ты услышала, что речь идет о птице, и сразу вообразила павлина, его чудесное оперение. А художник И. Билибин представил ее так. — Леонард Иванович раскрыл альбом. — Словно языки пламени образовали эту птицу. Вот еще рисунок — Кузнецовой. Воистину

Фантазия художника щедра.

Она нам дарит столько неожиданного!

Представь, насколько жизнь была б бедна,

Коль не было бы в ней чудес невиданных.

Инженеры воплощают свои фантазии в машинах, а художники в картинах. Давайте досмотрим альбом. Здесь собраны рисунки к книжкам. Они называются иллюстрациями, а их создатели — иллюстраторами.

Вот баба-яга художника В. Васнецова. Она летит в ступе над лесом. Ужасен ее кривой рот, опасны ее жилистые руки. Хохот колдуньи пронизывает лес. А лес-то не простой, заколдован злой старухой. Только

светлое пятно стремительно летящей сороки дает мальчику надежду на спасение. А вот Кошей Бессмертный того же художника. Опять крючковатый нос и беззубый запавший рот. Сразу видно, что это олицетворенное зло. А вот портрет Кота Котаофеича художницы Т. Мавриной. Красавец! Грудка белая, пушистая, глаза зеленые. Но зорок взгляд — все видит, все знает. Не проведешь его на мякине. А вот и Елена Прекрасная той же художницы. Пестро расписан ее терем. И звезды светят, и месяц красуется. Ждет она, поджидает Ивана-царевича. Вот они — целых две работы В. Васнецова и Т. Мавриной. Один русский красавец. Скромный, подтянутый. Русые волосы тихо гладит ветер. Подлинный сказочный герой. А другой — незаметный, блеклый, какой-то игрушечный. Но тем не менее он тоже герой. Главное ведь не внешность, а поступки.

— Можно и я нарисую Ивана-царевича? — загорелась Наташа.

— Сначала нужно научиться изображать реальных людей. Сама же показала нам, что фантазия вырастает из реальности.

— Мы принесли Вам натюрморт, — вспомнил Витя.

— Показывайте, — Леонард Иванович отложил альбом. — Очень хорошая работа. Кстати, цветы могут подсказать много идей для изображения фантастического мира. Что вам говорит этот орнамент? — Леонард Иванович показал свой рисунок (рис. 43).

Рис. 43

— Да это же вылитый букет из нашего натюрморта, — удивился Витя.

— Искусство создавать узоры для книг, вещей, одежды называют декоративным рисованием. Узоры бывают геометрические (из геометрических фигур), растительные, тератологические (похожие по форме на животных, рыб, птиц), смешанные. Иногда точно изображают предмет, иногда упрощают.

Узор, построенный на повторении, называют орнаментом, повторение — ритмом. Ты, Наташа, наверняка бусинки нанизывала на нитку.

— Конечно, разноцветные бусы делала. Сначала — синюю бусину, потом — красную, потом — опять синюю и так до конца. Пока нитка не кончится.

— Чередование бусинок можно назвать ритмом.

Чтобы создать узор, нужно знать законы его построения. Узоры бывают в полосе (полосные), в квадрате (квадратные), в круге

(круговые), а также непрерывные и сетчатые (все узоры, кроме последнего, образуются за счет повторения одного или нескольких элементов). Последний порой состоит из одного элемента, который заполняет всю плоскость (ткань, обои). Хотите составить узор?

Ребята кивнули.

- Нарисуйте цветок с натуры (рис. 44, а–в).

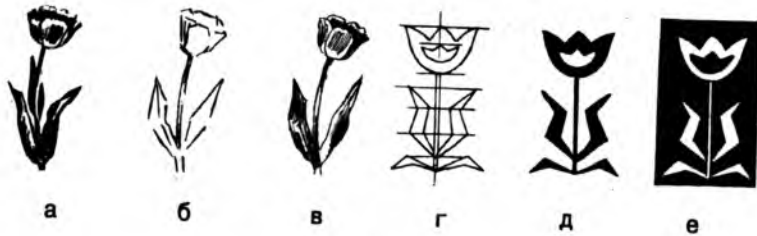

Рис. 44

- Присмотритесь внимательно, из каких частей он состоит и каково его строение.
- Затем изобразите так, чтобы листья, стебли, лепестки расположились на бумаге в определенном порядке (рис. 44, г–е).

Нарисованный с натуры цветок постепенно преобразовался в элемент узора. Такое изменение природной формы предмета называется декоративным. Если хотите еще упростить природную форму цветка. Нарисовав рядом несколько элементов, получите полосной узор (рис. 45) или квадратный (рис. 46).

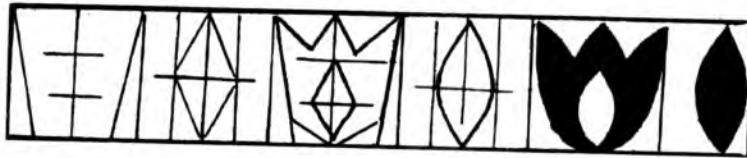

Рис. 45

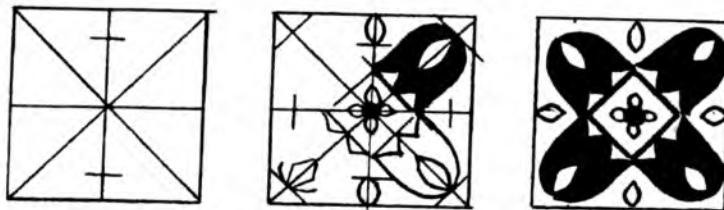

Рис. 46

Полосным узором можно украсить закладку. Сделайте мне ее для альбома.

Белое кружево

— Брр! — сказала Наташа, побаиваясь. — Как холодно!

— Будет холодно после таких гостей! — откликнулся Леонард Иванович.

— А кто у вас был? — насторожился Витя.

— Сказать — не поверите.

Прихожу я с работы домой, а у меня старичок какой-то завелся. С красным носом, длинной седой бородой. Я ему «здрасьте», а он и ухом не ведет. Знай себе узоры из белых цветов на полу рисует. Оглянулся я, а у меня и стены, и потолок, и мебель тем же узором покрыты. «Позвольте, — говорю старичку — если вы меня такой красотой одарили, скажите хотя бы, как вас зовут? Буду знать, кого благодарить». Старичок встал, отряхнул руки.

«Художник Мороз Иваныч», — представился. «Очень приятно, — говорю, — А как вы ко мне попали?» «Через форточку, — отвечает. — До меня дошел слух, что вы узорами интересуетесь. Я и решил вам показать, какие узоры существуют в природе.

Я вообще-то часто выставляюсь. Но вы, наверное, не замечали. Мои орнаменты можно встретить на окнах автобусов, проводах электропередач. Часто они вывешиваются на ветвях кустарников и деревьев. Да мало ли где! Не желаете поучиться?»

Мастерицы на Вологодчине в свое время у меня очень старательно учились. Кружева у них выходили тонкие, как льдинки. Узоры точь-в-точь как иней на стекле.

Кто воротники плел, кто пелеринку делал. Про дом не забывали. Долгими зимними вечерами плели скатерти да салфетки, полотенца кружевами обрамляли. У каждой мастерицы был свой заветный рисунок. И не удивительно: стекла в окнах вроде одинаковые, а морозные узоры на всех разные.

По всей Вологде звон от коклюшек шел. Плели кружева из длинных нитей. А чтобы нити не перепутывались, наматывали на тонкие деревянные палочки, которые называли коклюшками. Сперва мастерицы, хотя и сидели частенько вместе, но трудились отдельно. Потом объединились в артель, теперь, бывает, одно полотно двадцать кружевниц плетут. Захотят и кружевами всю Вологду устелят.

Ну, вы подумайте над моим предложением, а мне пора. Счастливого оставаться». Сказал — и исчез, только форточка хлопнула.

— А я знаю, кто у Вас был! — засмеялась Наташа.

— Неужели? — изумился Леонард Иванович.

— Дед Мороз у вас был!

— То-то он себя так и назвал...

Витя засмеялся.

— Шутки в сторону, — сказал Леонард Иванович. — Приступим к рисованию.

Он протянул ребятам восковые свечи.

— Удивляетесь? Рано. Подождите, что будет потом. Я беру лист. Рисую на нем узор.

Леонард Иванович молча взял кисточку, развел синюю краску на палитре и стал закрашивать бумагу.

— Надо же?! — сказал Витя. Краска ложиться не везде. Это из-за свечки, наверное.

Замерзшее окно, получилось!

— Чем тоньше проведенные линии, воздушней узор, тем довольней будет Мороз Иванович. Попробуйте, — предложил учитель.

Изображая человека

— Интересней всего рисовать человека, — сказал Витя.

— Нет, животных, — возразила Наташа.

— Ха! Человек и есть животное. Он от обезьяны произошел!

— Сам ты обезьяна!

В комнату вошел Леонард Иванович:

— О чем спорим, друзья?

— Витя обзывается, — пожаловалась Наташа.

— Я только сказал, что человека рисовать интересно.

— Я думаю, ты прав, — сказал Леонард Иванович. — Человек — самое интересное существо на свете. Во-первых, он присутствует везде. Мы встречаем его не только на улице, дома, в учреждении, но в картине, например. Мы уже говорили об этом. Судя по тому, что и как отражает художник, мы понимаем его мысли и переживания, даже заражаемся ими. Помнишь, Витя, как тебе стало не по себе, когда ты смотрел на репродукцию с картины К. Моне «Скалы в Бель-Иль»? А ты, Наташа, рассмеялась, увидев «Скалы малой гавани на острове Капри», которые нарисовал С. Щедрин.

Но способность быть везде и всюду — не единственное чудесное свойство человека. Он еще и бесконечно разнообразен. Даже когда он, вроде, неподвижен, у него изменяется выражение лица. Недаром говорят, что лицо — визитная карточка человека. По лицу мы

можем прочитать, горюет он, радуется или чем-то озабочен. Выражение лица у человека меняется ежесекундно.

Есть такая притча. В давние времена жил мудрец. Однажды он узнал, что художник собирается его нарисовать. «Но у меня сто разных лиц на дню. Какое он выберет?» — удивился мудрец и отказался от портрета: побоялся, что художник не сумеет отобразить его верно.

А напрасно. Ему бы спросить у художника. Тогда бы он узнал. Художнику достаточно и одного выражения лица, чтобы человек на портрете оказался больше похож на себя, чем в зеркале. Художник выбирает главное «лицо» — то, что выражает суть человека.

Не каждому рисующему удастся уловить суть, характер модели. Нужно много и долго учиться, пристально наблюдать за окружающими людьми. И не брезговать никакими физиономиями. Каждая захватывающе интересна, ибо представляет человека, точную копию которого на свете не сыскать.

Вот вам новейший пример. Ученые из частицы свиньи вырастили поросенка. Поросенок как две капли воды похож на маму. Но мама ест не торопясь, аккуратно, а поросенок всеми копытами залезает в корыто. Почему? Характеры разные. Что уж говорить про человека!

— Ну, то поросенок, он животное, — недоверчиво протянула Наташа.

— А человек тоже животное, только очень умное.

— А? Съела! — толкнул сестру в бок Витя.

— Надеюсь, — сказал Леонард Иванович, — вы все поняли, что услышали.

В следующий раз посмотрим, как художники передают характеры на портретах.

Образ и характер человека (женский образ)

— В старину существовала наука о лицах, — сказал Леонард Иванович. — Называлась она физиогномика или искусство раскрытия характера человека по лицу. К сожалению, одни о ней забыли, другие помнить не хотят, считая обманом. Но физиогномика не лжет. Художники об этом знают и доверяют ей. Изображая лица, они раскрывают характеры. Вот у меня в альбоме репродукция с картины И. Крамского «Портрет Сони Крамской». Это дочь художника. Волосы подхвачены лентой. Большие голубые глаза внимательно смотрят на нас. Кажется, мы знакомы с девочкой. Что можно сказать о ней? Соня наблюдательна, серьезно относится к жизни. Хотя на картине ей 9 или 10 лет, лицо у нее довольно взрослое. А вот

«Портрет Софьи Ивановны Крамской». Здесь Соне 16 лет. У нее взрослое белое платье, волосы тщательно собраны в прическу — настоящая дама! Но глаза по-прежнему внимательны. Значит, характер девочки сложился раньше. Наверное, она уже в детстве знала, что станет художником, как отец. Всего два портрета — а жизнь человеческая как на ладони.

— А кто эта сказочная царевна? — заглянула Наташа на другую страницу.

— Это действительно сказочный образ, или собирательный. Художник собрал в портрете черты разных людей. А так как он был очень наблюдательный, народу перевидал много, то и портрет получился не на кого не похожий — как в сказке. Собирательный образ художник создает для того, чтобы выразить свою фантазию. Так поступил М. Врубель. Мы сразу понимаем, что перед нами сказка. Таких огромных глаз, такого тоскующего, манящего взгляда нет ни у кого в мире. Необычность царевны подчеркивает ее белый легкий наряд на темном, тяжелом фоне неба и моря. Столкновение красок предупреждает нас: не верьте глазам, не было такой царевны. И мы верим и не верим. Смутно становится на душе. Правда, Наташа?

— Ой, смутно! — подтвердила Наташа.

— Тогда перевернем страницу. Образ Царевны-лебедь Врубель создал, прочитав сказку А. С. Пушкина. Его картина не является прямой иллюстрацией. Она как бы воспоминание о прочитанном. А вот работы, непосредственно относящиеся к пушкинским сказкам. Они принадлежат кисти художника И. Бруни.

— А я их видел! — обрадовался Витя. — Они у нас дома есть, в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях».

— Бруни нарисовал два образа — царицы-мачехи и молодой царевны. Обе прекрасны, но красота у них разная. Мачеха красива лицом, осанкой.

Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.

А царевна не только «белолица, черноброва, нраву кроткого такого», но еще и добра, мила, скромна.

Как художник передает столь противоположные характеры? Витя, опиши мачеху.

— Взгляд резкий, надменный, — с явной неприязнью сообщил Витя. — Волосы, хотя и красивые, но обрамляют холодное, злое лицо.

— Наташа, опиши царевну.

— У царевны лицо как бы светится изнутри. Глаза добрые, мягкие. Вся она излучает тепло и приветливость. Вообще, Леонард Иванович, это будто лживые люди.

— Да! Сколько среди нас живет людей, внешне очень красивых, но злых и черствых. Много есть внешне страшеньких, но очень добрых и отзывчивых. Наблюдая за теми и другими, Бруни умел создать живые образы. А теперь, ребята, бегите домой. Я знаю, один женский образ давно запоздал с ужином. Передайте ему привет от меня, — закончил Леонард Иванович.

Образ человека и характер (мужской образ)

— Давайте поговорим о мужских образах. А то все о женских, о женских. Мы тоже не лыком шиты! — ревниво сказал Витя.

— Поговорим о нас, — согласился Леонард Иванович, подчеркнув голосом последнее слово. Что присуще мужскому образу?

— Сила, воля, решительность, храбрость, — выговорил Витя.

— Ты забыл о доброте и нежности, — попрекнул Леонард Иванович. — Взгляни на репродукцию с картины В. Васнецова «Богатыри».

Три добрых молодца выехали на широкую равнину. Под копытами коней — пожухлая, с рыжиной трава, мягкий ковыль. Там и тут сереют валуны. На переднем плане картины молоденькие елочки, прямые, как свечки, горят чистой зеленью, на заднем — темнеют холмы. Русская земля. Родина!

В середине группы, на вороном коне Илья Муромец. Зорко смотрит он вдаль из-под ладони. Не дрожит ладонь. Хотя на ней висит тяжелая палица. Могуч богатырь!

Слева от Ильи Муромца — на белом коне Добрыня Никитич. Степенный, разумный, он на всякий случай выдвигает из ножен меч-кладенец. Надежностью веет от фигуры этого богатыря.

Справа от Ильи — Алеша Попович. Конь под ним золотой масти. В одной руке у Алеши — лук, в другой — гусли. Не только на ратные подвиги горазд богатырь, но и на песни, шутки, ласку.

Три человека перед нами, а образ возникает один — народного заступника, защитника обездоленных, вдов и сирот. Мы сами собрали этот образ благодаря мастерству художника.

— Будто волчок повертели! — засмеялась Наташа. — Синий плюс желтый равняется зеленый!

— Ты ее и математике учишь? — спросил Леонард Иванович.

Витя скромно потупился.

— Три изображения, составляющие единое целое, называются **триптихом**. Васнецов пейзажем объединил три портрета в одну картину. Поэтому ее считать триптихом нельзя. А вот работу П. Корина «Александр Невский» — можно. Она состоит из трех отдельных картин и посвящена полководцу Александру Невскому. Он жил в XIII веке, был князем и правил Новгородом.

С большой любовью художник изобразил людей того времени, русскую природу. Смотришь на картины и веришь: такие люди такую землю защищали до последней капли крови.

Центральное место в триптихе занимает изображение Александра Невского.

Суровым мужественным воином предстает Александр Невский.

Корин использует все средства живописи, чтобы показать внутреннюю силу и стойкость Александра. Он стоит прямо, прочно, чуть раздвинув ноги.

Художник расположил линию горизонта низко. От этого полководец, который и так дан выше человеческого роста, кажется более величественным. Руки крепко сжимают рукоять меча, они точно железные, как и меч. Фигура словно выкована из одного куска железа. Она грозно выделяется на фоне беспокойного неба. Воинские доспехи князя сверкают холодным металлическим блеском. За спиной у князя развивается плащ цвета крови — жизни.

Так художник лицом, пропорциями и позой своего героя, сочетанием красок (колоритом) создает образ полководца-победителя.

Александр изображен на одном берегу реки Волхов, на другом сияет великолепный Софийский собор. Художник не случайно ввел его в триптих. Он показал, что русские люди, сражаясь против захватчиков, защищали не только собственную землю, но и свое искусство, культуру, веру.

Величественное, трогающее душу произведение! Удивительно сложилась его судьба. Оно действительно помогло народу в борьбе с врагом. Центральная часть триптиха — портрет Александра Невского — был распечатан на открытках. Во время Великой Отечественной войны эти открытки переходили из рук в руки, вселяя в солдат уверенность в победе. Когда Новгород был освобожден от фашистов, солдаты поставили на ближних подступах к нему два огромных щита: на одном было изображение Александра Невского из триптиха Корина, на другом — надпись: «Кто с мечом придет, от меча и погибнет». Слова Александра Невского стали клятвой наших бойцов.

Рисуем портрет

— Теоретически я вас подковал. Приступим к практике, — сказал Леонард Иванович. — Первое, что вы должны запомнить, — портрет всегда рисуют с натуры, сравнивая изображение с человеком. Если человека, которого вы хотите нарисовать, нет рядом или он очень занят и не может вам позировать, воспользуйтесь его фотографией.

Учеба портретированию начинается с зарисовки отдельных частей лица: глаз, бровей, носа, рта. Наброски выполняются легкими прикосновениями карандаша к листу, неправильные линии стираются резинкой.

Научившись достаточно хорошо выполнять наброски, приступайте к рисованию портрета.

- Внимательно изучите форму лица. Оно может быть овальным, квадратным, круглым и т. д.
- Предположим, у человека овальное лицо, нарисуйте овал. Голова, как правило, имеет симметричную форму. Начертите вертикальную линию на середине листа, это поможет нарисовать правильный овал (рис. 47).
- Для удобства изображения разделите овал на три части: лоб,

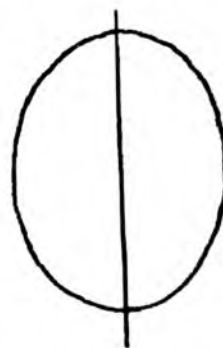

Рис. 47

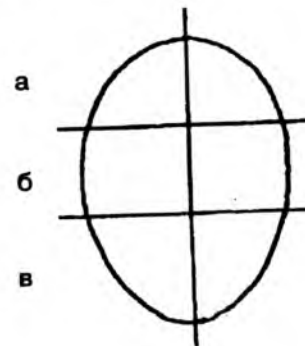

Рис. 48

брови; глаза, нос; рот, подбородок (рис. 48, а, б, в).

- На верхней линии изобразите брови.
- Внимательно рассмотрите глаза. Определите их цвет, размер, форму. Расположите глаза под бровями. Не забудьте нарисовать ресницы; на верхнем веке они длиннее, чем на нижнем (рис. 49).

- Внимательно рассмотрите нос. Он бывает вздернутый, прямой, с горбинкой, длинный, короткий. Начало носа (переносица) идет от середины бровей. Плавной линией очертите кончик. Сбоку пририсуйте крылья носа, внизу точками обозначьте ноздри (рис. 50).

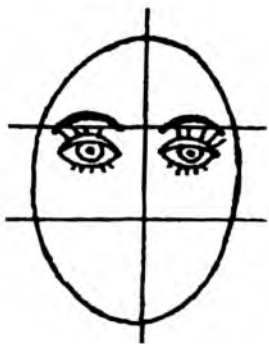

Рис. 49

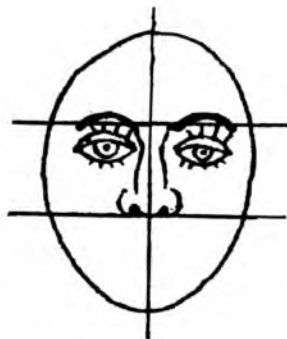

Рис. 50

- Губы, как вам известно, у человека две. Верхнюю губу проведите волнистой линией, нижнюю дугообразной (рис. 51).

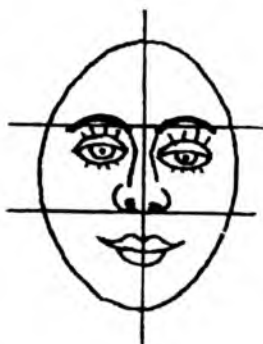

Рис. 51

Рис. 52

- По сторонам овала на уровне носа изобразите уши.
- Изучите волосы. Они бывают по цвету русые, каштановые, рыжие, черные, седые, по виду прямые и кудрявые, длинные и короткие, заплетенные в косы, распущенные и т. д. Нарисуйте волосы (рис. 52).

Если человек носит какое-то украшение, например бант, не забудьте изобразить и его.

— Тебе никого портрет не напоминает? — хитро подмигнул Вите Леонард Иванович.

— Да разве его забудешь, когда он каждый день перед глазами — засмеялся Витя.

— Можно я возьму мой портрет домой? — сказала Наташа. — Я повешу его на стенку и тоже буду любоваться каждый день. А тебя, Витя, если не перестанешь смеяться, нарисую таким, что тебе станет страшно, — голос был тихий и ласковый.

Теперь и Леонард Иванович рассмеялся:

— Бойся, Витя. Художник может сделать человека любимым. Для этого существуют специальные схемы. — Учитель показал рисунок (рис. 53).

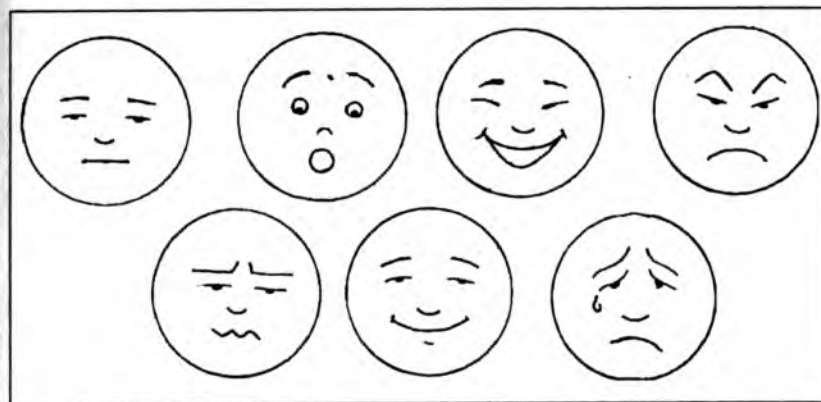

Рис. 53

— Рожи — как из мультика, — сказал Витя.

— Это упрощенное изображение мимики человека. Правда, легко понять, кто что делает?

— Действительно, — удивилась Наташа. — Чтобы изобразить Витю, например, плачущим, достаточно поднять брови, внутренние уголки глаз, скривить губы и пририсовать слезинку. Как просто!

— Ты уверена? — улыбнулся Леонард Иванович. — Попробуйте кого-нибудь изобразить.

Наташа не долго думая взялась рисовать Витю. Она долго возилась с эскизами, отбрасывала их в сторону... Леонард Иванович решил ей помочь:

— Покажи работу.

— У меня ничего не получается. Постоянно чего-то не хватает (рис. 54).

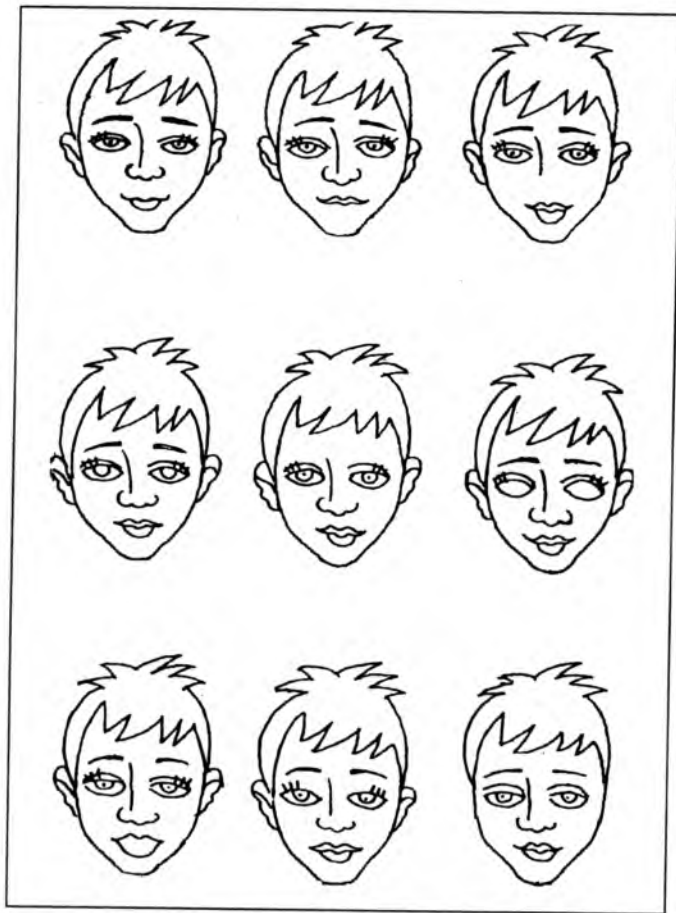

Рис. 54

Витя глянул через Наташино плечо и испугался:
— Господи! У меня то ушей нет, то носа!
— Ой, правда! — раздосадованно ответила девочка.
— Первое правило портретиста — наблюдай за натурой, — постукал легонько Наташу по лбу указательным пальцем Леонард Иванович. Давай посмотрим внимательно и больше таких ошибок допускать не будем.

Актер и образ

Витя сидел в кресле и читал книгу.

«Было около четырех часов, когда дверь отворилась и в комнату вошел конюх с растрепанной шевелюрой, с воспаленным лицом, одетый бедно. Как ни привык я к удивительной способности моего друга менять свой облик, мне пришлось трижды взглядеться, прежде чем я удостоверился, что это действительно Холмс».

— Здорово! — выдохнул Витя.

— Ты о чем? — спросил Леонард Иванович.

— О Шерлоке Холмсе. Как он умел притворяться! Его даже Ватсон не узнавал!

— В театре это называется искусством перевоплощения. Актер для создания образа как бы меняет свою плоть, свое тело на чужое. В этом ему помогает художник-гример: с помощью специальных красок, волосяных наклеек и прочего можно состарить лицо человека или омолодить, сделать его бледным или воспаленным...

— Вот-вот. Как Холмс, — догадался Витя.

— Средства для изменения внешности, чаще всего лица, называются гримом. Грим помогает актеру выразить характер героя. Если это злой, грубый персонаж, то, естественно, у него всегда будут брови нахмурены, глаза сужены, губы искривлены. У гримеров (мастеров, накладывающих грим на лица актеров) даже есть такое понятие как композиция: радости, гнева или печали (рис. 55).

Рис. 55

Конечно, изменить свою внешность до неузнаваемости — еще не означает создать живой, полнокровный образ. Подлинное перевоплощение состоит в том, чтобы самому понять и показать зрителям характер персонажа, его мысли, чувства. В этом актер сродни портретисту. Как ты считаешь, кем лучше быть — актером или портретистом?

— Шерлоком Холмсом, — выпалил Витя.

Изображение природы в театре

— Леонард Иванович, мне Витя рассказал, как в театре рисуют портреты. А как там изображают природу?

— О! Это коллективный труд. Перво-наперво драматург пишет пьесу, театральную повесть. В ней он передает речь героев, а место действия не описывает. Просто помечает «Сад» или «Крутой берег. Вид на Волгу». Эти пометки называются ремарками.

— Марает? — хихикнул Витя.

Леонард Иванович нахмурился.

Витя прикусил язык.

— Затем, — обратился учитель к Наташе, — пьесу читает режиссер. Он организатор спектакля. В его обязанности входит выбирать актеров, заказывать музыку, декорации... Да много чего! Спектакль сложное мероприятие. В нем участвуют люди разных профессий. Музыка, как вы знаете, — Леонард Иванович взглянул на Витю, — пишет композитор. Она нужна не только для шумового оформления. Музыка описывает настроение героев, подсказывает зрителям, хорошие они или плохие. Недавно по телевизору шел фильм «Александр Невский». Видели?

Ребята кивнули.

— Музыка к нему написал С. Прокофьев. Даже не глядя на экран, лишь слыша тяжелые размеренные звуки, можно представить, как скачут псы-рыцари, как мечтают подавить наш народ...

— И как они провалятся под лед! — Наташа мстительно стукнула кулачком по столу.

— Вот именно. Художник в соответствии с ремарками драматурга, указаниями режиссера и характеристиками композитора рисует декорации. Но иногда бывает иначе: композитор работает после художника. Так случилось в «Александре Невском».

Прокофьев смотрел готовые кадры и сразу в зале сочинял музыку.

— И я так хочу! — восхитился Витя.

— У нас на пятом этаже живет композитор. Могу познакомить, — предложил Леонард Иванович.

— Сначала надо кончить одно дело, потом приниматься за другое, — с сожалением отказался Витя. — Что дальше про художника?

— Художник-постановщик создает декорации. Так называется живописное изображение места и обстановки театрального действия. Оказывается, в театре есть «солнце». Оно состоит из тысячи электрических ламп разного цвета. Командует им художник по свету. С помощью разноцветных электрических ламп он создает иллюзию голубоватого рассвета, ало тающего заката или

фиолетовых сумерек. Еще правильно направленные лучи придают плоским декорациям объемность. Когда художник-постановщик продумывает оформление спектакля, он обязательно советуется с художником по свету. Это необходимо ему не только для достоверной передачи обстановки, но и для выразительности событий. Несущественные моменты можно скрыть, главные выделить, сосредоточить на них-то внимание зрителей.

— Я, пожалуй, стану художником-постановщиком. Люблю все волшебное, — поделилась Наташа.

— Тогда попробуйте смастерить игрушечный театр.

- Приготовьте большой лист картона, разноцветную бумагу, краски, клей, ножницы и кисточки.
- Из картона вырежьте форму (рис. 56). Если не хватает длины, разрежьте сгиб и подклейте лист. По пунктирным (прерывистым) линиям согните выкройку, по целым — сделайте прорези.

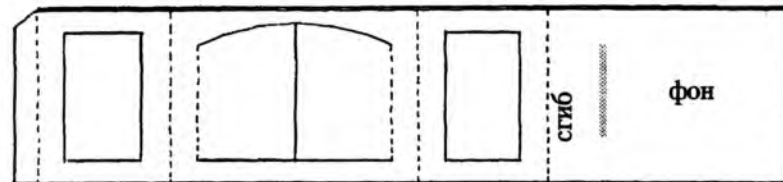

Рис.56

- Отогните боковины — это кулисы. Можете их сразу раскрасить
- Там, где написано «фон», изобразите пейзаж, или квартиру, или замок — короче, место действия.
- Поместите декорацию в большую коробку. В ней будет удобнее передвигать «актеров». Дно коробки можно покрыть зеленой бумагой, она заменит луг, или синей — получится сказочное море-океан. Ну, вот, театр готов. Осталось сочинить пьесу. Ты у нас, Наташа, выдумщица. Постарайся подобрать музыку. Ты, Витя, с успехом выступишь в роли композитора. Вместе нарисуйте и приклейте к подставкам героев... Не забудьте позвать меня на премьеру, друзья.

Изображаем животных

— А все ты! — обвинил Витя сестру. — Придумала сказку про Тихона, не могла найти кого-нибудь попроще! Чем тебе рыбки не пошли? Они хоть на глазах, в аквариуме.

— Они молчат, — оправдалась Наташа.
 — А кот разговаривает, — сообщил Витя.
 — Конечно: «Мур, мур».
 — Опять вы ссоритесь, — появился Леонард Иванович. — Что на сей раз стряслось?
 — Вот! — Витя сунул художнику рисунки.
 — Да, — сказал Леонард Иванович. — По этим эскизам трудно понять, кто есть кто.
 — Это мыши, — прошептала Наташа.
 — Вижу, мыши у вас в квартире не водятся. Говорил же, надо рисовать с натуры.

— Мышеловки, что ли? — пробурчала Наташа.
 — А фотографии, а книги на что?! Многие художники специально занимаются изображением животных. Они называются **анималистами**, от английского слова «анимал», что означает «животное». Эти художники не только любят рисовать зверей, но и пристально наблюдают за ними. Животные не хуже нас с вами чувствуют и выражают добро, ласку, боль, обиду. Вот и возникают на картинах некоторых художников-анималистов почти человеческие, говорящие глаза.

Посмотрите работы Е. Рачева. Его животные очень похожи на людей — и поведением, и обликом. Очень выразительно и естественно выглядят зверьки и птички анималиста-иллюстратора Н. Чарушина. Рисунок графичен и обобщен. Сразу и не уловишь. Однако приглядишься повнимательней — и удивишься, до чего передает художник характер и намерение литературного героя. Прямо-таки нарисованный образ!

А. В. Сутеев не только любил рисовать животных, но и сочинял о них сказки. У него есть сказка «Мышонок и Карандаш», где он хорошо описал поведение животных, и поделился секретом их изображения. Хотите послушать?

— Кто же не любит секреты! — лукаво ответила за себя и брата Наташа.

— Какой умный Карандаш! Как он ловко обманул Мышонка! — порадовались ребята.

— А как Карандаш рисовал кошку, заметили?

— Конечно! Сначала он нарисовал круг, потом дырочки, потом сардельки, потом стрелки, — важно перечислил Витя.

— Способ изображения животных при помощи геометрических фигур облегчает художнику труд. Посмотрите, как можно нарисовать разных животных (рис. 57).

А вот вам сразу и собака, и будка (рис. 58).

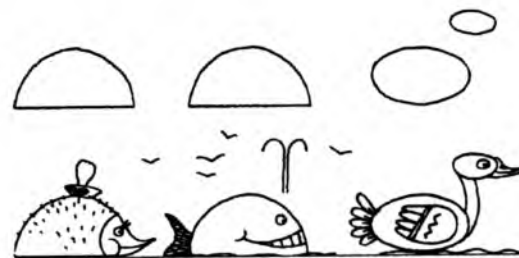

Рис. 57

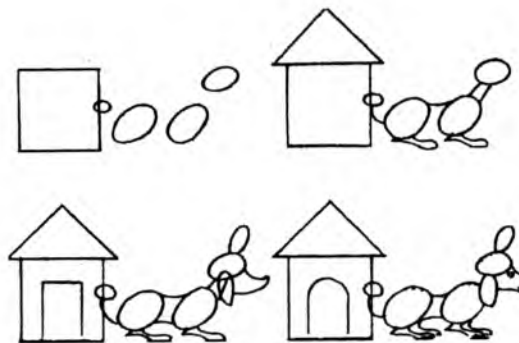

Рис. 58

Теперь с помощью овалов, квадратов и прямоугольников нарисуйте героев своей сказки.

Скульптура

— Леонард Иванович, вам понравилось наше представление?

— Очень! Молодцы ребята!

— Жаль, герои были плоские, не то что в мультфильмах, — самокритично заметил Витя.

— А вы хотели, чтобы они были объемными? — спросил Леонард Иванович. — Тогда вам надо было делать их из пластилина.

— Забава для детей, — пренебрежительно отказался Витя.

— И вовсе нет! Вспомни «Пластилиновую ворону». Скажешь, ее дети делали? — возразила Наташа.

— Все равно для детей — уперся брат.

— Если что-то делать с душой, умело и красиво, вполне может получиться произведение искусства, — внушительно сказал Леонард Иванович. — Например, с пластилином порой работают скульпторы.

Скульптура — одно из древнейших искусств. Существуют скульптуры, созданные тысячелетия тому назад мастерами Египта, Индии и Греции. Слово «скульптура» в переводе с латинского языка означает «высекать». У слова два смысла. Скульптурой называют и статую, и вид творчества. О творчестве еще говорят «ваяние».

У каждого народа свой язык. Так, англичане говорят на английском, немцы — на немецком и т. д. У каждого искусства свой язык, с помощью которого художник рассказывает о мире, его окружающем. Язык живописцев — цвет, сочетания которого радуют наш глаз. Помогают ему в этом краски. Скульптор же лепит свои произведения из глины или высекает из камня, например, мрамора. Язык его искусства — форма. Он передает задуманное не плоским изображением, как на картине, а объемным.

Если на живописном портрете человек смотрит прямо на нас, то мы не можем взглянуть на его затылок, разве что за ним изображено зеркало. Зато скульптура позволяет обозреть себя со всех сторон. Благодаря этому скульптор, ваятель может полнее рассказать об изображаемой натуре.

— Не стать ли скульптором? — вслух подумала Наташа.

— Создавать скульптуру сложно. Есть множество способов. Лепят из глины, пластилина, воска. Кстати — слово «лепка» похоже на древнерусское слово «лепота» — красота.

Еще вырезают из дерева, кости или камня. В первом случае скульптор постепенно наращивает материал — замысел как бы вырастает. Во втором случае материал удаляется — замысел проявляется, выходит наружу. Существует способ создания скульптуры путем литья. Крупные работы отливают из гипса (они недолговечны), металла или бетона (они прочны), мелкие работы — из фарфора и стекла (они хрупки).

Познакомимся с правилами лепки.

Прежде чем приступить к ваянию, необходимо представить и нарисовать будущую скульптуру.

Затем следует продумать, удержится ли скульптура на месте. Если она большая, тяжелая, а основание у нее маленькое или тонкое, то скульптура упадет и сломается. Значит, нужна поддержка. Нарисуйте и ее. У скульптуры обычно бывает пьедестал — небольшая площадка.

— Зарисовать? — спросил Витя.

Леонард Иванович кивнул:

— Все хорошенько продумав, представив и рассчитав, можно браться...

— За работу? — обрадовалась Наташа.

— А инструменты вы приготовили?

Для работы вам понадобятся: деревянная доска (в худшем случае — картон), тряпка для вытирания рук, стакан с водой и стеки разных форм (рис. 59).

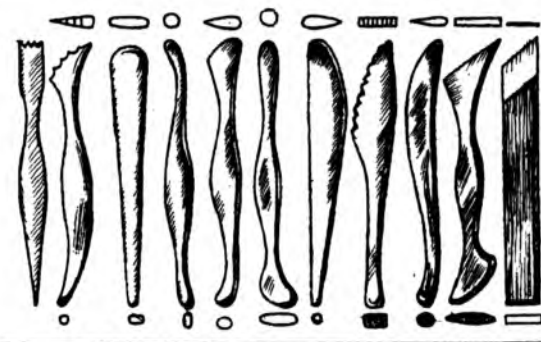

Рис. 59

— Что такое стек? — не поняла Наташа.

— Стек — это палочка, которой скульптор пользуется, выравнивая поверхность пластилина, надрезая заготовки, украшая скульптуру.

- Перед работой закрыть стол клеенкой, чтобы не испачкать.
- Возьмите кусок пластилина, разомните в руках (рис. 60, а).

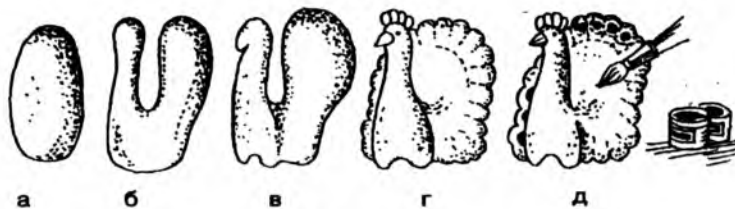

Рис. 60

- Вылепите, вытяните из пластилина вот такую форму (рис. 60, б).
 - На кого похоже?
 - На варежку, голову, руку, — предположили дети.
- Чуть-чуть защипните заготовку сверху и внизу (рис. 60, в).
 - На кого похоже?
 - На павлина, нет, на индюка, — догадался Витя.
 - Молодец.
- Дорабатываем нос. Сплющиваем хвост (рис. 60, г).

- Можно оставить скульптуру в натуральном виде, можно и раскрасить (рис. 60, д). Потому что мы не индюка вылепили. Мы сделали птицу счастья, или Жар-птицу. Давным-давно ее именно такой представляли и создавали из глины в деревне Дымково Вятской области. Она была очень яркой, праздничной. Всегда радовала глаз. Верили люди, что с появлением этой птицы в дом придет к ним счастье.

— Я тоже хочу счастья! Раскрасьте птичку! — попросила Наташа.

— Тогда наберись терпения.

После того как наша птица готова, необходимо выдержать ее в муке, чтобы жир, который есть в пластилине, не мешал нам в дальнейшем раскрашивать фигурку. Можно также использовать манную крупу.

Заполним чуть меньше половины банки пшеничной мукой (или манной крупой). Положим фигурку в банку, чтобы обезжирить пластилин. Вы помните, надеюсь, что на жирную поверхность водяная краска не ложится.

— Узоры Деда Мороза? — спросила Наташа.

— Да.

Засыпаем фигурку полностью мукой.

Через день-два вытащим фигурку, отряхнем от муки и покрасим белой водоэмульсионной краской.

Через день-два, когда водоэмульсионка высохнет, распишем фигуру разноцветными красками. При желании можно будет ее покрыть лаком.

— Как долго, — огорчилась Наташа. — А я хотела счастье сейчас!

— Ах, лишь бы было, — почему-то вздохнул Леонард Иванович. — Два дня — это вам не целая жизнь. Подождете.

Соленое тесто

— Итак, юные скульпторы, отправляемся на кухню, — скомандовал Леонард Иванович.

— Спасибо, мы уже пообедали, — замялись ребята.

— А кто вам сказал, что мы будем обедать! — засмеялся художник. — Я хочу показать вам творение рук своих.

— Ничего не понимаю, это очень похоже на скульптурку из теста, — рассматривая работу, сказала Наташа.

— Это и есть тесто.

— А разве из теста лепят? — удивился Витя.

— Еще как.

Из теста лучше лепить небольшие фигурки и панно. **Панно** — это картинка, сделанная из разных цветов, трав и других материалов. Ею можно украсить стену. Давайте слепим панно.

Леонард Иванович засучил рукава:

- Для аккуратности закроем стол клеенкой.
- Возьмем стакан муки, полстакана соли и воды.
- Смешаем в миске стакан муки с солью и добавим чуть-чуть воды. Должно получиться такое тесто, чтоб не липло к рукам и не было слишком жидким.
- Раскатаем небольшую лепешку — это основа. Она может быть любой формы. Сделаем в ней отверстие для петельки (рис. 61).

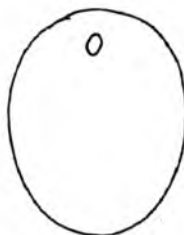

Рис. 61

Рис. 62

Рис. 63

- Из теста вылепим цветочки и листики (рис. 62).
- Первыми на основу прикрепим листочки, затем цветы. Если хотите, можно добавить еще какие-нибудь элементы (рис. 63).
- Осталось высушить изделие на батарее и раскрасить гуашевыми или акварельными красками.
- После того как краски высохнут, сделаем петельку и покроем лаком. — А есть его можно? — спросил Витя. — Только глазами, — улыбнулся Леонард Иванович.

Архитектор и архитектура

— Нас отправляют к бабушке в деревню, — вздохнула Наташа.

— Вы не любите бабушку? — удивился Леонард Иванович.

— Очень любим! Но мы не хотим расставаться с вами. Мы так привыкли к нашим занятиям.

— Ну это не беда! Вы отдохнете, наберетесь новых идей. А осенью мы опять встретимся.

— Как это мы наберемся идей без Вас? — удивился Витя.

— Очень просто! Увидите бабушкин дом — вот вам и идея для рисунка. Какой у бабушки дом?

— Обыкновенный. Деревянный.

— Неправда. Обыкновенных домов не бывает, говорил вам, каждый предмет имеет свою особенку, чужинку.

— А у нашего дома нет чужинки. Он такой же, как все: белый, бетонный, девятиэтажный.

— То-то ты всегда приходишь домой, а не заблуживаешься! — съехидничала Наташа.

— Витя чувствует, что наш дом отличается от чужого. Но — чем, пока не осознал. Вот когда поймет, когда его осенит идея, то есть мысль, тогда...

— Нарисует наш дом, — подсказала Наташа. — Леонард Иванович, а как называются художники, которые рисуют дома?

— Ты имеешь в виду городскую пейзаж? Урбанисты, что в переводе с латинского языка означает «городские». А вы не хотите узнать, кто придумывает дома?

— Строители, — уверенно заявил Витя.

— Не угадал. Строители лишь выполняют указания архитектора. Искусство архитектуры, его еще называют зодчество, — сложное, хлопотное дело. Нужно не только представить себе будущее здание и изобразить на бумаге, но и присмотреть подходящее место для него. Не пойдете же вы в кинотеатр посреди топкого болота? И я не пойду.

— Даже царевна-лягушка не пойдет. Скучно ей будет одной мультики смотреть, — согласилась Наташа.

— Архитектор обязан учитывать все, чтобы людям было удобно пользоваться зданием, даже силы природы. Если там, где будет стоять дом, случаются землетрясения, архитектору следует расположить его так, чтобы соседнее рухнувшее строение не повредило его.

Проектирование, составление плана будущего дома начинается с набросков. В них архитектор уточняет внешний вид здания и оформление помещений. Когда наброски готовы, создается макет здания. Его уменьшенное изображение в объеме. Макет обычно выполняется из бумаги. Работа длительная, но полезная: в ходе ее можно заметить всякие недочеты и исправить. Построенное здание трудно переделать, верно?

Ребята кивнули.

— Архитектура — это искусство создавать не только дома, но проспекты, парки, стадионы.

— И все надо придумать! — восхитился Витя.

— Причем так, — подхватил Леонард Иванович, — чтобы сооружение вышло красивым, приметным, чтобы каждый мог сразу объяснить гостям, чем его дом отличается от чужого, а не ждать, пока осенит.

— Откуда же архитектор берет свои идеи? — заинтересовался Витя.

— У природы, конечно! Вы посмотрите, как совершенны творения природы. Вот яичная скорлупа. Насколько мудро она устроена! В ней развивается птичий зародыш. Зародышу нужно дышать? И скорлупа пропускает воздух. Кроме того, она регулирует температуру, чтобы зародышу было приятно подрастать. Когда наступит день рождения, птенец легко выбирается на белый свет, потому что скорлупа очень тонкая. Но прежде чем у птенца появится клюв, он разбить скорлупу не в силах — она состоит из семи слоев.

А до чего умно сотворила природа ель! Дерево в высоту может достигать 20 метров. И тем не менее оно устойчиво. Способствует этому особое расположение веток.

Многому архитекторы научились у природы. Зодчий (имя его не дошло до наших дней) использовал идею ели при создании храма Вознесения в бывшем селе Коломенском (рис. 64).

Рис. 64

Рис. 65

Стадион с раздвигающимся сводом — макет Гречихина и Заварова. В основе идеи — цветок календулы (рис. 65).

Но все ли использовал человек? Конечно, нет. Кладовая мудрости природы неисчислима. И многие фантастические проекты известных архитекторов: Гауди, Корбюзье, Гречихина и Заварова, Мельникова — еще предстоит осуществить.

— Ну как, вы еще не надумали стать архитекторами?

— Думаем! — хором признались ребята.

— Не торопитесь. Впереди лето — будет время и отдохнуть, и поразмыслить. Может быть, кто-то из вас в будущем и станет тем самым архитектором, кто построит город-сказку XXI века. Желаю вам хорошего отдыха, творческих удач! До новых встреч, друзья! — улыбнулся Леонард Иванович.

КОРРЕКЦИОННЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Комплекс художественно-дидактических игр и упражнений, который может быть использован как для проверки, так и для закрепления знаний и умений у детей. Он дополнен специальными играми для развития и коррекции определенных познавательных процессов. Правила большинства из игр знакомы детям с самого раннего возраста, заменен лишь некоторый игровой материал.

Большинство из приведенных художественно-дидактических игр и упражнений можно отнести и к коррекционным.

Желательно каждое задание оформлять в виде короткой сказки или рассказа.

Восприятие: понятия и термины

Глубокие знания об окружающем мире человек получает благодаря восприятию. Ощущения и восприятие являются звеньями единого процесса чувственного познания. Эти формы отражения реальности неразрывно связаны друг с другом, хотя имеют отличительные особенности. В результате ощущений мы получаем знания об отдельных свойствах и качествах предметов, а в результате восприятия — целостный образ предмета или явления.

Восприятие — это процесс отражения предметов и явлений действительности в многообразии их свойств, непосредственно воздействующих на органы чувств. В процессе восприятия к ощущениям подключается прошлый опыт в виде знаний и представлений.

Восприятие следует рассматривать как интеллектуальный процесс. В основе его лежит активный поиск признаков, необходимых для формирования образа предмета. Образы, возникающие при

процессе восприятия, осмысливаются, конкретизируются и обобщаются посредством понятий, суждений и умозаключений.

Таким образом, восприятие, занимая промежуточное положение между ощущением и мышлением, представляет собой более высокий по отношению к ощущению уровень чувственного познания.

Оно отличается объемом, целостностью, структурностью и осмысленностью.

В зависимости от преобладания того или иного анализатора восприятия делятся на группы: зрительное, слуховое, осязательное и др. Эти группы относятся к **простому** виду восприятия. Если функционирует группа анализаторов (система), то возникает **сложное** восприятие.

Простые восприятия даются человеку при рождении, сложные возникают и развиваются в течение жизни, на что указывают труды и исследования И. Сеченова, Б. Ананьева, В. Кириенко, Б. Теплова и других ученых.

В психологии различают восприятие **преднамеренное** и **непреднамеренное**. Первое предполагает постановку конкретной цели, второе, разумеется, нет (его вызывают яркая внешность объекта, громкий звук и т. п.).

Очень часто преднамеренное восприятие выступает как самостоятельная величина. Особенно это заметно в **наблюдении**.

Наблюдение является активной формой познания действительности и относится к сложным восприятиям. Следовательно, наблюдательность не является природной и не передается по наследству. Зато она развивается. В процессе той или иной деятельности человек вынужден постоянно сравнивать, сопоставлять разные предметы, подмечать общее, что объединяет их, и индивидуальное, что разобщает.

Например, ученик первого класса ограничивается узнаванием предмета. Он понимает, что перед ним: буква или цифра, но не способен к тщательному рассматриванию и поэтому, называя, путает буквы З и Э, цифры 6 и 9. Нередкой ошибкой является у него и зеркальное перевертывание букв и цифр при написании.

По мере взросления ребенок овладевает техникой восприятия. У школьника среднего звена обучения оно превращается в целенаправленный, управляемый, сознательный процесс.

Способствуют развитию наблюдательности уроки изобразительного искусства. Больше того, они выявляют и корректируют у ребенка нарушение целостного восприятия мира.

Вот ребенок рисует с натуры чучело утки. Он хочет выполнить рисунок за 2 часа и в течение полутора часов концентрирует свой

взгляд только на голову и шею объекта. В результате появляется изображение с четким выделением головы и шеи и слабой прорисовкой остальных частей утки. Налицо явный дисбаланс в работе анализаторов восприятия.

Специальные упражнения призваны устранить этот недостаток. Основное их условие — ясность и конкретность постановки задачи и систематичность проведения.

Обучение изобразительному искусству невозможно без показа и словесного анализа художественных репродукций.

Немецкий психолог В. Штерн выделил следующие стадии восприятия ребенком картинки:

перечисление (от 3 до 5 лет),

описание (от 6 до 9 лет),

интерпретация, или объяснение (после 9–11 лет).

У первоклассника обычно с определением предмета заканчивается восприятие. Он называет предмет, но не в состоянии его описать. У ученика 4-го класса данной проблемы не возникает. И чем раньше с ребенком заняться анализом художественных произведений, тем успешнее идет процесс развития восприятия. Одним из способов стимулирования его является правильная постановка вопроса. Если учитель спрашивает: «Что изображено на картине?», то ребенок начинает перечислять предметы. А если попросить: «Назови, какие события ты видишь?», то ребенок невольно поднимается на более высокий уровень восприятия и детально рассматривает изображенное художником, описывает, даже, увлекшись, объясняет. Так, без особого усилия ребенок переходит от простого восприятия к сложному, от непреднамеренного к преднамеренному, от раздробленного к целостному.

Упражнения для развития восприятия

Кто быстрее?

Как можно быстрее и точнее вычеркнуть из красочной колонки основной цвет: красный, желтый или синий. Сначала колонка содержит только один основной цвет, затем два, наконец, три.

Успешность работы оценивается по времени ее выполнения и количеству допущенных ошибок.

Варианты:

а) Основные цвета заменяются различными геометрическими фигурами. Задание — вычеркнуть определенную фигуру.

б) Геометрические фигуры в колонке по-разному окрашены. Задание — вычеркнуть определенную фигуру определенного цвета.

в) Вместо геометрических фигур в колонке изображения разных предметов, черно-белых или цветных. Задание — вычеркнуть определенный предмет определенного цвета.

г) Вместо геометрических фигур и предметов в колонке — буквы алфавита, цветные или черно-белые.

Задание — вычеркнуть определенную букву определенного цвета.

Найди пропажу

Обвести на картинке (рис. 66) карандашами (ручками, фломастерами) квадрат, треугольник, круг.

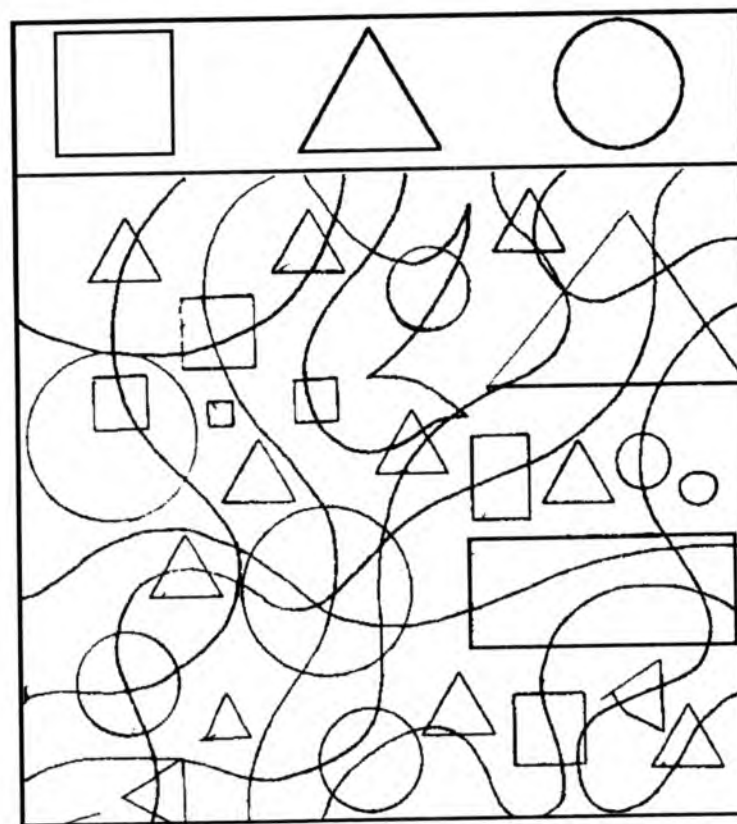

Рис. 66

Поиграй в сыщика

Найти и закрасить круг — красным, квадрат — желтым, треугольник — синим, прямоугольник — зеленым цветом (рис. 67).

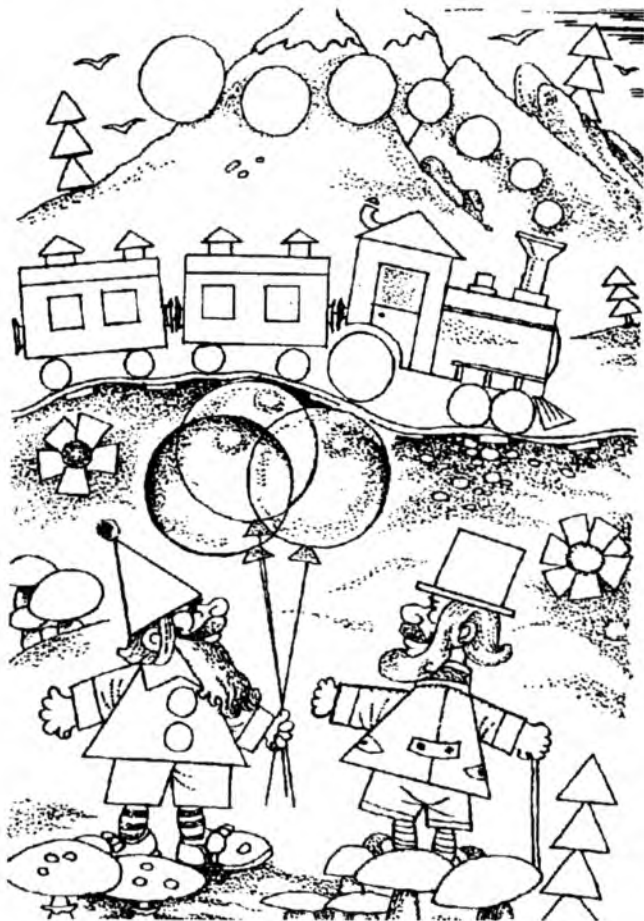

Рис. 67

Сосчитайка

Сосчитать, сколько раз встречается:

- а) круг,
- б) квадрат,
- в) треугольник,

- г) ромб,
- д) прямоугольник (рис. 68).

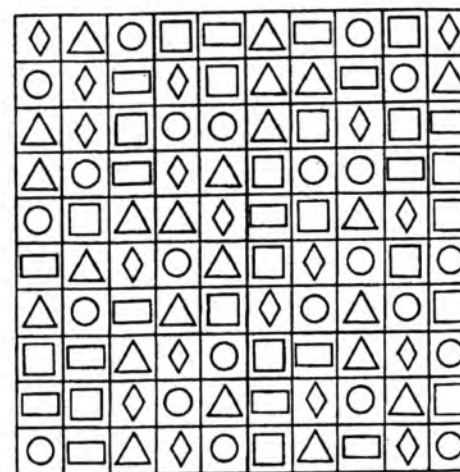

Рис. 68

Сосчитать, сколько раз встречается круг, квадрат, треугольник и ромб (рис. 69):

- а) белый,
- б) черный.

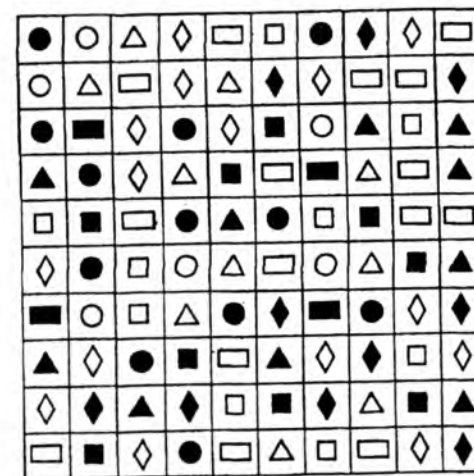

Рис. 69

Сосчитать, сколько раз встречается квадрат, круг, треугольник (рис. 70):

- а) маленький,
- б) большой.

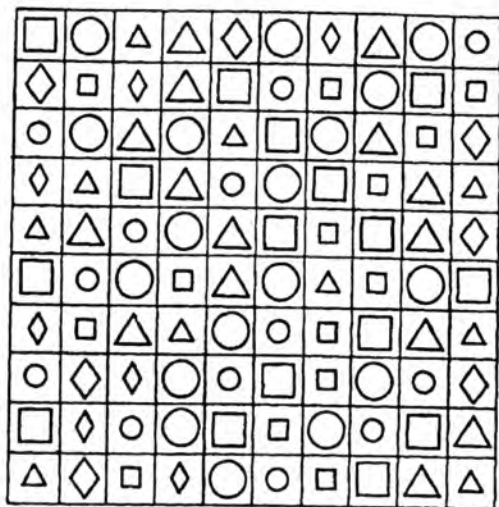

Рис. 70

Поиграй с палочками

Составить узор (рис. 71).

Убрать палочки:

- а) четыре (рис. 72),
- б) две (рис. 73).

Ответить, сколько фигур осталось в первом случае, сколько — во втором.

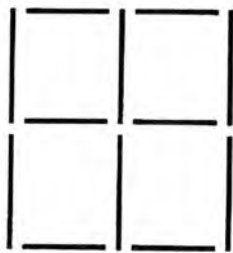

Рис. 71

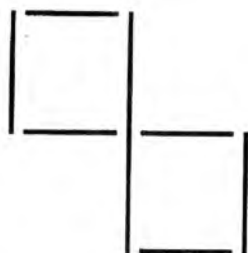

Рис. 72

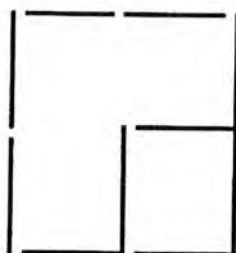

Рис. 73

Проверь глазомер

Посмотреть на два сосуда — с белым и черным пятном.

Определить, какой сосуд

- а) тяжелее,
- б) крупнее.

Ответить, какое из пятен на сосудах больше: белое или черное.

Посмотрев на две линии, определить, какой из отрезков длиннее.

Кто наблюдательней

Посмотреть на какой-либо предмет, отвернуться и подробно описать.

Найди близнецов

Определить, сколько изображено одинаковых

а) гномиков (рис. 74),

Рис. 74

б) муравьев (рис. 75).

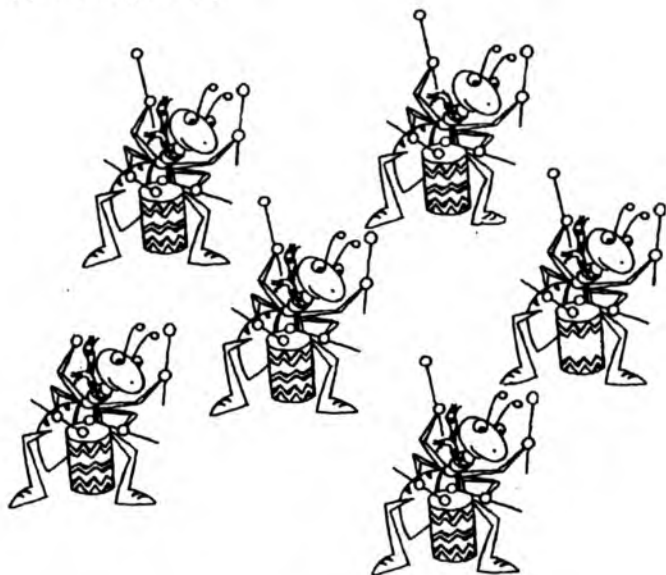

Рис. 75

Дятел

Найти две одинаковые дырки в дереве (рис. 76).

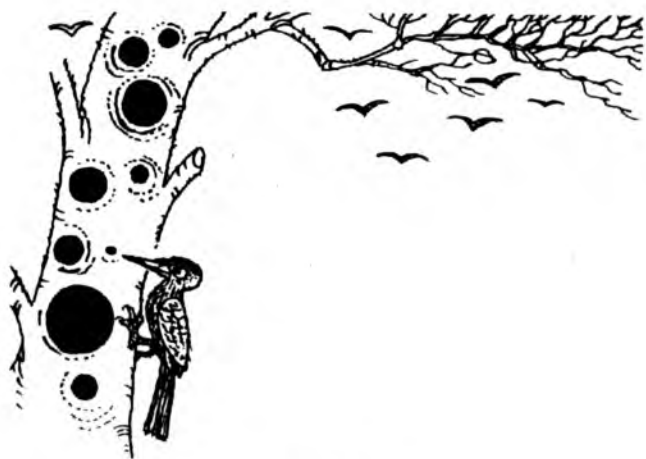

Рис. 76

По какой дорожке пойдём?

Определить, какая из дорог к речке более узкая (рис. 77).

Рис. 77

Дальше — ближе

Показать картинку, где гриб находится ближе к дереву и дальше от белки (рис. 78).

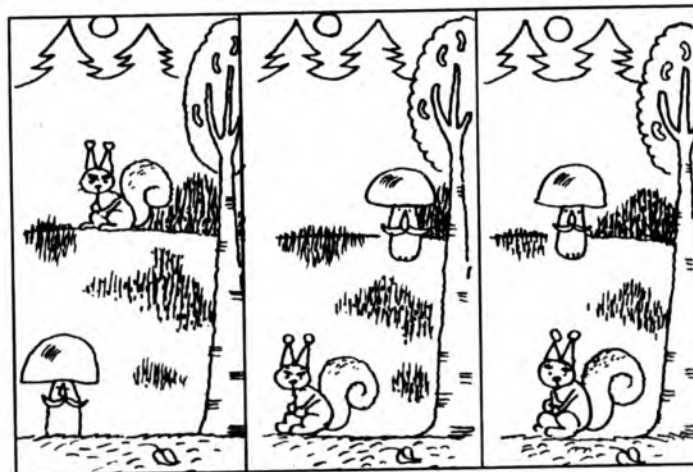

Рис. 78

Внимание: понятия и термины

Каждое человеческое действие включает ориентировочную, исполнительную и контрольную части. Контроль является необходимой, существенной частью управления действием. Контроль не вырабатывает отдельного продукта, он всегда направлен на то, что уже создано или создается другими процессами.

Сосредоточенность, направленность сознания человека на конкретный предмет, или явление, или их стороны (опуская все остальное) называется **вниманием**.

Внимание представляет собой функцию контроля. Внимание бывает произвольным, непроизвольным и послепроизвольным.

Непроизвольное внимание возникает как бы само собой, без усилий человека. Именно этот вид характерен для познавательной деятельности дошкольника.

Со временем в течение игр, обучения, общения со взрослым у ребенка постепенно формируется **произвольное внимание**, требующее возникновения.

В ходе обучения, работы порой появляется увлеченность, которая снимает волевое напряжение. Тогда говорят о третьем виде внимания — **послепроизвольном**.

Наблюдая за поведением ребенка в школе, можно узнать, какие виды внимания преобладают в его учебной деятельности, кроме того, можно определить **уровень развития свойств внимания**: объема, устойчивости, распределения, переключения.

По тому, сколько объектов ребенок в состоянии удержать в сознании за короткий промежуток времени с первого взгляда, судят об **объеме его внимания**.

Устойчивость внимания — это способность сохранять долгое время сосредоточенность. Противоположным свойством является **отвлекаемость**.

Распределение внимания — это умение выполнять несколько видов деятельности одновременно.

Переключение внимания — это сознательный переход от одного объекта к другому. Быстрота переключения зависит от индивидуальных особенностей ребенка.

В дошкольном возрасте ребенок может удерживать внимание в течение довольно длительного времени. Шестилетние дети занимаются интересной игрой целый час, а за рисованием проводят и полтора-два часа.

Произвольное внимание дошкольника формируется в разных играх (ролевых, дидактических), требующих и сосредоточенности

внимания на конкретных объектах, действиях, и его распределения. Однако все-таки преобладает непроизвольное внимание. Дошкольник легко переключается с нужного, но менее интересного дела на пустячное, но увлекательное.

Поступление ребенка в школу знаменует собой начало интенсивного формирования у него произвольного внимания. Необходимость каждый день в течение нескольких часов концентрироваться на определенных объектах, действиях дисциплинирует его волю, организует внимание. Однако и быстро утомляет. Поэтому следует разнообразить учебную работу, позволять первоклассникам отвлекаться, отдыхать. Очень полезной оказывается физкультминутка.

Буквально изнуряет ребенка продолжительная однообразная деятельность. Так, исследования показали, что первоклассник может напряженно рисовать с натуры в течение 20–25 минут, затем его внимание резко ослабевает, он начинает лениться, отвлекаться. А если ему предложить после 20 минут рисования другой вариант работы (просмотр репродукций, короткую беседу, анализ ученических рисунков, демонстрацию на доске типичных ошибок), то через какое-то время он с энтузиазмом возвращается к рисунку.

В связи с тем, что его внимание имеет ограниченный объем, отличается неустойчивостью, легкой отвлекаемостью, низкой степенью распределения, младшему школьнику, как правило, свойственна рассеянность. Ребенок не может одновременно достаточно ясно воспринимать несколько предметов, слушать объяснение учителя и писать и т. п. Поэтому в начальных классах большое значение приобретает четкость, доступность преподавательской работы.

Под влиянием занятий на уроках изобразительного искусства у школьников начальных классов значительно расширяется круг интересов. Наблюдения за разными объектами и явлениями сопровождаются активной работой мысли, формированием эмоционального отношения к действительности, что делает внимание более устойчивым, приближает его к послепроизвольному.

Важно уделять время мотивации обучения. Чем сильнее интерес к уроку в отдельности и к занятиям в целом, тем серьезнее, ответственнее ребенок выполняет задание.

Оказывают влияние на характер внимания и индивидуальные особенности личности младшего школьника. Их следует учитывать во избежание недоразумений. Так, непоседливый, излишне разговорчивый сангвиник кажется невнимательным. Тем не менее его

ответы на вопросы учителя свидетельствуют о том, что он работает вместе с классом.

Пассивные, вялые флегматик и меланхолик кажутся невнимательными. Но на самом деле они сосредоточены на изучаемом предмете, о чем легко узнать, спросив их по теме.

Конечно, есть дети просто невнимательные. Причины различны: у одного — это лень мысли, у другого — несерьезное отношение к учебе, у третьего — повышенная возбудимость центральной нервной системы и др. Преподаватель, развивая у них внимание, воспитывает внимательность как черту характера.

В педагогической практике определены следующие пути воспитания внимательности у школьников:

- а) стимуляция активности и самостоятельности в выполнении учебного задания;
- б) воспитание чувства ответственности перед собой;
- в) формирование настойчивости, умения преодолевать трудности;
- г) воспитание чувства ответственности перед коллективом товарищей, взрослыми;
- д) развитие наблюдательности;
- е) развитие интереса к учебе, разного рода полезным занятиям.

На уроках изобразительного искусства наиболее эффективными приемами воспитания внимания у младших школьников являются следующие:

- а) формирование умения видеть и слышать, замечать разные явления и факты, фиксировать малозаметные, но существенные стороны, признаки объектов действительности;
- б) развитие умения постоянно сравнивать объект с его изображением на рисунке;
- в) максимальное использование наглядности, что выражается как в показе разных приемов и методов работы карандашом, кистью, так и в разъяснении законов композиции, светотени, перспективы, цветоведения на конкретных примерах с помощью пособий, таблиц и т. д.;
- г) проведение урока в виде яркого по форме и богатого по содержанию эмоционального рассказа, где новый учебный материал тесно увязан с уже известным учащимся;
- д) развитие интереса к изобразительной деятельности;
- е) продуманная организация школьных рабочих мест, планирование порядка работы над учебным заданием;
- ж) обязательный учет индивидуальных особенностей личности, соотношение требований с уровнем художественной одаренности.

Упражнения и игры для развития внимания

Кто быстрее?

Как можно быстрее и точнее вычеркнуть из красочной колонки основной цвет: красный, желтый или синий. Сначала колонка содержит только один основной цвет, затем — два, наконец — три. Успешность работы оценивается по времени ее выполнения и количеству допущенных ошибок.

Кто наблюдательней?

Посмотреть на какой-либо предмет, запомнить его, отвернуться и подробно описать.

Черный с белым не носи

Договориться о цвете, который нельзя называть. Отвечать на вопросы, избегая запретных слов.

Поиграй в сыщика

Найти и раскрасить:

- 1) треугольники желтым цветом, многоугольники — синим (рис. 79);

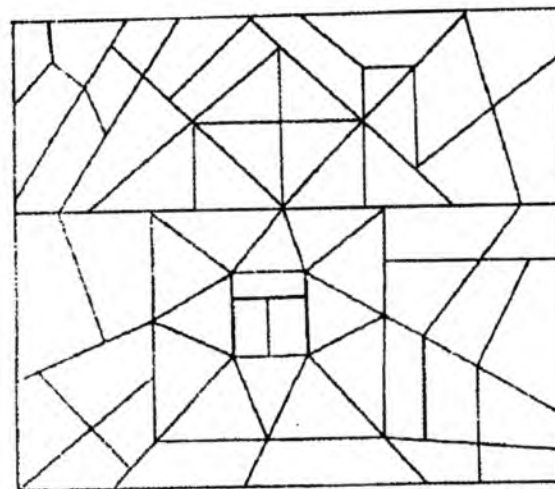

Рис. 79

2) треугольники — красным, а многоугольники — зеленым (рис. 80);

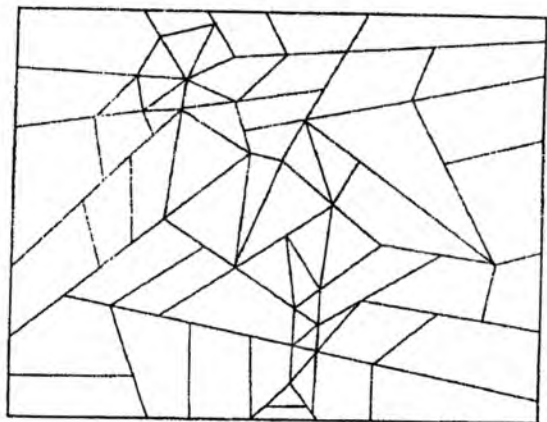

Рис. 80

3) все треугольники одним любимым цветом (рис. 81).

Рис. 81

Слова

Среди перечисления всего и вся отмечать хлопками в ладони термины по изобразительному искусству.

Угадайка

Задавая вопросы, отгадать название картины, которую рассматривали на предыдущих уроках и фамилию художника.

Найди близнецов

Найти две одинаковые картинки (рис. 82).

Рис. 82

Фокусник

Сосчитать, сколько квадратов поместилось в круге (рис. 83).

Рис. 83

Два рыбака

Найти восемь отличий (рис. 84).

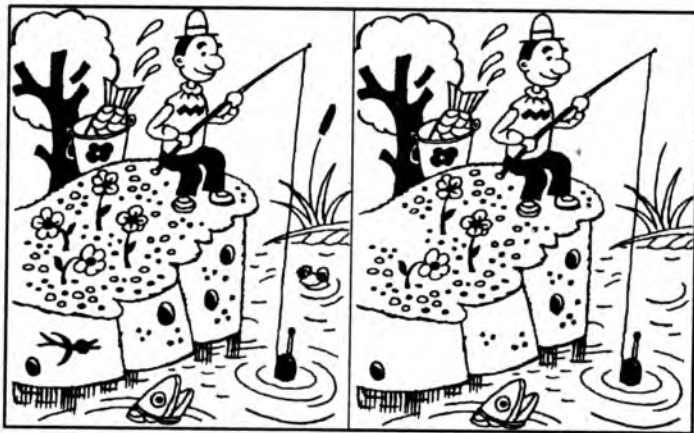

Рис. 84

Определить, кому достанется сыр (рис. 85).

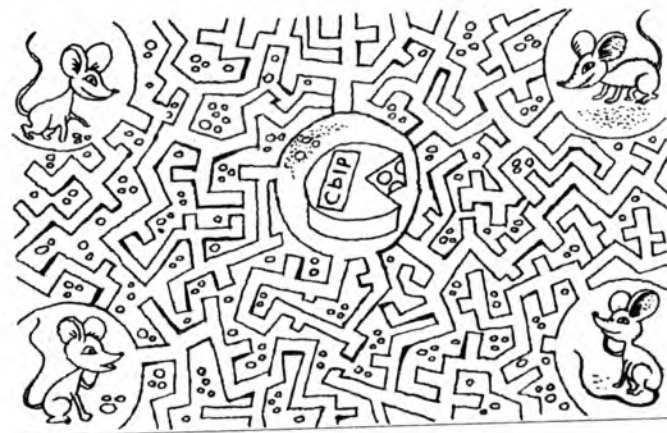

Рис. 85

Найди свое счастье

Найти два цветка с пятью лепестками (рис. 86).

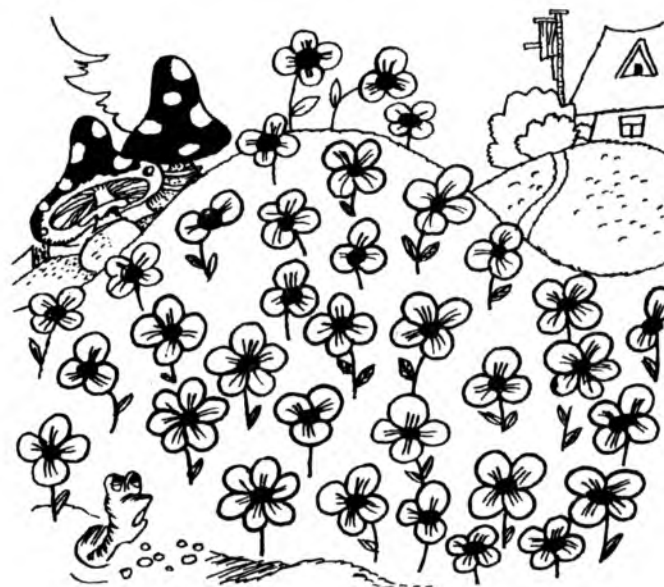

Рис. 86

Пряталки

Найти 16 разбойников (рис. 87).

Рис. 87

Рассеянный художник

Определить, что неправильно изображено на картинке (рис. 88).

Рис. 88

Король

Помоги королю найти свою тень (рис. 89).

Рис. 89

Чья тень?

Определить, какой из черепашек принадлежит тень (рис. 90).

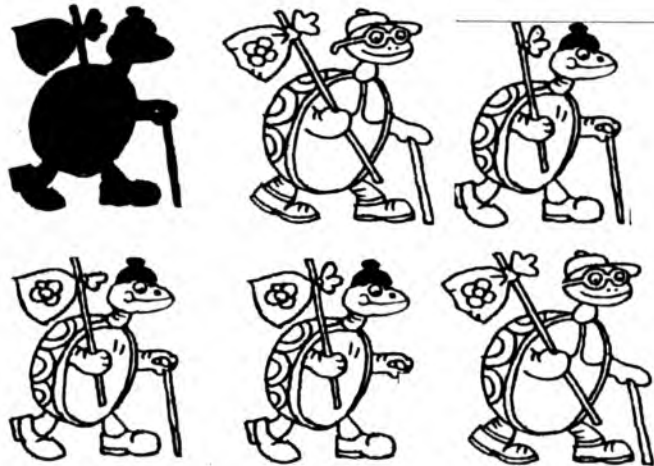

Рис. 90

Вазы

Определить по черепкам, какая из ваз разбилась (рис. 91).

Рис. 91

Две картины

Какой из художников более точно нарисовал один из уголков своего города (рис. 92).

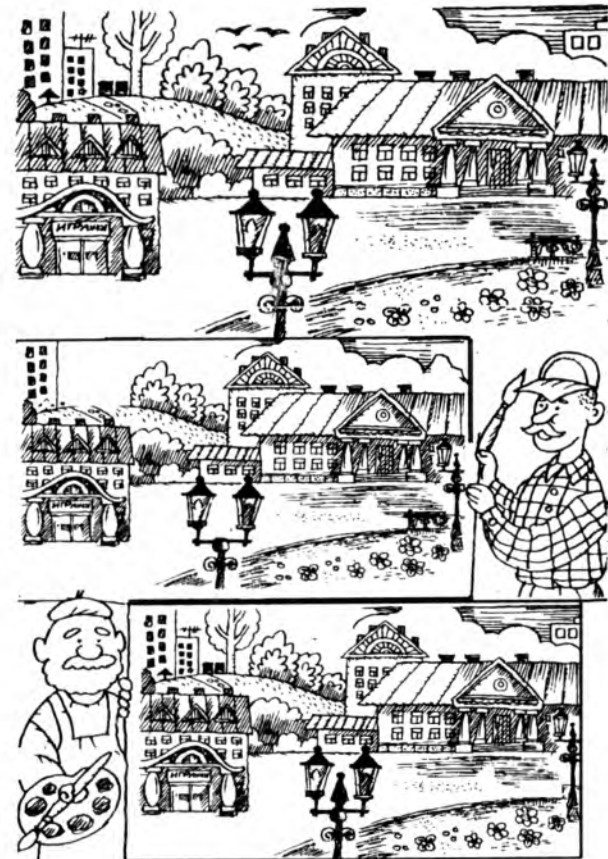

Рис. 92

Память: понятия и термины

Память — это отражение опыта, сохранение и воспроизведение того, что произошло с субъектом.

Память имеет важное значение в жизни человека. Потеря памяти ведет к распаду его личности.

Основными процессами памяти являются запоминание, воспроизведение и узнавание.

Запоминание — это процесс закрепления и сохранения в памяти полученных от объектов и явлений действительности впечатлений.

Запоминание может быть, (преднамеренным) произвольным и (непреднамеренным) произвольным. Для произвольного запоминания характерно отсутствие специальной цели — запоминать. Непроизвольное запоминание протекает без особых усилий, но как бы совершается само собой.

Обычно произвольно запоминаются те объекты, которые выделяются своими свойствами: красочностью, подвижностью, величиной, своеобразностью и т. д. Непроизвольно запоминается и то, что связано с эмоциональными переживаниями, — с теми или иными чувствами человека. На прочность и длительность произвольного запоминания значительное влияние оказывает интерес. Непроизвольно запоминаются прежде всего те факты, события, явления, предметы — которые непосредственно связаны с целью деятельности. Благодаря произвольному запоминанию жизненный опыт человека постоянно расширяется, расширяются его знания и представления, причем без особых волевых усилий.

Произвольное запоминание — это запоминание, характеризующееся сознательно поставленной целью: запомнить определенный материал. Для достижения этой цели человек прилагает волевые усилия, составляет конкретный план и использует другие приемы и методы более продуктивного запоминания. Любая деятельность (игровая, учебная, трудовая), обусловленная определенными целями и задачами требует, произвольного запоминания многого из того, что составляет сущность, содержание этой деятельности. Так, учеба основана на произвольном запоминании разнообразных знаний. Специально организованное произвольное запоминание называется **заучиванием**.

Произвольное запоминание осуществляется механически или осмысленно. Механическое запоминание представляет собой заучивание частей материала без связи между ними, осмысленное основано на понимании содержания, раскрытии логических или ассоциативных связей. Осмысленность, а значит и прочность запоминания, во многом обусловлены широтой и глубиной интересов, чертами характера человека.

Для облегчения понимания и запоминания изучаемого материала применяются ряд приемов, например, при чтении группируют материал по смыслу. Для этого карандашом подчеркивают в книге наиболее значимые места. При повторном чтении на выделения обращают особое внимание.

Можно работать и с листом бумаги. Вначале при чтении уясняют общее содержание и выделяют главную идею произведения (в том числе и параграфа учебника). Затем делают выписки, группируя близкие по теме мысли. Суть каждой группы формулируют в виде краткого заголовка. Далее устанавливают логическую связь между группами с помощью цифр или стрелок. Так появляется план запоминания. В дальнейшем, если не к книге (параграфу), то к плану неоднократно возвращаются для прочного запоминания.

Однако, как свидетельствуют исследования психологов, успех заучивания зависит не столько от количества повторений, сколько от того, как они распределены во времени. Существуют два способа заучивания: сконцентрированное, т. е. непрерывное, и постепенное, растянутое на несколько сеансов. Постепенное заучивание дает значительно лучший эффект и требует примерно в два раза меньше повторений, чем сконцентрированное, ибо знания, закрепляемые без спешки, распределяясь по частям, прочно, основательно укладываются в память.

К процессу памяти относятся узнавание и воспроизведение.

Узнавание — это установление сходства между предметом, воспринимаемым сейчас, и тем его образом, который закрепился в памяти раньше.

Для **воспроизведения** характерно то, что оживает в памяти без опоры на предмет, породивший его.

Воспроизведение может быть произвольным и произвольным.

Непроизвольное воспроизведение — это воспоминание образа без усилий со стороны человека. Иногда причиной для произвольного воспроизведения является ассоциация. Например, увидев на выставке картину с изображением увядающего леса, мы вспоминаем, что забыли дома полить цветы.

Произвольное воспроизведение — это сознательное восстановление в памяти прошлых мыслей, чувств, впечатлений. Произвольное воспроизведение отличается активностью и избирательностью. Оно протекает легко или трудно в зависимости от сложности предмета и надежности сохранения в памяти образа. Воспроизведение, связанное с напряжением нервной системы, с волевым усилием, называется **припоминанием**.

Воспроизведение отражает качества памяти. Оно служит своеобразным результатом как способа запоминания предмета, так и прочности сохранения в памяти его образа.

Иногда отсроченное на некоторое время (например, на 2–3 дня) воспроизведение оказывается более полным и ярким по сравнению

с тем, которое осуществляется сразу после заучивания. Такое явление называется **реминисценцией**.

Впечатления не зеркально отпечатываются в памяти — многое забывается. Забвение может быть абсолютным или частичным, длительным или временным. Лучшим средством против любого его вида является повторение. Пословица не лжет: повторение — мать учения.

Память каждого из нас, подчиняясь общим законам развития, имеет свои особенности. Один человек особенно хорошо запоминает форму и цвет предмета, звук, лицо и т. д. Это **наглядно-образный тип** памяти. Другой без напряжения воспроизводит понятия, определения, формулы и т. д. Это **словесно-отвлеченный тип** памяти. Третий не забывает пережитые им чувства. Это **тип памяти эмоциональный**.

Типы памяти зависят от содержания материала, степени участия тех или иных анализаторов в процессе его запоминания и воспроизведения. Различают **зрительную, слуховую, двигательную и смешанную** (зрительно-слуховую, зрительно-двигательную, слухо-двигательную и т. д.) память. В последнее время глубоко изучены и такие ее виды, как **кратковременная, долговременная и оперативная**. Они подразделяются в соответствии с продолжительностью закрепления и сохранения материала.

Под влиянием условий жизни и деятельности, формирующих личность, развиваются все виды и типы памяти.

Школьный работник должен знать особенности памяти каждого из своих учеников. Это необходимо для того, чтобы он мог как учитель, опираться на сильные стороны памяти ребенка и как педагог развивать слабые.

Память дошкольника носит произвольный характер. Наиболее крепок ее наглядно-образный тип. Дошкольник быстро запоминает все яркое, красочное, необычное, вызывающее эмоциональный отклик. Уровень словесно-отвлеченной памяти тоже высок. Ребенок легко и довольно точно воспроизводит услышанный рассказ. Формируются и зачатки памяти произвольной.

Систематическое целенаправленное обучение в школе подстегивает детскую память. Интенсивно развивается произвольное запоминание. Это связано с тем, что ребенок обязан запоминать даже учебный материал, который ему не интересен. Как правило, ребенок, не зная техники запоминания, использует путь наименьшего сопротивления — механическое заучивание, попросту говоря, зубрежку. Она, расширяя память, ничего не дает уму. Педагог обязан, ознакомить учеников с приемами осмысленного заучивания.

Для младшего школьника, особенно для первоклассника характерно то, что он легче запоминает конкретные понятия, чем абстрактные.

У него появляется потребность в дословном запоминании, что связано с недостаточным развитием речи или неуверенностью в своих способностях самостоятельно думать. Отмечается и некритичность детской памяти.

Со временем память ребенка становится и мыслящей. У младшего школьника память развивается в двух направлениях:

– увеличивается удельный вес словесно-логического запоминания по сравнению с наглядно-образным;

– активизируются процессы запоминания, воспроизведения, припоминания (регулируемость памяти).

В результате учащиеся 4–7-х классов прочно и осмысленно запоминают формулы, закономерности, обобщения, абстрактные понятия, определения и выводы. У выпускника школы память близка к уровню памяти взрослого человека.

Упражнения и игры для развития памяти

Графический диктант

Посмотреть поочередно на 8 карточек с разными линиями, запомнить и изобразить на бумаге. (Оценивается соответствие изображения образцу, четкость выполнения рисунка.)

Запоминайка

Две минуты посмотреть на 5 картинок, отвернуться и перечислить изображенные предметы. (Лучший результат у того, кто назовет картинки не только правильно, но и по порядку. Карточек может быть больше.)

Поиграй в фотографа

Сесть по кругу. Одному или двум участникам встать в центр. Когда свет погаснет, центровым принять любые позы и застыть как статуи. По сигналу готовности свет на короткое время включается и выключается. В момент вспышки сидящим по кругу как можно точнее запомнить положение статуй. Когда свет погаснет, центровым вернуться в исходные положения. Свет включается. Сидящим припомнить, что видели. (Если возможности включать и выключать свет нет, сидящие по кругу просто отворачиваются.)

Подбери слова

Записать как можно больше слов, относящихся к какому-либо понятию, например:

искусству, осени, лету, зиме, весне, цветку, картине, художнику, акварели, книге, кукольному театру.

Двадцать слов на букву «В»

Найти 20 слов на букву В (рис. 93).

Рис. 93

В оба глаза гляжу — одну букву нахожу

Найти 14 слов на одну и ту же букву (рис. 94).

Рис. 94

Запоминайка

Записать услышанные слова. (Список можно зачитывать 1–2 раза.)

Цвета

Сесть по кругу. Каждому по очереди назвать 5 предметов одного цвета (красного, зеленого, синего, желтого, черного, серого и т. д.). Повторять сказанное нельзя. Неприпомнивший предмета за минуту выбывает из игры.

Формы

Сесть по кругу.

Ведущий предлагает всем учащимся по очереди назвать 5 предметов одной формы (круглый, квадратный, овальный, треугольный и т. д.). Повторять сказанное нельзя. Неприпомнивший предметы за минуту выбывает из игры.

Поиграй в магнитофон

Быстро записать названные слова. Прочитать их.

Назови близнецов

Взглянув на образец, по памяти отметить буквой узнанную фигуру (рис. 95).

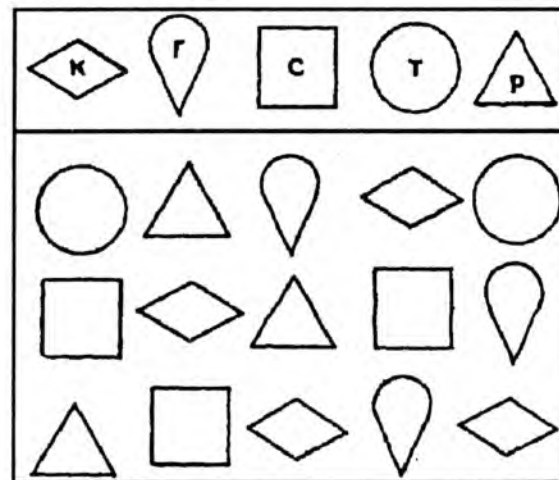

Рис. 95

Исправь рисунок

Посмотрев 2 минуты на правый рисунок, внести изменения в левый (рис. 96). Подглядывать нельзя.

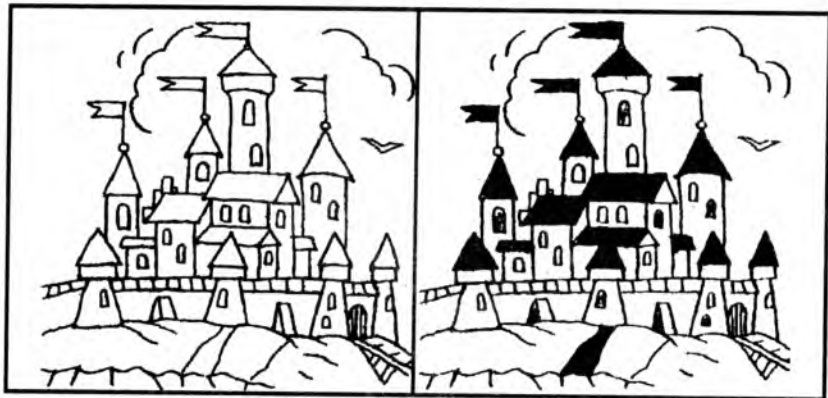

Рис. 96

Мышление: понятия и термины

Согласно отечественной теории развития интеллекта, первичной формой существования мышления было действие. Древний человек не гадал, как ему лучше спастись от угрозы: убежать, замереть или схватить корягу для защиты. Он просто убегал, или замирал, или вооружался. Со временем мыслительная и деятельностная операции размежевались. Мышление стало отражением действительности в таких ее свойствах, связях и отношениях, которые недоступны чувственному восприятию.

Развитие мозга современного человека в какой-то степени повторяет исторический процесс. Детское мышление сильно отличается от взрослого. Ему присуща конкретность. И. Сеченов назвал его «предметным».

С началом овладения речью ребенок вступает в новую стадию развития — в период речевого мышления. Дошкольник уже свободно оперирует некоторыми **абстрактными**, далекими от его непосредственного житейского опыта, понятиями.

Под влиянием школы детское мышление делает рывок вперед. Для усвоения новых понятий школьник вынужден обращаться к синтезу и анализу. **Анализом** называется воображаемое разъединение целого на части: предмета или явления — на составные стороны, признаки и свойства. **Синтез** — обратный процесс.

Однако школа не только организует, целенаправляет умственную деятельность ребенка. Одновременно она стимулирует его способность быстро переключаться с одного аспекта на другой. У ребенка развивается подвижность мышления.

Кроме того, школа, требуя от ученика самостоятельно решать поставленные перед ним задачи, выводит его мышление на креативный уровень.

Американский психолог и педагог П. Тооренс, долго проработавший с одаренными детьми, определил **креативность** как процесс появления чувствительности к дефициту знаний, их дисбаланс. С точки зрения этого ученого, для творческого, креативного мышления характерны продуктивность, гибкость, оригинальность и разработанность.

Параметр **продуктивность** не является специфическим для творческого мышления. Он лишь позволяет понять другие показатели.

Параметр **гибкость** свидетельствует о способности к восприятию новой информации.

Параметр **оригинальность** говорит о способности генерировать новые идеи.

Параметр **разработанность** указывает на способность претворять оригинальные идеи в жизнь.

Учителю полезно провести тесты на креативность мышления у своих подопечных.

Не менее важно как можно чаще общаться с детьми, позволять им высказывать свои мнения, ибо развитие речи и мышления у них пока взаимосвязаны.

Многолетние психолого-педагогические исследования в области усвоения школьниками знаний и умений по изобразительному искусству, проведенные Е. Игнатьевым, В. Кузиным, Н. Ростовцевым, Е. Шороховым, Н. Анисимовым и др., выяснили, что учащиеся начальных классов в состоянии усваивать гораздо более сложный материал, чем это представлялось до недавнего времени.

Упражнения и игры для развития мышления

Ошибка (выявление логичности мышления)

На бланке даны суждения, связанные между собой категоричностью и общим выводом (умозаключением). В одном случае вывод верен (логичен), в другом — нет. Указать ошибку, зачеркнув ошибочное суждение.

Тест:

Если краска жидкая, то мы используем кисточку.

Если каша жидкая, то мы используем кисточку.

Составь поезд

(Выявление общих понятий)

Найти слова, логически связанные друг с другом, отталкиваясь от обобщающего понятия.

Например: Живопись — живописец, масло, холст, этюдник, пейзаж.

Палитра — ?

Ошибайка

Указать из пяти перечисленных слов не относящиеся к логическому ряду:

секунда, час, год, вечер, неделя;

карандаш, кисточка, фломастер, перо, гуашь.

Вопрошайка

Задать по сюжетной картинке такой вопрос, чтобы учитель встал в тупик, и тем самым выиграть. На радостях составить небольшой рассказ по картинке.

Подбери ключик

Отгадать, что спрятано в столе у учителя, задавая любые вопросы на определенную тему, свойства предмета: («Прыгает?», «Пишет?») или вид: «Круглый?», «С носиком?»).

Игру можно видоизменять, ограничивая форму ответов и количество вопросов.

На свете все на все похоже

Сравнивать разные предметы, например, акварель и масло, пейзаж и натюрморт, кошку и собаку, воду и гуашь, и выиграть, найдя больше всех признаков уподобления.

Что нового

Найти новое свойство у хорошо знакомого предмета.

Составь предложение

Составь как можно больше предложений, включив в каждое три отдаленных понятия, например, «озеро», «карандаш» и «медведь».

Найди братца (Поиск аналогов)

Подобрать к какому-либо предмету или явлению, например, к столу или радуге, сходное по существенным признакам.

Друг и враг — можешь так?

Подобрать к какому-либо свойству, например, «горький», как можно больше противоположных качеств.

Определяйка

Как можно более точно определить названный предмет или явление.

Скажи по-другому

Перефразировать предложение, например, вместо «Миша нарисовал дерево» сказать «Миша изобразил дерево».

Узнавайка

Хлопнуть в ладони, услышав слово, относящееся к изобразительному искусству (ошибившийся из игры выбывает).

Расскажи сказку

Выиграть, придумав интересную сказку о каком-нибудь предмете в классе.

Поиграй в писателя

Посмотреть на какой-либо предмет, отвернуться и описать увиденное.

Вроде похожи, но разные все же

Найти на рисунках 8 несоответствий (рис. 97).

Рис. 97

Найди пару

Найти среди изображенных предметов похожие.
(Вверху карточки-образцы, внизу — подобию).

Чтобы это значило

Закончить рисунки (рис. 98).

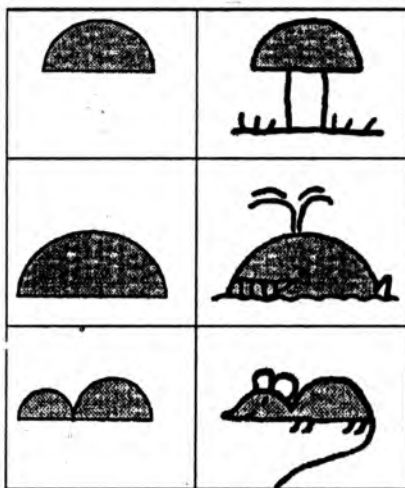

Рис. 98

Танграм (старинная китайская головоломка)

Сложить из фигур сотню картинок (рис. 99).

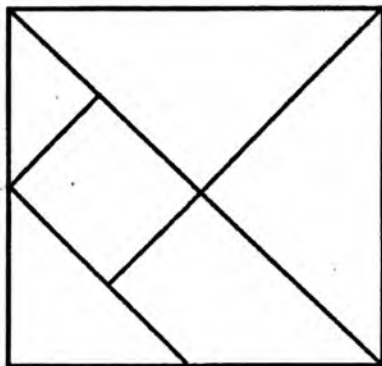

Рис. 99

Угадайка

Задавая вопросы, угадать задуманную учителем или учеником картинку: название и художника. (Картина из тех, что были рассмотрены на предыдущих уроках.)

Составить несколько головоломок для своего друга.

Что после чего

Восстановить последовательность событий (рис. 100).

Рис. 100

Раскраска

Раскрасить картинку (рис. 101) при условии:

- пользоваться только цветом;
- фигуры одного цвета не должны соприкасаться друг с другом.

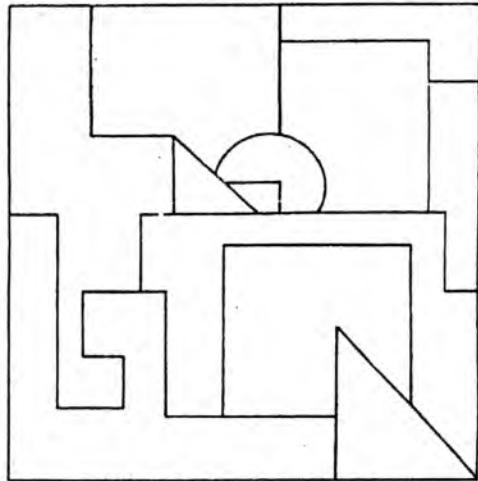

Рис. 101

Ошибка художника

Определить, какую ошибку допустил художник (рис.102).

Рис. 102

Мозаика

Обозначить поля мозаики (рис. 103).

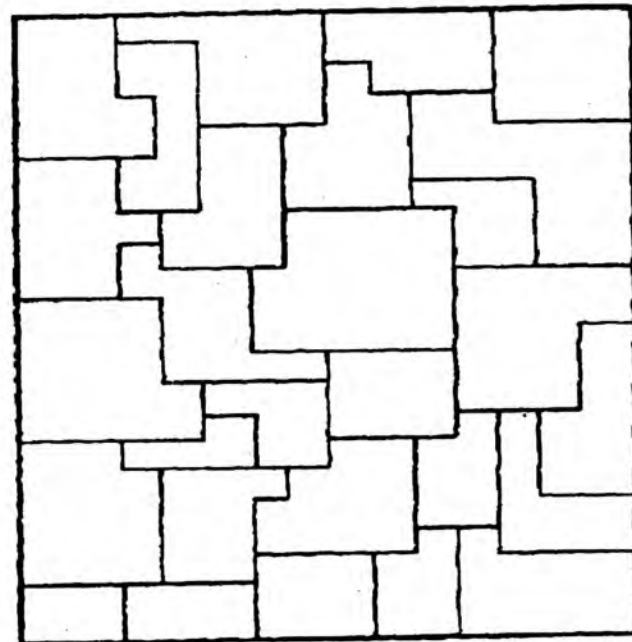

Рис. 103

Тюльпан

Найти деталь изображения (рис. 104).

Рис. 104

Воображение: понятия и термины

Воображение — это психический процесс создания нового в форме образа, представления или идеи. Оно всегда направлено на практическую деятельность. Человек, прежде чем приняться за дело, представляет, что надо делать и как. Заранее создает в уме образ будущей вещи. И хотя воображение есть в какой-то степени отход от действительности, источник его — объективная реальность.

Воображение обусловлено особенностями восприятия, мышления и памяти, внимания, интересов и способностей человека. Тесно связано оно и с волевыми качествами.

Воображение бывает **непроизвольным**, когда образы, идеи возникают вдруг, и **произвольным**, когда они появляются в результате определенных знаний.

Формирование воображаемого образа происходит с опорой на образы памяти. Эта зависимость воображения от памяти и может быть большей или меньшей. В первом случае различают **воспроизводящее** (воссоздающее), во втором — **творческое** воображение.

Воспроизводящее воображение создает образ на основе словесного описания или условного изображения объекта. Творческое воображение рождает образ самостоятельно.

Особым видом воображения является мечта. Для нее характерна устремленность в будущее.

С помощью воображения на основе глубокого изучения жизни и переработки впечатлений создается целостный творческий образ с художественным и идейным содержанием. **Художественный образ** возникает постепенно, а не моментально, как считают многие. Он подспудно формируется в процессе творческой работы и требует от художника огромного напряжения духовных сил. Формирование художественного образа представляет собой совокупность процессов. Из однородных впечатлений вычлняется самое характерное, самое типичное, оно дополняется размышлениями и отливается в оригинальную форму. Данная схема описывает рождение художественного образа в общих чертах. Раскрыть тайну творчества еще никому не удалось.

Воображение у ребенка развивается в ходе общего умственного роста. Распространенное представление о том, что детское воображение богаче взрослого — не более чем догма. Развитие воображения всецело зависит от приобретения социального, житейского опыта. Видимое разнообразие детской фантазии — это чаще всего неспособность критически осмыслить действительность.

Слабость воображения у младшего дошкольника проявляется и в том, что он не умеет планировать свою деятельность. Приступая

к рисованию, лепке, игре, ребенок редко представляет себе конечный результат труда. Лишь в процессе занятия замысел уточняется и конкретизируется. Ум идет за руками, а не наоборот.

Воображение у ребенка старшего дошкольного возраста более организовано и целенаправленно, что связано с накоплением жизненного опыта, знаний, значительным расширением игровой, изобразительной, конструктивной деятельности.

С поступлением ребенка в школу у него начинается качественно новый этап развития воображения. Этому способствуют резкое увеличение объема информации, которую он получает на уроках, систематическое овладение разнообразными умениями, уточняющими, конкретизирующими мысленные образы, обуславливающими их продуктивность.

Воображение школьника выполняет двоякую функцию. Оно, во-первых, служит базой для понимания тех моментов, которые ребенок не может воспринять непосредственно. Во-вторых, оно является существенной предпосылкой для его эстетического воспитания.

Работа воображения у школьника на уроке не ограничивается лишь созданием ярких образов. Ребенок экспериментирует со всем, в том числе и со средствами изображения. Чтобы подтолкнуть его к продуктивному собственным идеям, не обязательно заучивать с ним, как держать кисть и как пользоваться красками. Главное — создать образ с помощью которого он через рисунок сможет выразить свои внутренние переживания. Если есть возможность продемонстрировать разные виды работы с красками, то имеет смысл познакомить учащихся с такими техниками, как монотипия, трафарет, печать, вытыканки (техника работы с бумагой). И, конечно, на уроке нужно чуть-чуть поиграть, чтобы доставить детям радость пофантазировать на заданную тему.

Упражнения и игры для развития воображения

Не может быть

Сочинить такую историю, чтобы никто не поверил.

Волшебный карандаш

Сначала говорить по очереди: «Вверх!», «Вниз!», «Вправо!» или «Влево!» ведущему, который согласно команде водит карандашом по листу бумаги. Затем, взглянув на образец, мысленно чертит фигуры. («Черчение» начинается с простейшей фигуры. Образец показывает ведущий.)

Что было бы, если бы...

Одному из ребят придумать фантастическую ситуацию, остальным найти выход из нее.

Перевоплощение

Сесть по кругу. Велеть товарищу превратиться в какую-нибудь вещь. Тому от имени этой вещи сначала рассказать о том, что его окружает, как он живет, что чувствует, каковы его заботы и пристрастия, что было в прошлом и что ожидает в будущем, затем заколдовать следующего по кругу.

Сказитель

Используя 3-4 слова, не связанные по смыслу, составить рассказ.

Догадка

а) Дорисовать картинку (рис. 105, а).

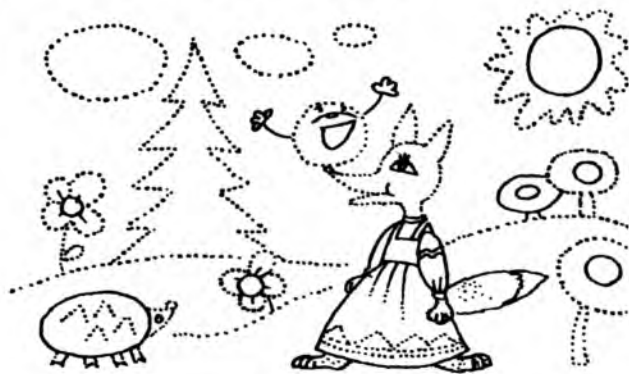

Рис. 105, а

в) «Достроить» дом (рис. 105, б).

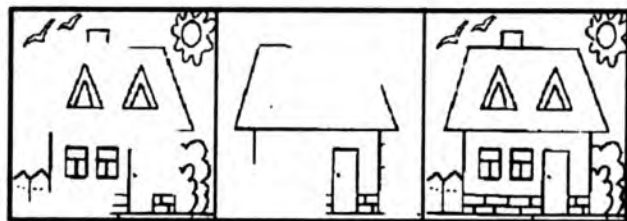

Рис. 105, б

б) «Починить» машину (рис. 106).

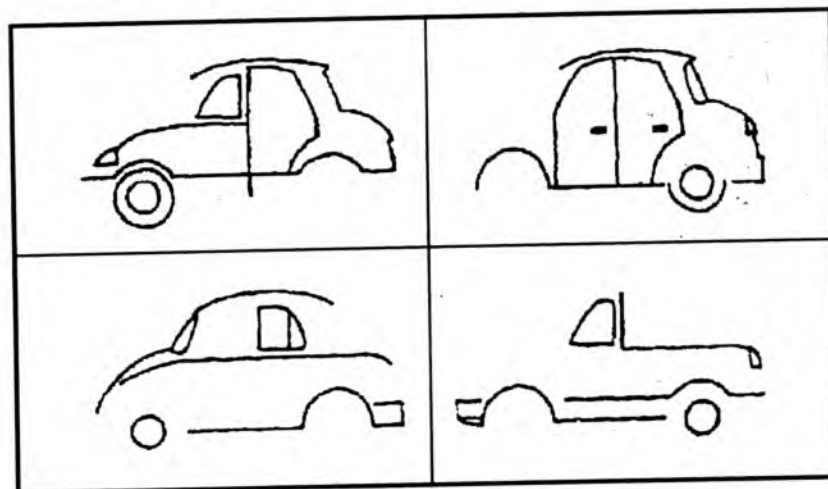

Рис. 106

Вьетнамская игра

Разрезать круг по контурам на 7 частей (рис. 107).

Составить фигурки: бабочки, птички, лисички, зайчика (рис. 108).

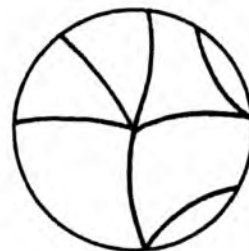

Рис. 107

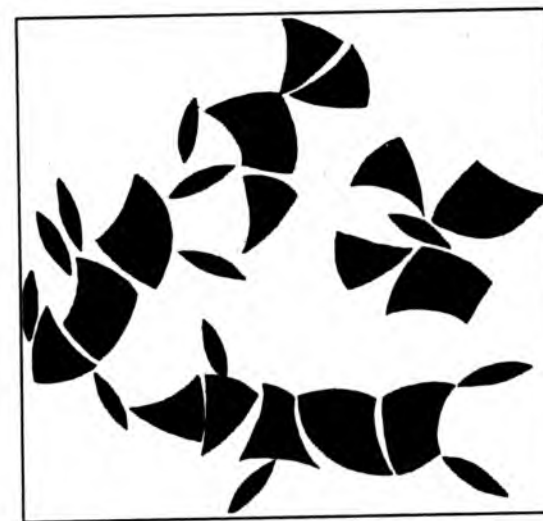

Рис. 108

Охотник

Определить, сколько изображено животных (рис. 109).

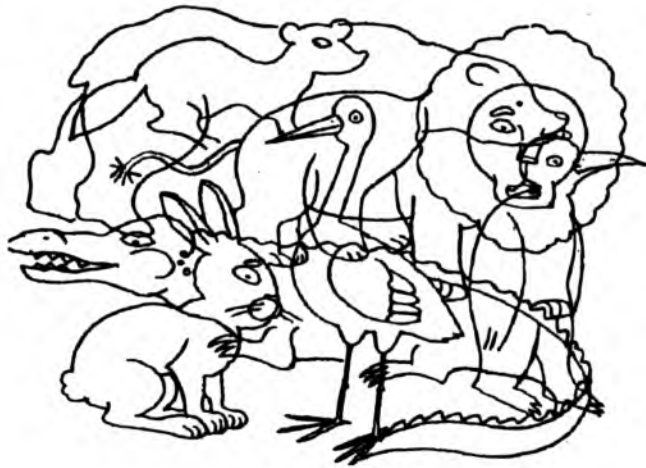

Рис. 109

Вот так

Определить, на кого и чем похожи преобразенные животные (рис. 110).

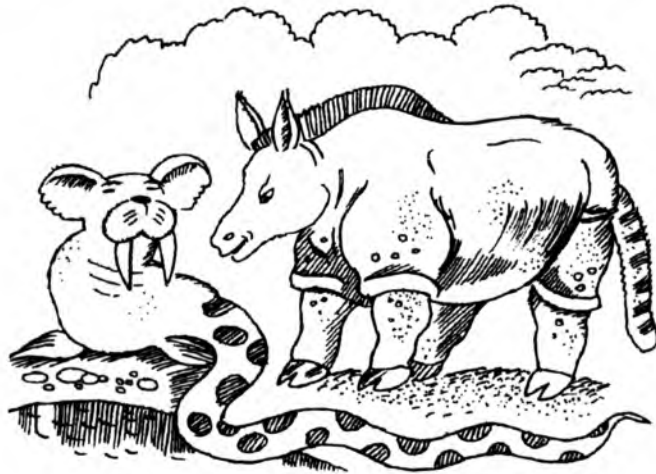

Рис. 110

Моторика: понятие и термины

Современная психология различает физическое (моторное) и умственное **действия**. Первое оперирует предметами, второе — их отражениями (образами, понятиями). Умственное действие формируется на основе физического и проявляется в нем.

В зависимости от уровня осознанности действия делятся на **импульсивные** и **волевые**. Поступая импульсивно, человек стремится к достижению цели. Совершая волевое действие, кроме того, предвидит и оценивает его результат.

Действия складываются в **деятельность**. Все разнообразие деятельности людей сводится к труду, учению, игре.

Игра является основным видом деятельности для дошкольника. В ней, посредством ее ребенок познает предметы и явления действительности, готовится к учению и труду. В игре у ребенка развиваются мышление, память, воображение, внимание, способности, начинают формироваться волевые качества, закладывается характер.

Основной вид деятельности для школьника — **учение**. Именно в процессе его преимущественно осуществляется детское развитие.

Обучение базируется на упражнениях. **Упражнение** представляет собой целенаправленное, специально организованное и неоднократно повторяемое действие.

Сформированное благодаря упражнению действие называется **умением**.

Умение, вошедшее в привычку, становится **навыком**.

Различают следующие виды навыка: двигательный, мыслительный, сенсорный и поведенческий.

По степени трудности выполнения действия умения и навыки делятся на **элементарные** (простые) и **сложные**. Письмо относится ко второй группе.

Для письма необходима определенная функциональная зрелость коры головного мозга, ибо развитие речи и мышления у ребенка тесно связано с развитием мелкой моторики. Обычно ребенок, свободно владеющий рукой, понятлив, внимателен, способен логически рассуждать. Он не испытывает затруднений в учебе.

Важно развивать мелкую моторику у ребенка задолго до его поступления в школу. Родители должны обратить внимание на то, как ребенок рисует. Если он активно поворачивает лист, значит, ему нелегко менять направление линии. Требуется тренировка тонких движений пальцев и руки. Изображение предметов маленькими свидетельствует о жесткой фиксации кисти. Нужно разрабатывать ее подвижность. Недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания

может не только помешать ребенку овладеть письмом, но и привести к возникновению у него негативного отношения к учебе вообще.

Упражнения для развития моторики

Дорожки

Провести линии по середине дорожки, не отрывая карандаш от бумаги (рис. 111, 112, 113).

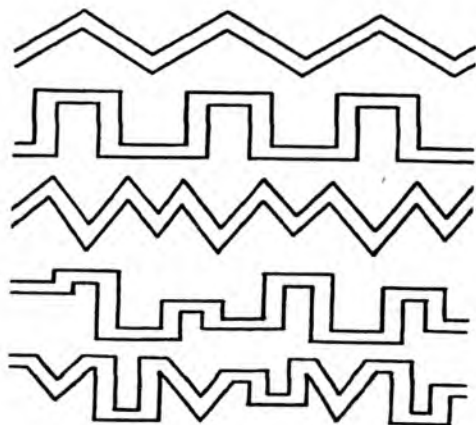

Рис. 111

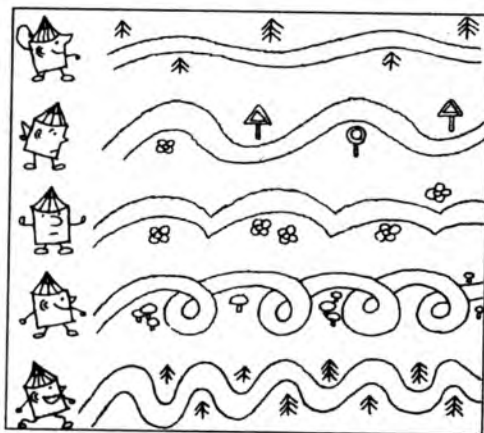

Рис. 112

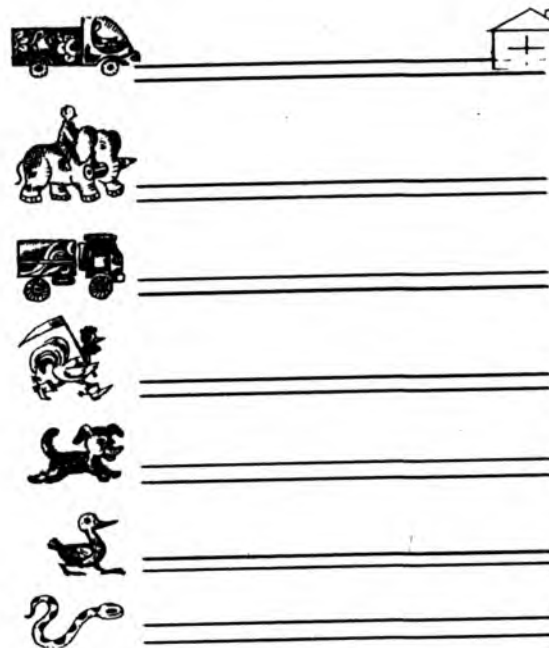

Рис. 113

Раскрой глаза

Дорисовать животных (рис. 114).

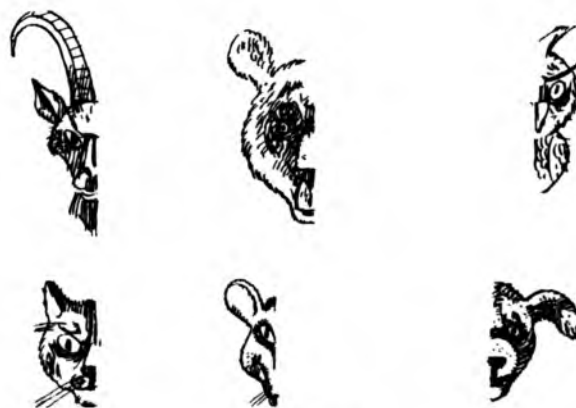

Рис. 114

Дождик

Провести линии так, чтобы каждая капелька попала
а) в лужу (рис. 115, а),
б) на лист или цветок (рис. 115, б).

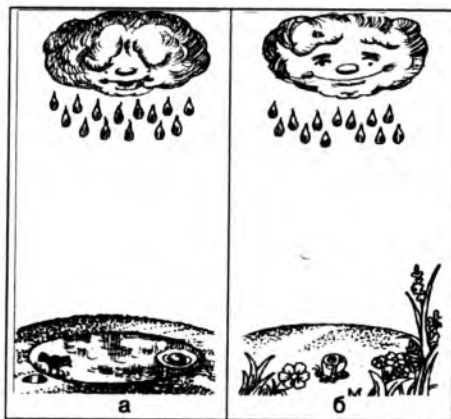

Рис. 115

Парашютисты

Провести прямые линии так, чтобы звери приземлились (рис. 116).

Рис. 116

Миражи

Обвести изображения по точкам (рис. 117).

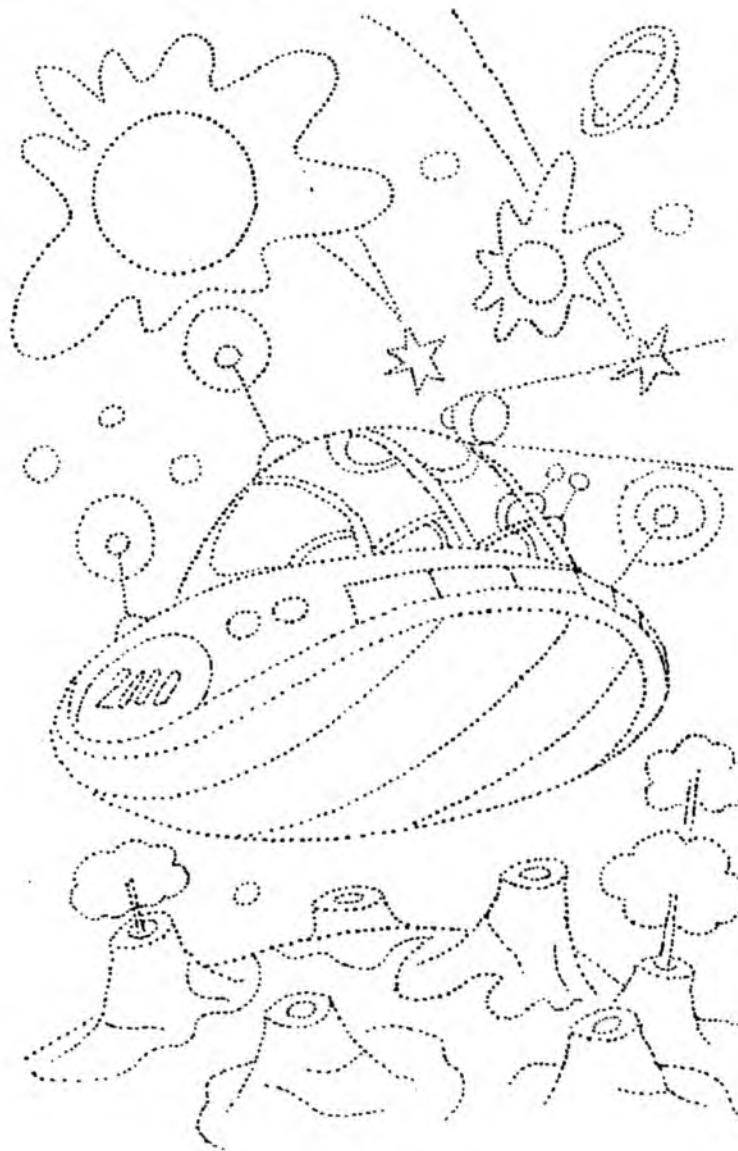

Рис. 117

Повторяйка

Обвести изображения точно по контурам, не отрывая карандаш от бумаги (рис. 118).

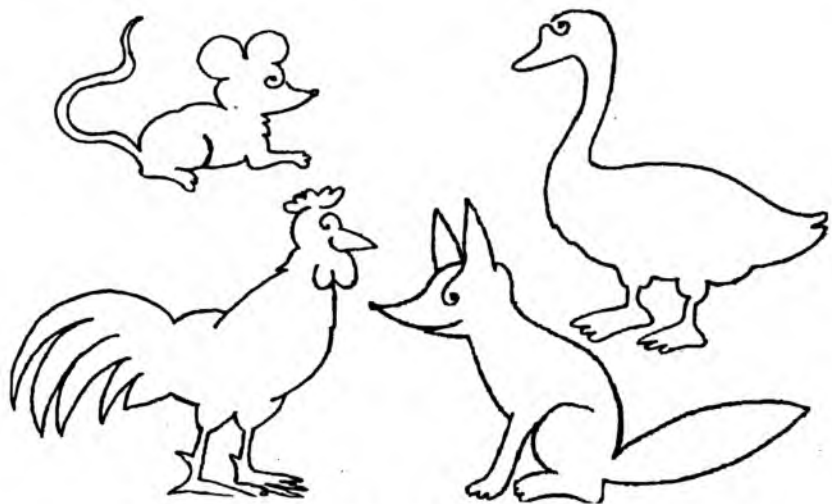

Рис. 118

Раскраска

Заштриховать согласно стрелке:

а) фигурки (рис. 119, а)

б) дома и машины. Окна не трогать (рис. 119, б).

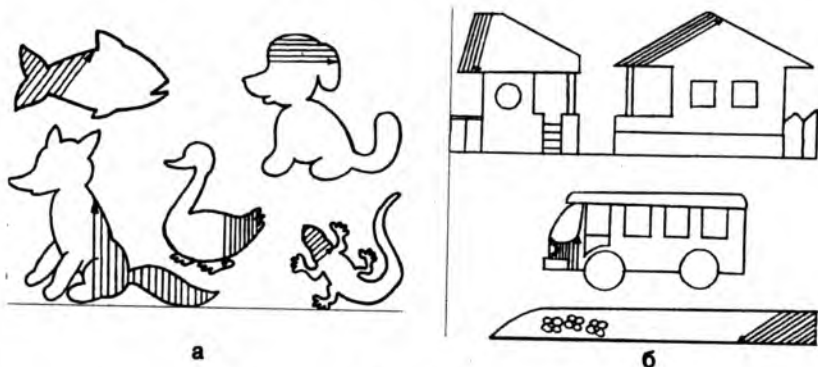

Рис. 119

Сто одежек без застежек

Нарисовать внутри большой фигуры постепенно уменьшающиеся фигуры, а вокруг маленькой — постепенно увеличивающиеся. Касаться стенок предыдущей фигуры нельзя (рис. 120).

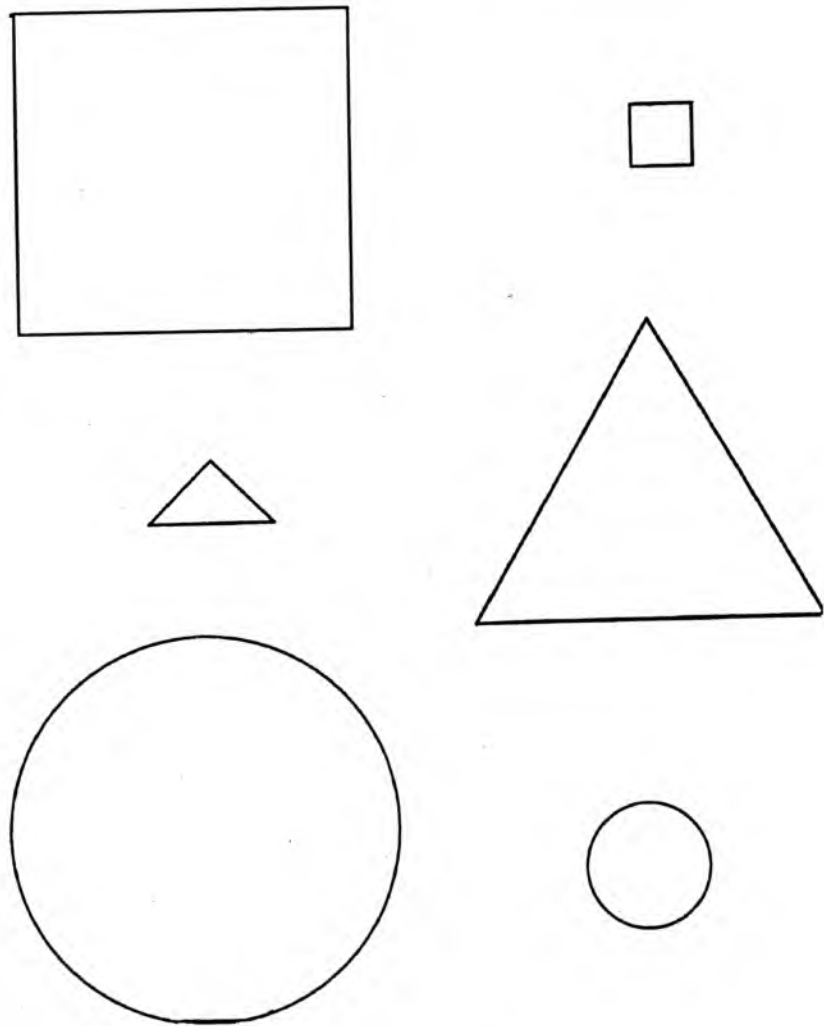

Рис. 120

Продолжайка

Продолжить узор (рис. 121).

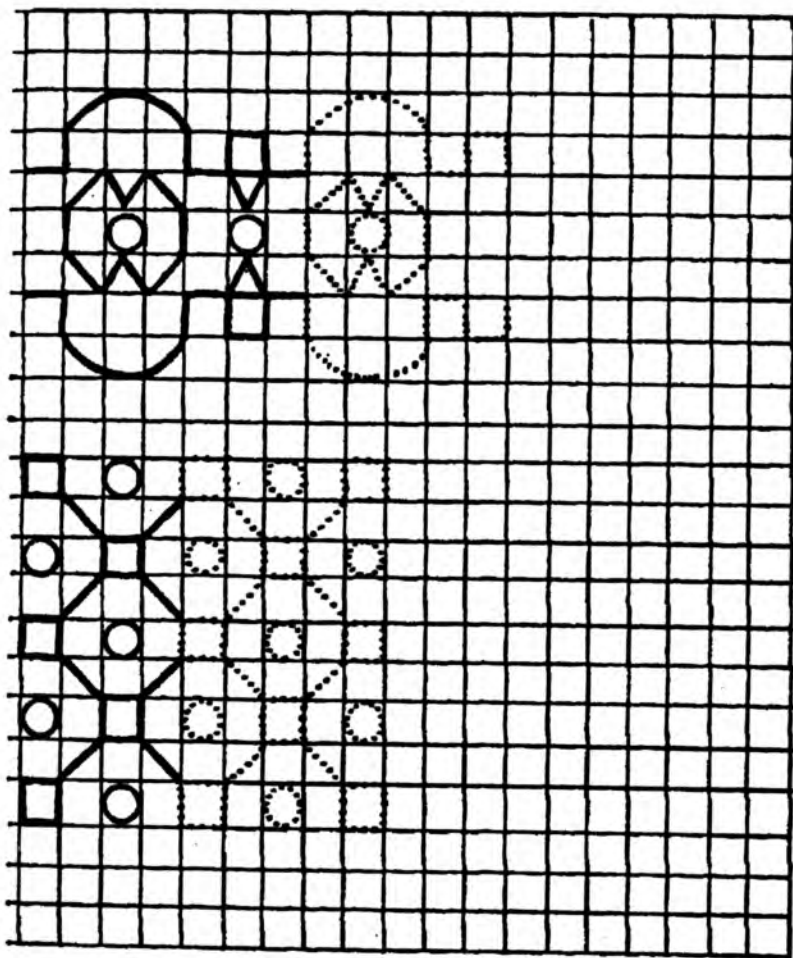

Рис. 121

ЛИТЕРАТУРА

- Абрамова М. А.* Путешествия в мир искусства. — Якутск, 1995.
- Алексеева В.* Что такое искусство? Как работают художники? — М., 1974. — Вп. 1; 1980. — Вп. 2.
- Васильева-Гангус Л.* Уроки занимательного труда. — М., 1986.
- Вильчинский В. М.* Учитесь рисовать: Альбом для учащихся 3-го кл. — Киев, 1989.
- Гутнов А. Е.* Мир архитектуры: Язык архитектуры. — М., 1985.
- Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога: Сб. науч. тр. — М., 1987.
- Завадская Е. В.* За землю русскую. 1987.
- Зак А. Э.* Развитие умственных способностей младших школьников. — М., 1994.
- Зеленина Е. Л.* Дидактическая игра на уроках изобразительного искусства шестилеток // Начальная школа. — 1988. — № 2.
- Зеленина Е. Л.* Дидактические игры и упражнения на уроках изобразительного искусства // Начальная школа. — 1990. — № 11.
- Искусство в жизни детей: Опыт художественных занятий с младшими школьниками: Из опыта работы / А. П. Ершова / и др. — М., 1991.
- Каменева Е. О.* Какого цвета радуга. — М., 1975.
- Карпова Е. В.* Дидактические игры в начальный период обучения: Попул. пособие для родителей и педагогов. — Ярославль, 1997.
- Корчмарош Пал.* Карандаш-волшебник. Пер. с венг. — Коровина, 1961.
- Курочкин Н. А.* Детям о книжной графике. — СПб., 1997.
- Курчевский В. В.* А что там, за окном? — М., 1985.
- Лебедев Ю. С.* Дом-улитка и другие: Природные формы и образы в архитектуре Москвы и Подмосковья. — М., 1983. — 157 с.: ил.
- Левин С. Д.* Беседы с юным художником. — М., 1988. — Вып. 1., — М., 1989. — Вып. 2.
- Надеждина Н. А.* Какого цвета снег. — М., 1988.
- Неменский Б. М.* Мудрость красоты. — М.

- Порудоминский В. М.* Счастливые встречи. — М., 1989.
- Развиваем руки — чтоб учиться и писать, и красиво рисовать
С. Е. Гаврина и др. — Ярославль, 1998.
- Рогов Е. И.* Настольная книга практического психолога в образовании. — М., 1995.
- Симановский А. Э.* Развитие творческого мышления детей. — Ярославль, 1996. — 192 с.: ил.
- Соколов А. В.* Посмотри, подумай и ответь: Проверка знаний по изобраз. искусству: Из опыта работы. — М., 1991.
- Стебловская Л. П.* Учись рисовать: Альбом для учащихся 2-го года обучения. — Киев, 1990.
- Тихомирова Л. Ф.* Развитие познавательных способностей детей: Попул. пособие для родителей и педагогов. — Ярославль, 1996. — 192 с.: ил.
- Тихомирова Л. Ф., Басов А. В.* Развитие логического мышления детей. — Ярославль, 1995.
- Трофимова М. В., Тарабарина Т. И.* И учеба, и игра: Изобразительное искусство. — Ярославль, 1997.
- Федоренко П. К.* Берег дальний. — М., 1991.
- Фридман Л. М., Кулагина И. Ю.* Психологический справочник учителя. — М., 1991.
- Шпикалова Т. Я.* Народное искусство на уроках декоративного рисования. — М., 1979.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	3
ПЕРВЫЕ УРОКИ ИСКУССТВА	
Синяя папка	7
Инструменты художника	8
Азбука рисования	11
Тон	15
История с веревочкой	17
Графика.	21
Три основных цвета	23
Теплый и холодный цвет	24
Для чего создает картину художник	27
Пейзажисты	29
Техника акварели	31
Как рисовать пейзаж	33
Колобок и птицы.	35
Изображаем движение	36
Монотипия	39
Оформление рисунка	41
Рисуем натюрморт.	43
Фантазия	44
Белое кружево	47
Изображая человека	48
Образ и характер человека (женский образ).	49
Образ человека и характер (мужской образ).	51
Рисуем портрет	53
Актер и образ	57
Изображение природы в театре.	58
Изображаем животных	59

Скульптура	61
Соленое тесто	64
Архитектор и архитектура	65

Коррекционные игры и упражнения на уроках изобразительного искусства

Восприятие: понятия и термины	68
Упражнения для развития восприятия	70
Кто быстрее?	70
Найди пропажу	71
Поиграй в сыщика	72
Сосчитайка	72
Поиграй с палочками	74
Проверь глазомер	75
Кто наблюдательней	75
Найди близнецов	75
Дятел	76
По какой дорожке пойдём?	77
Дальше — ближе	77
Внимание: понятия и термины	78
Упражнения и игры для развития внимания	81
Кто быстрее?	81
Кто наблюдательней?	81
Черный с белым не носи...	81
Поиграй в сыщика	81
Слова	83
Угадайка	83
Найди близнецов	83
Фокусник	84
Два рыбака	84
Найди свое счастье	85
Пряталки	86
Рассеянный художник	87
Король	87
Чья тень?	88
Вазы	88
Две картины	89
Память: понятия и термины	89
Упражнения и игры для развития памяти	93
Графический диктант	93
Запоминайка	93
Поиграй в фотографа	93

Подбери слова	93
Двадцать слов на букву «В»	94
В оба глаза гляжу — одну букву нахожу	94
Запоминайка	95
Цвета	95
Формы	95
Поиграй в магнитофон	95
Назови близнецов	95
Исправь рисунок	96
Мышление: понятия и термины	96
Упражнения и игры для развития мышления	97
Ошибка (выявление логичности мышления)	97
Составь поезд	98
Ошибайка	98
Вопрошайка	98
Подбери ключик	98
На свете все на все похоже	98
Что нового	98
Составь предложение	98
Найди братца (Поиск аналогов)	99
Определяйка	99
Скажи по-другому	99
Узнавайка	99
Расскажи сказку	99
Поиграй в писателя	99
Вроде похожи, но разные все же	99
Найди пару	100
Чтобы это значило	100
Танграм (старинная китайская головоломка)	100
Угадайка	101
Что после чего	101
Раскраска	102
Ошибка художника	102
Мозаика	103
Тюльпан	103
Воображение: понятия и термины	104
Упражнения и игры для развития воображения	105
Не может быть	105
Волшебный карандаш	105
Что было бы, если бы...	106
Перевоплощение	106
Сказитель	106
Догадайка	106
Вьетнамская игра	107

Охотник	108
Вот так	108
Моторика: понятие и термины	109
Упражнения для развития моторики	110
Дорожки	110
Раскрой глаза	111
Дождик	112
Миражи	113
Повторяйка	114
Раскраска	114
Сто одежек без застежек	115
Продолжайка	116
Литература	117

Учебное издание

Абрамова Мария Алексеевна

**Беседы и дидактические игры
на уроках по изобразительному искусству**

1–4 классы

Зав. редакцией *А. И. Павлова*

Редактор *Н. П. Либкова*

Зав. художественной редакцией *И. А. Пшеничников*

Компьютерная верстка *В. Г. Верховин*

Корректор *Т. Е. Захарина*

Отпечатано с диапозитивов, изготовленных
ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС».

Лицензия ИД № 03185 от 10.11.2000.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.006153.08.03 от 18.08.2003.

Сдано в набор 05.07.01. Подписано в печать 20.11.01.
Формат 60×88/16. Печать офсетная. Бумага газетная.
Усл. печ. л. 7,84. Доп. тираж 5 000 экз. Заказ № 3217.

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС.
119571, Москва, просп. Вернадского, 88,

Московский педагогический государственный университет.
Тел. 437-99-98, 437-11-11, 437-25-52, ; тел./факс 735-66-25.

E-mail: vlados@dol.ru
<http://www.vlados.ru>

ГП Псковской области «Великолукская городская типография»

Комитета по средствам массовой информации
182100, Великие Луки, ул. Полиграфистов, 78/12

Тел./факс: (811-53) 3-62-95

E-mail: VTL@MART.RU

М.А. Абрамова

БЕСЕДЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

1–4 КЛАССЫ

Известно, что ребенок любит играть и не любит учиться. А нельзя ли совместить приятное с полезным? Оказывается, можно – утверждает автор и в своей книге доказывает это. Как интересно организовать уроки рисования, как помочь ребенку обнаружить свои способности – об этом и многом другом вы прочтете в этой книге.

*Библиотека
учителя
начальной
школы*

ISBN 5-691-00709-2

9 785691 007095

ГУМАНИТАРНЫЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ВЛАДОС