

Мулызева Анна Борисовна
кандидат культурологии
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ДШИ №11» г.о. Самара

Особенности формирования графического образа в рисунках подростков средствами использования нетрадиционной изобразительной техники

Воспитательное воздействие занятий изобразительным искусством зависит от умения обучающихся создавать художественный образ на основе наблюдений за реальной действительностью. Это возможно только при глубоком анализе явлений окружающей жизни и овладении навыками их художественной интерпретации, языком искусства, интереса к творческой деятельности. Формирование графического образа – одна из главных проблем воспитания подрастающего поколения на занятиях изобразительным искусством, так как умение сознательно подходить к созданию рисунка является условием развития у детей творческого мышления. Поиск графического образа неразрывно связан с развитием зрительной системы, со способностью подростков «оперировать» зрительными представлениями, имеющими большое значение для решения многих художественно-творческих задач.

Вопросы формирования графического образа в детских рисунках поднимались в трудах А.В. Бакушинского, Л.С. Выготского, Е.И. Игнатьева, В.С. Щербакова. Особенности графического образа в профессиональном искусстве отражены в работах А.А. Дейнеки, С.Г. Каплановой, В.А. Фаворского, К.Ф. Юона. Л.С. Выготский считал, что у подростков часто пропадает интерес к рисованию. Учёный утверждал: «рисовать продолжают только одиночки, большей частью особо одарённые в этом отношении и побуждаемые к нему внешними условиями вроде специальных занятий рисованием и т.д.» [1, с. 31]. Однако, по справедливому замечанию Д.И. Фельдштейна, подростковый возраст «отличает не только охлаждение ко многим дисциплинам, но и пылкий ум, возрастание кипучей энергии, инициативность, стремление к познанию и постоянной деятельности» [4, с. 163]. Е.И. Игнатьев основной причиной спада интереса к изобразительной деятельности у подростков считает отсутствие необходимых изобразительных техник и приёмов при «переходе к иному способу передачи формы» [3, с. 201]. Л.В. Каротовская в своих исследованиях предлагает разработать новые методы, которые будут применяться именно для подростков, так в этот период прерывается преемственность в преподавании дисциплины «изобразительное искусство» при переходе от младшего школьного возраста к среднему [3]. Одним из способов заинтересовать подростков изобразительной деятельностью является выбор новых изобразительных приёмов и техник.

Цель статьи – выявить особенности формирования графического образа в рисунках подростков средствами использования нетрадиционных изобразительных техник.

Методы исследования – основные – это наблюдение и анализ, а дополнительные – диагностика и анкетирование. Весь процесс создания графического образа можно разделить на несколько этапов. Занятия изобразительным искусством с использованием нетрадиционных графических техник реализуются в 4 классе детской школы искусств города Самары в течение первого полугодия 2021-22 учебного года в форме проекта. Группа 10 человек в возрасте 13-14 лет. Под нетрадиционной графической техникой в данной статье мы подразумеваем рисование чёрной гелевой ручкой.

Первый этап – поисковый, в ходе которого обучающиеся ведут поиск графического образа простым карандашом в своих набросках, зарисовках и эскизах. Разрабатывать творческий продукт следует с выявления проблемы. Мы вместе с подростками обсуждаем сюжет предстоящей работы, при этом обращаемся к зарисовкам городских пейзажей нашего края. Для учащихся проведено анкетирование на знание памятников культурно-исторического наследия города Самары. Показатели результатов анкетирования: более глубокими знаниями обладают 25% школьников, 70% – средними, 5% – низкими. С юными художниками организуем дискуссию об объектах культурного наследия города Самары. Задаю ребятам наводящие вопросы: «Что известно школьникам об истории родного края?», «Какие архитектурные стили встречаются в старинных самарских зданиях?», «Какие элементы природных мотивов отражаются в образах самарской архитектуры?», «Сколько древних культурных кодов можно разглядеть на фасадах самарских купеческих домов?». Когда возникают затруднения, учащиеся ищут выход из проблемной ситуации, задумываются, рассуждают. В ходе дискуссии повышается мотивация подростков к познавательной деятельности и творческому росту. Вместе мы обращаемся к произведениям самарских архитекторов и художников-графиков, рассматриваем работы В.Г. Каркарьяна, Н.С. Панфилова, В.П. Севастьянова, С.Н. Щеглова и других. Установлено, что первый этап работы над рисунком является определяющим в формировании композиционной структуры изображения. Последовательность учебных задач в формировании у школьников среднего возраста навыков целенаправленного использования композиционных средств может быть представлена следующим образом:

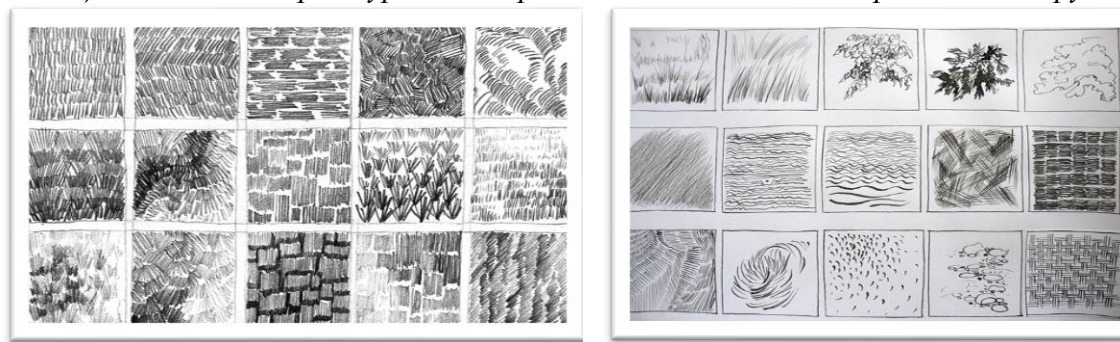
1. знакомство учащихся с выразительными качествами композиции;
2. обучение умению варьировать основные композиционные параметры (формат, размер, точку зрения, выбор и поворот объекта изображения) для усиления выразительности рисунка;
3. формирование умения сознательно использовать выразительные качества композиционных параметров для решения художественных задач.

Затем с каждым учеником обсуждаем композиционные замыслы, выполненные пока на стадии эскизов. Выявляем недочёты и ошибки учеников при создании графического образа, что позволит продолжить дальнейшую работу над творческими работами.

Второй этап – процесс создания творческого продукта. Подростки воплощают свой творческий проект с учётом ранее выявленных ошибок. На

большой формат учащиеся переносят замысел с небольших эскизов простым карандашом. Затем предлагаю обучающимся поработать в нетрадиционной изобразительной технике – рисованию чёрной гелевой ручкой. Такая техника требует точности движений (рисование чёрной гелевой ручкой по бумаге), умения определять силу нажима на инструмент (от силы нажима зависит толщина и характер линии), способствует развитию уровня зрительно-моторной координации, воспитывают внимание, терпение, фантазию и аккуратность у школьников. Для каждой композиции подойдет свой стиль воплощения и свои приёмы исполнения. При работе с нетрадиционными графическими материалами объясняю детям, что начинать нужно с более тёмных мест в рисунке, постепенно переходя к светлым. Напоминаю ученикам, что суть штриховки в том, чтобы постараться передать градацию оттенков от темного к светлому. Это достигается не только благодаря нажиму на ручку, но и добавлению дополнительных штрихов, слой за слоем. Самую светлую штриховку можно выполнить едва касаясь гелевой ручкой поверхности бумаги. При работе с чёрной гелевой ручкой можно использовать не только классический штрих, но и придумывать свои фактурные изображения с помощью точек, узоров, абстрактных линий (Таблица 1).

Таблица 1 Различные фактурные изображения, выполненные чёрной гелевой ручкой

На таких занятиях подростки учатся размышлению и анализу полученной информации. Техника работы чёрной гелевой ручкой оказывает огромное влияние на ослабление возбуждения слишком неусидчивых детей с синдромом дефицита внимания, ведь чем сильнее человек увлечён, тем он больше сосредотачивается. Если внимание подростка рассеяно и не устойчиво, то при рисовании чёрной гелевой ручкой движения рук становятся более тонкими и точными, что приводит к большей собранности и концентрации внимания. После выполнения работы все произведения подростков размещаются на выставку для просмотра. В форме игры «Художник и зритель» участники выставки обсуждают недочёты, выявляют композиционные и технические нарушения в работе. Рефлексия в конце работы над заданием позволяет детям подвести итоги, обратиться к себе и друг к другу с высоты уже приобретённых знаний и навыков.

Третий этап – презентационный, когда юные художники представляют свои работы. На презентацию приглашаются родители обучающихся. Школьники на этом этапе обосновывают выбор темы и сюжета своего

произведения, анализируют его содержание, художественный образ и технику исполнения. Каждый ученик систематизирует полученные знания и опыт, оценивает свой вклад в достижение поставленной цели, эффективность и увлекательность своей работы, сравнивает собственные успехи с достижениями одноклассников. Подведение итогов проекта – это, по большей части, самостоятельная работа учащихся. Педагог выступает в роли тьютора, направляет учеников, даёт советы. При анализе детских работ акцент делается на выразительности графического образа. Формирование рефлексивных способностей учащихся отражает лист самооценки (Таблица 2).

Таблица 2. Лист самооценки учащихся

Вопросы	Ответы	
	Положительные	Отрицательные
1. Узнал ли я что-то новое на уроках? (узнал/не узнал)	8	2
2. Интересна ли мне тема композиции? (интересна/не интересна)	9	1
3. Смог ли я добиться результата? (смог/не смог)	7	3
4. Понравилась ли мне новая техника графики? (понравилась/не понравилась)	9	1
5. Приобрёл ли я дополнительные навыки? (приобрёл/не приобрёл)	8	2
6. Понравились ли мне результаты работы? (понравились/не понравились)	7	3

В конце работы над проектом подводятся итоги и делаются общие выводы.

Результаты исследования доказывают, что предлагаемый нами способ работы в нетрадиционной графической техники – рисование чёрной гелевой ручкой не утомляют подростков. У учащихся сохраняется высокая индивидуально-творческая активность и работоспособность на протяжении всего времени, отведённого на занятия, повышается мотивация к изобразительной деятельности. В исследовании выделено три уровня развития навыков по формированию графического образа в рисунках подростков средствами использования нетрадиционных изобразительных техник: низкий, средний, высокий. Динамика и показатели уровня этих умений и навыков представлены в Таблице 3. В этой таблице выделены критерии и показатели начальной и итоговой диагностики.

Таблица 3. Уровень развития умений и навыков по созданию графического образа (%)

Элементы	В начале исследования			В конце исследования		
	высокий	средний	низкий	высокий	средний	низкий
Использование композиционных средств	20	75	5	25	72	3
Выразительность графического образа	15	73	12	30	70	0
Нетрадиционные изобразительные техники	10	65	25	15	67	18

По итогам таблицы видно, как у учащихся возросли показатели. В целом освоение нетрадиционных изобразительных техник при создании графического образа поможет в овладении подростками многих изобразительных навыков и умений, эмоционально-художественного восприятия, творческого воображения, повышению интеллектуальной активности.

Выводы данного исследования подтверждают, что использование нетрадиционных изобразительных техник развивает творческий потенциал подростков и придаёт им уверенность в своих силах. В начале и в конце процесса создания работы проведено исследование умений и навыков по созданию графического образа. Об этом свидетельствуют данные таблицы 2. Показатели результатов этого исследования доказывают, что учащиеся теперь лучше используют средства композиции, точнее находят выразительность графического образа, умело владеют нетрадиционными изобразительными техниками.

Литература

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение. 1967. – 92 с.
2. Игнатъев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатъев. – М.: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1959. – 223 с.
3. Каротовская, Л.В. Использование инновационных приёмов и методов обучения в формировании познавательного интереса школьников к изобразительной деятельности / Л.В. Каротовская. // Искусство и образование. – 2009. – №3. – С. 74-76.
4. Фельдштейн, Д.И. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте / Д.И. Фельдштейн. – М.: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. – 312 с.