

Пейзаж-ассоциация в изобразительной деятельности школьников*

О.М. Беляева

Данная статья может оказать методическую и теоретическую помощь учителю изобразительного искусства в развитии ассоциативности мышления школьников на примере проведения уроков по композиции пейзажа в технике монотипии. Она расскажет о способах и приемах работы в этой технике, возможности применения её для создания выразительных образов в пейзаже. Поможет учителю в раскрытии творческих способностей учащихся общеобразовательных и художественных школ.

Ключевые слова: ассоциация, композиция, пейзаж, оттиск, творческие способности, художественное мышление, художественный образ.

Изобразительное искусство в школе является средством воспитания и развития творческой природы ребёнка. На уроках рисования школьники приобретают не только технические навыки и умения, но и учатся мыслить образно, творчески перерабатывать накопленные зрительные впечатления. Интерпретация зримых форм мира невозможна без участия художественно-образного мышления, яркой особенностью которого является его ассоциативность. Любое усвоение знаний, нового учебного материала представляет собой процесс установления и раскрытия связей (ассоциаций) между представлениями, понятиями, имеющимися в предыдущем опыте ребёнка и вновь приобретаемыми.

Ассоциации могут стать стимулом, благодаря которому активизируются чувства ребёнка, влияющие на его мышление. В результате воображение обнаруживает различные сюжеты, подобно тем образам, которые мы видим в плывущих облаках. Ассоциации присутствуют в мыслительной деятельности художника на всех эта-

пах его творческого процесса. Они различаются по контрасту (белый – чёрный, шум – тишина), сходству (шелест листьев – шёпот), смежности (весна – трава). Чем богаче и разнообразнее ассоциации, тем выразительнее и интереснее будут художественные образы, создаваемые художником на их основе.

Занятия изобразительным искусством требуют разнообразия педагогических приёмов и инноваций, которые способствуют активизации мыслительных процессов учащихся и повышают интерес к предмету. Задача педагога состоит в том, чтобы в процессе художественной деятельности создать творческую атмосферу, эмоциональный настрой на работу, наполнить учебный процесс живыми чувствами и яркими образами.

Одним из эффективных методов стимулирования ассоциативного мышления является упражнение в технике монотипии. Оно представляет собой случайную, свободную импровизацию изобразительного решения. Монотипия – удивительный жанр, который, по существу, занимает срединную позицию между живописью и графикой, искусством и психологией. Как способ свободного самовыражения монотипия представляет собой широкое поле деятельности для обучения, творческого поиска, эксперимента.

Монотипия (от греч. *monos* – единый и *typos* – оттиск) – это вид печатной графики, особый способ создания художественных чёрно-белых или цветных оттисков. Техника монотипии заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке. В итоге получается единственный в своём роде оттиск на бумаге или холсте, который невозможно повторить. Для произведений, выполненных в этой технике, характерны тонкость цветовых отношений, плавность и мягкость очертаний, форм, что внешне сближает монотипию с акварелью.

* Тема диссертации – «Развитие художественно-образного мышления студентов художественных факультетов педагогических вузов в процессе работы над пейзажем». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры живописи и композиции ГОУ ВПО МГПУ, член творческого союза художников России И.Л. Голованова.

Монотипия существует более трёхсот лет. Впервые эту технику применил в XVII веке итальянский художник Джованни Кастильоне (1616–1670). Однако широкое распространение она получила с конца XIX века. Среди наиболее известных мастеров, увлекающихся монотипией, можно выделить англичанина Уильяма Блейка (1757–1828), француза Эдгара Дега (1834–1917), соединившего монотипию с темперой («Концерт в кафе "Амбасадор"»). В отечественном искусстве можно назвать работы Е.С. Кругликовой, А.В. Шевченко, Р.Н. Барто.

Большой интерес к подобной методике связан с тем, что получаемый в итоге оттиск всегда отличается от того образа, какой художник создал на печатной форме. Замысловатые узоры, проявляющиеся на запечатанном материале, носят случайный характер и не могут быть в точности воспроизведены художником.

Учащимся предлагается выполнить монотипию с последующей доработкой в определённую ассоциативно-образную структуру – композицию пейзажа. Природа – неисчерпаемый источник вдохновения, её образы настолько многообразны и неповторимы, что предоставляют собой широкие возможности для развития ассоциативного мышления.

Существуют разные способы и приёмы работы в этой технике. Мы остановимся на двух вариантах решения пейзажной композиции, наиболее простых и осуществимых в школьных условиях.

Прежде чем непосредственно приступить к работе, необходимо создать рабочее место, подобрать соответствующие материалы, инструменты и принадлежности. Нам нужны будут:

- в качестве печатной формы пластиковая дощечка или плотные листы глянцевой бумаги форматом А3;
- гуашевые или акварельные краски в тюбиках как основной материал будущего произведения;
- альбомные листы или слабо тонированная бумага как материал, воспринимающий на себя изображение с печатной формы;
- кисти, карандаши, тушь или чёрная гелевая ручка.

Первый способ заключается в нанесении гуаши или выдавливании акварельных красок из тюбика на предварительно смоченную водой поверхность пластиковой доски или плотной глянцевой бумаги в произвольном порядке и любых цветовых сочетаниях. В соответствии с темой задания (пейзаж), учащиеся можно ориентировать на составление цветовой палитры по временам года, получение теплой и холодной гаммы. Краски до оттиска смешиваются, образуя причудливые цветовые сочетания, что само по себе может вызвать массу эмоций у ребят.

Далее мы кладем чистый альбомный лист на поверхность доски. При этом бумагу надо придавить, чуть-чуть разгладить руками, а затем быстро и аккуратно снять. После того как изображение на печатной форме примет свой окончательный вид, его следует оставить в покое до полного высыхания красочного слоя. Если краска ещё осталась на поверхности доски, можно приложить следующий лист бумаги и снимать его медленнее, вращая в разных направлениях. Таким способом можно добиться более сложной фактуры.

Желательно получить несколько вариантов отпечатков, каждый раз смывая с печатной формы слой красок и нанося новые цвета. Когда листы просохнут, учащиеся выбирают те оттиски, которые лучше соответствуют сюжету. Ученики должны хорошенько их рассмотреть, повертеть в руках, постараться увидеть на них какой-нибудь природный мотив.

Затем с помощью кисти, туши или гелевой ручки следует дорисовать, домыслить полученное изображение. Придать, например, причудливому пятну очертания дерева, куста, дорисовать стволы или обобщив крону, добавить фигуры людей и животных. Педагог должен помочь ребёнку доработать образ, задавая ему наводящие вопросы.

Второй способ состоит в том, что пейзаж рисуется на поверхности пластиковой доски или глянцевой бумаги при помощи небольшого количества краски. Дальний план размывается водой, а на передний план добавляется лишь небольшое количе-

ство воды, чтобы он стал более контрастным и чётким. Работу нужно выполнять очень быстро: прижать бумагу к поверхности и аккуратно снять. Далее: те же действия, что и в предыдущем задании, – творческая доработка полученного изображения.

В результате такой игры в ассоциации (пробуждение ассоциативных мыслей и чувств, связанных с представлениями о реальности в процессе зрительного восприятия) ребёнок способен создать интересный природный образ и получить неповторимую в своём роде композицию пейзажа.

Освоение методов получения изображений с частичной информацией при помощи технических приёмов монотипии позволяет получать не только спонтанные изображения, но и запланированные, с частичной или неполной информацией завуалированного изображения, при котором один предмет видоизменяется, перетекает в другой. В процессе работы при узнавании полученных изображений у учащихся активно включается ассоциативное мышление.

Выбранный метод работы над композицией пейзажа также подразумевает превращение одной формы в другую за счёт изобразительной пластики – языка метафор (морские волны могут превратиться в горы, подводное плато – в долину и т.д.). Как известно, в основе любой метафоры лежит ассоциация. Метафора помогает передать важнейшие свойства изображаемого природного мотива или явления, эмоционального состояния.

Хотелось бы добавить, что особая прелесть монотипии в том, что при создании изображения существует некая непредсказуемость, которая каждый раз рождает ощущение ожидания чуда! Пусть небольшого, но чуда, которое и заставляет радостно трепетать сердце ребёнка. Данное задание обязательно запомнится учащимся и принесёт им много приятных творческих мгновений.

Вот почему монотипия представляет собой интересную и необычную графическую технику с большими ассоциативными возможностями, простором для фантазии и творческого развития школьников.

Литература

1. Власов, В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10-х т. / В.Г. Власов. – Л.-М.-СПб. : Азбука-классика, 2007. – Т. 5. – 592 с.
2. Кузин, В.С. Психология : учебник / В.С. Кузин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : АГАР, 1999. – 304 с.

Ольга Михайловна Беляева – аспирантка кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», г. Москва.