

Развитие композиционного мышления у младших школьников на уроках изобразительного искусства

Е.С. ЛЫКОВА,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства
и методики его преподавания, Омский государственный педагогический
университет

Работа над композицией на уроках изобразительного искусства дает возможность применять самые разнообразные приемы, активизирующие мыслительную деятельность ребенка. Под руководством учителя младшие школьники анализируют построение пространства, влияние смысловых связей на раскрытие образа композиции и с помощью сравнения, обобщения устанавливают общие и индивидуальные признаки в изучаемых образах и явлениях.

Методика обучения выполнению композиции по представлению в живописной технике гризайль показана на примере содержания фрагмента урока изобразительного искусства по теме «Зима в городе» (II класс)¹.

I. Определение темы урока.

— Подумайте, почему в культуре народов России существуют зимние игры? (Высказывания учащихся.)

Назовите свои любимые зимние игры. (Игра в снежки, лепка снеговика, катание на лыжах, коньках, санках.)

К теме зимних игр обращались многие художники. Например, П. Брейгель и А.А. Дейнека в своих работах изобразили конькобежцев на льду.

Демонстрируются слайды: П. Брейгель «Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц» и А.А. Дейнека «Вечер. Патриаршие пруды».

Ф.В. Сычков в одной из своих работ изобразил, как дети лепят снеговика, а в другой — катаются на санках.

Демонстрируются слайды: репродукции картин Ф.В. Сычкова «Зимние игры», «С гор».

— Рассмотрим работы художника В.И. Сурикова.

Демонстрируются слайды: репродукции картин В.И. Сурикова «Взятие снежного городка», «Вид Москвы».

Что изображено на этих картинах? (Высказывания учащихся.)

«Взятие снежного городка» — старинная народная игра. Это развлечение проводилось в конце масленичных празднований. Оно всегда собирало много зрителей. Особенно интересно происходившее было детям. Пешие участники игры защищали снежный городок, конные — штурмовали. Взять «городок» означало разрушить его. Осаждаемые оборонялись метлами, ветками, забрасывали атакующих снегом. Первый, кто прорывался в ворота, считался победителем. Художник в этой работе использует прием *тонового контраста*. Контраст — это резкое различие в яркости или цвете предметов. Здесь мы видим контраст темного тона фигур людей (участников игры, зрителей) и светлого тона снега.

Что изображено на картине «Вид Москвы»? (Высказывания учащихся.)

Белый пушистый снег уютно покрыл крыши домов, и Москва приобрела сказочно красивый вид. В этой работе мы также видим контраст по тону. Какой? (Темные стены домов и белый снег.)

Сегодня мы выполним композицию, посвященную зимним забавам в городе.

Как приятно идти по улице, когда падает снег! Он покрывает землю, крыши домов, машины, скамеечки, ложится на шапки и

¹ Программа «Изобразительное искусство. 1–4 классы» (авт. С.П. Ломов, С.Е. Игнатъев и др.) [2].

Рис. 1. Работа Арсения Чапайкина (промежуточный этап композиции)

плечи прохожих, весело поскрипывает под ногами.

Мы будем рисовать композицию по представлению. Какие игровые ситуации могут быть в зимнем городе? (Можно играть в снежки, или лепить снеговика, или кататься на санках.)

А можно представить, что вы просто прогуливаетесь по заснеженному городу и разглядываете падающие снежинки.

Вы изобразите в рисунке свою историю, свой рассказ о том, что вам интересно, во что вы любите играть зимой. В вашей работе все должно быть подчинено раскрытию замысла, каждая деталь должна раскрывать тему композиции — зимние игры в городе.

Во что одеты люди зимой? (Все надевают теплые куртки, пуховики, шапки, шарфы, варежки.)

Какие предметы необходимы для зимних игр? (Лыжи, коньки, лопатка и т.д.)

II. Подготовка к восприятию нового материала.

— Мы будем выполнять композицию одним цветом — коричневым. Выполнение изображения одной краской принято называть *гризайлью*. (Учитель закрепляет табличку с надписью *гризайль*.)

Гризайль — вид живописи, выполняемой тональными градациями одного цвета. В гризайли учитывается только тон предмета, а цвет не имеет значения. Такая живопись называется *монохромной*.

Учитель показывает работы, выполненные в технике гризайль.

— В монохромном решении необходимо использовать тональные отношения — от самого темного до самого светлого.

Чтобы учащиеся могли лучше разобраться в светлотных отношениях, учитель демонстрирует наглядное пособие «Шкала тонов», состоящее из шкалы 5–6 тонов коричневого цвета.

Рис. 2. Работа Полины Рахно

— Живопись в технике гризайль создается на основе *тоновых* отношений, чему очень важно научиться в начале обучения. Чтобы вам легче было освоить систему тонов различной степени светлости, мы будем использовать в работе два коричневых цвета гуаши (темно-коричневый и светло-коричневый), белый цвет гуаши и охристый цвет бумаги, на которой будем выполнять композицию.

Используя наглядное пособие «Шкала тонов», определим, какой тон самый светлый, а какой — самый темный.

Учитель демонстрирует шкалу из шести тонов.

— Назовите самый темный тон. (Первый тон — темно-коричневый.)

А какой тон чуть светлее? (Второй тон — находится между темно-коричневым и светло-коричневым цветом.)

Как его получить? (Его можно получить, если смешать на палитре темно-коричневую и светло-коричневую гуашь.)

Какой тон будет еще светлее? (Третий тон — светло-коричневый.)

Какой тон следующий по светлоте? (Четвертый тон — светло-светло-коричневый.)

Как его получить? (Предположения учащихся.)

Если в светло-коричневый цвет на палитре мы будем добавлять воду, постепенно его высветляя, то получим новый, более светлый по тону цвет.

Какой тон следующий? (Пятый тон — достаточно светлый цвет охристой бумаги.)

Назовите самый светлый тон. (Шестой тон — самый светлый, белый цвет гуаши.)

У нас получилась шкала из шести тонов коричневого цвета. Они отличаются степенью светлости.

Наша задача сегодня — научиться создавать тона различной степени светлости в написании зимней композиции по представлению.

Мы будем выполнять изображение на тонированном листе бумаги охристого цвета. Охристый цвет будет не только играть роль фона, но и являться дополнительным тоном в работе.

В какой технике мы будем выполнять композицию? (В технике гризайль.)

Какой художественный материал мы будем использовать? (Гуашь.)

Этот художественный материал позволяет одновременно использовать в работе графические и живописные приемы. Назовите их. (Ответы учащихся.)

Графические приемы — линия, штрих, пятно. Живописные приемы — мазок, оттенок. Использование в работе сочетания коричневого (теплого) и белого (холодного) цветов гуаши позволяет графическую работу сделать живописной. Благодаря чему? (Благодаря контрасту теплого оттенка коричневого и холодного оттенка белого.)

Мы будем в работе использовать линии, штрихи, мазки и пятна различной степени

светлотности. Чем мы будем проводить линии, каким инструментом? (Кистью.)

При помощи кисти мы также будем выполнять различные по тону пятна, заполняя их гуашью.

Какую кисточку надо взять, чтобы получить тонкую линию? (Тонкую круглую кисть № 3.)

Какой кистью лучше заполнять пятна и выполнять крупные мазки гуашью? (Надо использовать кисть большего размера — № 5.)

Персонажи в вашей композиции вы будете создавать по представлению. Старайтесь отразить в рисунке их характеры, передать выразительность движений. Вспомните, какие виды движений выполняют люди во время зимних забав. (Во время игры в снежки нужно наклониться, захватив снежок, замахнуться в броске, оставив одну ногу для упора. Чтобы расчистить снег лопаткой или скатать большой снежный ком, надо нагнуться вперед. Что-

Рис. 3. Работа Вари Мельниченко

бы надеть ведро на снеговика, надо потянуться вверх и т.д.)

Наша задача — изобразить фигуры людей в характерных для разных занятий движениях.

Физкультминутка

Звучит бодрая песенка о зиме. Учитель предлагает учащимся изобразить при помощи характерных движений свое любимое зимнее развлечение (игру в снежки, лепку снеговика, катание на лыжах, коньках).

— Итак, назовите тему нашего урока. («Зима в городе».)

Кого мы будем рисовать? (Людей, детей и взрослых во время прогулки в зимнем городе.)

III. Объяснение построения композиции.

— Прежде чем приступить к выполнению композиции, надо хорошо ее продумать.

1. Выбор ориентации листа бумаги.

— Как лучше расположить лист бумаги для выполнения нашей композиции — горизонтально или вертикально? (Ответы учащихся.)

Для изображения городской улицы и нескольких человек на ней лучше расположить лист горизонтально.

Учитель демонстрирует рисунок.

2. Изображение пространства в композиции.

— Что надо сделать, чтобы передать в композиции пространство? (Ответы учащихся.)

Изображение пространства в композиции подчиняется нескольким правилам.

Учитель объясняет правила или на рисунках или наглядных пособиях.

— Необходимо обозначить на листе линию горизонта.

Изображения на первом плане композиции должны быть крупнее, чем на дальнем плане.

Дальние предметы следует частично «загораживать» ближними.

Основания ближних предметов должны располагаться ниже оснований дальних предметов.

Мы обозначим *высокую линию горизонта*: проведем горизонтальную линию так, чтобы разделить лист на нижнюю широкую часть (это поверхность земли) и верхнюю узкую полосу (небо).

Высокая линия горизонта дает возможность передать развернутое пространство земли. Здесь мы будем располагать фигуры людей. На дальнем плане можно изобразить город — улицы с заснеженными зданиями и деревьями, машины на дороге.

Если мы изобразим вид города с более высокой точки (как будто мы смотрим на заснеженную улицу, стоя на пригорке), то дадим зрителю возможность как бы «войти» в нашу работу, шагнуть на снег, окунуться в веселую атмосферу зимней игры.

Можно даже попытаться на первом плане использовать *более яркий* тоновой контраст (сочетание светлых и темных тонов), а на втором плане *более мягкий* тоновой контраст (сочетание близлежащих в шкале тонов). Такое использование светлотных контрастов поможет нам передать плановость и перспективу в композиции. (Учитель демонстрирует рисунок.)

3. Композиционное равновесие изображения.

— Чтобы композиция получилась уравновешенной, плоскость рисунка должна быть равномерно заполнена объектами изображения.

Подумайте, как это можно сделать в нашей работе. (Предположения учащихся.)

На первом плане надо равномерно распределить фигуры людей, на дальнем плане — равномерно распределить здания, дома, транспорт.

По распределению тоновых пятен работа также должна быть уравновешена. Как можно этого добиться? (Надо равномерно распределить светлые, средние, темные пятна.)

4. Расположение главного и второстепенного в композиции.

— Главные персонажи в нашей композиции — взрослые и дети. Как вы считаете, где в композиции лучше располагать главных героев? (Их лучше расположить на первом плане.)

Второстепенные персонажи или объекты, предметы тоже являются важным элементом композиции. Они наполняют работу жизненной убедительностью. Что у нас будет на дальнем плане? (Ответы учащихся.)

На дальнем плане надо изобразить все то, что создает атмосферу города: высотные

здания, легковые машины на дороге, городской общественный транспорт, деревья вдоль дорог и между домами.

5. Выделение композиционного центра.

— Композиционным центром в работе может быть выразительное пятно (по форме или размеру, местоположению или цвету). Композиционным центром в нашей композиции будет группа играющих в зимние игры людей (взрослых, детей).

Чем можно выделить композиционный центр в нашей работе? (Размером, тоном.)

Как выделить композиционный центр размером? (Фигуры главных персонажей мы выполним крупно.)

Они будут изображены в характерных для зимних игр позах на первом плане.

Как выделить композиционный центр тоном? (Ответы учащихся.)

Темные по тону фигуры людей будут выделяться на светлом фоне снега.

Учитель демонстрирует рисунок.

6. Создание в рисунке ритмических повторений.

— Как в работе можно добиться *ритм-форм и пятен*? (Предположения учащихся.)

В работе мы изобразим несколько персонажей. Повторяющиеся фигуры людей в движении создадут *ритм форм*.

Ритм форм может быть создан и на дальнем плане — повторяющимися изображениями зданий, машин, деревьев.

Учитель демонстрирует рисунок.

— Как в работе получить *ритм тональных пятен*? (Предложения учащихся.)

Надо повторять и чередовать пятна темно-коричневого и светло-коричневого цвета. И не забывать чередовать их с пятнами фона бумаги.

Учитель демонстрирует рисунок.

7. Работа над образом в композиции.

— Помните, что выразительность художественного образа определяется самой натурой. Будь то персонажи, которых вы изображаете, или здания города, или городской транспорт. Большое значение для создания интересной композиции играют главные герои. Изображение мимики (выразительных движений мышц лица) и жестов героя позволяет художнику передать всю гамму его чувств и переживаний, раскрыть его характер и настроение.

На раскрытие образа героя оказывает влияние и изображение одежды. Надо решить, во что будут одеты ваши главные герои, в каких игровых ситуациях находиться, какие предметы будут их окружать. В каких игровых ситуациях можно изобразить людей? (Игра в снежки. Лепка снеговика. Катание на санках или коньках. Лыжная прогулка. Строительство снежной крепости или снежной горки.)

Не забывайте изображать в своих композициях животных и птиц. Может быть, человек, взрослый или ребенок, вышел на прогулку со своим четвероногим другом.

Возможно, кто-то из вас придумает другой сюжет.

Прежде чем рисовать людей, надо вспомнить пропорции фигуры человека. Рассмотрим внимательно фигуру человека.

Проводится анализ пропорций тела человека с опорой на наглядное пособие «Фигура человека».

IV. Практическая работа.

— Задание урока — выполнить сюжетную композицию по представлению, изобразив детей, а может быть, и взрослых (три-пять человек), играющих на улице со снегом на фоне городского пейзажа.

Приступайте к выполнению композиции в карандаше.

Учащиеся работают самостоятельно. Учитель дает общие рекомендации по созданию композиции, оказывает индивидуальную помощь.

— Итак, изображение в карандаше готово. Теперь приступаем к работе с гуашью. Каким цветом мы будем выполнять композицию в технике гризайль? (Коричневым.)

Работаем тонкой кистью. Гуашью темно-коричневого цвета необходимо повторить все карандашные линии в композиции.

Учащиеся работают самостоятельно. Учитель оказывает им индивидуальную помощь.

— Итак, все изображения в композиции выполнены темно-коричневой линией. Приступаем к заполнению фигур (людей, животных, транспорта, зданий, деревьев) разными по тону градациями коричневого цвета. Возьмите кисть нужного размера. Фон бумаги между фигурами композиции оставляем незаполненным. (Примером вы-

Рис. 4. Работа Раисат Багандовой

полнения композиции на этом промежуточном этапе служит работа Арсения, рис. 1.)

Как получить разные по тону оттенки коричневого цвета?

Учащиеся рассказывают, как на палитре при помощи смешения красок и добавления в них воды получаются разные по тону оттенки коричневого цвета.

— Выполняя изображения композиции, старайтесь соблюдать ритм и равновесие при распределении светлых и темных по тону пятен.

Оставляйте фон бумаги в элементах композиции, например в изображении деталей зданий, машин, одежды людей.

Итак, все элементы композиции выполнены разным по тону коричневым цветом.

Теперь начинается самое интересное — изображение снега гуашью белого цвета. Тонкой кистью изображаем снег на земле, крышах домов, машинах, деревьях, одежде людей. Не забываем оставлять следы на

снегу: здесь прошел человек, там пробежала собачка, а там проехала машина. Снег неравномерно покрыл землю, где-то его больше, где-то — меньше. Белую гуашь смешиваем на палитре с водой, получая и в белом цвете разные по тону пятна. (Примером выполнения итоговой композиции на этом этапе служит работа Арсения см. рис. на 4-й стороне обложки.)

Постарайтесь передать праздничную атмосферу, которая наступила в городе с приходом волшебницы-зимы.

Продолжается работа над композицией. Учитель следит за правильностью выполнения работы в технике гризайль; соблюдением равновесия в ритме и чередовании светлых и темных коричневых пятен. Комментирует действия учащихся в индивидуальном режиме. Учащиеся корректируют выполненные изображения, следуя словесным рекомендациям учителя. После завершения практической работы организуется выставка работ учащихся.

V. Анализ выполненных работ.

— Рассмотрим ваши композиции. Кому из вас лучше всех удалось передать атмосферу зимних игр? Почему вы так считаете? (Высказывания учащихся.)

На рисунке Арсения (см. рис. 4-й на стороне обложки) мы видим панорамное изображение улицы, пространство в его работе получилось развернутым. Как ему удалось этого добиться? (Высказывания учащихся.)

Люди изображены не очень крупно. Пространство листа заполнено большим количеством персонажей в различных ситуациях: кто-то собирает снег, кто-то лепит снеговика, кто-то катает малыша на санках. Все герои композиции изображены в различных движениях. На дальнем плане мы видим городскую улицу: едут легковые машины, автобусы и троллейбусы перевозят горожан. Кажется, что автор выполнял изображение, стоя на пригорке, поэтому пространство в его работе получилось развернутым.

А в работах у Вари (рис. 3) и Алисы (см. рис. на 1-й стороне обложки) люди изображены крупно и пространство в их композициях выглядит иначе.

Интересно изображение городских улиц и персонажей в работах у Полины (рис. 2), Вики (рис. на 4-й стороне обложки) и Раисат (рис. 4).

В каждой композиции получились два плана. На переднем плане вы изобразили героев композиции. На дальнем — городской пейзаж с домами, машинами, деревьями.

Каждый из вас, работая с коричневым цветом, постарался выполнить разные тональные пятна. Во всех работах получилось красивое изображение снега, который придает городскому пейзажу праздничность и нарядность. В каждой работе — своя зимняя история, свой сюжет, который раскрывает, прежде всего, вашу индивидуальность. В каждой работе чувствуется отношение автора к тому, что он изобразил.

Зима у всех получилась радостная, веселая. Городской пейзаж наполнен очарованием зимней сказки. Так и хочется выйти на улицу, поиграть в снежки или слепить снеговика!

Как вы думаете, все справились с задачей образа зимнего города? (Да, все справились.)

VI. Итог урока.

— Какой теме был посвящен наш урок? (Теме «Зима в городе».)

Какую задачу мы решали на уроке? (Придумать свою зимнюю историю, создать атмосферу зимы, передать радостные чувства от зимней игры.)

В чем заключается особенность живописной техники гризайль? (Ответы учащихся.)

Какие творческие идеи вы реализовали в своей работе? (Высказывания учащихся.)

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Игнатъев С.Е., Сокольникова Н.М.* Объемные построения в изобразительной деятельности детей // *Право и практика.* 2015. № 4.

2. *Изобразительное искусство. 1–4 классы: Рабочая программа для общеобразовательных учреждений / С.П. Ломов, С.Е. Игнатъев, Н.В. Долгоаршинных и др.* 5-е изд., перераб. М., 2012.

3. *Ломов С.П., Медведев Л.Г.* Изобразительное искусство как фактор формирования научного мировоззрения школьников // *Философия образования.* 2015. № 6 (63).

4. *Лыкова Е.С.* Изучение ахроматических цветов на уроках изобразительного искусства // *Начальная школа.* 2016. № 1.

5. *Лыкова Е.С.* Изучение особенностей построения тематической композиции в монохромной гамме // *Там же.* № 7.

6. *Медведев Л.Г., Чекалева Н.В.* Педагогика детского изобразительного творчества // *Омский научный вестник.* 2012. № 2 (106).

7. *Савельева О.П.* Организация проверки знаний учащихся (на материале уроков изобразительного искусства) // *Начальная школа плюс До и После.* 2006. № 5.