BOOKS.WMF

Обобщение опыта по теме:

«Современные методы и

приёмы рисования»

Учитель ИЗО и Черчения

(высшая категория)

Староминская

МОУ СОШ № 9

Предмет «Изобразительное искусство» в школе на современном этапе отодвигается на второе, а то и третье место в школе. По предмету не сдаются экзамены, нет контрольных работ, которые бы определяли уровень знаний. У детей и некоторых педагогов складывается мнение, что этот предмет не важен. Умеют грамотно рисовать единицы, а остальные только пачкают бумагу.

А ведь как заблуждаются наши коллеги, говоря таким образом. Разве можно представить современный мир без искусства. И наш предмет – это первый шаг к пониманию мира.

Преподавание изобразительного искусства, как и преподавание других общеобразовательных предметов, осуществляет целый ряд задач общего развития учащихся; развивает мышление, воображение, фантазию, углубляет и обобщает их представление об окружающей действительности, её предметах и явлениях, способствуя, таким образом, духовно – нравственному развитию ребенка; формирует у него качества, отвечающие представлениям об истинной человечности и доброте, культурной полноценности в восприятии мира. У детей развиваются творческие способности, культура видения, они получают необходимую подготовку к пониманию и правильной оценке прекрасного в жизни и произведениях искусства. В процессе обучения учащийся не пассивный созерцатель, а активный участник, проверяющий правильность своих представлений об окружающем мире, активный строитель мира вещей и предметов, окружающих нас.

Современная школа должна выпускать молодого человека, который мог бы дать правильную оценку окружающего, способный к эстетическим суждениям, к восприятию произведения искусства.

Процесс рисования – это один из путей углубленного познания действительности. Применяя знания о действительности, полученные из предшествующего жизненного опыта, а также и на занятиях по другим учебным предметам, учащийся при рисовании не только проверят, углубляет и закрепляет свои знания и навыки, но и приобретает новые, которые могут пригодиться в жизни и при изучении других школьных дисциплин. Так, изучая форму предмета, его пропорции, расположение в пространстве, цветовое соотношение, учащийся достигает более совершенного понимания этого предмета, через него уточняет свои представления и о других предметах и явлениях окружающей действительности и приучается к более эффективному, многостороннему, углубленному и точному их восприятию. В процессе рисования развиваются наблюдательность, пространственные представления, умения зрительно ориентироваться в расположении и сравнительных размерах предметов, зрительная память, глазомер, точность в различении цветов и оттенков. Дети получают необходимые понятия о единстве содержания и формы, понятия о симметрии, ритме, пропорциях и композиции.

«Умение видеть» как одно из важнейших средств ориентировки в окружающей действительности, оно подлежит систематическому развитию, оно основа предмета. Как важно, чтобы ребенок умел присматриваться, видеть мир не серым и однообразным, а интересным и подвигающим на творчество. Только здесь важно, чтобы ребёнок не занимался копированием увиденного. В любом произведении искусства художник не только передаёт нам то, что увидел своими глазами, но и что почувствовал в этот момент. Так и дети должны в своих работах передать своё отношение к изображаемому.

«Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже», - говорил В.А.Сухомлинский. В правдивости этих слов я убеждаюсь всё больше и больше. Наблюдая за младшими школьниками, заметила, что дети этого возраста открыты для творчества. У них более развито воображение, они мечтают, живут в своём воображаемом мире, они более свободны от догм и стереотипов.

Дети не боятся изображать предмет, человека, животное, не думают о пропорциях, цвете, они увлечены самим предметом и хотят, чтобы все увидели их работу. Очень интересно наблюдать за ними, когда они выполняют коллективные работы. Свою работу они стараются поместить на самом главном и видном месте.

Дети в этом возрасте не стесняются исполнять музыкальное произведение, прочесть стихотворение. Они более эмоциональны, открыты для общения. Их можно сравнить с глиной – сырой материал, бери в руки и лепи, как тебе надо. Казалось бы, что большего нам педагогам надо. Но здесь остановись и подумай, а сможешь ли так «лепить», чтобы не навредить, не навязать своё мнение.

Как же лучше воздействовать на детскую душу, чтобы привить чувство прекрасного, чтобы дети могли видеть в любом предмете красоту, неповторимость, могли чувствовать свою причастность к искусству, природе и переносить увиденное в творчество?

Разбудить эмоции, развивать творчество помогают те уроки, в которых прослеживается использование разных видов искусства, где каждый вид – образ: поэтический, музыкальный и художественный. «Все три искусства являются гранями единого процесса приобщения ученика к миру искусства, к целостной сфере художественного освоения человеческого мира», - говорит М.Каган.

Отображая окружающий мир, композитор, художник писатель мыслят образами. Рассматривая образы во взаимосвязи, мы активируем фантазию, воображение, артистичность. При использовании поэзии музыки на уроках изобразительного искусства задача учителя раскрыть более глубокий смысл, вызвать ассоциацию с рисунком, создать реальный образ.

Поэзия и музыка на уроках изобразительного искусства не фон, они полноправно присутствуют на уроке, расширяя духовные связи ребенка с искусством и природой. Дети должны проникнуться идеей необходимости присутствия музыкального и литературного произведения.

Главной своей задачей считаю – помочь детям познать окружающий мир.

Сложно ребенку младшего школьного возраста уяснить понятие внешней и духовной красоты, взаимосвязи добра и красоты, зла и безобразия. Внешнюю красоту детям легче определить, что касается внутренней, духовной красоты её не увидишь, её надо прочувствовать, увидеть. Чтобы детям легче было разобраться в этих понятиях, знакомлю их с изобразительными, музыкальными и литературными произведениями.

На помощь нам приходит в таком случае сказка. В сказке много невероятного, невозможного, фантастического, но как говорят: «Сказка – ложь, да в ней намек. Добру молодцу урок». Живет в ней сам народ, его мудрость, вера и чистая родниковая совесть. Переворачивая страницы любимых сказок, понимаешь, что сказки – это наши великие учителя, через их мудрость человек познаёт жизнь, учится уважать и любить, прощать и помогать тем, кто нуждается в помощи.

На уроке сталкиваемся с понятием «красивый человек». А какой он – красивый человек, какой смысл мы вкладываем в это понятие? А может ли красивый человек быть злым?

Ребята, конечно, скажут, что не всегда совпадает внешняя красота с добротой. Прошу привести пример из сказки и сразу же слышу: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Мачеха в сказке красивая, но очень злая.

А бабушка ведь чаще всего уже внешне некрасивый человек, но с удивительно доброй душой.

Баба Яга в сказках некрасивая, даже страшная. Одним детям она не нравится из-за внешней непривлекательности, а другим наоборот. Их не волнует её уродливая внешность и поступки. Видимо, потому, что ребята сами совершают разные «пакости». И Баба Яга не во всех сказках страшная и злая!

Так, перелистывая страницы сказок, мы размышляем о героях, говорим о добре и зле, создаем образы на бумаге.

Раскрывая силу красоты характера человека, мы говорим о богатырях, сильных телом и духом героев былин. Они защитники Руси, народа и русских традиций. Конечно же, на этом уроке нам не обойтись без произведения В. Васнецова «Богатыри», симфонии А.П.Бородина «Богатырской», могут помочь и современные мультфильмы, которые создали доступный и яркий образ русского богатыря.

Что же касается картины, то здесь дети сразу же обращают внимание на мощь и силу богатырей. Современные дети сравнивают их с героями боевиков, артистами зарубежного и российского кино. Поэтому важно не упустить истинный смысл этого понятия «богатырь». Сила и мощь может быть у каждого человека, но здесь важно, куда она направлена, на совершение добрых поступков или так, покрасоваться своим телом.

Музыка здесь должна помочь закрепить смысл этого понятия. У Бородина она грозно рокочет, и сразу представляешь, что могучие богатыри едут на своих конях.

Для детей второго класса образ богатыря соотносится с образом папы. Ведь папа самый сильный, самый добрый, он – защитник семьи. В четвертом классе ребята глубже проникают в эту тему и говорят, что богатырь – человек, обладающий силой и добротой; это богом данный дар – быть сильным и добрым. Сложное понятие «красота» раскрывается через качества человека: доброта, сочувствие, сопереживание, готовность в любой встать на защиту слабых, дать отпор врагу.

После беседы задание: «Какое музыкальное произведение подобрали для темы «Богатыри», а какое – для «Кощея Бессмертного»? Здесь неважно назвать произведение композитора, а определить характер произведения.

Интегрированные уроки могут ярко и запоминающе раскрыть черты характера человека. Во втором классе объединяю урок изо и чтения в одну тему: «Образ человека и его характер». Литературный образ героя произведения К.И.Чуковского четко и конкретно определят характер и образ жизни Федоры. К.И.Чуковский мастерски, не навязывая своё мнение, приводит детей к мысли, что человек в любой момент может исправиться, заставить себя изменить свой характер. И сразу же на этом уроке создаём два образа Федоры – грязнули и настоящей бабушки, которая печет пироги, заботится обо всех, готова прийти на помощь в любую минуту.

Понятие красоты раскрывается и через красоту природы. С самого первого класса мы учим детей любить природу, замечать в ней красоту. Много раз проходим мимо осеннего дерева, но не замечаем его красоту. Мы смотрим, но не видим. Задача наша – научить видеть в обычном особенное, научиться вглядываться. На осенней траве лежит ковер из осенних листьев, капли дождя на листиках и травинках как жемчужины, иней на проводах как кружево. Делаем такой вывод: « Красоту нужно уметь замечать». Обращаемся к творчеству художников, которые умели разглядеть красоту и рассказать нам о ней: А.С.Пушкина, С. Есенина, П.И.Чайковского, А. Вивальди, И.И. Левитана, И.И.Шишкина. Нельзя забывать устное народное творчество, оно с наибольшей силой воздействует на человека, так как создано поистине - душой народа.

Что бы научить детей присматриваться и видеть, предлагаю детям следить за деревом, что стоит за окном класса. У моих ребят это берёзка и клён. Эта два волшебных дерева. Берёзка – символ России, русская девушка красавица. Наблюдать за ней это большое удовольствие. Она удивительно красиво меняет свой наряд. Клен, говорят дети, как волшебник, который роняет свои листочки – звёзды. Мы рисуем их на протяжении всего года и наблюдаем все изменения в природе. Девяносто процентов детей рисуют дерево примерно так: перевёрнутая морковь и по обе стороны торчащие ветки зеленые пятна по веткам. Как трудно эту привычку рисовать переломить. И здесь поможет нам наблюдательность. Смотрим в окно и наблюдаем, обращаем внимание на то, что:

* ствол скрыт за листвой и виден не полностью;
* зелёная крона разнообразна по тону и цвету;
* листьев много, они разного размера.

Листья можно нарисовать по – разному:

* крупным и мелким мазком;
* «примакиванием» кистью;
* «протаптыванием» бумаги кусочком поролона;
* Рисованием кончиком черенка кисти и пальчиком.

«Красота русской земли и природы» - главная тема в программе нашего предмета. Учитывая возрастные особенности, учитель знакомит детей с произведениями художников, композиторов и поэтов, писателей, которые могут раскрыть эту тему более глубоко.

Тема 4 класса «Каждый народ – художник» (Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) – это знакомство с понятие «красоты» у народов, населяющих нашу Землю. Многообразие культур неслучайно, так как каждый народ живет в различных природных условиях. Благодаря этой теме дети осознают, что мир очень разнообразен, сложен, каждый народ – это своя история, представление людей о природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений. Но во главу всего ставим, конечно же, отношения человека с природой. Нас интересует, как представления о красоте и устройстве мира, рожденные во взаимодействии с природой влияют на сознание человека и его образ жизни. Наверное, неслучайно, начинаем знакомство с Японии, так как именно здесь мы видим бережное отношение и поклонение природе. Когда говорим о японском искусстве, знакомимся и с поэтическим творчеством. Пытаемся сами сочинять в том же стиле. Такая работа способствует раскрытию таланта и творческих способностей, учить мыслить по - другому.

Импровизация на уроке – важная стимулирующая деталь. Она помогает отвлечься или перенестись в другой мир, развивает способность к перевоплощению. Закрываем глаза и представляем, что летим на воздушном шаре над Японией, Китаем. Слышим песни, видим рисовые поля, пагоды, цветущую сакуру. И сразу же пытаемся увиденное перенести на бумагу. Заливаем фон, пишем иероглифы, рисуем дерево. А теперь самое интересное: берём зубную пасту и пальчиком, аккуратно касаясь бумаги, наносим цветочки.

Использование новых приемов рисования очень нравятся детям, так как импровизация – это главное на таких уроках. Ведь не знаешь, что получиться из кляксы, которая потекла вверх. Каждая художественная техника в той или иной степени развивает творчество, способность к импровизации.

Жизненный опыт детей – это главный помощник на уроке, багаж знаний, на который опираемся в творчестве. Все предметы учащиеся соотносят в соответствии со своим представлением о мире. Я это хорошо знаю – значит, могу нарисовать. Научился рисовать простой предмет, дальше усложнение. Животных любят рисовать все. Зрительно помним внешний облик любимого щенка или котенка. А теперь задача нарисовать. Каждый сделает по – своему, «как могу» говорят дети. На первых этапах мы поощряем детей, а потом добиваемся того, чтобы животное было узнаваемо, соблюдались пропорции.

В самом начале рисуем обобщая и упрощая внешнюю форму, проговаривая веселые стишки:

***

Грустный бульдог,

Несчастный бульдог,

Сел на порог и грустит.

Грустный бульдог,

Несчастный бульдог,

Что у тебя болит?

Я потому сижу и грущу,

Что холодильник закрыт.

А там, наверху,

Да, там наверху

Кость для меня лежит.

***

Вот большой овальчик,

А вот колечком хвостик,

Вот круглый пятачок

И вышел поросенок.

Веселый малышок.

Есть дети, которым трудно рисовать даже по схеме, тогда на этот случай у меня есть помощники - трафареты. Прорисовываем общие контуры, а теперь дети самостоятельно уточняют форму. Очень часто дети просят дать образец. « Срисовать, - говорят они,- легче, чем самому рисовать». Поэтому, на первых уроках важно дать основы рисунка, как бы скелет, с чего начинать, чтобы дети чувствовали себя уверенными, спланировать четко работу:

1 этап - вспомнить внешний облик животного (фотография, рисунок);

2 этап - быстрый линейный набросок, постепенно осваивая характер, пропорции, общее строение;

3 этап – длительный рисунок - зарисовка характерных деталей, особенностей животного - результат накопленных знаний о животном.

4 этап - цвет, прорисовка различными материалами.

Дети выбирают тот материал, которым хорошо владеют, а именно, цветные карандаши, так как они в отличие от красок не текут, либо простой графический карандаш. Поэтому показываю интересные приёмы с акварелью (сырая техника, выдувание, поролон).

Сырая техника. Приведу пример такого рисования. Лист бумаги смачиваем чистой водой при помощи губки, большой кистью или рукой. Когда бумага впитает воду, начинаем работать цветом без предварительного карандашного наброска. На влажной бумаге оставляем пятна оранжевого цвета так, чтобы виден силуэт лисицы. Когда бумага подсохнет, берём черный и тонкой кистью прорисовываем мелкие детали. Веселая лисичка готова. Задача учителя заключается в том, что бы научить ребенка в любом пятне увидеть образ.

А какие цветы получаются из расплывшихся пятен. Ребята наблюдают, как разные по цвету, пятна растекаются и перетекают друг в друга. Затем находят в них цветы и прорисовывают контур.

Живопись ведётся как бы на одном дыхании. Здесь главное не переусердствовать с втеканиями, что бы рисунок не получился черным.

Ещё одна интересная техника – **«Гуашь и поролон»**. Выкладываем на палитру небольшие порции гуаши. Смешиваем краски, подбираем нужный оттенок. Набираем на поролон краски и на палитре оставляем след, что бы убрать лишнюю краску. Самое главное здесь – следить, чтобы на поролоне не оказалось много краски, иначе нужной фактуры не получится. Далее поролоном «протаптываем» контур животного, если что - то не получилось, его можно подкорректировать, работу этим не испортишь, ведь первую наметку мы делаем, слегка касаясь поролоном бумаги, поэтом то, что нам не нужно зальём фоном. Контур намечен животного, теперь начинаем его заполнять: закрашиваем голову, тело, лапки, хвост, ушки. Бумага, просвечивающая сквозь крапинки краски, в сочетании с самой краской создаёт фактуру пушистого меха. На один цвет можно накладывать другой, но тоже почти сухим поролоном, сняв лишнюю краску. Глаза, носик, контур мордочки прорисовываем кисточкой. Фон заливаем кистью.

Техника «Выдувание». Хотите ещё пофантазировать? Вместо того чтобы пить через соломинку, сделаем наоборот - подуем через неё. Вот текут ручьи, а вот ветки дерева. Можно использовать краску одного цвета, а можно добавлять другие оттенки. Работа очень интересная, но следует помнить, что дети часто увлекаются выдуванием и забывают за рисунок.

Техника «Мыльные пузыри». Ещё интересней рисунок мыльными пузырями. В отдельные блюдце выдавим разные краски, добавим немного воды, моющего средства и размешаем. Опять пригодится соломинка. Дунем в краску через соломинку до появления пузырьков. Приложим бумагу к пузырькам и откладываем сохнуть. На бумаге красивый узор, теперь фантазируй. Вырезай и наклеивай. Можно сделать разноцветное тонирование. Высохнет один отпечаток, приложи к другому цвету.

Техника «Пальчиковая роспись». Как дети любят рисовать пальчиками. Им интересно на каждом уроке открывать, что - то новое. Пальчиковая роспись очень древний вид живописи. Ребенок рисует без посредника, его рабочий инструмент – пальчик. А ещё надо сказать, ведь нарисовать можно по-разному: только касаться подушечкой пальца, оставляя круглый отпечаток, можно протянуть длинный мазок, можно слегка коснуться ребром пальца, а можно и всеми пальцами. Только скажи детям, и они сами выдумывают способы рисования. Такую технику я использую очень часто: когда рисуем дерево, японскую сакуру, узор на посуде и т.д.

Хороша ещё **техника оттиска**. В начальной школе мы знакомимся с тем, как изготавливают обои.

Выполняем эскиз обоев для комнаты. Здесь на помощь нам приходят приспособления, которые изготавливаем сами – штемпели. Их можно сделать из пластилина, а с ребятами постарше из резинки. В первом случае берем пластилин и лепим печать такой формы, которая нам нужна, во втором: на куске плотного картона нарисуем карандашом весёлый рисунок, покрываем толстым слоем клея ПВА контуры рисунка, нарезаем кусочки резинки и приклеиваем по контуру. Штемпель для работы готов.

Хотим нарисовать птицу. Начнём с того, что прорисуем контур, дерево. Далее лепим из пластилина штемпели – пёрышки и штемпели прямоугольнички. Приготовим на палитре разные краски. Заполняем пёрышками контур птицы, дорисовываем лапки и клюв, глазик. А теперь берём другой штемпель и заполняем ветку. Птица готова.

Следующая техника – **«Фактурная».** Заранее говорю, чтобы дети поискали дома шероховатые вещи. Пригодится всё: и терка, старая подошва, крупная наждачная бумага. Вообщем, присмотреться и найти предметы с шершавой необычной поверхностью. А теперь прорисовываем карандашом эскиз композиции, пусть это будет у нас подводный мир. Рыбы разного размера и формы, водоросли. Теперь берем предметы, что принесли, подкладываем под рисунок и начинаем фактурное растирание. Растирать будем карандашом, можно мелками, пастелью. Здесь важно предупредить детей, чтобы они сильно не нажимали на карандаш, так как можно порвать бумагу и Хорошо придерживали лист, чтобы он не скользил. Можно заранее продумать композицию и принести ракушки, листья и т.д.

Монотипия. Возьмем лист бумаги, согнуты пополам и гуашь. Нанесем на одну сторону ярки пятна. Прижмем к ней вторую и разгладим в разные стороны и развернем. Посмотри, что же получилось? Темы: «Бабочка», «Город в воде», «Маска».

Кляксография. Ставим большую яркую кляксу. Возьмем трубочку для коктейля и осторожно подуем на каплю... Побежала она вверх, оставляя за собой след. Повернем лист и основа подуем. Сделаем еще кляксу, но другого цвета. Пусть встречаются.

Цветные ниточки. Возьмем ниточки длиной 25-30 см, окрасьте их в разные цвета, выложите - как захочется - на одной стороне сложенного пополам листа. Концы ниток выведите наружу. Сложите половинки листов, прижмите их друг к другу, разгладьте. Затем, не снимая ладони с бумаги, правой рукой осторожно вытянуть одну нитку за другой. Разверните лист... А нитки-то волшебные.

«Морозные узоры» узоры на цветной бумаге. «Кружева» воротник или кокошник.

Граттаж. Рисование по восковой прокладке.

Нанесем цветной фон акварелью (желательно не переливающиеся - вливающие цвета) подсушим бумагу. Весь фон затрем воском, парафином, свечей. Нальем в розетку черной гуаши, добавим немного шампуня. Теперь покроем смесью парафиновый лист. «Холст» готов теперь возьмем заостренную палочку и начнем процарапывать рисунок. Гравюра!

Рисунок по мятой бумаге. Аккуратно смять листок, выпрямить его, закрасить любым цветом - получится как мозаика.

Рисование восковыми мелками или свечой. На листе бумаги рисуем восковым мелком или свечой любой рисунок. Затем гуашью любого цвета грунтуем лист. Получается интересный рисунок.

Новые технологии, введение в школьную жизнь компьютерных технологий позволяют сделать урок изо более интересным. Работа на компьютере в режиме Paint позволяет освоить новый вид рисунка – **компьютерного**. Рисуем, реставрируем уже нарисованное. А еще это возможность работать в технике «коллаж». Сделать это помогает программа «Adobe Photoshop CS2». Но предварительно мы проводим большую работу, как правило это цифровое фотографирование или сканирование, работа в определенных компьютерных программах.

Игра – один из основных видов человеческой деятельности, один из важнейших способов познания окружающего мира, чрезвычайно значимый в детском возрасте. Чем привлекает игра? Особым эмоциональным состоянием (игровым). Это состояние представляет собой ожидание и сам процесс удовольствия от умственной активности, проявляемою в свободной творческой атмосфере игровой дисциплины, юмора или соревнования.

А потому новая воспитательная технология учитывает особенности детской психологии: стремление к деятельности, игровым формам занятий, основанным на их интересе и потребности. Участие школьников в разнообразной по форме деятельности позволяет им по - другому взглянуть на свои школьные предметы, оценить интеллектуальную и духовную ценность получаемых знаний.

Опыт показывает, что учащиеся активно включаются в игровые формы работы. Здесь наряду с познавательными мотивами появляются и другие, которые проявляются в желании соревноваться, просто поиграть развлечься.

Здесь важно помнить требования, которые предъявляются к организации игр:

1. Игра должна основываться на свободном творчестве и самодеятельности;
2. Вызывать положительные эмоции. Цель игры должна быть достижимой;
3. Обязателен элемент соревнования, четкое соблюдение всех правил;
4. Строиться с учетом возрастных особенностей.

Игры по предмету должны иметь художественно – образное начало и сочетать в себе как минимум два вида деятельности: психолого-педагогическую и художественно – эстетическую. В младших классах на первое место выдвигается эмоционально – художественное содержание, в средних классах эмоционально – интеллектуальное, в старших художественно – интеллектуальное.

Чтобы игра не потеряла свой изначальный смысл и не превратилась в сухую проверочную работу, она должна начинаться с «включения» эмоций, переживаний. Важно не забывать за художественные стимулы: эмоциональные провокации, примеры из жизни, театрализованные действия, поисковые творческие задания, фрагменты произведений искусств.

Игра не навязывается детям, она должна исходить из возможностей и интересов учащихся, привлекать их к участию всем своим содержанием и структурой. Для учителя включение игры в урок по предмету должно быть не просто данью моде, а продуманным этапом урока, целесообразной формой организации активного общения.

Формы проведения игр: викторины, кроссворды, театрализованные перевоплощения.

Викторина очень уместна, когда мы хотим подвести итог в конце темы, четверти. На доске для каждой команды задание для повторения. Разбиваем класс на группы – команды. Каждой команде предлагается вопросы. Ребята отгадывают вопросы викторины и открывают слова – название, автора и т.д. В конце у каждой команды откроется задание.

Кроссворды – самое любимое увлечение взрослых и детей. Только он должен быть доступен и решаем, иначе интерес очень скоро угаснет к этому виду деятельности потому, что нет успеха. Заранее приготавливаем сетку, пишем цифры по горизонтали и вертикали, рядом листок с вопросами. Можно предложить детям самим дома составить кроссворд по изученному материалу. Решая кроссворды на уроках, давая их в качестве домашнего задания можно достичь много, так как в игре происходит многократное повторение материала, запоминаются имена художников, название произведений, главные понятия.

Игры-шутки. Мобилизуют внимание, интеллект и смекалку, но вместе с тем добавляют в урок немного юмора и облегчает задание. Предлагаем вопрос и три ответа к нему. Выбери нужный ответ.

Театрализованные перевоплощения. Они так же уместны на уроках. Предлагаю несколько заданий:

1.Делю класс на 3 группы, предлагаю каждой группе выбрать режиссёра-постановщика. Далее каждая группа получает задание / Репродукция, сюжет/. Требуется их обыграть, можно и озвучить.

2. В начальной школе в 3 классе, после того как дети выполнили героев для настольного театра устраиваем показ самой сказки, обыгрываем произведение.

3. Рисуем животное, прошу перевоплотиться в животного, рассказать о его образе жизни и повадках.

Уделяю много времени **творческим заданиям**, которые развивают умение видеть, творческие способности.

Задание 1

Предлагаю посмотреть на произведение, фотографию и представить изображаемое совсем другими предметами. / На открытке веточка ели и красные снегири. Сюжет понятен, замените героев. (В цветнике три алых мака)/

Задание 2

«Фоторобот». Предлагаю собрать портрет из отдельных частей лица, составить фоторобот, заранее обговорив приметы лица.

Задание 3

Происходит что-то невероятное. Со старых фотографий исчезают то лица, то части тела. Восстанови изображение, но помни, что оно не должно соответствовать характеру человека.

Задание 4

Малышам: Представь, у тебя нет кисточки, а тебе надо нарисовать цветок. Как ты поступишь?

Задание 5.

(Синтезация различных образных решений в пределах одного и того же сю­жета).

Скажите, что общего в картинах И.И. Левитана, И.И. Шишкина и музыке П.И. Чайковского, С. Рахманинова, когда они рассказывают о природе?

(Образ родной природы).

Задание 6.

Сравните картины "Мадонна Бенуа" Леонардо да Винчи и "Сикстинская ма­донна" Рафаэля Санти и произведение П.И. Чайковского "Мама". Что общего в этих произведениях?

(Они написаны на один и тот же сюжет).

И.Е. Репин "Бурлаки на Волге", русская народная песня "Дубинушка", Н.А. Некрасов "Бурлаки на Волге".

Задание 7.

Если бы вы говорили об одном и том же только с помощью музыки, литера­туры, изобразительного искусства. Какие бы вы подбирали произведения? Со­ставьте коллекцию из произведений различных видов искусства.

(Осень, природа осенью: И.И. Левитан "Золотая осень", П.И. Чайковский "Времена года ", "Осень ", стихотворения А.Н. Майкова "Осень ", "Пейзаж;").

Задание 8.

Подберите стихотворение, музыкальное произведение к картинам И.И. Леви­тана "Золотая осень", "Вечерний звон", А.К. Саврасова "Грачи прилетели".

Задание 9.

Художники написали картину на один и тот же сюжет. Сравните произведе­ния Леонардо да Винчи "Мадонна Бенуа", Рафаэль Санти "Сикстинская мадон­на", "Владимирская Богоматерь". Скажите, одинаково ли раскрыли образ худож­ники.

Задание 10.

Нарисуйте, расскажите, например, о дожде глазами человека, у которого гру­стное либо веселое настроение.

Сочините рассказ от лица ножниц, с которыми обращаются хорошо, берегут, и наоборот, не жалеют, не берегут.

Задание 11.

Нарисуйте с помощью живописи черты характера человека: зло, добро, за­висть, радость, мужество. Какие музыкальные лады, интонации вы возьмете для этих черт характера?

(Ф. Лист "Радость и горе", Д. Кабалевский "Злюка")

Задание 12.

Нарисуйте рисунок для каждого из прослушанных произведений. Например: музыка И.С. Баха, К. Дебюсси "Ветер на равнине", джаза.

Задание 13.

Назовите музыкальное произведение, стихи, рассказы, живописные произве­дения об образе матери, о весне, осени, о любви.

Задание 14.

Посмотрите на картину М. Караваджо "Лютинист". Скажите, какую музы­ку играет музыкант. По его внешнему виду, предметам на картине определите ха­рактер музыки, которая слышится с этой картины.

А.И Бенуа "Итальянская комедия". По костюмам героев определите, какую пьесу они играли. О чем она могла рассказывать?

Задание 15.

Посмотрите на картину и скажите, о чем думают дети В.Г. Перова "Тройка". Расскажите о жизни мальчика из произведения "Свидание" Маковского.

Задание 16.

Картина ожила. Передайте чувства, душевное состояние людей из картины К.П. Брюллова "Последний день Помпеи".

(С помощью голоса предайте атмосферу, царящую на картине).

Задание 17.

Нарисуйте героев сказки "Красная Шапочка", переделав героев "наизнанку": пусть Красная Шапочка злая, а волк - добрый. Очините новую сказку.

Задание 18.

Расскажите сказку "Три медведя" от имени разных героев. От имени Ма­шеньки, от имени маленького Мишутки. Будет ли меняться характер сказки?

Смотрим и слушаем картину. Творческие задания к работе по картине.

На занятиях с младшими школьниками рас­сматриваем репродукцию картины В.Поленова «Московский дворик» и предлагаем детям «послу­шать» ее. На вопрос, какие звуки можно услышать, дети отвечают:

* слышно, как позвякивает колокольчик под дугой у лошади;
* кричат ребятишки, играющие во дворе;
* кудахчут куры;
* доносится колокольный звон от церкви;
* высоко в небе звенит жаворонок.

Услышанные внутренним слухом отдельные звуки складываются в общее впечатление тихого летнего дня, создают ощущение сопричастности к неторопливой, размеренной жизни обитателей мос­ковского дворика, воспроизведенной художником. С таким же заданием мы можем обратиться к подросткам, предложив «послушать» картину Пи­тера Брейгеля «Охотники на снегу». Наиболее рас­пространенные ответы:

* слышится лай собак;
* скрипит снег под ногами охотников;
* потрескивают, сгорая в костре, ветки деревь­ев и солома;
* стучит копытами лошадь, везущая повозку по обледенелой дороге,
* трещит сорока, взлетая над деревьями.

В итоге дети делают самостоятельный вывод: в картине все подчинено общему ритму жизни при­роды.

Задание 1. Составляем монолог или диалог героев картины.

Предлагаем, рассмотрев репродукцию живо­писного произведения, составить монолог глав­ного героя. Так, например, представляет себе школьница мысленный монолог дочери худож­ника Д.Левицкого Агаши, изображенной в кре­стьянском костюме:

«Ах, напрасно папенька уговорил меня надеть этот костюм. Он вовсе мне не идет. Ну, разве что, венец на голове мне подходит. А сарафан уж очень широк. И душегрейка меня слишком полнит. Да и позировать я устала. Ведь портрет пишется уже десятый день.

Ага, вот звякнул внизу колокольчик. Это, на­верное, пришла моя крестная. Сейчас переоденусь и будем пить чай»

Можно составить диалог героев картины Пите­ра де Хоха «Хозяйка и служанка» или картины П.Федотова «Свежий кавалер». Любое из этих за­даний требует перевоплощения - перехода из со­стояния пассивного созерцания в мысленное учас­тие в изображенных событиях.

(Прием «вслушивания» в картину, обращения к многообразию чувственного опыта ребенка очень ин­тересен. Но педагогу, который захочет им воспользо­ваться при восприятии других, не описанных в статье произведений, реалистически изображающих види­мый мир, нужно быть бдительным. Надо, чтобы дети «слышали» не просто то, что *могло бы звучать в подоб­ной ситуации в жизни,* а именно то, что созвучно (синтонно) эмоциональному тону картины, что помогает погрузиться в ее основное настроение.

Задание 2. Подбираем словесный аналог живописи.

Предлагаем сравнить три натюрморта, написан­ных К.Коровиным, И.Машковым и М.Сарьяном. В каждом из них - очень похожий набор предметов: цветы в вазе и фрукты. Но у каждого из живопис­цев свой подход к передаче натуры. Предлагаем учащимся определить, какому из произведений соответствуют составленные заранее словесные описания натюрмортов:

1. Художник изобразил предметы крупными маз­ками, живо, радостно. Они как бы купаются в свете.
2. Каждый предмет выписан тщательно, с ис­пользованием мелких мазков, с убедительной пе­редачей света и тени.
3. Предметы написаны обобщенно, цельными пят­нами, почти без теней. Использованы чистые цвета.

Задание 3. Сравниваем образ живописного произведения с поэтическим.

Почувствовать характер живописного образа по­могает его сопоставление с образом, созданным в ли­тературном произведении. Например, рассмотрим репродукции двух картин, имеющих одинаковое на­звание «Березовая роща»: И.Левитана и А.Куинджи. Определим, какое состояние природы передано в этих пейзажах. Затем прочитаем отрывок из сти­хотворения Ф.Тютчева:

Смотри, как роща зеленеет,

Палящим солнцем облита,

А в ней какою негой веет

Откаждой ветки и листа.

Какому пейзажу соответствуют эти строки? Большинство учеников считают, что эти строки со­ответствуют картине А.Куинджи.

Можно изменить задание: подобрать один из не­скольких стихотворных отрывков к картине. В лю­бом случае дети будут настроены на внимательное, вдумчивое отношение к образу, созданному и жи­вописцем, и поэтом.

Задание 4. Составляем цветовую шкалу к живописному произведению.

Завершая урок, посвященный творчеству како­го-либо живописца, например М.Врубеля, раздаем школьникам репродукции и предлагаем составить цветовую шкалу к одному из его произведений.

Для этого задания используем заготовленные заранее небольшие кусочки цветной бумаги - цвет­ную бумажную мозаику, насыпанную в конверты. На небольшом чистом листе плотной бумаги наби­раем из этой мозаики ряд цветных пятен, отража­ющих цветовые сочетания, использованные худож­ником в живописном произведении. Закрепить со­ставленную шкалу можно, используя клейкую пленку или скотч.

Когда задание будет выполнено, полезно сравнить, как разные ученики воспринимают палитру одного и того же живописного произведения. Можно заме­тить удивительные отличия. Например, составляя цветовую шкалу к картине «Царевна-Лебедь», некоторые школьники замечают тревожные красные пятна в изоб­ражении дальнего берега и обяза­тельно включают подобные от­тенки в свою цветовую шкалу. А другие, передавая колорит этой же картины, ограничивают набор пятнами холодных тонов.

Работая над заданием, дети подсказали еще один вариант его выполнения. Отобранные кусоч­ки цветной бумаги они попыта­лись разложить не просто в один ряд, а разместили в соответствии с композицией картины, удиви­тельно тонко чувствуя общее со­четание цветовых пятен.

Разумеется, еще полезнее выполнить на уроке красочный цветовой этюд, передающий ис­пользованную живописцем гам­му цвета. Но работа красками требует значительно больше времени. Кроме того, выполняя рисунок красками, дети начинают увлекаться деталями, пробуют сде­лать «копию» картины. Поэтому чаще мы исполь­зуем набор цветной бумажной мозаики.

Задание 5. Делаем композицию в технике аппликации.

Для того чтобы преодолеть дробность, излиш­нюю детализированность восприятия, выполняем композицию в технике аппликации из цветной бу­маги. Аппликация требует обобщения изображае­мого объекта, выделения в нем самых существен­ных черт и создает дополнительные возможности для выражения впечатления от увиденного живо­писного образа.

Так, выполняя аппликативную композицию по мотивам натюрморта П.Кончаловского «Зеленая рюмка», школьники неожиданно увидели то, чего не заметили раньше: предметы заметно смещены вправо, но композиция уравновешена, так как в левой части стола изображена белая кружевная салфетка, активно привлекающая к себе внимание.

Важный результат этого задания в том, что дети приучаются видеть локальные, целостные пятна цвета, изображающие предметы, определять их композиционное сочетание в листе. В дальнейшем это умение поможет в составлении собственных композиций.

Задание 6. Рисуем «свое» небо для картины.

В картине А. Пластова «Полдень» передана атмос­фера жаркого летнего дня. Но изображение неба в картину не включено. Предлагаем детям вспомнить, как выглядит небо в летний день, и сделать неболь­шую зарисовку акварельными красками в альбоме.

Еще полезнее, если для такого задания мы подбе­рем живописную работу, передающую сложное состо­яние природы, например, предгрозовое, как в картине К.Петрова-Водкина «Колхоз­ница на озере Ильмень». В этой композиции художник так же не изобразил небо, но темно-синие и сиреневые тона воды в озере по­могают представить, каким оно было бы. В этой зарисовке уже нельзя использовать готовую си­нюю краску из набора, требуется поработать на палитре, составив более сложные оттенки цвета.

Практический результат по­добной работы непременно ска­жется на собственных пейзаж­ных рисунках детей. Изображая небо, они обязательно бу­дут пробовать разные красочные тона и приемы нане­сения краски на бумагу.

Задание 7. Рисуем зимний пейзаж по мотивам летнего.

Для этого задания потребуют­ся репродукции картин, изобра­жающих весенние, летние и осенние пейзажи. Сна­чала внимательно их рассматриваем, определяем особенности природного мотива, а затем на неболь­шом формате, в половину альбомного листа, рису­ем свой пейзаж.

Задача: представить, как будет выглядеть этот уголок природы зимой, когда с деревьев облетят ли­стья, а землю укроет снег. В графическом изобра­жении зимы мы используем черный карандаш и бе­лую бумагу.

Сначала задание вызывает у ребят недоумение и даже некоторое замешательство. Но всмотрев­шись в выбранные летние пейзажи, они находят интересные решения.

Некоторые идут рациональным путем: все, что не укрыто снегом, то есть вертикальные поверхно­сти (стены домов, стволы деревьев) рисуют черным, а затем добавляют некоторые «зимние» детали - мелкие веточки на деревьях, снегиря на ветке.

Но есть дети, которые пробуют найти целостный образ зимы. Так, например, у одного из восьмикласс­ников получилась удачная композиция по мотивам картины И.Шишкина «Рожь»: белое, заснеженное поле, сероватое небо и темные, могучие сосны.

Подобное «перевоплощение» пейзажного обра­за можно провести, мысленно представив изобра­женный художником природный мотив в другое время суток. Как, например, будет выглядеть луг, написанный И.Левитаном в картине «Сумерки. Стога», ночью при лунном свете?

Выберем подходящий материал для рисунка (тушь, перо) и сделаем зарисовку по представле­нию. В рисунках, сделанных учениками восьмого класса по мотивам этой картины, чувствуется от­голосок левитановского настроения - одиночество, грусть, таинственность.