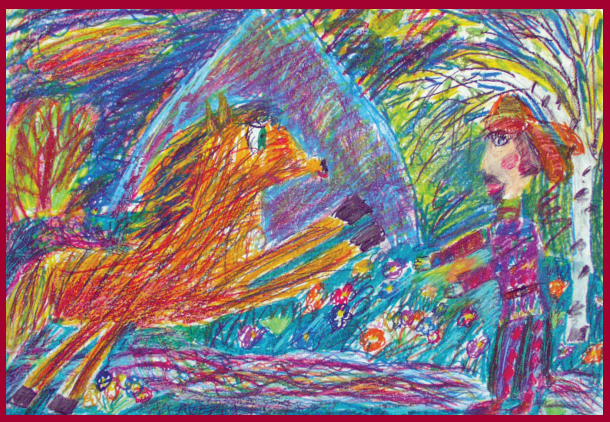


Республиканский учебно-методический центр по образованию министерства культуры и национальной политики республики Башкортостан.

Детские художественные школы №1 второй ступени и №2 первой ступени города Стерлитамака республики Башкортостан

Екатерина
УРЫВСКАЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «ГРАФИКА» В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

2009
Стерлитамак

Республиканский учебно-методический центр по образованию министерства культуры и национальной политики республики Башкортостан.
Детские художественные школы №1 второй ступени и №2 первой ступени города Стерлитамака республики Башкортостан

Екатерина
УРЫВСКАЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «ГРАФИКА» В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Стерлитамак - 2009

Рецензенты:

канд. пед. наук, директор МОУ ДОД Центр эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» г. Магнитогорска
О.Ю.Леушканова

заслуженный работник культуры России и Башкортостана, почётный член Академии искусств г.Пиза (Италия), член правления Общества изо искусств РБ, директор МБОУ ДО «Детская художественная школа №1» г.Стерлитамака РБ
В.А. Курбатов

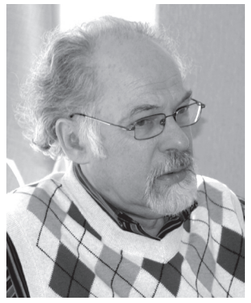
Екатерина УРЫВСКАЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «ГРАФИКА» В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Дизайн, верстка,
печать и фото - Владимир Курбатов

Отпечатано - «ARTшкола»
ДХШ №1
г.Стерлитамак

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ г. СТЕРЛИТАМАКА



ВЛАДИМИР КУРБАТОВ
директор ДХШ г.Стерлитамака со дня ее основания. Директор Стерлитамакского филиала Ижевского НОУ ВЮК колледжа искусств.

Заслуженный работник культуры РФ и БАССР, Почетный член Академии искусств г.Пизы (Италия), Лауреат премии РБ им. А.Кузнецова.

Стерлитамакская детская художественная школа была открыта в 1967 году. Для ее организации министерством культуры Башкирии были направлены в Стерлитамак выпускники Уфимского училища искусств Надежда и Владимир Курбатовы.

Избразительное искусство Башкирии начало стремительно развиваться с начала 60-х годов. В это время в Уфе появляется очень сильная и талантливая когорта молодых живописцев, таких как Борис Домашников, Алексей Кузнецов, Рашит Нурмухаметов, Александр Бурзянцев, Александр Пантелеев, Павел Салмасов, Федор Кашеев, Ситдикова и многих других. Именно в эти годы в Российской Федерации и в Башкирии начинается массовое открытие детских художественных школ. Стерлитамакская - стала третьей в республике. В Башкирии начинался Ренессанс изобразительного искусства.

В шестидесятые же годы город Стерлитамак становится городом “Большой химии” и стремительно развивается и в промышленном, и в социальном плане. Строятся огромные жилые массивы, Дворцы культуры и кинотеатры. Население города за короткий период времени удваивается за счет притока рабочей силы для химических гигантов. Тихая и размеренная жизнь провинциального города забурлила и рванулась вперед – начиналось перерождение Стерлитамака из тихого провинциального городка в развивающийся индустриальный город с совершенно новой и многообразной жизнью.

Художественная школа, при полном отсутствии в городе, к ее открытию, профессиональных художников, становится центром и основой для развития изобразительного искусства в Стерлитамаке. Молодые художники, а это все преподаватели художественной школы, заряжены на творчество, на участие в выставках всех рангов и направлений. Огромное внимание уделяется популяризации изобразительного искусства в своем городе. Ежегодно устраивается до десятка городских выставок, как своих, так и учащихся. Через два года среди преподавателей школы появляется первый член Союза художников СССР (Мальцев Владимир Родионович). Именно с тех лет стало естественным, что все лучшие профессиональные художники города обязательно работают в ДХШ. Преподаватели Стерлитамакской ДХШ становятся художественной элитой не только в городе, но и в республике, из них в разное время стали членами СХ СССР и России более 2-х десятков.

Этот факт стал основополагающим всей системы преподавания и идеологией Стерлитамакской художественной школы - педагог обязан творить.

К середине 70-х годов в школе сложился коллектив сильных и очень разнообразных в своем творчестве и мировоззрении художников-педагогов - Н.В. и В.А. Курбатовы., Мальцев В.Р., Галковский А.И.,Кузнецова В.Г., Сафаралиев А.М., Костюков Н.П., Кочетков С.Г., Мустафина З.Р. Затем с середины 70-х вторая волна - Васильчук Ю.Д., Кузнецов М.И., Гребнев А.С., Лисенков С.П., Барсукова Ю.А., Кузнецов Д.П., Ковшов П.И., Хакимова З.Г., Хуснутдинов Р.М., Кираев Р.Г., Махмутов С.М., Шиканов А.И., Солахов И.Э., Каштанов Ю.К., Бердникова Л.И., Нагаев Р.Р.. Именно этим людям Стерлитамак и обязан бурным ростом художественного образования, развитием изобразительной культуры, появлению целой плеяды талантливых профессиональных художников, ибо уже во “второй волне” все они - выпускники Стерлитамакской ДХШ, так будет и далее.

С первых же лет школа прочно занимает лидирующее место среди ДХШ Башкортостана.

Основное внимание уделяется развитию художественного образования детей с как можно более раннего возраста, ибо в те годы в ДХШ детям до 12 лет практически не уделялось серьезного внимания. Первые подготовительные группы в республике были открыты в 1969 году в Стерлитамаке. Сначала это были дети 10-12 лет и основной задачей их обучения являлась подготовка к обучению в ДХШ. В дальнейшем в подготовительные классы стали приниматься дети более младшего возраста и вскоре само подготовительное отделение выделилось в отдельную самоокупаемую так называемую вечернюю школу, где занимались и взрослые. А поскольку педагогический коллектив состоял из очень творческих художников, да к тому же не связанными никакими программами и методиками (т.к. их практически в то время и не существовало), то невольно начала развиваться и своя методика, и свой системный подход, и свой взгляд на обучение малышей изобразительному искусству вообще, а взрослых (учащихся вечерней школы) учить не только рисовать и писать, но еще давать и оформительскую специальность, поскольку многие из них в то время были почти единственными художниками от которых зависело художественное оформление города - предприятий, магазинов, ресторанов и т.д..

Постепенно созрело понимание того, что обучение малышей необходимо полностью выделить в самостоятельный процесс, ибо у детей разного возраста и разное восприятие мира, разные способы самовыражения, видения натуры - от чего и появилась мысль об организации самостоятельной малышковой школы или школы первой ступени, где бы дети не столько подготовкой к следующей ступени обучения занимались, сколько учились самому процессу творчества, восприятию и выражению мироздания изобразительными средствами. Появились двух и трехгодичные подготовительные группы.

В то же время, учащиеся вечерней школы, работающие после окончания школы довольно часто на предприятиях и в учреждениях города художниками-оформителями тоже нуждались в специальной подготовке, а художественные училища, находяшиеся в столицах и крупных городах, зачастую, по разным причинам, были недосягаемыми для них. Создали в школе двухгодичные спецкурсы по разным художественным специальностям (живопись - для подготовки в ССУЗы и ВУЗы, графика, резьба по дереву, лаковая роспись и миниатюра, гобелен, батик, керамика, художник-оформитель и, наконец, компьютерная графика и дизайн). Выдавались свидетельств об окончании соответствующего спецкурса, которые очень даже котировались в нашем городе и помогали выпускникам наладить свою трудовую жизнь.

Таким образом, жизнь просто потребовала от школы обучать детей как можно с более малого возраста и к концу обучения дать желающим профессиональное художественное образование. Педагогические кадры первоклассные - почти половина преподавателей - члены Союза художников, все преподаватели работают творчески, участвуют на выставках всех рангов - от республиканских до международных. Есть среди них и живописцы, и графики, и дизайнеры, и скульпторы, и прикладники. Мы раньше всех в республике поняли ценность компьютерной графики. Работы учащихся школы имеют большое количество всевозможных наград, школа участвует буквально во всех известных ей конкурсах и с большим успехом. Стерлитамакская ДХШ уже не одно десятилетие занимает лидирующее положение в Башкортостане, заметна и в России.

И в 1992 году появилась такая возможность. Вечернюю художественную школу преобразовали в ДХШ N2 первой ступени, а бывшая художественная школа стала ДХШ N1 второй ступени. Первая ступень стала самостоятельной школой, где была разработана уникальная программа и методика преподавания ИЗО для детей с семилетнего возраста с трехлетним сроком обучения. В ней ребятишки занимаются в основном композицией, которая особым способом заменяет для них и рисунок и живопись и графику, есть и керамика и батик и роспись по дереву и история искусства - все это призвано на данном этапе обучения развивать творческий потенциал ребенка, помочь полюбить рисование, сделать необходимым элементом его мышления и одним из способов восприятия. То есть - школа первой ступени раскручивает творческие способности ребенка и готовит его для дальнейшей профессиональной, иногда очень трудной, учебе.

Во вторую ступень переводятся все, успешно закончившие первую и, естественно очень желающие. Здесь занятия ведутся уже по программе обычной 4-х летней ДХШ, но, естественно, с более повышенными требованиями, ведь за плечами учащихся 3 года творческой подготовки - они не боятся больших форматов, свободно владеют всеми основными художественными

материалами и техниками, основами композиции и, главное, они любят рисовать и не скованы. Так, что задачей второй ступени является углубленная подготовка учащихся для дальнейшего обучения в ССУЗах и ВУЗах, здесь основной упор уже делается на натуру - натюрморт, гипс, живая натура, пленер.

До 2000 года роль третьей ступени выполняли двухгодичные спецкурсы , так называемые классы профориентации. В 2000 году при ДХШ N1 второй ступени отрывается филиал Ижевского колледжа искусств, по специальности дизайн. С этих пор по окончании "третьей ступени" малыши, пришедшие в школу в семилетнем возрасте, отучившись 10-11 лет, получают свидетельство об окончании школы первой ступени, свидетельство об окончании школы второй ступени, и диплом о средне-специальном образовании по специальности художник-дизайнер. То есть, придя в школу малышом, он на протяжении всего обучения может видеть то, к чему он может стремиться, как идет обучение на разных этапах, посмотреть как и чем занимаются в колледже, а побывав на выставке или в мастерской у своего педагога - чем дышат настоящие художники. Все можно спросить, потрогать, увидеть воочию, рядом. И сейчас у нас практически не случается потерь талантливых ребят. Если раньше кто-то не мог уехать учиться далеко от дома (обстоятельства бывают разные), не мог преодолеть конкурсные барьеры при поступлении в художественные учебные заведения (зачастую даже самые лучшие), а рисование стало его потребностью, то он вынужден был искать не профессиональную работу и всю жизнь чувствовать себя ущербным. Сейчас же, отлично окончившие две ступени нашей школы, и по каким-либо причинам, не поступившие в престижные ВУЗы или ССУЗы, принимаются в колледж вне конкурса, они имеют возможность продолжить свое обучение. В 2010 году исполнится 10 лет, как в Стерлитамаке открылся Колледж искусств.

Для нормального обеспечения учебного процесса в школе имеются все возможности. Достаточная площадь, около трех десятков учебных мастерских (до 50 кв.м. каждая), специализированные мастерские, полностью оборудованные и оснащенные. В компьютерном классе - десяток компьютеров, объединенных в сеть, сканеры, принтеры (струйные, широкоформатные, цветные лазерные и т.д.). Класс графики с офортным станком. Мастерская по деревообработке и резьбе по дереву оснащена циркулярной пилой, электрорубанком, токарным станком, сверлильным и , фрезерным, шлифовальным и пр.. В классе истории искусства большой телевизор, DVD и SD плееры, большое количество видеоматериала и книг по теории и истории ИЗО, постоянно проводятся подписки на все журналы по искусству. Прекрасные классы для работы с войлоком, батиком, гобеленом. Мастерская по проектированию и макетированию. В классе керамики сложена большая печь для обжига, есть большой компрессор, приобретаются глина, шамот, глазури и краски для керамики. Мастерские для живописи (их двадцать) просторные, с хорошим светом, оснащены мольбертами для рисунка и станковыми. Имеется богатый натюрмортный фонд. Методический фонд насчитывает более десяти тысяч работ. Имеется хорошая коллекция живописных и графических работ ведущих художников Башкирии и России. В коридорах и рекреациях школы развешены работы учащихся школы по живописи, рисунку и композиции разных лет, которые являются методической основой обучения учащихся и наглядной, почти сорокалетней историей школы.

УРЫВСКАЯ
Екатерина Ивановна

** Родилась в 1984 г. в г.Стерлитамаке БАССР.*
** В 1999 г. окончила Стерлитамакскую ДХШ.*
** В 2003 г. окончила филиал Ижевского НОУ ВЮК колледжа искусств.*
** Преподает в ДХШ №2 с 2003 года. Работает дизайнером в дизайнерской фирме "Биплан".*
** В 2008 г. окончила худграф Магнитогорского пединститута.*
** Член АЮ художников Башкортостана. Первая персональная выставка была во время учебы в ДХШ №1. Участник республиканских, региональных и городских выставок.*

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ.....3

I. ГРАФИКА КАК ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.....8
1.1 История возникновения и развития графики.....8
1.2 Виды графики.....19
1.3 Выразительные средства графики.....21

II. ОСВОЕНИЕ ГРАФИКИ И ЕЁ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ.....34
2.1 Особенности образовательного процесса в детских художественных школах.....34
2.2 Место темы «Графика» в учебном плане детской художественной школы.....42

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «ГРАФИКА» В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ.....59
3.1 Учебно-методическое пособие по теме «Графика» для преподавателей детских художественных школ.....59
3.2 Дидактические таблицы «Графика».....60
3.3 Результаты апробации методического обеспечения.....77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....80

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....82

ПРИЛОЖЕНИЕ
I. История развития графики.
II. Графика в современном мире.
III. Учебные пособия по графике (аналоги).
IV. Учебно-методическое пособие для преподавателей детских художественных школ «Графика»
V. Серия дидактических таблиц «Графика»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы, значимость и новизна

В детских художественных школах происходит формирование эстетического восприятия и развитие творческих способностей учащихся, приобщение детей к художественной культуре через объяснение сути искусства как эмоциональной формы познания жизни. Посредством художественного творчества, в частности, изобразительного искусства, дети учатся передавать свои мысли и чувства, своё отношение к жизни. Во многом им помогает богатая фантазия и мощная интуиция, но им не всегда хватает знаний, умений и навыков. И тогда на помощь ученикам приходит преподаватель, который помогает развивать их творческие способности, любознательность, даёт знания «языка» искусства, его средств – то есть предоставляет ребёнку «инструменты», необходимые для достижения цели. Таким образом, преподаватель является «проводником» маленького художника в мир большого искусства. И от того, насколько грамотно и профессионально выстроена его работа, зависит, будет ли эта дорога длинной или короткой.

На уроках изобразительного искусства ученики познают основы живописи, графики, композиции, декоративно-прикладного искусства. В процессе обучения, безусловно, очень важны и необходимы все эти составляющие, но всё-таки графике следует уделить большее внимание при обучении детей младшего школьного возраста. Дело в том, что графика ребятам в этом возрасте ближе всего, именно с графики начинается творчество любого ребёнка. Когда ребёнок только начинает рисовать, берёт в руки карандаш или ручку, для него ещё совсем не важен цвет, линия – вот главное средство выразительности детского рисунка. К тому же, графика учит цельно и лаконично воспринимать и отображать окружающий мир, выделять главное, отсекать лишнее. Такое умение необходимо для художника. Поэтому очень важно заложить именно графические основы, которые в дальнейшем позволят ученикам грамотно подходить к решению задач и в живописи, и в декоративно-прикладном искусстве, и в скульптуре.

Теме «Графика» посвящено немало научных и методических трудов: книг учебных пособий, статей, но всё же недостаточно наглядного, полного и систематизированного материала для детей младшего школьного возраста. Недостаточно и дидактических материалов по методике обучения графике, особенно для детских художественных школ и художественных отделений школ искусств. А для преподавателя крайне важно знать, чему учить и как учить. Необходима определённым образом выстроенная система знаний, строго выстроенная последовательность занятий и заданий, отобранная и систематизированная наглядность. Поэтому необходимо объединить все имеющиеся методические наработки о графике и разработать в помощь преподавателю изобразительного искусства методическое обеспечение для проведения занятий по теме «Графика» в детской художественной школе для детей младшего школьного возраста. Оно должно включать в себя: блок занятий

«Графика», включенный в курс изучения искусства, конспекты занятий, дидактические таблицы и методические рекомендации к ним, образцы детских работ. Особое внимание необходимо уделить разработке таблиц, т.к. не хватает, прежде всего, систематизированного наглядного материала, ориентированного на учащихся младшего школьного возраста. Ведь теоретические основы, рассмотренные на конкретных примерах, будут усвоены значительно быстрее и легче.
В связи с этим тема дипломного проекта сформулирована следующим образом – «Разработка методического обеспечения занятий по теме «Графика» в детской художественной школе».

Цель данной работы.

Разработать методическое обеспечение занятий по теме «Графика» для детей младшего школьного возраста в детской художественной школе, включающее:
1) Тематический план занятий – систематизированная последовательность занятий, отведённых на изучение графики.
2) Планы-конспекты занятий – примерные образцы занятий, составленные с учётом опыта других преподавателей, которые помогут наиболее эффективно организовать работу преподавателя на каждом занятии по графике.
3) Учебно-методическое пособие для преподавателей детских художественных школ «Графика».
4) Дидактические таблицы «Графика» и методические рекомендации к ним - наглядное дидактическое пособие, которое в лёгкой и доступной форме поможет преподавателю рассказать учащимся о графике, истории её возникновения и развития, отличительных особенностях живописи и графики, видах графики, её выразительных средствах, различных графических материалах и техниках, и поможет учащимся легко и быстро овладеть необходимыми знаниями.
5) Подборка репродукций произведений художников и фоторепродукций работ современных художников-графиков – рекомендованные к теме дополнительные наглядные материалы.
6) Образцы детских графических работ – произведения, к уровню которых ребята должны стремиться.
Задачи
1. Изучить, проанализировать и систематизировать существующий теоретический материал по теме «Графика»: книги, учебные пособия, статьи из периодических изданий.
2. Изучить систему обучения детей в детской художественной школе: учебные планы, программы для основного отделения и для подготовительных групп.
3. Изучить «Концепцию обучения детей младшего школьного возраста изобразительному искусству» и выявить место графики в программе.
4. Разработать тематический план занятий.
5. Разработать дидактические таблицы «Графика» на основе:
- изучения и анализа аналогов;
- разработки концепции построения таблиц;
- изучения и анализа графических работ прошлого и современности с целью отбора наиболее ярких образцов для создания таблиц;
- подборки примеров - детских работ по каждому разделу;
6. Разработать рекомендации по применению таблиц и комментарии к листам.
7. Составить планы-конспекты занятий.
8. Подобрать репродукции произведений художников и фоторепродукции работ современных художников-графиков – рекомендованные к теме дополнительные наглядные материалы.
8. Разработать учебно-методическое пособие для преподавателей детских художественных школ «Графика».
9. Отобрать образцы детских работ, которые будут входить в методический комплекс.
10. Апробировать методическое обеспечение на уроках изобразительного искусства в детской художественной школе.

Практическая значимость данной работы

Данное методическое обеспечение можно использовать на уроках и занятиях по изобразительному искусству для детей младшего школьного возраста в образовательных учреждениях дополнительного образования (детских художественных школах, школах искусств) и в других образовательных учреждениях различного типа. Учебно-методическое пособие для преподавателей, систематизирующее теоретические и методические материалы по теме «Графика», поможет педагогу в подготовке к занятиям. Представленная в нём информация ясна и доступна. Разработанные в строгой взаимосвязи с тематическим планом занятий, таблицы обеспечат необходимую для уроков наглядность, а так же обогатят изобразительный опыт учащихся новыми графическими образами. Графический ряд таблиц подобран так, что работа с ним не требует глубоких теоретических познаний, а все произведения искусства понятны детям младшего школьного возраста. К тому же, разделение таблиц на две самостоятельные друг от друга части (историко-искусствоведческую и обучающую), предоставляет возможность использования таблиц преподавателями не только на занятиях по изобразительному искусству, но и на занятиях по истории искусства или мировой художественной культуры.

I. ГРАФИКА КАК ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1 История возникновения и развития графики

Слово “графика” происходит от греческого слова “ grapho ” - “пишу”, “черчу”, “рисую”. Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюру, литографию и др.), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Как вид искусства графика вышла на арену культурной жизни не так давно, хотя графические произведения и имеют многовековую историю. Термин «графика» первоначально употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Новое значение он получил в конце 19 - начале 20 веков в связи с бурным развитием полиграфии и распространением каллиграфически чёткого, контрастного линейного рисунка, наиболее удобного для фотомеханического воспроизведения в книге и журнале. Тогда графика определилась как искусство, в основе которого лежит линия, или как искусство чёрного и белого. Об этом же говорит и М.С. Каган в книге «Морфология искусства»: «До XX века теория не выделяла графику в качестве третьего самостоятельного вида искусства наряду с живописью и скульптурой. <...> Однако в дальнейшем в рисунке начинают видеть самостоятельную художественную ценность, а черты, сближающие его с гравюрой, позволили в конце концов признать чёрно-белое и вообще монохромное изображение мира на плоскости во всех его технических разновидностях (рисунок карандашом, углём, пером, пастелью, а также гравюра на дереве, металле, линолеуме и т.п.) особым видом изобразительного искусства, названным графикой» (1, с.56).

Получается, что графика искусство относительно молодое, но с глубоко лежащими в прошлом корнями. История возникновения графики – это история возникновения двух её составляющих: рисунка и гравюры. И только ответив на вопросы, когда возник рисунок и, когда возникла гравюра, можно узнать истинный возраст графики.

Рисунок - наиболее древний и традиционный вид графического искусства. Понятие рисунок очень широкое. Рисунком называют изображения самого различного характера, исполненные самыми разными материалами на разных поверхностях и выполняющие различные функции, - на том основании, что ведущая роль в них принадлежит линии: первобытные изображения, нанесённые краской на скалах и гравированные на кости, настенные росписи гробниц и дворцов, изображения на метопах и погребальных стелах, вазопись и резьбу на бронзовой оправе зеркал. С другой стороны, рисунок – это обширная, многообразная и неоднородная область изображений, созданных на пергаменте, бумаге и других подобных материалах: линейные изображения в рукописях, зарисовки в книгах образцов, архитектурные планы и проекты, иллюстрации и различные элементы оформления в художественных произведениях, научных трудах, учебниках, журналах; это наброски и разработанные композиции, эскизы и этюды, карикатуры и шаржи. Согласно первому определению, рисунок, понимаемый как всякое изображение линиями, является самым древним, самым первым способом изображения. Свидетельство этому – первобытные наскальные изображения эпохи палеолита и неолита, предварительные «наброски» на гальках, каменных плитках (прил. 1, с. 1). Доказано, что они являются подготовительными работами, и здесь уже можно говорить о появлении «собственно рисунка». Дальнейшее развитие искусство рисунка получает в Древнем Египте. Там появляются куски известняка, черепки с различными изображениями; в литературе так же упоминаются эскизы скульптур на папирусах. Меняется назначение изображений: это и учебные штудии, и образцы для работы, подготовительные наброски к росписям, и рисунки, в которых художники фиксировали свои наблюдения. Рисунок уже становится чистой графикой на древнеегипетских папирусах периода Нового царства (16—11 века до н. э.) (прил. 1, с. 1).

В античное время рисунок в своём прямом проявлении представлял собой в основном подготовительные работы и иллюстрации в рукописных книгах, относящиеся уже к периоду поздней античности («Энеида» Виргилия, IV век, «Илиада» Гомера, V век). Подготовительные рисунки выполнялись как в виде отдельных эскизов, так и непосредственно на месте создания основного произведения: на стенах дворцов, гробниц, на стелах, вазах. Отдельно исполненные эскизы, в которых происходила предварительная разработка замысла, не сохранились, о них известно только из литературных источников. Они делались на деревянных дощечках, реже – на папирусе или пергаменте (прил. 1, с. 1). Характер рисунка в это время существенно изменился, однако рисунок использовался только в подготовительных и учебных целях, сам по себе он ещё не ценился. В 4 веке до н.э. в Китае, а чуть позже в Японии и странах Дальнего Востока выполняли рисунки тушью на шёлке и бумаге. В основном это были изображения людей, животных, цветов, пейзажи.

В средние века рисунок стал широко применяться для иллюстрирования рукописей и создания копий-образцов, а также как архитектурный чертёж и графический образец для создания деталей архитектурного декора (прил. 1, с. 1). Создаются целые альбомы таких копий-образцов. Но в них рисунок больше является техникой исполнения, нежели собственно произведением, носит схематичный, орнаментальный характер. С конца XIII века происходят значительные изменения в художественном мышлении и в отношении к рисунку. В этот период начинается сложение специфических изобразительных средств рисунка. Создаются первые эскизы на отдельных листах (Спинелло Аретино, Лоренцо Монако) и первые настоящие этюды с натуры (Аньоло Гади).

Лишь в эпоху Возрождения рисунок перестал быть только техникой и стал особым искусством, обрёл свой предмет и свой художественный язык. Два направления становятся главенствующими: рисунок с натуры как средство постижения реальности и способ её изображения на плоскости, и рисунок как непосредственное выражение размышлений и переживаний художника, как средство разработки индивидуальных замыслов. Многочисленные штудии с натуры Поллайоло, Микеланджело, Пизанелло, Уччелло,Фра Бартоломмео, Джорджоне, Тициана, Беллини, Лукаса ван Лейдена, Хольбейна, Фуке, братьев Клуэ подтверждают широкое распространение рисунка. В это время рисунок начинает привлекать художников и как форма творчества. Возникает станковый рисунок. Большой силы и высоты он достиг в творчестве Мантеньи, Поллайоло, Микеланджело, и особенно в творчестве художников Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи и Дюрера (прил. 1, с. 1).

В эпоху Возрождения происходит формирование специфического художественного языка рисунка, который начал складываться несколько раньше. Ещё в конце XIV - начале XV изменяется характер основного средства рисунка – линии, она обретает пластическую силу, способность в самом нажиме передавать объём, пространство. Появляется и другое изобразительное средство – светотень. Для достижения рельефности начинает применяться штриховка – диагональная и перекрёстная, прямая и круглящаяся. Поворотным момен-

том в развитии рисунка стало использование бумаги. Появление в XIV веке этого дешёвого материала дало возможность художникам создавать пробные, вспомогательные зарисовки, подготовительные работы, рисунки для себя, что способствовало сложению личного стиля мастера и определило разработку специфического языка рисунка. Использование новых материалов в конце XV века (уголь, итальянский карандаш) придало рисунку новые черты: в рисунок пришла широкая монументальная манера изображения и два подхода к изображению - объёмный и живописный. Рисунок стал особой формой творчества.

Что касается гравюры, она возникла значительно позже рисунка. По сравнению с фреской или мозаикой, существующими тысячелетия, это совсем молодое искусство. С 6-7 веков гравюра известна в Китае, с 14-15 веков - в Европе, а литография и вовсе возникла лишь к 19 веку.

Самая древняя гравюрная техника – это гравюра на дереве, или ксилография. Название её происходит от греческого слова «ксилон», что означает «деревянная дощечка». Идея печатать с деревянной доски возникла в глубокой древности. Ещё в IV веке была известна так называемая набойка – печатание цветных узоров на тканях. Первые образцы ксилографии появились на Востоке в VIII веке. В Европе первый оттиск с деревянной доски (техника обрезной ксилографии) на бумаге был сделан, очевидно, в конце XIV века (прил. 1, с. 2). Ксилография сразу же получила большое распространение – игральные карты, дешёвые иконки, лубочные картинки, сатирические «летучие листки». Таким же способом до изобретения И. Гутенберга печатали и книги. С развитием книгопечатания ксилография получила ещё большее распространение. Все иллюстрации делались таким способом. В начале XVI века в Италии была изобретена техника цветной гравюры на дереве – кьяроскуро, то есть светотень.

Средневековые ксилографы много сил тратили на то, чтобы добиться имитации рисунка. В XV веке ювелиром Т. Финигверрой была изобретена резцовая гравюра. Первоначально она была лишь подсобным свойством ювелира, но очень скоро её сфера расширилась. С металлических досок печатались игральные карты, маленькие картинки светского и духовного содержания, жанровые сценки, выполненные весьма искусно и тонко. В качестве печатной доски употреблялась мягкая и упругая медь. Расцвет резцовой гравюры пришёлся на XVI век, хотя и в последующие века она, как одна из самых изящных техник, пользовалась популярностью и особым уважением. Блестящие образцы резцовой гравюры были созданы Альбрехтом Дюрером, Лукой Лейденским, Маркантонио Раймонди, из русских гравёров известны братья Зубовы, Н. Уткин, Ф. Толстой (прил. 1, с. 2).

Но и после изобретения резцовой гравюры художникам хотелось найти более простой, не такой трудоёмкий способ углублённой гравюры; способ, при котором можно было бы избежать утомительной и долгой ручной работы. Таким способом оказался офорт – техника, при которой линии рисунка не вырезались механически, а вытравливались кислотой. Мысль использовать кислоту для вытравливания рисунка возникла ещё в XVI веке. Уже А. Дюрер пробовал делать офорты на железных пластинках. Позднее офорт стали делать на меди или на цинке. Большое распространение офорт получил у голландских пейзажистов и жанристов XVII века. Крупнейшим мастером офорта был Рембрандт (прил. 1, с. 2). Он был художником, который сделал офорт действительно большим, самостоятельным искусством, создал классический тип офорта. XVII век был веком господства офорта. Офорт часто применялся в сочетании с резцом (в основном для репродукционной гравюры. Ксилография отошла на второй план - вся массовая продукция исполнялась резцом с офортом, даже книжные иллюстрации (Библия Пискатора). К концу XVII века относится создание школы гравёров при Оружейной палате в Москве.

В XVII веке появилось много коллекционеров, которые собирали рисунки знаменитых художников. В 1740 году французский гравёр Франсуа изобрёл специальную гравюрную технику для полноценного воспроизведения рисунков, сделанных углём и сангиной. Эта техника называется карандашной манерой или пунктиром, потому что медную доску испещряют мельчайшими точками, хорошо передаётся рыхлый штрих, характерный для рисунка углём. Выдающимися мастерами пунктира были Ф. Бертолоцци, Ф. Степанов, Г.И. Скородумов. В Англии при помощи такой техники воспроизводили картины молодых салонных живописцев, во Франции гравёры делали великолепные репродукции рисунков. Уже в XVIII веке, когда прошла мода на маленькие репродукции, и пунктир, и карандашная манера прекратили своё существование. В начале XVII в Германии гравёром-любителем Зигеном была изобретена другая репродукционная техника – меццо-тинто. Она получила распространение в конце XVIII века в Англии и просуществовала гораздо дольше.

XVIII век в истории гравюры отличается разнообразием техник, имеющих одну цель – передать пятно, тон. Гравюра становится средством репродуцирования живописи рококо, в ней ценят теперь не глубину содержания, а виртуозность исполнения и преодоление технических трудностей. Конец XVIII века ознаменован двумя техническими открытиями, которые перевернули всю историю гравюры, заставив отойти на задний план классические техники. Английский гравёр Томас Бьюик изобрёл новый, современный способ гравирования – на поперечном срезе ствола дерева, так называемую торцовую гравюру. Рисунок при такой работе получается чёткий и тонкий, мелкие штрихи лепят объём, сетка белых штрихов хорошо передаёт воздушную перспективу, есть глубина, светотень, нюансы. Торцовая гравюра получила огромное распространение в XIX веке – её применяли главным образом в книжной иллюстрации. Выдающимися мастерами в этой области были: А.Менцель, Г. Доре, А. Агина. Второе открытие XVIII века – литография - техника плоской печати. Её совершенно случайно открыл Алоиз Зенефельдер, уроженец Праги, который в 1797 решил употребить зеленгофский известняк для гравирования и печатания нот. Зенефельдер установил физические и химические свойства веществ, применяемых при литографии, разработал все разновидности этой богатой техники. Но при жизни Зенефельдера литография не получила распространения, и только после его смерти начала свой триумфальный марш по Европе. Художественные возможности литографии открыли романтики. Э. Делакруа, О. Домье, П. Гаварни утвердили литографию как великолепную художественную технику (прил. 1, с. 2). Литографским способом делали репродукции с картин, печатали портреты, виды чем-нибудь примечательных местностей, все иллюстрации в газетах выполнялись в технике литографии (произведения О. Домье, П. Гаварни, Т. Стейнлена). Позднее была изобретена цветная литография, печатающаяся с нескольких камней. В России первые цветные литографии появились ещё в 1840-х годах, в Европе – в 1873году (Э. Мане). В этой технике работал А. Тулуз-Лотрек. В конце XIX века в технике цветной литографии стали делать плакаты. Шере, Стейнлен, Тулуз-Лотрек – классики своеобразного искусства плаката, являющегося яркой страницей французской графики. В советской графике литография занимает почётное место. Во время Великой отечественной войны ленинградские художники создали особый жанр литографского плаката – «Боевой карандаш». Но наибольшее распространение советская литография получила в эстампе – массовой высокохудожественной печатной графике (Н.А. Тырса, Е.И. Чарушин, В.М. Конашевич, Г.С. Верейский) и в книжной иллюстрации (В.В. Лебедев, В.М. Конашевич, К.И. Рудаков, Е.А. Кибрик).

В XVIII веке офорт получил повсеместное распространение. Его начали применять в сочетании с другими техниками – резцом, акватинтой, пунктиром. Но немногие достигали высот Рембрандта, хотя среди них и были выдающиеся (Дж.-Б. Тьеполо, Дж.-Б. Пиранези). Во второй половине XIX века художники-пейзажисты барбизонской школы (К. Коро, Ж.-Ф. Милле, Ш.-Ф. Добиньи) возродили роль офорта как непосредственного наброска с натуры. Это были офорты малого формата, выполненные с пристальным вниманием и лю-

бовью к окружающему. Интерес к оригинальному офорту пробудился в конце XIX века. В 1862 году в Париже было основано Общество офортистов. В это время офорт становится самостоятельным видом искусства, лишённым прикладного, репродукционного значения, не уступающим по выразительности живописи. И если художники иногда повторяли в офорте свои картины, то это было не репродукцией, а скорее переводом на другой язык – язык графики. В советской графике офорт не получил такого широкого распространения как ксилография. Однако творчество советских офортистов чрезвычайно интересно и внесло много нового в эту старинную технику. Очень яркими фигурами среди советских офортистов были: И.И. Нивинский, М.А. Добров, Г.С. Верейский. Наряду с офортом существовали техники, которые считают его разновидностями: сухая игла, мягкий лак. Блестящими мастерами этих техник были: А. Цорн, В.А. Серов, Д.И. Митрохин, Е.С. Кругликова.

Однако при всех привлекательных сторонах и богатых возможностях резцовой гравюры, офорта и сухой иглы, все они обладают одним существенным недостатком: это техники чисто линейные, основным выразительным средством которых является штрих. В них нельзя дать живописного пятна и мягких тоновых переходов. В 1768 году французский художник Ж.-Б. Лепренс изобрёл новую гравюрную технику, позволяющую преодолевать этот недостаток, - акватинту. Она первоначально применялась для репродукции акварели и лишь в творчестве Гойи стала сильнейшим выразительным средством.

Конец XIX – начало XX века – это время возрождения гравюры на дереве. С появлением фотомеханических способов репродуцирования исчезает необходимость использования гравюры на дереве для воспроизведения живописи. Ф. Валлоттон и П. Гоген во Франции, Э. Мунк в Норвегии, Э. Барлах в Германии открывают новые возможности гравюры на дереве. Расцвет советской ксилографии связан с оформлением книги и, прежде всего, с именами В.А. Фаворского, П.Я. Павлинова, А.И. Кравченко, М.И. Пикова.

С конца XIX века благодаря доступности материала и относительной простоте изготовления получила распространение новая гравюрная техника – линогравюра.

В настоящее время графика - одна из наиболее интересных, востребованных и самых массовых областей современного искусства. Быстро развивающиеся технологии, находящие своё применение и в этой области, открывающиеся новые возможности перед художниками, свобода в выражении творческих идей и полная независимость от чего бы то ни было – всё это способствует широкому распространению и развитию графики. Всё больше и больше художников обращается к этой области искусства, всё больше новых и интересных появляется произведений, всё больше открывается выставок графики. В настоящее время растёт интерес к различным печатным техникам. Всё больше художников обращаются к офорту, литографии, ксилографии, линогравюре, видя в них тонкий инструмент для выражения своего мироощущения, своего понимания жизни, своих размышлений. Их привлекают широта диапазона печатной графики, её массовость, позволяющая передать свои мысли большому количеству зрителей. Многих привлекает возможность многочисленных технологических экспериментов, позволяющих находить новые решения для выражения нестандартных тем. В результате появляются новые интересные, а порой и неожиданные техники печатной графики: печать тушью, печатная техника «неграв», полимерная печать, гравюра на бразильской фанере, монотипия на полиэтилене и пр. Активно используется сочетание различных печатных техник в одной работе.

Авторы смело экспериментируют и в области уникальной графики. Если раньше использование различных материалов и техник в одной работе не поощрялось, то сейчас это даже приветствуется. Авторы активно сочетают тушь, перо и гелевые ручки; акварель, гуашь и сухую пастель; смело подсвечивают офорты, линогравюры и диотипии акварелью. Поражает так же разнообразие изобразительных приёмов при создании работ, разнообразие средств создания художественного образа.

Сегодня широко развивается не только станковая графика, но и более молодые виды графики - плакат, прикладная графика (прил. 2, с. 3). Это связано с потребностями современного мира, постоянно нуждающегося в графическом оформлении. Прикладная графика уже давно вышла за рамки экслибриса и почтовой марки, сейчас её рамки раздвинулись далеко за пределы листа бумаги - она вошла в интерьер наших домов, вышла на улицы города. Бурное развитие претерпевает компьютерная графика - область искусства, в которой художник менее всего зависит от особенностей технологического процесса. К современной графике, можно отнести и искусство пикториальной фотографии (прил. 2, с. 3). По сути, это искусство изобразительных графических экспериментов с тоном, силуэтом, ритмическим рисунком и современными технологиями, в результате которых получаются художественные произведения, чем-то напоминающие манеру акватинты.

Развитию графики и увеличению интереса к этому виду искусства способствует и то, что ежегодно проводятся биеннале в различных областях графики. Вот уже седьмой год проводится Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела», которая ведёт свою историю с 1992 года и играет огромную роль в развитии мирового графического дизайна. Главной номинацией «Золотой пчелы» является плакат – одна из интереснейших областей графики, привлекающая к себе огромное внимание современных художников (на выставке «Золотой пчелы-7» в 2007 году было представлено примерно 1200 плакатов художников графического дизайна из 50 стран мира). Существуют отдельные биеннале и триеннале плаката. Так, например, в Харькове проходит Международная триеннале экологического плаката «Четвёртый блок». Она ведёт свою историю с 1988 года. В Санкт-Петербурге, городе, являющемся колыбелью русской графики, уже в течение четырёх лет проводится Независимая Международная Биеннале графики «Белые Интер Ночи». Это большая международная выставка графики, проводимая один раз в два года, в которой принимают участие художники из более чем 30 стран мира: Германии, Нидерландов, США, Франции, Израиля, Мексики, Испании, Италии, Панамы, Сингапура, Японии, Китая, Финляндии и других, а также из Санкт-Петербурга, Москвы и многих городов России (прил. 2, с. 4,5). Первая Биеннале состоялась в 2002 году и вызвала большой интерес у публики и профессиональной общественности. Основная задача Биеннале - представить графику, ее всевозможные направления, технологии, манеры во всем многообразии, содействовать их развитию, популяризировать графику в обществе и проследить пути ее развития. Работы представляются в 10 номинациях: авторская книга и бумажные объекты, иллюстрация, компьютерная графика и дизайн, малые печатные формы и экслибрис, печатная графика, плакат, символика и каллиграфия, станковая графика, фотография. Во время работы выставки проводятся мастер-классы, пресс-конференции с привлечением широкого круга средств массовой информации, обсуждения за круглым столом, экскурсионные прогулки. При поддержке питерской Биеннале создана Международная Академия Графики (МАГ). В регионах проводятся интересные и значительные выставки графики, в том числе и международного масштаба – Международная Триеннале Печатной станковой графики «Ural Triennal Print» в г. Уфе Республики Башкортостан. Триеннале проводится, начиная с 1995 года, сначала выставка носила региональный статус, потом – российский, с 2001 года это уже международный проект. В ней принимают участие художники из более, чем 30 стран мира: Австралии, Бразилии, Мексики, Чили, Италии, Швейцарии (прил. 2, с. 6). С 2000 года проводится Биеннале современной станковой графики в г.Новосибирске.

Таким образом, графика, которая возникла около тридцати тысяч лет назад, в конце эпохи палеолита, в настоящее время активно развивается, поддерживается, пропагандируется, и всё больше и больше завоёвывает мир.

1.2 Виды графики

Выдающийся художник-график В.А. Фаворский сказал в своей книге «О художнике, о творчестве, о книге»: «В молодости я учился живописи. Мне сулили успех. Возможно, я даже стал бы хорошим живописцем, но предпочёл графику. Предпочёл как изобразительное искусство, более доступное людям, чем живопись, как искусство массовое. Созданное живописцем полотно могут увидеть только посетители музея. Графика способна войти в каждый дом то в виде книжной иллюстрации, то в виде эстампа (собственноручного оттиска с авторской подписью)» (19, с.116). И в самом деле, графика окружает нас повсюду. Мы созерцаем образцы станковой графики на выставках – рисунки и гравюры. Знакомимся с книжной графикой, когда листаем книгу или журнал, читаем газету. Мы видим иллюстрации, цветные или чёрно-белые, беглые зарисовки пером или детально проработанные графические листы, наконец, сам шрифт – это тоже произведение графики, не только книжной, но и прикладной. С ней мы сталкиваемся чаще всего. Когда отправляем письмо на почте, когда покупаем открытку или йогурт, когда едем в автобусе или просто гуляем. Почтовые марки, открытки, календари, конверты, экслибрисы, гербы, торговые знаки и логотипы, этикетки, вывески магазинов и реклама на банерах – всё это прикладная или промграфика. Театральные и киноафиши, плакаты – это тоже особый вид графики, не менее распространённый.

Выделяют четыре основных вида графики:

1. Станковая – вид графики, произведения ко¬торого самостоятельны по назначе¬нию и форме, не включены в ансамбли книги или альбома, в кон¬текст улицы или общественного интерь¬ера, не имеют прикладного назначения (рисунок, эстамп, лубок). Станковая графика по технике исполнения делится на два вида: уникальная графика и печатная. К уникальной графике относится станковый рисунок и все произведения, выполненные художником в единственном экземпляре. Материал исполнения очень разнообразен: уголь, тушь, карандаш, акварель, гуашь, маркеры... Произведение печатной графики - станковый лист (эстамп). Эстампом называется отпечаток на бумаге, полученный с обработанной особым образом печатной доски (дерево, металл, камень) под непосредственным наблюдением автора. С одной доски можно получить достаточно большое количество оттисков, и тем не менее, каждый авторский оттиск – оригинальное художественное произведение, каждый уникален.

2. Книжная и газетно-журнальная – область графики, занимающаяся оформлением и конструированием печатных изданий. Исходя из основных задач книжной графики, ее подразделяют на оформление и иллюстрирование книги. К оформлению книги относят ее декоративный наряд, ее украшения, рисованные шрифтовые элементы, работу со шрифтом, композиционное построение текстового набора и т.д. Иллюстрирование книги решает задачи образного раскрытия литературного текста при помощи рисунков.

Газетно–журнальная графика имеет те же особенности, что и книжная. Художественное оформление газет и журналов строится на основе связи с текстом, так же как и в книжной графике, и выдерживается в едином стиле в рамках одного типа издания. Специфическим видом газетно-журнальной графики является карикатура.

3. Прикладная – группа листовых изобразительных изданий, имеющих главным образом бытовое или близкое к нему служебное назначение: почтовые марки, экслибрисы, гербы, шрифты, орнаменты, торговые марки и знаки, этикетки. Наиболее распространённый вид прикладной художественной графики – промышленная графика. Промышленная графика обслуживает сферу производства и сбыта промышленной продукции, а так же сферу управления производством. Она занимается разработкой товарных ярлыков, фирменных знаков, упаковок, издательских марок, подготовкой и оформлением рекламных изданий - торговых каталогов, буклетов, проспектов, оформлением различных деловых бумаг - фирменных бланков, конвертов.

4. Плакат - сравнительно молодая область графики и самый массовый вид графического искусства, выполняющий задачи наглядной политической агитации или служащий средством информации, рекламы и инструктажа. Плакат (нем. Plakat от фр. placard – «объявление», «афиша», от plaquer - «налепить, приклеивать») - броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.

И можно добавить ещё один относительно новый вид графики, появление которого связано с развитием технического прогресса – компьютерная графика - область графики, где художники выполняют композиции из сложно пересекающихся линий, объемных элементов, узоров, цветовых пятен на экране дисплея, а затем печатают на принтере полученные изображения.

1.3 Выразительные средства графики

Нас окружает яркий и красочный мир. В этом мире, в природе, всё имеет свой цвет, сотни оттенков и разную освещенность. На холсте или бумаге видимый мир передаётся с помощью определённых средств изобразительного языка. Главные из них – это линия, тон (отношение тёмного к светлому) и цвет. Эти средства могут применяться по отдельности, но чаще они объединяются, используются все вместе, дополняя друг друга. В.А. Фаворский в своей книге «Рассказы художника-гравёра» пишет: «Каждое искусство располагает своими средствами. Живопись использует много цветов и тонов. А рядом с живописью существует графическое изображение, ограничивающее художника чёрным и белым тоном, сокращающее его выразительные средства. Чёрный и белый тона характерны для графики. В одном случае - всё богатство цветов к услугам художника; в другом он ограничен чёрным и белым тоновым спектром, и в этой гамме должен мыслить все цвета. Это графика, графическое изображение. Когда изображения ограничены в средствах, художник должен эти средства обогатить. Изобразить черным и белым все цвета, всё разнообразие оттенков. Изображать не снег потому, что он белый, и голые деревья и ворон, потому что они чёрные, а всё многообразие природы, всё богатство цветное выразить чёрным и белым» (20, с.82). И в самом деле, художник-график, имея в своём распоряжении только два цвета, разными штрихами и разными соотношениями в их тональности может передать ощущение многоцветности природы. Белыми штрихами на тёмном фоне можно передать блеск воды, лучи света, мерцание освещённых листьев, потоки дождя, туман, создать световоздушную среду. Чёрным пятном и штрихом обозначить кроны деревьев, тяжёлые тучи, тень, которую отбрасывает светлый предмет и т.д. Чёрное и белое в графике нам кажется разным: то лёгким и воздушным, то тяжёлым и мрачным.

По сравнению с живописью, язык графики более условен. Он не передает того богатства цвета и форм, которое способна передать живопись. Графика упрощает образ предмета, выбирая и подчеркивая лишь основные его признаки. Но при кажущейся условности ее изобразительного языка важной особенностью является способность передавать душевное состояние художника. Простой линией карандаша можно передать самые разные оттенки человеческих чувств и эмоций: боль, гнев, грусть или радость. Когда – то А.П.Остроумова-Лебедева сказала о гравюре на дереве: «Я ценю в этом искусстве невероятную сжатость и краткость выражения, её немногословность и, благодаря этому, сугубую остроту и выразительность» (18, с. 34), - эти её слова можно отнести и ко всей графике в целом. Чтобы добиться такой выразительности при минимуме изобразительных средств художнику-графику необходимо развивать способность видеть окружающий мир иначе,

другими глазами: замечать необычное в обычном, выделять характерное в предмете, быть наблюдательным и увлеченным, и, конечно же, в полной мере владеть средствами выразительности.

Выразительные средства графики – это линия, штрих, точка, пятно (иногда цветовое), фон листа (обычно белой бумаги), с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение, фактура. Цвет в графике почти всегда играет вспомогательную роль, т.к. добиться выразительного рисунка можно даже при использовании только чёрного цвета. Именно поэтому графику часто называют искусством чёрного и белого.

Выразительные средства графики активно участвуют в создании общего впечатления от графического произведения. И поэтому для художника очень важно правильно подойти к выбору этих средств, учесть их особенности и выбрать те из них, которые будут больше способствовать раскрытию темы и идеи произведения. В графике огромное значение имеет то, как проведена линия, как она «звучит», каково пятно по форме, тону и особенно по фактуре.

Впечатление от рисунка зависит ещё и от бумаги, её тона, цвета, фактуры, а если говорить о печатной графике, то здесь ещё и технологический процесс участвует в формировании образа. Обыкновенный графический лист складывается из суммы составляющих: бумага, язык гравировального и печатного процесса, язык рисунка, образный язык художника, временной контекст ...

Линия – одно из главных выразительных средств графики. Она активно используется в набросках, эскизах, рисунках, станковой графике (офорте), карикатуре, шаржах, плакате. Линии как таковой в природе не существует, она всегда условна и является лишь границей, отделяющей изображаемую форму от окружающего её пространства. Используя линию, художник определяет форму и обозначает ее контуры, выявляет объем и пространство, изменяя тональность, передает воздушную перспективу. Но линия служит не только изображению, но и выражению. Она передаёт характер изображаемых героев и предметов, их внутренний мир и чувства, настроение, отношение автора к изображаемому. Линия, как отмечает Б.М. Неменский, «мощный фактор создания настроения, передачи характера» (14, с. 57). Это же отмечает и Поль Гоген в своём дневнике: «Почему ивы со свисающими вниз ветвями называются плакучими? Не потому ли, что опускающиеся линии печальны?» (6, с.244). С этим просто нельзя не согласиться. Действительно, форма, в построении которой участвуют линейные элементы, выражает определённое психологическое состояние (динамику, грусть, веселость и т. д.). Это состояние формируется на основе ассоциативного зрительного восприятия. Так, например, вертикальные линии вызывают ощущение устойчивости, высоты, силы, энергии, стройности, придают картине праздничность и торжественность; горизонтальные создают ощущение раздолья, покоя, тишины, уравновешенности; диагональные передают динамику, причём динамика зависит от направления (если линии идут слева направо, то это быстрое, стремительное движение, справа налево – медленное, неторопливое, выражает пассивность, грусть, печаль). Кривые линии передают впечатление замкнутости или текучести. Прямая линия по сравнению с кривой выглядит более жесткой, определенной. Параллельные линии выражают строгость, стройность, слаженность; изогнутые, надломленные линии необычайно динамичны и выразительны. Помимо направленности и кривизны линий, есть ещё такие понятия, как характер линии, её энергетика, ритмика, толщина, тональность. Энергетикой линии, т.е. её рыхлостью, упругостью, жёсткостью или плавностью, можно передать динамику формы, её массу, твёрдость, упругость, поверхностные характеристики. Толщиной и тональностью линии можно выделить важнейшие элементы изображения, расставить акценты, передать освещённость, воздушную перспективу, глубину пространства. К тому же толщина линий тоже вызывает определённые ассоциации. Так, например, толстые, жирные линии

утяжеляют форму, создают впечатление веса, массы. Ритмика и характер линии являются важнейшими средствами передачи эмоционального отношения к изображаемому объекту. По характеру линия может быть лёгкой и изящной, спокойной и плавной, льющейся, певучей, музыкальной, пластичной, как в рисунках Сандро Боттичелли, Паоло Уччелло, Андрея Рублева, Дионисия, Энгра, Амадео Модильяни и многих других, а может быть, напротив, волнующей, необычайно чувственной, нервной, стремительной, жёсткой, как в набросках Оноре Домье.

Получается, что линия, которая на первый взгляд кажется очень скупым выразительным средством в умелых руках мастера, становится живой и пластичной, может легко и свободно превратиться в любой образ. И от того, какой образ художник хочет воплотить на листе, зависит выбор характера линии. Композиция будет создаваться из линий как музыкальное произведение из звуков. Художник будет использовать малейшие колебания линии, её утолщения, утончения, её плавность или наоборот жёсткость, повороты и изгибы, динамическую направленность, тональность, чтобы выразить своеобразие форм, увиденных им в жизни, создать впечатление пространственности, выразить свои чувства и переживания. И тогда линейный рисунок, который, казалось бы, о многом «умалчивает»: не передает ни цвета, ни тона предметов, ничего не говорит о материале, из которого они сделаны, - станет живым и трепетным, необычайно выразительным, тогда он «зазвучит»! Мастерство владения линией показали в своих работах Обри Бёрдслей, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Феликс Валлотон, О. Гульбранссон, Н.В. Кузьмин, М.Ф. Ларионов, А.М. Лаптев, В.М. Конашевич, Т.А. Маврина, Б.Д. Григорьев и мн. др.

У каждого художника свой почерк - своя «система работы линией», своя манера. И почерк этот может быть отточено-каллиграфическим, небрежно-беглым и непринуждённым или упругим и энергичным. У А. Матисса, как описывает А.М. Лаптев, «линия точная, в одну толщину и одного напряжения, вьётся словно нитка, обозначая преимущественно контур и кое-что внутри силуэта» (2, с.38), Матисс лепит форму всего несколькими широкими взмахами карандаша из белой глади листа, движение его руки уверенно, его глаз точен. Рисунки О. Гульбранссона решены так же лаконично, одной или двумя линиями, но в них уже нет той плавности и мягкости, что есть у А. Матисса, в них сила и напряжённость. Линия в рисунках Дж. Флаксмана отличается строгостью, упругостью и чеканной жёсткостью. «О линиях Пикассо, поразительно живых, одновременно твёрдых и трепетных можно было бы писать поэмы – если бы их гипнотическое очарование было выразимо на языке слов», - так в книге «Пикассо» говорит о его линиях Н.А. Дмитриева (1, с.50) . Рисунки Н.В. Кузьмина, как пишет Н.П. Бесчастнов, «видятся мгновенно брошенными на бумагу, лёгкими и воздушными» (1, с.52). У него «нигде нет условной «проволочной» каллиграфической линии», - пишет о нём же А.А.Сидоров (1, с.52). Примеров различных техник работы линией множество, каждый художник вносит в них что-то своё. Но одно правило едино: искусство линии требует снайперской точности глаза, безошибочной верности руки, тонкого чувства формы и высокого вкуса. И тогда, всего несколькими живыми линиями можно передать бесконечные дали пейзажа, состояние природы или характер человека, создать настроение.

Пятно – следующее по значимости средство выразительности графики, основной элемент пятновой графики. Пятновая графика не менее, а, может, даже более условна, чем линейная. Она двухмерна. Она не имеет глубины и не пытается её создать. Здесь работает на изображение плоскость и только плоскость. Художественный язык чёрно-белой пятновой графики строже, сдержаннее, чем язык других графических техник. Но условность и лаконичность средств выражения, как пишет в своём пособии Н.П, Бесчастнов, «не мешают добиваться острого ощущения жизни и художественной правды» (1, с. 12). При кажущейся непластичности и малооперативности выражения пятно может выявлять бесконечное

разнообразие состояний. Оно может иметь самые произвольные очертания – ровные и извилистые, чёткие и размытые, принимать самые разные формы. В.А. Фаворский писал, что с помощью «формы пятен мы можем достигнуть тяжёлого чёрного, лежащего выпуклым пятном на белом, чёрного уплощённого, характеризующего плоскость, чёрного, дающего глубину, и чёрного воздушного» (20, с.28). И получается, что здесь мы уже видим не пятно, а форму, объём, созданные умелой рукой мастера столь скупым выразительным средством. Мастерами пятновой графики были Ф. Валлотон, П.Пикассо, Е.С. Кругликова, В.В. Лебедев, В.Н. Курдов, В.А. Дувидов, Л.М. Лисицкий, Д.И. Митрохин.

Часто пятновая графика по подаче чёрного и белого в графическом листе приближается к искусству силуэта и в ряде случаев просто переходит в силуэт – плоское изображение фигур или предметов сплошным тёмным пятном на светлом фоне (или, наоборот, сплошным светлым пятном на тёмном фоне). По сути, силуэт – это контур линейного рисунка, залитый изнутри ровным цветом. Подробностей внутри этой плоскости нет, но пятно уже не воспринимается как плоскость, оно приобретает некоторую массу, отделяется от плоскости листа. Искусство силуэта имеет свою специфику, свои законы. Изображая лишь плоскую чёрную фигуру, художник должен выразить не только формы и объёмы, подразумевающиеся в ней, но и характер модели, сюжетную ситуацию. Поэтому силуэтные изображения имеют продуманную организацию как силуэта, так и окружающего его поля. Иногда, чтобы усилить взаимодействие силуэта и белого поля бумаги, в силуэты человеческих фигур и голов художник вводит белые плоскости – элементы одежды или рисунок на ней. Среди выдающихся мастеров силуэта можно назвать Ф.П. Толстого, Е.М. Бем, Е.С. Кругликову, К.А. Сомова, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, Г.И. Нарбута. Силуэты животных удачно решены в произведениях В.В. Лебедева, В.М. Курдова, В.Д. Фалилеева.

Но рисунок пятном может и не быть силуэтным, то есть сплошь залитым ровным цветом. Если рисунок выполняется карандашом, углём, чёрной акварелью и пр. материалами, то большей частью в нём используются градации тона, то есть постепенные переходы от тёмного к светлому. Они позволяют наглядно передать объём и свет, пространство, наполненное воздухом, его туманную, дымчатую глубину. Тональный рисунок довольно редко встречается в чистом виде. Чаще всего тон взаимодействует с линией, дополняя и уплотняя намеченную контуром форму.

Линия и пятно – это наиболее часто встречающееся сочетание в произведениях искусства. Линии вплетаются в чёрные пятна заливок, вырастают из пятен и пятна логично заканчивают линии. Линия может нести одинаковую изобразительную нагрузку с пятном, а может служить дополнением, например, силуэтного изображения. Тонкие линии оживляют тёмные силуэты, придают композиции тактичность и изысканность. Такой линейно-пятновой графикой прекрасно владели О.Бёрдслей, Д.С. Моор, В.Н. Дени почти все художники круга «Мир искусства», И.Я. Билибин, А.П. Остроумова-Лебедева, А. Бенуа.

Штрих – это ещё одно средство графического изображения, укороченная линия, которая может быть совсем короткой, тонкой, едва заметной или плотной и широкой. А.М. Лаптев в книге «Рисунок пером» пишет, что в отличие от линии штрих складывается из коротких движений руки и пера на бумаге в соответствии с возможностями движения кисти руки. Таким образом, штрихование – это совокупность коротких движений пера (руки). Различный инструмент – у А.М. Лаптева это перо – не меняет сути дела. Если линия призвана главным образом определять границы форм, то задача штриха – передача тона, фактуры, объёма и «движения» формы. Линия тоже в определённой степени может выражать объём и «движение» формы, но не так убедительно, как штрих. Поэтому художнику очень важно владеть мастерством штрихования.

В зависимости от силы нажима карандаша или пера с тушью штрих может быть тёмным, светлым, мягким или жёстким. Перекрещивающиеся в разных направлениях или расположенные рядом штрихи создают штриховое тональное пятно; чем чаще и гуще положены штрихи, тем больше проявляется сила тона. Это говорит о богатстве возможностей штриха и о разнообразии приёмов его использования. Штрих лепит форму предметов, как бы высекая её из фона; его используют в светотеневом рисунке для выявления формы и объёма предмета и передачи светлотных отношений. Разными штрихами и разными соотношениями в их тональности можно передать даже ощущение многоцветности окружающего мира.

Многие мастера изобразительного искусства блестяще владели штрихом и виртуозно применяли его: Рембрандт, А. Ватто, А. Дюрер, В. Ван-Гог, Н.С. Самокиш, Г. Доре, В.А. Фаворский, М.А. Врубель, Н.В. Кузьмин, И.И. Шишкин, А. Кубин, А.М. Лаптев. «Академией штриха» можно назвать работы Рембрандта. В его рисунках и офортах штрих никогда не бывает однотолщинным, каждый участок линии в штрихе имеет свой нажим. Пересекаясь под разными углами, штрихи создают таинственную среду, в которой разнообразие фактур, глубина тона и светотень. У А. Ватто совершенно иное использование штриха. Короткий, мелкий штрих, более или менее одинаковый по напряжению, прекрасно выражает форму, почти не прибегая к контурной линии. Свободное наложение штриха делает изображение разнообразным по ритму. У А. Дюрера штрихи активно идут по поверхности формы, точно и мощно выявляя объём. Штрих не длинный и чаще всего поперёк формы сильно подчёркивает округлости. Штриховые рисунки В. Ван-Гога – это графические произведения с чрезвычайно экспрессивной манерой штриха. Штрих не решает отдельный объём или форму, а выражает пространство и среду. Ван-Гог очень редко использует перекрещивающиеся штрихи, так как это снижает их динамику, необычайно важную для него. Н.П. Бесчастнов пишет о такой манере: «Каждый удар пера оставляет на бумаге след, живущей своей жизнью, но работающий на целое!» (1, с.57) Штрих выражает почти физическое восприятие Ван-Гогом данного объекта. Для фактуры каждого предмета он находит свой штрих. В.А. Фаворский с одинаковой виртуозностью владеет пятном, силуэтом, контуром, белым штрихом. Ровная, параллельная штриховка придаёт его гравюрам мягкий серебристый колорит, энергичные росчерки сообщают им динамику. Как отмечает В.В. Турова, штрих его «удивительно тонкий и гибкий, как росчерк пера, свободно следует за полётом фантазии художника» (18, с.34).

Штрих в графических произведениях не употребляется сам по себе, он сочетается с линией. «Линию хочется укрепить штрихом, а штрихи объединить движением линии», - пишет Н.П. Бесчастнов (1, с.55). К штриховым произведениям относят те, где штриховое выражение формы преобладает над линейным.

Точка - средство выразительности, которое не имеет такого широкого распространения в изобразительном искусстве, как линия, пятно и штрих. Возможно, из-за трудоёмкости исполнения. Точка – след от прикосновения концом острого пера, кисти, карандаша, ручки и другими художественными инструментами к поверхности без движения этим инструментом в какую-либо сторону. Точка, как пишет М.Т. Ломоносова, - «начало рождения образа» (10, с.138). Если множество точек грамотно распределить по листу, что называется ритмически организовать, то появится образ. Сокращая, или наоборот, увеличивая расстояние между точками разной величины, но одинаковой конфигурации (почти круглой формы), можно передать тональность, создать ощущение объёма, пространства. М.Т. Ломоносова пишет: «Точка, особенно белым материалом (мелом, белилами, белым гелевым стержнем), как частичка луча света, даёт рисунку воздух и ощущение его прозрачности» (10, с.145), создаёт впечатление световоздушной среды. При помощи точечного изображения можно также передать движение и фактуру. В настоящее время точечная техника применяется в графике, как при комбинации техник, так и в чистом виде. Среди художников, работающих в точечной технике можно выделить Д. Ливиуса и Г. Каргинова.

В наиболее чистом виде использование точки можно увидеть в офорте. Это, прежде всего, пунктирная манера, меццо-тинто и карандашная манера. Принцип пунктирной манеры заключается в создании изображения путём использования точек различной величины и формы, а также плотности их расположения. В комбинированных техниках точка используется как продолжение штриха или линии и для создания плавного перехода к свету и для фактурных проработок. Интересны композиции В. Ван-Гога и В.В. Кандинского с использованием точки, линии и штриха.

Фактура – материальные, осязаемые свойства поверхности какого-либо предмета – гладкость, шероховатость. В изобразительном искусстве фактура – след работающего инструмента: кисти, резца, и в ней может быть выражен характер его работы – способ ведения кисти, усилие, приложенное к резцу, и т.п. Фактура изображения может быть связана с фактурой изображаемых предметов, передавать её, но может и значительно от неё отличаться. Фактура также является средством выразительности графики и участвует в формировании восприятия образа. Художник должен уметь передавать фактуру различных материалов: дерева, стекла, камня, воды, ткани, кожи, листвы, травы, облаков и т.д. Если мы рисуем камень, то он должен изображаться контрастно, выглядеть тяжёлым, твёрдым; листва должна трепетать на ветру, пропускать воздух и солнечные лучи; вода – выглядеть неподвижной или движущейся, зеркальной; облака – мягкими и лёгкими, тучи – тяжёлыми и влажными. Всё это, конечно, можно передать штрихами, а можно дополнительно использовать фактуру бумаги и различные свойства материалов. Например, если изображаемый предмет имеет шероховатую поверхность, лучше его рисовать на грубой бумаге мягкими графическими материалами (уголь, сангина, пастель, мягкий карандаш), которая способна проявить свою фактуру, создать зернистый тон. Если изображаемая поверхность имеет гладкую, блестящую поверхность (кожа, стекло), то лучше взять бумагу более гладкую, а карандаши более твёрдые. Можно также использовать специальные удары кистью и заливки тоном. Мягкую, пушистую поверхность легко передать, используя сухую кисть и грубую бумагу. Огромное значение имеет фактура в различных печатных техниках. Путём сочетания различных линий и фактур, мастер добивается особой вибрации света. Большую роль играет фактура того материала, с которого производится отпечаток. Это может быть металл (офорт, цинкография, акватинта), дерево (ксилография), камень (литография), линолеум (линогравюра), тонкая сетка, натянутая на рамку (шелкография), гипсовое клише, клише, созданное рельефной пастой (гравюра на картоне).

Линия, пятно, штрих, фактура, точка – все средства выразительности к услугам художника. Выбор этих средств органически связан с замыслом, идеей произведения и материалом исполнения. Свойства и возможности графических материалов очень разнообразны. Для каждого материала в зависимости от его свойств характерны свой строй и «тембр», своя эмоциональная тональность изображений. Линии, проведённые металлическими и графитными штифтами, - тонкие, твёрдые; для угля и мела типична линия мягкая, широкая. Перу доступна тонкость проработки, дробность, декоративность, острота; рисунку кистью – мягкость очертаний, перетекание форм, тональные переходы. Таким образом, материалы сами подсказывают рисующим, какие из них больше подойдут для выразительного изображения. Художник П. Павлинов отмечал: «Если у меня в руках остро зачищенный твёрдый карандаш, то в натуре я вижу линии. Массу в натуре увижу, вооружившись кистью» (18, с. 52). Но один и тот же материал может выглядеть по-разному. Каждым или почти каждым инструментом могут быть нанесены линии, штрихи и пятна различного характера. Особенно свободны все материалы в отношении линии. Независимо от того, проведены ли линии пером, кистью, углём или карандашом, они могут быть и тонкими, и очень широкими; могут произвольно менять свою толщину, прерываться, наслаиваться друг на друга, изгибаться в любом направлении; могут быть плавными и изломанными,

чёткими и вибрирующими, лаконичными и избыточными. В одних случаях мягкими, широкорисующими материалами – углём, итальянским карандашом, сангиной – художники работают тонко, деликатно, а в других – свинцовым и графитным карандашами дают широкие линии и штрихи, иногда даже похожие на мазки. Нередко кистью проводят тонкие, однородные линии и штрихи, подобные перовым; углём рисуют как кистью; сухой кистью кладут мазки, напоминающие штриховку перо

II. ОСВОЕНИЕ ГРАФИКИ И ЕЁ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

2.1 Особенности образовательного процесса в детских художественных школах

Детские художественные школы входят в систему образовательных учреждений дополнительного образования детей. Для учебных заведений такого типа разработаны программы, утверждённые Министерством культуры Российской Федерации. Согласно программам основными задачами детских художественных школ являются общее художественно-эстетическое воспитание учащихся, а также подготовка наиболее одарённых из них в средние художественные учебные заведения. Срок обучения рассчитан на 4(5) лет. Первые 4 года – основной курс обучения, 5 – класс профориентации. В первый класс художественных школ принимаются дети 10-12 лет. Форма организации обучения – групповая. Занятия с учащимися проводятся 3-4 раза в неделю по 3-5 часов в день. Обучение ведётся по выбранной программе, согласно учебному плану.

Основными ведущими дисциплинами в учебном процессе являются: «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «Композиция». Каждая дисциплина имеет свои определённые задачи. Задача курса «Рисунок» заключается в том, чтобы привить учащимся основы изобразительной грамоты, т.е. научить видеть, понимать и изображать трёхмерную форму на двумерной плоскости. Первоочередной задачей курса «Живопись» является развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всём многообразии её цветосветовых отношений. Курс «Скульптура» ставит своей задачей развивать у учащихся объёмно-пространственное мышление и чувство формы, научить их мыслить пластическими образами. Основная задача курса «Композиция» - дать учащимся понятие об основных элементах композиции, развить их творческое мышление и тонкий эстетический вкус. Дополняя друг друга, дисциплины изучаются взаимосвязано, что содействует развитию творческих возможностей учащихся и их эстетическому воспитанию. Имеется предмет по выбору (история изобразительного искусства или предметы профориентации), который определяется администрацией школы с учётом мнения педагогического совета. Обязательной составляющей процесса обучения в детской художественной школе является учебная практика, которая проводится в течение двух недель каждый год в форме пленэра, и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции. На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при

этом световоздушную перспективу и естественную освещённость. Программы для детских художественных школ и школ искусств, утверждённые Министерством культуры РФ, содержат основные требования, предъявляемые к изучению ведущих дисциплин и рекомендации по достижению результативности в процессе обучения. Исходя из специфических условий, каждая школа может внести в программы целесообразные изменения. Предложенные программы дают педагогам той или иной дисциплины возможность творчески подходить к её преподаванию и применять на уроках разработанные ими методики, приемлемые для каждой конкретной школы. Основное условие – достижение результативности в обучении при сохранении реалистического подхода к изображению натуры.

Освоение графики учащимися детских художественных школ происходит на занятиях по рисунку и композиции. Длительный учебный рисунок с неподвижной натуры традиционно является главной формой обучения графике и вообще изобразительному искусству. Основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры он учит правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и свойства, даёт учащимся необходимые теоретические знания и практические навыки. Также имеется рисование по наблюдению, по памяти, по представлению. За прохождение курса учащиеся осваивают основы наблюдательной, т.е. наглядной перспективы (на примере геометрических тел, предметов быта), понятия о светотеневых отношениях, основные сведения о пластической анатомии животных и человека. Попутно они приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему, а так же осваивают технические приёмы рисунка. Кроме того, на занятиях по длительному рисунку проводится работа над воспитанием комплекса необходимых для художника качеств («постановка глаза», развитие «твёрдости руки»). Развивается способность «цельно видеть», умение наблюдать и запоминать увиденное, острота и точность глазомера и др. Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до изображения человека как наиболее сложной и разнообразной по форме натуры. Наряду с длительными постановками учащиеся выполняют краткосрочные учебные рисунки (зарисовки и наброски), которые обостряют восприятие, развивают наблюдательность и зрительную память. При выполнении таких краткосрочных заданий, учащиеся осваивают самые различные графические материалы (карандаш, уголь, пастель, сангина, сепия, соус, фломастеры, маркеры, ручки).

На занятиях по композиции на примере анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства педагог демонстрирует ученикам различные подходы к решению композиции в разных видах искусства – живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, даёт понятие о единстве формы и содержания, в котором первичным является идея, а композиция – средством её выражения. Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства. Дальнейший ход обучения идёт по линии углубления и расширения знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися упражнений и практических работ. При выполнении графических композиций происходит так же совершенствование навыков работы с выразительными средствами графики, различными графическими материалами.

Таким образом, учащиеся детских художественных школ за четыре года обучения приобретают основы профессиональной художественной деятельности - знания, умения и навыки, необходимые для осуществления возможности поступления в среднее художественное учебное заведение. Поэтому процесс обучения должен быть полностью осознанным шагом со стороны ребёнка, к тому же ребёнок должен обладать необходимым набором качеств и знаний: усидчивость, рассудительность, терпеливость, аналитическое мышление, знание основ геометрии,- а это возможно только по достижении определённого возраста.

Дети 11-12 лет, которые принимаются в первый класс детских художественных школ и художественных отделений школ искусств уже обладают способностью аналитического мышления, что облегчает успешное овладение способами профессиональной художественной деятельности. Однако наиболее благоприятным для творческого развития является младший школьный возраст. И для того чтобы учащиеся могли заниматься изобразительной деятельностью с более раннего возраста, предусмотрено создание в школе подготовительных групп со сроком обучения 1-4 года. Для подготовительных групп детских художественных школ так же разработаны федеральные программы: под редакцией Т.Б. Донцовой (г. Москва), Н.В. Жукова (г. Владикавказ); С.М. Даниэль, С.П. Станжевской, И.М. Горной (г. Санкт-Петербург), все 1987г. На первых годах обучения в подготовительной группе изучение композиции, рисунка, живописи объеденено предметом «Изобразительное искусство». Разделение дисциплин происходит позднее, перед поступлением на основное отделение школы. Но такое отделение в известной степени условно, т.к. практически все виды учебной работы взаимосвязаны. Существует два варианта учебного плана детской художественной школы для подготовительных групп. Согласно первому, в число изучаемых предметов на протяжении четырёх лет обучения входят: изобразительное искусство, лепка, декоративно-прикладная композиция и предмет по выбору. Согласно второму плану, который рассчитан всего на 2 года обучения, в первом классе изучается станковая композиция, декоративно-прикладная композиция, лепка; а во втором классе - рисунок и живопись. В связи со спецификой возраста учащихся, на первом году обучения подготовительных групп выполняются преимущественно композиционные задания, большинство из которых составляют графические композиции. Разнообразные по форме и содержанию, они направлены на развитие творческого потенциала ребёнка и воспитание эстетического отношения к действительности. Они призваны сохранить и развить характерные для детей младшего школьного возраста свежесть и непосредственность восприятия, богатство воображения, эмоциональное отношение к цвету, увлечённость процессом изображения и умение в самой натуре найти источник выразительности. Кроме этого, изобразительное искусство, станковая композиция, декоративно-прикладная композиция помогают детям младшего школьного возраста начать осваивать основы профессиональной художественной деятельности. Во втором классе появляются две более сложные для младших школьников и более важные в процессе обучения дисциплины - рисунок и живопись. Рисунок является одним из наиболее важных предметов в художественном воспитании детей, поскольку в основе изобразительной деятельности лежит зрительное восприятие мира. Рисование с натуры способствует художественному освоению реального мира, развивает эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности, раскрывает перед детьми их богатство, разнообразие и неповторимость, учит видеть в натуре явления, созвучные личным переживаниям помогает ощутить сопричастность человека миру, учит видеть, подмечать и передавать характерные особенности строения формы предметов. В подготовительных классах даются начальные сведения о рисунке. Главная задача – научить детей эмоционально воспринимать натуру и выражать в рисунке своё отношение к ней посредством выразительных возможностей графических материалов.

В г. Стерлитамаке Республики Башкортостан была создана художественная школа для детей 7-8 летнего возраста с трёхлетним сроком обучения и разработана уникальная программа и методика преподавания – «Концепция обучения детей младшего школьного возраста изобразительному искусству».

Идея создания художественной школы для детей 7-8 лет и разработки соответствующей программы возникла не случайно. Многие исследователи детского творчества отмечают, что почти все без исключения маленькие дети очень талантливы. И чем меньше возраст ребёнка, тем больше у него творческих способностей. До 6-7 лет у детей нет никаких про-

блем с рисованием, и полностью отсутствуют сомнения в своих силах. Они могут нарисовать всё, что угодно, не боясь того, что будет «не похоже». Им помогает в этом богатая фантазия и мощная интуиция, заменяющая знания о жизни. В 7-8 лет жизненные проблемы и впечатления детей усложняются, для их выражения одной интуиции становится уже недостаточно, теперь, чтобы творить, необходимы некоторые профессиональные знания и навыки. Именно в это время необходимо начинать учить детей рисовать, чтобы помочь безболезненно перейти на более высокий уровень творчества. Сохранить детские творческие способности, ещё более их раскрыть и продолжать целенаправленно развивать – вот основная цель концепции. Начальное художественное воспитание не должно ставить своей целью подготовку профессиональных художников, поэтому не следует навязывать эстетических канонов. Главное - научить творчески видеть, творчески, образно мыслить, творчески изображать, а значит, творчески выражать себя. Навыки рисования, техника рисования – это то, чему можно научить многих, необходимо только время и желание для постоянных тренировок. Но образность, эмоциональность гораздо важнее. И это в концепции школы на первом месте. Вместе с развитием творческих способностей детей решается так же ряд основных задач: овладение учащимися навыками работы различными материалами и техниками; знание основ формообразования; развитие «визуальной культуры» - воспитание зоркости в восприятии природы и искусства; развитие умения создавать произведения графики, живописи и пластического искусства; ознакомление с историей искусства.

Концепцией предусмотрено трёхгодичное обучение детей, поступающих в детскую художественную школу в 7-8 летнем возрасте. Каждый год обучения рассчитан на свою определённую часть программы с конкретными целями и задачами, учитывающими постепенное взросление детей. Целью первого года обучения является приобщение детей к художественной культуре через объяснение сути искусства как эмоциональной формы познания жизни. Основная область творчества учащихся– композиция, наиболее важная и интересная для детей младшего школьного возраста, она особым способом заменяет для них рисунок и живопись на данном этапе обучения. Рисование с натуры тоже есть, но к нему немного иной подход. Акцент ставится на образность, эмоциональность. Освоение графики начинается со знакомства с графическими художественными материалами и техникой их применения, выразительными средствами графики, понятиями «тон» и «тоновые отношения». Целью второго года обучения является продолжение знакомства с художественными материалами и техникой их применения (в том числе изучение новых техник - монотипя, диотипия, граттография), продолжение работы над выразительностью и художественной образностью композиций, над обязательной передачей настроения автора, его переживаний через изображение предметов (в натюрморте, пейзаже), совершенствование умения передачи характера человека и отношения автора к портретируемому (в портрете, в сюжетной композиции). Знакомство с возможно большим количеством техник и материалов, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и свобода в их применении так же является одной из отличительных особенностей концепции. Именно через материалы идёт знакомство ребят со средствами выразительности. 7-8 лет - это как раз тот возраст, когда ребятам всё интересно. И чем больше у них информации, тем больше в дальнейшем возможностей для самораскрытия, для творческой реализации. Если учащиеся будут знакомы со множеством техник, живописных и графических, больше уверенность в том, что они смогут выбрать для себя наиболее полюбившиеся. Поэтому в программе нет чёткой регламентации выбора материалов, даже при рисовании с натуры. Кто сказал, что рисовать натюрморт или портрет можно только гуашью или акварелью, или простым карандашом? Это может быть и пастель, и маркеры, и граттаж, и диотипия. К выбору материалов нужно тоже подходить творчески. Пусть ученик сам выберет

более подходящий - и натуре, и его настроению. Ведь даже одну и ту же натуру мы все видим по-разному. Целью третьего года обучения является продолжение знакомства с художественными материалами и совершенствование техники их применения (в том числе, линогравюра, картонография). Учащиеся оттачивают своё графическое мастерство в набросках и зарисовках, на занятиях рисования с натуры. Выполняя натюрморты в карандаше, уделяется внимание построению предметов, передаче пропорций в одном предмете и между предметами, умению передать «тихую жизнь» предметов. При работе над тоновыми отношениями оттачивается умение соблюдать соответствие светлого в натуре и рисунке. В третьем классе появляются два новых предмета – «История искусств» и «Лепка». Они помогают ещё более глубоко почувствовать мир, формируют умение искать источник выразительности не через натуру, а через собственное внутренне восприятие этой натуры. Ежегодно проводятся занятия на пленэре. Здесь ребята учатся наблюдать, сравнивать, улавливать и передавать состояние быстро меняющейся природы, подмечать главное, характерное, для того, чтобы, отбросив лишнее, запечатлеть увиденное в набросках и зарисовках, краткосрочных этюдах.

2.2 Место темы «Графика» в учебном плане детской художественной школы

Учебный план детской художественной школы первой ступени, рассчитанный на 3 года обучения:

Наименование предмета	Количество часов в неделю			Количество учебных недель в году	Всего часов на групповые занятия	Итоговые просмотры	Экзаменационные просмотры
	классы					классы	
	1	2	3				
Рисунок	*3*	*3*	*3*	*32*	*288*	*1,2*	*3*
Живопись	*3*	*3*	*3*	*32*	*288*	*1,2*	*3*
Композиция	*3*	*3*	*3*	*32*	*288*	*1,2*	*3*
Лепка	*-*	*-*	*3*	*32*	*96*	*-*	*3*
История искусства	*-*	*-*	*3*	*32*	*32*	*собеседование*	
Всего	*9*	*9*	*13*	*34*		*-*	
Учебная практика				*2*	*56*	*2 недели на группу (ежегодно)*	

В соответствии с концепцией обучения детей младшего школьного возраста, учащиеся овладевают основами рисунка, живописи и композиции в рамках единого предмета «Рисунок. Живопись. Композиция». В процессе обучения через тематические композиции и небольшое количество уроков натурного рисования происходит знакомство учащихся с основными видами искусства – живописью и графикой, с их изобразительными возможностями и выразительными средствами. Изучение графики и живописи идёт параллельно: сначала живопись, потом графика, потом снова живопись, и снова графика. Они постоянно сменяют друг друга. Это связано, во-первых, с тем, что так более наглядно видны характерные особенности каждого из этих двух видов искусства; а во-вторых, однообразие детям младшего школьного возраста довольно быстро может наскучить, поэтому необходимо менять и виды деятельности, и художественные материалы. Акварель и гуашь,

не смотря на то, что искусствоведы нередко относят их к графике, в рамках учебного процесса относятся к живописи. Исключение составляет техника гризайли, т.к. здесь приходится оперировать чёрным и белым цветом и оттенками серого, а графика, по одному из определений, искусство монохромного изображения мира. Карандаши, маркеры, фломастеры, ручки, сухая и масляная пастель, соус, сангина, уголь, граттаж, печатные техники (монотипия, диотипия, картонография, линогравюра) относятся к графике.

Урокам графики, что непосредственно связано с материалом исполнения работ, в первом классе посвящено 99 часов тематического рисования и рисования с натуры + 28 часов пленэра (54 часа - первое полугодие, 45 часов – второе, без учёта пленэра). Во втором классе - 99 часов + 28 часов пленэра (27 часов – первое полугодие, 72 часа – второе полугодие, без учёта пленэра). В третьем классе – 144 часа + 28 часов пленэра (72 часа – первое полугодие, 72 часа – второе полугодие, без учёта пленэра). Это приблизительное количество часов, отводящееся на изучение темы «Графика» и овладение графическими техниками. Расчёты производятся с учётом того условия, что выполнение живописных и графических работ занимает примерно одинаковое количество часов в учебном плане. Преподаватель, по своему усмотрению, может уделить больше внимания графике или живописи, увеличив количество часов в пользу того или иного предмета.

Достаточно большое количество часов графики обусловлено важностью этого вида искусства в процессе формирования художника и возрастными особенностями учащихся. Графика учит цельно и лаконично воспринимать и отображать окружающий мир, выделять главное, отсекать лишнее. Учит создавать произведения, используя минимум средств выразительности. Графические материалы наиболее близки детям младшего школьного возраста. Карандаш, ручка, маркер, пастель - это более подвижные материалы, более лёгкие в применении, а потому и более любимые детьми, нежели гуашь или акварель. Графика – искусство более тонкое, чем живопись. Здесь очень важно тонко чувствовать. А как иначе простой линией и лишь чёрным цветом передать самые разные оттенки человеческих чувств. Не менее важно умение мыслить. В 7-8 лет у детей очень хорошо развита интуиция. Может быть, ещё не так хорошо развита логика, как в 11-12 лет, но первое чувство в этом случае намного важнее. Логические знания придут позже, а вот внутреннее чутьё важно сохранить сейчас и постепенно закреплять его с помощью графических навыков. Поэтому в младшем школьном возрасте необходимо учить детей графике, развивать целеустремлённость и наблюдательность, умение полностью использовать средства выражения и благодаря этим средствам достигать выразительности уже не случайно и неожиданно, а целенаправленно и осознанно.

Очень важно заложить графические основы ещё и потому, что это в дальнейшем поможет ученикам грамотно подходить к решению задач и в живописи, и в декоративно-прикладном искусстве, и в скульптуре. Умение грамотно работать с тоном поможет в дальнейшем избежать тональной путаницы в живописных работах. Выразительная, эмоциональная линия добавит работе яркости и только усилит влияние столь же звучного цвета.

К тому же, занимаясь графикой (например, работа ручкой или пером), ребята учатся более внимательно подходить к работе, более тщательно прорабатывать композиции, размышлять над каждым элементом, пытаясь предугадать результат. В то время как живопись – искусство более смелое, более раскованное, экспрессивное, искусство, которое позволяет моментально выплеснуть эмоции на лист бумаги. В живописи первостепенен цвет. Даже ничего не значащее живописное цветное пятно может быть уже само по себе привлекательным и являться произведением искусства. Цвет может рассказать нам о многом. Он может быть тёплым или холодным, ярким или мягким, вызывать в нас определённые ощущения и даже ассоциации, создавать настроение. В графике же всё намного сложнее. Просто чёрным пятном заинтересовать достаточно сложно. Чёрный цвет. Какой он? Тёплый или холодный? Спокойный или агрессивный? О чём он может нам рассказать? Сам по себе чёрный цвет нейтрален и приобретает те или иные качества только через форму. Это может быть линия, пятно, штрих... Поэтому, имея в руках только одну чёрную краску, художник вынужден искать иные средства выразительности, которые не имеют столь большого значения в живописи. Художник должен постоянно искать новые интересные формы, находить пластику и выразительность линии и пр. Вот и получается, что графика учит мыслить, даже в какой-то степени дисциплинирует творческий процесс. Но есть и другая графика – быстрая, яркая, экспрессивная, в этом своём проявлении более похожая на живопись. Графика очень разная, этим она и привлекательна для детей.

В связи со всем, выше указанным, в системе занятий ДХШ графика представлена достаточно большим количеством часов и затрагивает все области учебного процесса: тематическое рисование композиций, рисование с натуры (портрет, натюрморт, наброски и зарисовки), пленэр. Учащиеся знакомятся со всем возможным и соответствующим их возрасту многообразием техник и материалов (карандаши, маркеры, фломастеры, ручки, сухая и масляная пастель, соус, сангина, уголь, граттаж, диотипия, картонография, линогравюра). Каждая новая техника открывает перед учащимися новые выразительные возможности, помогает почувствовать разницу в характерах одинаковых выразительных средств, выполненных различными материалами. Познакомившись с возможными техниками, учащиеся вправе выбирать наиболее полюбившиеся и оттачивать графическое искусство на всё новых и новых композициях.

Данный тематический план по теме «Графика» составлен в соответствии с «Концепцией обучения детей младшего школьного возраста изобразительному искусству» для детских художественных школ.

ПЕРВЫЙ КЛАСС. Первое полугодие

N п/п	Тема Занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
1	*Графика как искусство монохромного изображения мира. Виды графики. Понятия «тон», «тоновые отношения». Тоновые отношения в графике. Выполнение рисунка на тему «Осенний лес».*	*- Познакомить с искусством графики, с понятиями «тон» и «тоновые отношения». - Познакомить с техникой гризайли, развивать навыки работы в тоне. - Воспитывать интерес к искусству графики.*	*Чёрная акварель* 	*4,5*
2	*Графика как искусство монохромного изображения мира. История возникновения и развития графики. Выполнение рисунка на тему «Портрет друга».*	*-Продолжать знакомство с искусством графики и понятиями «тон», «тоновые отношения». - Развивать навыки работы в тоне, в технике гризайль. - Воспитывать интерес к искусству графики.*	*Чёрная акварель* 	*4,5*

N п/п	Тема Занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
3	*Рисунок. Выразитель-ные средства графики – линия и штрих. Смешение цветов посредством наложения штриховки одного цвета на штриховку другого. Выполнение рисунка на тему «В деревне».*	*- Познакомить с понятиями «линия», «штрих». -Развивать навыки работы цветными карандашами, развивать творческие способности. - Воспитывать терпеливость в работе.*	*Цветные карандаши* 	*9*
4	*Рисунок. Выразительные средства графики – линия и штрих. Тоновые отношения в рисунке. Выполнение рисунка на тему «В деревне».*	*- Продолжать знакомство с понятиями «линия», «штрих». -Развивать навыки работы простыми карандашами, развивать навыки работы над тоновым рисунком. - Воспитывать терпеливость в работе.*	*Простые карандаши* 	*9*
5	*Выразительные средства графики – линия, точка, пятно. Характер линии. Характер пятна. Выполнение рисунка на тему «Семейный портрет». Создание ярких, характерных образов членов семьи.*	*Выразительные средства графики – линия, точка, пятно. Характер линии. Характер пятна. Выполнение рисунка на тему «Семейный портрет». Создание ярких, характерных образов членов семьи.*	*Чёрный маркер, Фломастер* 	*9*
6	*Выразительные средства графики, цвет как дополнительное средство выразительности. Техника работы фломастерами. Выполнение композиции на тему «Цирк».*	*- Продолжать знакомство с понятиями «линия», «пятно», «штрих», «точка». -Развивать навыки работы фломастера и умение использовать цвет в качестве дополнительного средства выразительности. - Воспитывать эстетически-художественный вкус*	*Фломастеры* 	*9*

N п/п	Тема Занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
7	*Выразительные средства графики как элементы создания образа. Выполнение рисунка на тему «Моя любимая бабушка».*	*- Обобщить знания о средствах выразительности графики. - Развивать умение работать над графическим произведением, умение подчинять средства выразительности идее. - Воспитывать уважительное отношение к старшим*	*Чёрная паста* 	*9*
8	*Мягкие материалы в графической композиции. Фактура как средство выразительности графики. Выполнение композиции на тему «Эти разные кошки».*	*- Познакомить со средством выразительности гра-фики «фактура», обучать выражению своего отно-шения к изображаемому. - Развивать умение работать мягкими графичес--кими материалами. - Воспитывать любовь к животным.*	*Пастель, уголь* 	*9*
9	*Иллюстрация как вид книжной графики. Выполнение эскизных поисков и композиции на тему русских народных сказок («Колобок», «Три медведя», «Репка», «Гуси-лебеди»).*	*- Обучать иллюстрированию сказок (нахождению основной идеи, определению выразительных моментов сюжета). Обу-чать умению чувствовать и передавать в иллюстра-циях настроение. - Развивать фантазию, воображение, чувство композиции. - Воспитывать художественное видение*	*Маркеры, фломастеры* 	*9*

ПЕРВЫЙ КЛАСС. Второе полугодие

N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
1	Выразительные возможности линии. Выполнение композиции на тему «Зимний портрет».	- Углубить знания о выразительных возможностях линии. - Развивать творческие способности. - Воспитывать внимательное отношение к работе.	Чёрный маркер 	9
2	Техника работы тушью-пером. Тональный рисунок за счёт сочетания штрихов, их толщины и частоты. Выполнение композиции на тему «Зимние забавы».	- Углубить знания учащихся о выразительных средствах графики, познакомить с техникой работы тушью и пером. - Развивать творческие способности. - Воспитывать интерес к искусству графики.	Чёрная тушь, перо 	9
3	Техника работы тушью - Сочетание тонального рисунка кистью и линейного рисунка пером. Выполнение композиции на тему «Зимний пейзаж»	-- Познакомить учащихся с техникой работы тушью и кистью. - Развивать творческие способности, навыки работы тушью, пером и кистью. - Воспитывать интерес к графическим техникам.	Чёрная тушь, кисть, перо 	9
4	Рисование с натуры. Выполнение портрета одноклассника. Попытка создать образный выразительный портрет.	- Познакомить учащихся с рисованием с натуры. - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы в материале. - Воспитывать интерес к рисованию с натуры.	Сухая пастель 	9

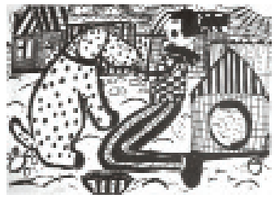
N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
5	Рисование с натуры. Натюрморт. Попытка передать «жизнь» неживых предметов, т.е. одухотворить «мёртвую природу», придать своей работе настроение.	- Попытка передать «жизнь» неживых предметов. - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы над графическим произведением. - Воспитывать интерес к рисованию с натуры.	Серый, бронзовый и чёрный маркеры 	9
6	Практика. Рисование с натуры на пленэре. Зарисовка деревьев, фрагментов зданий, выполнение набросков людей и животных. Выполнение пейзажей.	- Раскрыть специфические особенности зарисовок. Обобщить ранее полученные знания работы в графике. - Развивать внимание, наблюдательность, память, закреплять навыки работы с различными графичес-кими материалами. - Воспитывать интерес к выполнению зарисовок	Простой карандаш, уголь, соус, маркеры, фломастеры 	30

ВТОРОЙ КЛАСС. Первое полугодие.

N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
1	Выразительные средства графики. Выполнение композиции на тему «Моё лето».	- Обобщить и углубить знания о выразительных средствах графики. - Развивать творческие способности и практические навыки работы фломастерами. - Воспитывать эстетически-творческий вкус.	Фломастеры 	9

N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
2	Техника работы масляной пастелью. Выполнение композиции на тему «Солнечный город»	- Познакомить учащихся с техникой работы масляной пастелью. - Развивать творческие способности и практичес-кие навыки работы графи-ческими материалами. - Воспитывать интерес к графическим техникам.	Масляная пастель 	9
3	Рисование с натуры. Выполнение погрудного портрета одноклассника. Попытка создать образный выразительный портрет.	- Обучать умению видеть главное, характерное в натуре. - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы в тоне.	Простой карандаш 	9
4	Техника гризайль. Рисование с натуры. Выполнение поколенного портрета одноклассника. Попытка создать образный выразительный портрет.	- Обучать умению видеть главное, характерное в натуре. - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы в материале. - Воспитывать интерес к новым решениям.	Чёрная, белая гуашь 	9
5	Композиция на тему «Первый снег». Фактура как средство выразительности. Передача пространства (плановость, линия горизонта, масштабность изображения).	- Углубить знания о средствах выразительности графики, обучать умению передачи пространства. - Развивать творческие способности, воображение. - Воспитывать эстетически –художественный вкус	Сухая пастель на тонированном фоне 	9

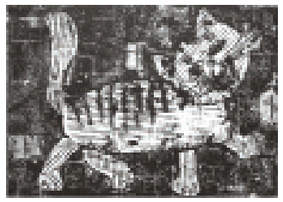
ВТОРОЙ КЛАСС. Второе полугодие.

N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
1	Тоновые отношения в графике. Работа над эскизами. Выполнение композиции на тему «Зима в деревне».	- Закрепить навыки работы в тоне в более сложных композициях. - Развивать творческие способности. - Воспитывать внимательное отношение к работе.	Простой карандаш 	9
2	Обучение выражению своего отношения к изображаемому. Выполнение композиции на тему «Наши меньшие друзья».	- Обучать выражению своего отношения к изображаемому. - Развивать творческие способности. - Воспитывать внимательное отношение к животным.	Чёрный маркер 	9
3	Техника работы мягкими материалами. Композиция на тему «У нас во дворе». Передача пространства.	- Углубить знания о мягких графических материалах и технике роботы с ними. - Развивать творческие способности. - Воспитывать интерес к новым техникам	Сангина, уголь, пастель 	9
4	Использование различных композиционных приёмов. Работа над эскизами. Выполнение композиции на тему «Весна».	- Познакомить учащихся с различными композиционными приёмами. - Развивать творческие способности, воображение. - Воспитывать интерес к поиску новых решений.	Чёрные фломастер, маркер 	9

N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
5	*Рисование с натуры. Натюрморт. Попытка передать «жизнь» неживых предметов, пропорции внутри предметов и между предметами*	*- Попытка передать «жизнь» неживых предметов. - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы над графическим произведением. - Воспитывать интерес к рисованию с натуры.*	*Чёрная, белая гуашь* 	*9*
6	*Рисование с натуры. Натюрморт. Попытка передать «жизнь» неживых предметов, пропорции внутри предметов и между предметами. Тональное решение*	*- Закрепить ранее полученные навыки работе в тоне. - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы над графическим произведением. - Воспитывать интерес к рисованию с натуры.*	*Простой карандаш* 	*9*
7	*Рисование с натуры. Портрет одноклассника в интерьере. Создание образного и выразительного портрета.*	*- Обучать умению видеть главное, характерное в натуре. - Развивать внимание и наблюдательность. - Воспитывать интерес к рисованию с натуры.*	*Маркеры* 	*9*
8	Практика. Рисование с натуры деревьев, цветов, фигур людей, животных, различных зданий и сооружений, транспорта. Создание этюдов с различными пейзажами.	*- Раскрыть специфические особенности зарисовок и этюдов. Обобщить ранее полученные знания работы в графике. - Развивать внимание, наблюдательность, память, закреплять навыки работы с различными гра-фическими материалами. - Воспитывать интерес к выполнению зарисовок и этюдов.*	*Простой карандаш, маркер, фломастер, уголь, соус, пастель, чёрная акварель* 	*30*

ТРЕТИЙ КЛАСС. Первое полугодие.

N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
1	*Знакомство с техникой диотипии. Выполнение эскизов и композиции на тему « Летний день».*	*- Познакомить с техникой диотипии. - Развивать навыки творческие способности. - Воспитывать интерес к новым графическим техникам.*	*Диотипия* 	*9*
2	*Знакомство с национальной культурой РБ. Выполнение эскизов и композиции по мотивам башкирских легенд.*	*- Обучать умению подчи-нять средства выразитель-ности идее произведения. - Развивать творческие способности, практические навыки работы с графическими материалами. - Воспитывать интерес к национальной культуре.*	*Сангина, соус, уголь* 	*9*
3	*Средства выразительности как инструменты создания образа. Выполнение эскизов и композиции на тему «Фантастические звери».*	*- Совершенствовать умение подчинять средства выразительности образу задуманного. - Развивать творческие способности, воображение. - Воспитывать творческую активность*	*Чёрная паста* 	*9*
4	*Выразительные средства графики и цвет как элементы создания образа. Выполнение эскизов и композиции «Город, в котором я живу»..*	*- Углублять знания о выразительных средствах графики. - Развивать навыки работы с графическими материалами. - Воспитывать внимать-ное отношение к работе.*	*Фломастеры* 	*9*

N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
5	*Техника картонографии. Выполнение композиции на тему « Моё любимое животное».*	*- Познакомить с техникой картонографии. - Развивать навыки работы с фактурой. - Воспитывать интерес к печатным техникам.*	*Картонография* 	*9*
6	*Передача настроения в рисунке. Выполнение эскизов и композиции «Моё любимое занятие».*	*- Совершенствовать умение выражать своё отношение к изображаемому. - Развивать навыки работы в технике гризайль. - Воспитывать эстетический вкус*	*Чёрная и белая гуашь* 	*9*
7	*Выполнение эскизов и композиции на тему «Скоро Новый год!»*	*- Обобщить знания о выразительных средствах графики. - Развивать творческие способности. - Воспитывать внимательное отношение к работе.*	*Чёрный маркер* 	*9*
8	Тональный рисунок. Рисование с натуры. Портрет одноклассника. Создание образного и выразительного портрета.	*- Научить соблюдать соответствие светлого и тёмного в натуре и рисунке. - Совершенствовать графическое мастерство. - Воспитывать внимательное отношение к натуре.*	*Простой карандаш* 	*30*

ТРЕТИЙ КЛАСС. Второе полугодие.

N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
1	*Рисование с натуры. Выполнение погрудного портрета одноклассника. Создание образного выразительного портрета*	*- Обучение умению видеть главное, характерное в натуре. - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы в тоне. - Воспитывать интерес к рисованию с натуры.*	*Простой карандаш* 	*9*
2	*Рисование с натуры. Натюрморт. Тональное решение.*	*- Обобщение знаний о тональном рисунке - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы в тоне, совершенствовать штрих. - Воспитывать интерес к рисованию с натуры.*	*Простой карандаш* 	*9*
3	*Фактура как средство выразительности. Техника граттаж. Передача пространства (плановость, линия горизонта, масштабность изображе-ния). Выполнение комп-озиции на тему «Вечер»..*	*- Познакомить с техникой граттажа, углубить знания о средствах выразитель-ности графики. - Развивать творческие сп-особности, воображение. - Воспитывать интерес к новым техникам.*	*Граттаж* 	*9*
4	*Выполнение эскизов и композиции на тему «Спорт».*	*- Обобщить знания о графике - Развивать творческие способности. - Воспитывать эстетический вкус.*	*Фломастеры* 	*9*

N п/п	Тема занятия	Цели	Материал исполнения	Кол-во часов
5	*Рисование с натуры. Выполнение поколенного портрета одноклассника. Создание образного выразительного портрета.*	*- Закрепить ранее полученные знания об изображении фигуры человека. - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы в тоне. - Воспитывать интерес к рисованию с натуры.*	*Чёрная акварель* 	*9*
6	*Рисование с натуры. Натюрморт. Тональное решение*	*- Обобщить знания о тональном рисунке - Развивать внимание и наблюдательность, навыки работы в тоне. - Воспитывать интерес к рисованию с натуры.*	*Простой карандаш* 	*9*
7	*Техника линогравюры Выполнение композиции на тему «Сельский мотив».*	*Техника линогравюры Выполнение композиции на тему «Сельский мотив».*	*Линогравюра* 	*9*
8	*Практика. Рисование с натуры деревьев, цветов, фигур людей, животных, различных зданий и сооружений, транспорта. Создание этюдов с различными пейзажами.*	*- Раскрыть специфические особенности зарисовок и этюдов. Обобщить ранее полученные знания работы в графике. - Развивать внимание, наблюдательность, память, закреплять навыки работы с различными графичес-кими материалами. - Воспитывать интерес к выполнению зарисовок и этюдов.*	*Простой карандаш, маркер, фломастер, уголь, соус, пастель, чёрная акварель* 	*30*

Тематический план составлен в соответствии со следующими критериями:

1. ***Постепенное усложнение учебного материала.***
2. ***Взаимосвязь уроков живописи и графики.***
3. ***Соответствие возрастным особенностям учащихся.***
4. ***Многообразие техник. Соответствие техник и материалов указанным темам и воз растным особенностям учащихся.***
5. ***Соответствие природному и временному календарю***

1. Постепенное усложнение материала. Изучение графики ведётся по принципу от простого к сложному. Через тоновую графику к линейной, которая требует особого внимания, осторожности и мастерства. В результате учащиеся должны понять, что используя всего лишь линию и чёрный цвет, они могут создать произведение не менее выразительное, чем то, если бы у них в распоряжении была вся палитра цветов. Знакомство с выразительными средствами графики ведётся последовательно, начиная с самых основных к менее значимым.

2. Взаимосвязь уроков живописи и графики. Изучение графики должно проходить в тесной взаимосвязи с тем материалом, который изучается на занятиях по живописи. Концепция обучения детей младшего школьного возраста составлена таким образом, что приобщение учащихся к изобразительному искусству начинается с более близкого им понятия - «цвет» и выполнения двух живописных работ акварелью. После этого необходимо перейти к графике. Но нельзя просто взять и отобрать у детей цвет, дать им в руки чёрный маркер и заменить многоцветную живопись линейной графикой. Поэтому знакомство с графикой как искусством монохромного изображения мира разумнее всего начинать с таких понятий как «чёрный цвет» и «тон», с тональной графики. У ребят так же останется акварель, кисти, знакомые им приёмы работы, только богатство цветов будет сведено к минимуму - двум основным цветам (белому и чёрному), и многочисленным градациям серого. Далее от акварели, средства более живописного, необходимо перейти к графическим материалам – карандашам, маркерам, ручкам. Это тоже лучше сделать через тон. От тона через пятно к тону штрихом. А после того, как ребята привыкли к тому, что можно легко обходиться без цвета, им стоит уже подробнее рассказать о графике и её средствах выразительности: о линии, точке, пятне, фактуре, представить всё многообразие графических материалов.

3. Соответствие тем возрастным особенностям учащихся. Все темы должны быть понятны и доступны детям младшего школьного возраста. Следует выбирать темы, наиболее близкие детям. Рисовать только то, что дети хорошо знают и любят: «Портрет друга», «Семейный портрет», «Моя любимая бабушка», «Эти разные кошки», «Зимние забавы», «Спорт» и т.д. Обязательно нужно включить в тематический план создание иллюстраций. Это могут быть иллюстрации к сказкам, басням, легендам. Но есть ряд требований. Во-первых, выбирать следует те сказки, которые детям хорошо знакомы с раннего детства и любимы ими. Во-вторых, сказки, в которых есть яркие выразительные моменты, образные, характерные персонажи. Ещё все дети очень любят фантазировать, поэтому обязательно должны быть темы что-то вроде «Фантастическое животное» или «Этот сказочный зверь». А главное, темы должны быть разнообразными. К натурному рисованию с учениками младшего школьного возраста нужно подходить творчески. На первых занятиях следует давать детям больше свободы. Можно предложить ребятам мысленно дополнить натюрморт своими предметами, а те, что поставили вы, пусть послужат им дополнительным источником вдохновения. Следует помнить, что главное – образ. При рисовании портретов,

например, мальчика можно нарядить в русский народный костюм, дать ему в руки детскую гармошку и предложить детям самим домыслить обстановку (посадить гармониста на завалинку дома в деревне, дорисовать сзади пасущихся коров, двор с колодцем, важно шагающих гусей). Чтобы получился не просто портрет, а портрет-образ, целая композиция. Задачи нужно ставить такие, как передать жизнь «неживых предметов» или создать образный выразительный портрет.

4. Многообразие техник. Соответствие техник и материалов указанным темам и возрастным особенностям учащихся.Композиции, портреты и натюрморты с натуры должны выполняться в самых разнообразных графических техниках и материалах (техника гризайли акварелью и гуашью, простой карандаш, маркер и фломастер, чёрная тушь- перо, тушь-кисть, масляная пастель, сухая пастель, соус, уголь, мел, граттаж, диотипия, картонография, линогравюра). При выборе темы для композиции необходимо учитывать свойства материалов, так чтобы материалы помогали раскрытию темы. Так, например, композицию посвящённую кошкам лучше выполнять сухой пастелью или углём и мелом, фактура этих материлов поможет передать пушистую шёрстку животных. В технике граттографии, можно выполнить композицию на тему «Зимняя ночь». А рисовать натуру лучше карандашом, это поможет приобрести необходимые навыки работы для дальнейших занятий по рисунку. Но всегда следует помнить о том, что техники должны даваться в соответствии с навыками и знаниями учащихся. Поэтому в первом, втором классе лучше больше давать заданий на выполнение маркером, чёрной пастой, а с печатными техниками лучше повременить, т. к. они более трудоёмкие, требуют больше умений, усидчивости и аккуратности. Поэтому картонографию, линогравюру и гипсографию лучше дать ближе к концу срока обучения, предварительно вернувшись к фактуре и её выразительным возможностям.

5. Соответствие природному и временному календарю. Это значит, что лучше рисовать осень осенью, зиму зимой, весну весной и лето летом. Ведь всегда легче рисовать то, что тебя окружает. Например, для темы «Новый год» более всего подходит конец декабря, когда все находятся в предвкушении этого волшебного праздника. Стоит так же помнить, что зима всё-таки наиболее подходящее для графики время года. Следует давать больше зимних композиций, т.к. сама зимняя природа располагает к графическим материалам: очень графично выглядят, например стволы деревьев на фоне белого снега, или яркие костюмы лыжников на фоне белоснежной лесной поляны, или деревенские домики среди сугробов.

Тематический план рассчитан на 79 занятий (26 – в первом классе, 24 – во втором и 29 – в третьем) + 18 занятий на пленэре (по 6 занятий в каждом классе). Что касается организации занятий. Продолжительность одного занятия в детской художественной школе - 4,5 ак.ч. Организованная перемена продолжительностью 15 минут в середине занятия. Перерывы предпочтительнее «скользящие», т.е. для каждого ребенка в подходящее ему время. Продолжительность занятия на пленэре – 5 ак.ч. Следует заметить, что не на всех занятиях существует теоретическая часть, т. к. чаще всего практическая работа длительная и рассчитана на два занятия (9 часов). В связи с этим, существует два примерных варианта структуры занятий:

1 вариант.

1. Организационный момент (2 мин.)
2. Объяснение нового материала и выполнение учениками упражнений (25 мин.).
3. Анализ задания (3 мин.)

4. Усвоение новых знаний путём применения их на практике - выполнение композиции на заданную тему (135 мин.).
5. Подведение итогов. Выставка работ. Коллективный просмотр и обсуждение рисунков. (15 мин.)

2 вариант

1. Организационный момент (2 мин.).
2. Разбор работ (13 мин.).
3. Усвоение знаний и отработка навыков работы на практике - выполнение композиции на заданную тему (150 мин.).
4. Подведение итогов. Выставка работ. Коллективный просмотр и обсуждение рисунков (15 мин.).

Подробные конспекты занятий можно найти в учебно-методическом пособии для преподавателей детских художественных школ.

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «ГРАФИКА» В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

3.1 Учебно-методическое пособие по теме «Графика» для преподавателей детских художественных школ

В помощь преподавателям детских художественных школ было разработано учебно-методическое пособие «Графика». В нем представлены историко-искусствоведческий анализ по теме «Графика» и методические рекомендации проведения занятий графики в детской художественной школе. Историко–искусствоведческий анализ включает в себя достаточно подробные справочные материалы по каждому из четырёх разделов:

1. История возникновения и развития графики;
2. Виды графики;
3. Выразительные средства графики (линия, пятно, штрих, точка, фактура, тон);
4. Художественные материалы и техники (простой карандаш, цветные карандаши, маркеры, фломастеры, уголь, сангина, пастель сухая и масляная, соус, техника гризайли акварелью, гризайль гуашью, тушь, диотипия, монотипия, граттаж, картонография, линогравюра).

Информация в разделах выстроена в строгой последовательности: от древнейших времён к современности, от наиболее распространённых видов графики к наименее встречающимся, от наиболее значимых средств выразительности к наименее употребляемым. Словесное описание сопровождается богатым и ярким иллюстративным материалом. Используя данные сведения, преподаватель сможет углубить свои теоретические познания в области графики и отобрать наиболее интересную информацию для последующего преподнесения учащимся.

Методическая часть включает пять разделов:

1. Графика в системе занятий в детской художественной школе;
2. Методические рекомендации проведения занятий по теме «Графика» в детской художественной школе;

3. Тематический план занятий по теме «Графика»;
4. Конспекты занятий;
5. Критерии оценки.

Тематический план составлен в соответствии с «Концепцией обучения детей младшего школьного возраста изобразительному искусству» для детских художественных школ и рассчитан на три года обучения. Он представляет собой тематический план комбинированной формы: таблица с указанием темы занятий, целями, количеством отведённых часов на выполнение задания, и иллюстрации детских работ. План отличается разнообразием тем, материалов и техник, доступных детям младшего школьного возраста. На первое полугодие первого класса составлены подробные конспекты занятий. Это продиктовано тем, что именно в этот период обучения происходит знакомство учащихся с графикой и её основными понятиями, далее идёт углубление и обобщение материала, поэтому уже нет такой необходимости в подробных конспектах. В разделе «Критерии оценки» приведены необходимые требования, которые позволят преподавателю объективно оценить работы учащихся, а так же возможные способы оценки (просмотр работ и устный анализ произведений с целью выявления ошибок и выделения наиболее удачно решённых моментов).

Методическая часть пособия так же богато проиллюстрирована графическими произведения – это работы учащихся детской художественной школы №2 первой ступени г. Стерлитамака. Возраст авторов работ – от 7 до 11 лет.

3.2 Дидактические таблицы «Графика и её выразительные средства»

Научно доказано, что наглядность помогает лучшему усвоению многих абстрактных положений, т.е. способствует развитию абстрактного мышления. В младшем школьном возрасте ребёнок мыслит больше образами, чем понятиями. В это время понятия доходят до детского сознания значительно легче, если они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами. К.Д. Ушинский считал наглядным «такое обучение, которое строится не на отвлечённых представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых ребёнком» (12, с. 644). В связи с этим было решено разработать дидактические таблицы «Графика», которые будут являться одним из основных средств наглядного обучения, используемых преподавателями детских художественных школ на занятиях графики. Основная цель создания таблиц - помочь в изучении и усвоении законов чёрно-белой графики детьми младшего школьного возраста.

Прежде, чем приступить к отбору необходимого материала для таблиц, нужно изучить существующие учебные издания, посвящённые изучению графики: учебные пособия, книги, дидактические таблицы, статьи журналов («Юный художник», «Художественный совет», «Искусство в школе») для того, чтобы отобрать наиболее важную информацию и включить её в состав таблиц. В процессе исследования было изучено и проанализировано достаточно большое количество литературы, но оказалось, что пособий, предназначенных для обучения детей младшего школьного возраста графике не так много, а специализированных для детских художественных школ практически нет. К тому же многие авторы почему-то не в полном объёме представляют выразительные средства графики, а они являются ключевым моментом в изучении данной темы; либо приводят в пример иллюстрации не вполне отражающие выразительные возможности этих средств. Так, например, Э.Э. Пурик и Н.Э. Ахадуллина в своём учебнике уделяют внимание лишь основным средствам выразительности графики - линии и пятну, обходя стороной точку и штрих, ничего не говоря про фактуру. Но ведь и штрих, и точка, и фактура тоже очень важны при создании графического произведения, а иногда и вовсе играют главную роль. Может быть, они руководствовались тем, что эти средства менее доступны детям младшего школьного возраста, но с этим можно не согласиться. Ребятам, конечно ещё не совсем понятен и доступен классический вариант штриха, но они вполне могут овладеть штрихом свободного направления и самого разного характера. Да и точка, совсем не сложное, а даже очень интересное средство выразительности. И особенности использования фактуры можно легко объяснить детям на примере рисования углём по грубой шероховатой бумаге или на примере диотипии. А умелое применение всех этих средств в детском рисунке лишь обогатит выразительные возможности.

Наиболее подробно и полно раскрывает тему «Графика» М.Т. Ломоносова (прил. 3, с. 8). Она излагает теорию ясно и доступно, использует цитаты великих людей, подтверждает свои слова иллюстрациями произведений художников, предлагает для выполнения несложные и интересные упражнения (на разные типы линий, на характер линий, на характер и направление штриха, на преобразование точки в изображение). Эти упражнения очень полезны для учащихся, они помогают овладевать средствами выразительности, раскрывают их характер. М.Т. Ломоносова достаточно подробно и интересно говорит обо всех средствах выразительности, представляет разнообразие изобразительных приёмов при создании работ, разнообразие графических техник и материалов. Но в качестве наглядных комментариев к выразительным средствам графики М.Т.Ломоносова в основном приводит в пример зарисовки, наброски и фантазии. Этого не достаточно, выразительные средства необходимо показывать не только на примерах упражнений и краткосрочных заданий, но и на примере конкретных произведений искусства, в том числе и детских работах. Только тогда учащиеся в полной мере смогут ощутить, насколько графические средства формируют образ, создают настроение в композиции, почувствуют связь между объектом изображения, средствами его изображения и материалами, которые выбрал для себя художник, научатся осознанно производить такой выбор.

Интересным изданием является учебник для 6 класса «Изобразительное искусство» Л.А. Неменской (прил. 3, с. 9). В нём широко отображены все средства выразительности графики: и линия, и пятно, и штрих, и фактура, и тон. Графика представлена различными жанрами: портретом, пейзажем городским и сельским, натюрмортом, карикатурой. Л.А. Неменская даёт представление о самых разнообразных графических материалах и техниках.

Учебник богато проиллюстрирован выразительными произведениями художников, причём произведения представляют разнообразные изобразительные приёмы при создании работ: от беглых набросков до законченных, проработанных в деталях композиций, от чётких линеарных рисунков до тоновых, приближающихся по характеру к живописи композиций. Единственным недостатком является небольшое количество детских работ, а ребятам очень важно видеть то, что делают их сверстники.

Интересно учебное пособие Н.П. Бесчастного. Богатый иллюстративный материал, подробное изложение теоретических основ проблемы. Но оно адресовано студентам высших учебных заведений декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Значительным недостатком всех существующих учебных пособий является то, что авторы почти не говорят о видах графики. Лишь М.Т. Ломоносова вкратце упоминает о том, что графика – это станковые работы, книжные, прикладные и плакат, но нет пояснений, нет иллюстраций, и поэтому для учащихся это пока безликие и незнакомые слова. Необходимо познакомить детей с разными видами графики, показать, как она многогранна, рассказать, что графика окружает нас повсюду, это заинтересует детей. А если есть интерес, значит, и есть желание познакомиться с графикой глубже, попробовать себя в этой области искусства. Ребята должны знать, что существует множество областей, в которых работает художник-график, множество разнообразных графических техник, и что художник-график – это не только тот, кто рисует на бумаге простым карандашом или мягким материалом: углём, сангиной, пастелью, и иногда тушью и пером, как пишут в своём учебнике Э.Э. Пурик и Н.Э. Ахадуллина, а что это понятие значительно более широкое. Необходимо познакомить ребят с печатной графикой, т.к. это самая большая область графики и самая популярная среди профессиональных художников-графиков. В журнале «Юный художник» неоднократно публиковались статьи об

офорте, акватинте, линогравюре и прочих печатных техниках. Публикуются статьи и о технике работы, тушью, углём, карандашом и пр. К тому же, на страницах журнала происходит знакомство читателей с произведениями выдающихся художников-графиков, как прошлого, так и современности. К сожалению, в учебных пособиях и книгах для детей младшего школьного возраста про печатную графику практически совсем не пишут, а ведь есть техники, доступные и для них (диотипия, картонография, линогравюра). Среди изданий посвящённых печатной графике наиболее интересна книга Л.Н. Зорина «Эстамп. Руководство по печатным и графическим техникам». В ней подробно и доступно рассказано о различных печатных графических техниках, об инструментах и материалах, приведено большое количество работ. Но эта книга адресована начинающим-художникам графикам, студентам и преподавателям художественных учебных заведений, коллекционерам эстампов, а не детям. Интересным изданием о печатной графике является книга В.В. Туровой «Что такое гравюра». Много замечательных иллюстраций, подробный рассказ об истории возникновения гравюры, о различных техниках гравирования, но опять, адресована она не детям.

Не только учебные пособия, но и дидактические таблицы не отличаются глубиной наглядного материала, предназначенного для изучения графики.

Так в учебно-наглядных пособиях для 1 и 2 классов Т.Я. Шпикаловой внимания графике уделяется совсем мало. Это связано с тем, что в программе Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» основной акцент делается на изучении декоративно-прикладного искусства и народной культуры. Таблицы подчинены той же цели. Показаны далеко не все средства выразительности, а те, что представлены, либо характеризуются с точки зрения использования в прикладном искусстве, либо их выразительные возможности выглядят не очень убедительно. Так, например, пятно трактуется исключительно как силуэт (лист №17 «симметрия в силуэтном изображении», лист №18 «Силуэт в предметном мире», лист №21 «Силуэт в изобразительном искусстве», лист №22 «Выразительность силуэтного изображения», лист №23 «Различные виды силуэтов») (прил. 3, с. 11). А ведь пятно может иметь и произвольную свободную, живую форму, а может быть тональным и почти прозрачным. Листы, посвященные линии (лист №8 «Как линия организуется в изображение», лист №9 «Белая линия», лист №13 «Способы организации линии в изображении», лист №14 «Линия в учебно-теоретической работе с натуры. Натюрморт») (прил. 3, с. 10), не дают представления о её широчайших выразительных возможностях и, во-первых, потому, что представлены фрагменты изображений, а во-вторых, линии слишком похожи по характеру. А лист №16 «Линия и пятно в изображении птиц и зверей» и вовсе трактует линию с точки зрения формы, применяемой в декоративно-прикладном искусстве – показана линия, характерная для росписей, а не для графических произведений. Совсем мало внимания уделяется штриху (лист №10 «Художественные возможности штриха») (прил. 3, с. 11), да и его выразительные возможности до конца не раскрыты.

Конечно, всё дело в том, что большинство учебно-методических пособий рассчитано на изучение изобразительного искусства, и в частности графики, в общеобразовательных школах. А изучение графики в детской художественной школе требует более основательного подхода, большего объёма информации и иного вида наглядности, поэтому необходимо систематизировать и объединить всю наиболее интересную и полезную информацию о графике для того, чтобы представить её в дидактических таблицах, предназначенных для обучения детей младшего школьного возраста в детской художественной школе. Таблицы должны познакомить учащихся с графикой, историей её возникновения и развития, видами графики, средствами выразительности, различными графическими материалами и техниками. Таблицы, в первую очередь, должны быть понятны и доступны детям, должны соответствовать их возрастным особенностям. Информация должна быть представлена чётко и ясно, изложена строго последовательно. Ко всему прочему, таблицы должны расширить знания учащихся о графике и обогатить изобразительный опыт детей новыми графическими образами и графическими способами изображения, а так же возбудить в них огромное желание к творчеству, поэтому они должны быть ещё и очень интересны детям. В связи с этим было решено разработать таблицы, состоящие из двух частей: историко-искусствоведческой и обучающей. Концепция построения основана на психических особенностях восприятия - постепенное движение по 4 стадиям, от стадии восприятия информации, требующей наименьшего внимания и включения в процесс, к стадии наибольшего внимания и побуждения к действию: ознакомление - интерес – объяснение - побуждение к творческому процессу.

1. Ознакомление. Необходимо познакомить учащихся с чёрно-белой графикой и наиболее яркими графическими произведениями художников. Лучше, если графика будет рассматриваться в сравнении с другим видом искусства, например, живописью. Ребята тогда сами смогут увидеть разницу между ними и задумаются о том, что же позволяет художнику при помощи только чёрного и белого цветов создавать графические произведения, не менее выразительные, чем произведения живописи.

2. Интерес. Заинтересовать учащихся. Это тот необходимый этап процесса, при отсутствии которого, последующий практически бесполезен. Это самый важный этап, который является толчком для всего творческого процесса. Здесь необходимо рассказать ребятам о том, что графика возникла более тридцати тысяч лет назад и существует до сих пор, что с произведениями графики мы встречаемся повсюду и каждый день. Это удивит ребят, возникнет интерес и желание узнать, почему графика более распространена, чем живопись, как, каким образом художники создают свои произведения. Здесь же необходимо дать почувствовать учащимся разницу графических решений.

3. Объяснение. А теперь, возникший интерес необходимо удовлетворить знаниями, т.е. подробно рассказать о том, что графика имеет свои выразительные средства, которые и использует художник при создании образа. Изучение выразительных средств будет проходить на ярких произведениях художников. Каждое выразительное средство будет рассмотрено с точки зрения характера и приёмов его использования. Наиболее важные моменты теории будут вынесены в отдельные листы.

4. Побуждение к творческому процессу. Весь графический материал, касающийся средств выразительности, будет состоять из 2-х частей: работы художников и детские работы. В работах художников в полную силу раскрываются выразительные возможности средств выразительности и возможности художественных материалов. Эти работы направлены на то, чтобы произвести сильное впечатление на учащихся. А чтобы их ещё больше удивить и воодушевить, необходимо показать детские рисунки. Дать им понять, что они, маленькие художники, тоже могут создавать свои произведения, не менее яркие и выразительные, то есть это будет своеобразным побуждением к творчеству.

Поскольку необходимым условием создания таблиц является последовательность изложения материала, листы таблиц будут выстроены таким образом:

1) знакомство учащихся с графикой через сравнение живописи и графики;
2) знакомство с тональной графикой как наиболее близкой к живописи;
3) знакомство с видами графики;
4) сравнение двух изобразительных приёмов и знакомство с выразительными средствами графики;
5) подробный рассказ о каждом средстве выразительности.

Порядок расположения средств выразительности в таблицах будет обусловлен их значимостью и частотой употребления в графических произведениях.

Структура серии дидактических таблиц «Графика»:

I. Историко-искусствоведческая часть.

1.1 Живопись и графика (лист «Живопись и графика»).

1.2 Виды графики (листы «Графика вокруг нас», «Виды станковой графики: уникальная», «Виды станковой графики: печатная»).

1.3 История возникновения и развития графики (лист «История развития графики-1», «История развития графики-2»).
1.4 Графика в современном мире («Графика сегодня»).
II. Обучающая часть.
2.1 Выразительные средства графики (листы «Такая разная графика», «Тональная графика», «Тональная графика в детских работах», «Выразительные средства графики»).
2.2 Линия (листы «Линия в произведениях художников», «Виды линий», «Линия и её характер», «Линия и материал исполнения», «Линия в детских работах»).
2.3 Пятно (листы «Пятно в произведениях художников», «Пятно и его характер», «Пятно в детских работах»).
2.4 Штрих (листы «Штрих в произведениях художников», «Виды штрихов и материал исполнения», «Штрих и его характер», «Штрих в детских работах»).
2.5 Точка (листы «Точка в произведениях художников», «Точка в детских работах»).
2.6 Фактура (листы «Фактура в произведениях художников», «Фактура в детских работах»).

После того, как концепция построения таблиц и структура определены, необходимо подобрать иллюстративный материал. Рассмотрение и изучение различных способов изображения должно происходить на ясных и конкретных примерах. Графическое наследие огромно. Необходимо из всего множества произведений великих мастеров прошлого и выдающихся художников современности отобрать работы, в которых каждое из средств выразительности наиболее ярко и наглядно демонстрирует свои особенности и возможности. К тому же, материал должен отвечать интересам детей и их склонностям, захватывать их эмоционально. В.С. Кузин писал: «Если учитель подберёт учебный материал исходя из интересов и склонностей учащихся, подготовив то эмоциональное возбуждение, которое школьник получает как непосредственно от процесса рисования, так и от наблюдаемых им на уроках предметов и явлений, урок станет дальнейшим шагом в развитии у детей эстетического отношения к действительности» (5, с.27). Поэтому необходимо помимо произведений художников, включить в таблицы яркие и выразительные работы сверстников учащихся. От того, насколько интересный, разный по характеру наглядный материал будет представлен на уроке, зависит эмоциональная отзывчивость детей, выразительность их рисунков и увлечённость процессом выполнения заданий. Необходимо, чтобы представленные произведения, были выполнены самыми разнообразными графическими материалами и в разнообразных графических техниках, чтобы были продемонстрированы различные изобразительные приёмы создания работ, различные жанры графики.

В числе произведений, включённых в таблицы, должны быть работы выдающихся русских и зарубежных художников. Среди русских художников непревзойдёнными мастерами графики были: В.А. Фаворский, А.П. Остроумова-Лебедева, М.В. Добужинский, Л. Бакст, А.И. Кравченко, Н. Кузьмин, В.В. Лебедев, Н.В. Чарушин, Е.А. Кибрик, Е.С. Кругликова, Е.М. Бем, Ф.П. Толстой, В.М. Конашевич, А.В. Кокорин, И.Я. Билибин, Г.И. Нарбута, В.Д. Фалилеев, Д.И. Митрохин, А.А. Дейнека, Б.М. Ефимов и др. Среди графических произведений зарубежных художников особенно выделяются работы А. Дюрера, Рембрандта, Ф. Гойи, Э. Делакруа, О. Домье, К. Коро, Ж. Калло А. Матисса, П. Пикассо, В. Ван-Гога, А. де Тулуз-Лотрека, Э. Мунка, О. Бёрдсли, Ф. Валлотона, Д.С. Моора, В. Губера Ф. Мазереля, К. Кольвиц, Р. Кента, А. Цорна, Т. Стейнлена, Л. Мендеса, А. Гомеса и др.

К сожалению, формат таблиц не даёт возможности представить их все. При отборе следует руководствоваться тем фактором, что на этих графических образцах будет происходить объяснение особенностей каждого из средств выразительности графики. Поэтому следует выбрать те произведения, в которых, отчётливо видно каждое средство выразительности, лучше, если эти средства будут представлены по отдельности (линейная графика, пятновая, силуэтное изображение, штриховая графика, точечное изображение). Например, работы, в которых художник создаёт образ, при помощи одной лишь линии, или при помощи исключительно пятна. На этом этапе не должно быть произведений, в которых художник щедро использует все средства выразительности, это будет мешать восприятию детьми пока совсем новых для них понятий. Только после того, как они уже научатся достаточно хорошо разбираться в выразительных средствах, чувствовать разницу характера их применения, можно будет показывать им произведения, где представлены все средства выразительности сразу.

То, что касается отбора детских работ, к ним по возможности предъявляются те же требования. Детские рисунки в таблицах представлены работами учащихся ДХШ №2 первой ступени г. Стерлитамака. Возраст авторов работ – от 7 до 11 лет.

После создания дидактических таблиц «Графика» были разработаны подробные рекомендации по методике их использования. На занятиях по теме «Графика» преподаватель может использовать листы только первой части таблиц (историко-искусствоведческую) или только второй (обучающую), или обеих сразу, всё зависит от материала, с которым необходимо познакомить учащихся. Таблицы не рекомендуется вывешивать все сразу, так как это будет отвлекать внимание детей. Лучше выдавать информацию дозировано, по одному листу, не торопясь, ставя проблему и комментируя иллюстрации, размещённые в таблицах. Так информация лучше воспринимается и запоминается. К тому же у детей есть время, чтобы самим сделать выводы, а после получить им визуальное подтверждение.

Обращаясь к первой части таблиц, преподаватель, прежде всего, должен возбудить у учащихся интерес к искусству графики. На это направлен первый лист (лист №1 «Живопись и графика»). Здесь выносится на обсуждение проблема различий живописи и графики. Ребята, конечно же, уже сталкивались в жизни с живописными и графическими произведениями в книгах, музеях, смотрели репродукции картин, но это было лишь эмоциональное созерцание. Они, наверняка, ещё не задумывались о том, каким же образом эти произведения создаются и что помогает в этом художнику. А когда учащиеся увидят два вида искусства одновременно, и преподаватель задаст им вопрос, то появится внутренний интерес, который заставит их задуматься над увиденным, и они попытаются найти ответ на заданный вопрос. Здесь преподавателю необходимо обратить внимание учащихся на две шкалы цветов, расположенных рядом с каждым произведением. Далее следует показать лист №2 «Графика вокруг нас», и со стороны учащихся последуют ещё больший интерес и удивление. Ребята узнают, что графика нас окружает повсюду: в книгах, музеях, на улице, в магазине, и даже дома. Они узнают, что графические произведения, созданные чаще всего при помощи двух цветов (чёрного и белого), не менее, а иногда и более выразительные и интересные, чем живописные, прочно вошли в нашу жизнь. Конечно же, это удивляет. А удивление всегда возбуждает интерес. И тут можно познакомить ребят более подробно со станковой графикой, рассказать им о том, что существует два вида: уникальная графика и печатная (лист №3 «Виды станковой графики: уникальная» и лист №4 «Виды станковой графики: печатная»). Далее, чтобы усилить интерес, необходимо рассказать ребятам о том, как давно зародилось искусство графики (лист №5, №6 «История развития графики-1,2»), и, пройдя долгий путь через многие столетия, дошло до нас (лист №7 « Графика сегодня»).

После того, как работа с историко-искусствоведческой частью закончена, можно переходить к обучающей части таблиц.

Обучающая часть построена следующим образом: от самого главного к менее значимому, от детально проработанных и тонально богатых работ к строгой лаконичной графике с наименьшим числом средств выразительности. Знакомство с графикой начинается как знакомство с искусством монохромного изображения мира, где художник имеет в своём распоряжении или всего два цвета (чёрный и белый), или два цвета и разнообразие оттенков серого (лист №8 « Такая разная графика»). Следует обратить внимание учащихся на то, что оба графических произведения очень выразительны. Пусть учащиеся немного подумают над этим вопросом. Далее, выслушав варианты ответа, следует рассказать им о понятии «тон» и по-

знакомить с тональной графикой (лист №9 «Тональная графика»). Преподаватель должен рассказать о том, что тональное графическое произведение может быть выполнено различными материалами и в различных техниках: акварелью, графитным карандашом, углём, в технике печатной графики. Необходимо сказать и о том, что могут быть и другие материалы и техники - чёрная акварель, карандаш, чёрная паста, гуашь, и показать лист №10 «Тональная графика в детских рисунках». Это должно очень удивить ребят, им будет приятно видеть и осознавать тот факт, что и они могут создавать яркие произведения графики. А теперь вновь вернитесь к вопросу различия графических произведений и листу №8« Такая разная графика». Пусть ребята, попытаются сами подойти к выводу о том, что графика располагает чем-то большим, нежели только тон. Когда интерес учащихся накалён до предела, самое время рассказать о выразительных средствах. Покажите лист №11 «Выразительные средства графики», который является ответом на поставленный вами опрос. На этом листе показаны те элементы, из которых рождается графический образ. Следует обратить внимание учащихся на то, что дерево – образ, который выбран не случайно. Располагающиеся под деревом элементы – средства выразительности, словно корни дерева, которые питают его ствол, ветви и крону превращают маленькое деревце (у нас это чистый лист бумаги, маркер, карандаш или перо) в сильный, могучий дуб (цельный, реальный и почти осязаемый образ, который создаём мы). Здесь рекомендуется не жалеть эпитетов, так как образное сравнение способствует лучшему запоминанию материала. Теперь, когда обзор выразительных средств дан, следует переходить к более подробному их изучению. Первый элемент, самый важный, без которого не может обойтись ни живопись, ни графика - линия (следует показать лист №12 «Линия в произведениях художников»). Здесь необходимо обратить внимание на то, какими разными могут быть графические произведения, выполненные одной только линией. Насколько образы выразительные, а формы совсем не лишены объёма, не смотря на то, что линия – минимальное средство выражения. Важно сказать и о том, что каждый художник использует линию по-своему. Так, например, А.Матисс И П.Пикассо, используют линию лаконичную, одной толщины и одного напряжения. Другие же предпочитают множество линий разной толщины и тональности, из которых словно сплетают образ. Далее следует перейти к листу №13 «Виды линий» и рассказать о том, что помимо субъективных особенностей рисования художника, огромное значение имеют некоторые типовые характеристики, которые также оказывают влияние на восприятие образа: характер линии, материал исполнения и направленность. А после этого необходимо показать лист №14 «Линия и её характер», при рассмотрении которого вместе с ребятами попытаться определить какие по характеру линии использует художник и, какое состояние благодаря этому он создаёт и передаёт в своей картине. На примерах произведений, приведённых в листе №15 «Линия и материал исполнения», ребята должны угадать, каким материалом художник нарисовал работу, и почувствовать разницу между различными графическими материалами. Необходимо сравнить линии, нарисованные мягким карандашом и углём в произведениях К. Калинычева и В. Горяева с линиями, проведёнными пером в работе А.Матисса. Необходимо обратить внимание на то, что перо позволяет проводить линии очень тонкие, лёгкие, одной толщины на всём протяжении; а след, оставленный кистью более весомый; что в линиях, проведённых карандашом, может меняться тон, а уголь способен выявить фактуру бумаги. Впрочем, разговор о фактуре будет чуть позже. А здесь можно дополнительно вернуться к листу №12 и определить в этих работах материал исполнения, если, конечно, он не назывался ранее. Далее самое время перейти к детским рисункам (лист №16 «Линия в детских работах»). На ребят должно было произвести впечатление всё выше сказанное и увиденное. Чтобы их ещё больше удивить и воодушивить, необходимо показать детские рисунки. Дать им понять, что они, маленькие художники, тоже могут создавать свои произведения, не менее яркие и выразительные, используя минимум средств. Здесь также можно сделать акцент на материале. На этом теоретическую можно закончить, дабы не перегружать детей информацией и приступить к практическим занятием. А

можно продолжить рассказ о следующих средствах выразительности. Лист №17 «Пятно в произведениях художников». Пятно. Оно так же важно для графики, как и линия. Оно может быть разным по величине, характеру, тону. Может быть белым и чёрным, чистым, а может в чёрное пятно проникать белый цвет. Потом плавно переходите к листу №18 «Пятно и его характер». Расскажите о том, что пятно может быть разным по тону – лёгким и прозрачным, если это карандаш или уголь и плотным, однородным, например, тушь. Пятна, выполненные тушью, тоже очень разные. Они могут быть нанесены быстро, немного небрежно и будут выглядеть очень живыми. При помощи таких пятен легко передать движение или состояние, например, сильный ветер. А могут, наоборот, быть очень мягкие пятна, имеющие округлую форму. Если пятно напоминает контур рисунка, сплошь залитый цветом, то это уже силуэт. Следует обратить внимание, что в этом случае очень важно почувствовать форму, точно найти линию контура, только в точно найденном пятне можно будет верно угадать изображение, скрытое за силуэтом. Необходимо заметить, что очень важно количественное отношение чёрного и белого. Чёрного не должно быть ни мало, ни много, нужна гармония. Далее – лист №19 «Пятно в детских работах». Здесь дети могут видеть примеры тонального пятна, силуэта, чёрного пятна с проникновением белого. Следующее средство выразительности – штрих. Вы показываете лист №20 «штрих в произведениях художников», где представлены различные штриховые изображения. Здесь следует дать определение штриха и заметить, что штрих тоже имеет очень разный характер, и манера нанесения штриха у каждого художника своя. Далее переходите к листу №21 «Виды штрихов и материал исполнения». Расскажите о том, что штрихи могут быть параллельными и перекрёстными. Перекрёстные штрихи обычно наносятся под углом в 45, но можно использовать и другие углы, например, в 90. От того, насколько близко друг к другу расположены штрихи, зависит плотность изображения, его тон. Следует показать несколько примеров нанесения штрихов в произвольном направлении. Такие штрихи художники разрабатывают сами, учитывая форму и фактуру предмета (материал, из которого сделан предмет). Переходите к последней строчке листа, и расскажите о роли художественного материала при выполнении штрихового изображения. Далее следует показать лист №22 «Штрих и его характер». Заострите внимание на том, как точно В. Ван-Гог подобрал штрих, чтобы передать морские волны и небо. Как удивительно этот штрих передаёт состояние моря. В рисунке К. Коро свободный и очень динамичный штрих даёт нам почувствовать, как дует ветер, который развевает листву деревьев. Обязательно скажите о том, что штрих всегда должен подчёркивать форму предмета, усиливать его характер. Это хорошо видно в портретах. Расскажите, что в одном изображении могут применяться различные виды штриховки. Показав произведения художников, переходите к детским работам (лист №23 «Штрих в детских работах»). Они тоже подобраны таким образом, чтобы показать различные возможности штриха. Пусть ребята и здесь попробуют узнать художественный материал, которым нарисованы работы. Далее необходимо рассказать ещё об одном средстве выразительности, может быть, не так часто встречающемся в графических произведениях, но имеющем тоже очень важное значение. Это точка (лист №24 «Точка в произведениях художников»). Здесь сразу же стоит заметить, что точка как самостоятельное средство выразительности, встречается не часто. Чаще её используют в дополнение ко всем уже ранее перечисленным средствам. Возможно причина этого в том, что создание точечного изображения – процесс длительный и трудоёмкий. Введение точки бывает очень эффектным. Используя точку можно легко передать фактуру. Обратите внимание детей на то, как В. Ван-Гог изображает песок. На примере детских рисунков (лист №25 «Точка в детских работах») можно показать, как легко можно передать пространство, совсем не утяжеляя лист. Обязательно обратите внимание детей на рисунок «Васька отдыхает», он выполнен полностью в технике точечного изображения. Заметьте, что изображение кажется зыбким, словно выполненным из песка. Завершить разговор о графике и её средствах выразительности следует листами, где рассказывается о фактуре. Лист №26 «Фактура в произведениях художников». Фактура - это

след работающего инструмента: кисти, резца или же осязаемые свойства поверхности, которая может быть гладкой или шероховатой. Расскажите о том, что фактура проявляется не во всех произведениях, а только при рисовании определёнными художественными материалами и на определённой поверхности. Например, уголь на мягкой шероховатой бумаге оставляет очень интересный след (обратитесь к работе М. Врубеля). В технике диотипии проявляются неожиданные, порой даже загадочные эффекты от прикосновения карандаша или руки к бумаге. Литография – вид печатной графики, где изображение выполняется на камне особой породы специальным литографским карандашом. Камень имеет природный узор, неоднородную поверхность и художники часто используют эти его особенности в своих произведениях. Линогравюра, а это тоже печатная графика, использует свойства поверхности линолеума. В изображении чередуются абсолютно гладкие участки поверхности и «канавки», имеющие объёмный след. Скажите, что есть ещё много техник, где фактура имеет важное значение, можно вернуться к листам №3, 4 «Виды станковой графики: уникальная» и «Виды станковой графики: печатная». Далее приведите примеры детских работ (лист №27 «Фактура в детских работах»). Обратите внимание на граттаж и гравюру на картоне, и плавно завершите разговор. В конце можно ещё раз показать лист №11, чтобы вспомнить, с какими выразительными средствами графики познакомились.

Листы таблиц можно использовать как в комплексе, так и по отдельности (если, например, необходимо освежить в памяти какое-либо одно выразительное средство графики; или в рамках иной темы).

3.3 Результаты апробации методического обеспечения

В течение пяти лет проводилось наблюдение за деятельностью учащихся МБОУ ДОД «Детская художественная школа №2» первой ступени г. Стерлитамака Республики Башкортостан в области графики. И хотя, учащиеся всё это время показывали довольно неплохие результаты, овладение искусством графики шло не в полном объёме. Такой вывод был сделан на основании анализа выполненных работ, в которых нередко наблюдалась тональная путаница, несоответствие характера выбранных средств выразительности идее произведения, недостаточная эмоциональность и яркость графических образов.

Детская работа до использования преподавателем методического обеспечения по теме «Графика»:

Анастасия Кочеткова, 9 лет.
В художественной школе. Чёрная паста

С целью устранения этих ошибок и с учётом педагогического опыта преподавателей детских художественных школ, было разработано методическое обеспечение занятий по теме «Графика». И в 2008 году в МБОУ ДОД «Детская художественная школа №2» первой ступени г.Стерлитамака Республики Башкортостан была проведена апробация методического обеспечения. Занятия проводились по разработанному тематическому плану занятий по теме «Графика», с учётом методических рекомендаций и по разработанным конспектам, для лучшего усвоения материала учениками преподавателями были использованы дидактические таблицы «Графика». Таким образом, работа преподавателя была чётко организована, а внимание ребят полностью направлено на учебный процесс. При помощи таблиц учащимся были даны необходимые новые знания об искусстве графики, истории её развития, видах и средствах выразительности. Была создана необходимая эмоциональная атмосфера, располагающая к дальнейшему творчеству. Приведённые в таблицах произведения художников и детские рисунки, помогли ребятам вдохновиться на создание новых шедевров. Ребята, увлечённые и вдохновлённые, приступали к работе. Ведь ещё В.Кузин говорил: «Огромное влияние оказывает на развитие художественных способностей ребёнка личный пример, помощь, показ, объяснение учителя, более опытного в рисунке, живописи, лепке товарища» (5, 38). Созданные работы были проанализированы и оценены по следующим критериям:

1) эмоциональная выразительность рисунка;
2) художественная образность;
3) максимальное использование средств выразительности графики и свойств художественных материалов;
4) тональная ясность изображения;
5) оригинальность композиционного решения.

Детская работа после использования преподавателем методического обеспечения по теме «Графика»:

Линар Каримов, 9 лет. Весна. Маркеры

Наглядно видно, как возросло качество работ.

В результате были сделаны следующие выводы: благодаря использованию методического обеспечения занятий по теме «Графика» качество обучения значительно улучшилось, улучшилось восприятие информации учащимися, им стало намного легче овладевать новым материалом и применять полученные знания на практике, возросло качество исполнения

работ. К тому же на занятиях наблюдалось увлечение ребят творческим процессом и желание вновь и вновь возвращаться к искусству графики. Апробация дала положительные результаты. Подтверждением всему этому могут служить некоторые дипломы учащихся:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

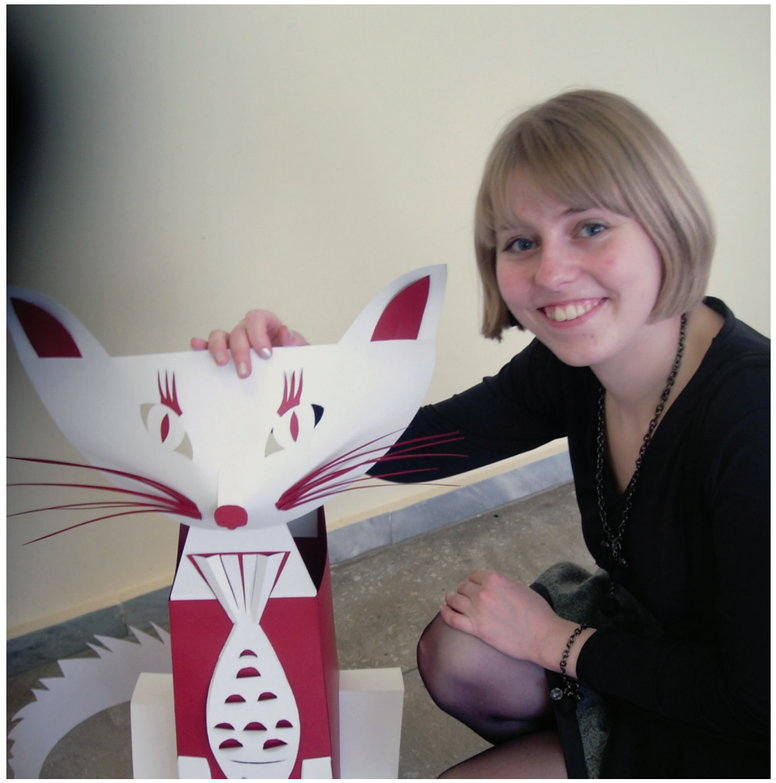
Графика – огромнейшая и интереснейшая область изобразительного искусства, зародившаяся тысячелетия назад и бурно развивающаяся в современном мире. Графика необычайно интересна детям младшего школьного возраста. В стенах детской художественной школы, где происходит приобщение детей к художественной культуре, развитие творческих способностей, формирование эстетического восприятия, где дети посредством творчества учатся выражать себя и своё отношение к окружающему миру, передавать свои мысли и чувства, графика играет весьма значительную роль. Около половины работ учащиеся выполняют в графических техниках, графическими материалами, используя выразительные средства графики. Огромное значение в этом процессе имеет работа преподавателя, которую необходимо правильно выстроить. Важно выделить главное, правильно расставить приоритеты, создать систему, благодаря которой, достичь поставленной цели – овладеть искусством графики - в установленные сроки не составит особого труда. Именно с этой целью было разработано методическое обеспечение занятий по теме «Графика» в детской художественной школе. В него входят: тематический план занятий, рассчитанный на весь курс изучения графики, конспекты занятий, учебно-методическое пособие «Графика» для преподавателей детских художественных школ, дидактические таблицы «Графика» и методические рекомендации к ним, подборка репродукций произведений художников и фоторепродукций работ современных художников-графиков, образцы детских работ. Разработке методического комплекса предшествовала большая и серьёзная научно-исследовательская работа, в процессе которой было изучено большое количество учебных пособий, учебников, книг, в которых авторы рассказывают об искусстве графики и её средствах выразительности, программ для детских художественных школ. Собранная информация анализировалась, обобщалась и систематизировалась. В процессе изучения программ была выбрана «Концепция обучения детей младшего школьного возраста изобразительному искусству», и согласно этой программе был разработан тематический план занятий графики. К занятиям были разработаны подробные планы-конспекты. Важнейшие теоретические основы графики были переложены на визуальные средства восприятия - созданы дидактические таблицы для детей младшего школьного возраста «Графика». Долго и внимательно изучались и отбирались лучшие образцы графических произведений художников и детских рисунков по каждому из разделов таблиц. Так же были подобраны дополнительные наглядные материалы к каждому уроку – зрительный ряд и музыкальный ряд, отобраны лучшие образцы детских работ, которые преподаватель может показывать на занятиях.

Далее была проведена апробация методического обеспечения на практике. В роли участников эксперимента выступили ребята, обучающиеся в «Детской художественной школе №2» города Стерлитамака Республики Башкортостан. Исследования показали, что благодаря данному методическому комплексу изучение графики детьми младшего школьного возраста, действительно, становится более эффективным. Строго выстроенная система занятий способствует плавному погружению детей в искусство графики, интересные и понятные им темы позволяют раскрывать творческие способности, благодаря таблицам лучше усваивается новая информация, работы художников и детские рисунки вдохновляют.

В итоге, проделанная работа, оказалась оправданной. Цель достигнута!

Доронин Алеша, 11 лет. «Зимний вечер».

Смирнова Галя, 10 лет. «Зима в деревне».



Герасименко Оля, 11 лет. «Снег выпал».

Буряк Оля, 10 лет.
«Вечерняя дойка».

Чебдаев Женя, 10 лет.
«Прогулка».

Шиканов Алеша, 8 лет.
«Игра с собакой».

ЛИНОГРАВЮРА
Преподаватель Шиканов А.И.
1990-е годы. ДХШ №2.

Хисматуллина Аделя, 9 лет.
«Горячий чай». 2009 г.,
пр. Сергеева Н.Г.

ГРАТТАЖ
Работы учащихся
ДХШ №2

Ахметьянова Аделя, 9 лет. «Кошачье счастье». Цветная д-иатипия, 2007 г., пр. Литвиненко Е.В.

ДИАТИПИЯ
Работы учащихся ДХШ №2

Арзамаскова Юля, 9 лет. «Песня о Башкирии». 2007 г., пр. Урывская Е.И.

Солощенко Настя, 8 лет. «В гостях у бабушки и дедушки». 2008 г., пр. Литвиненко Е.В.

ПАСТЕЛЬ
Работы учащихся ДХШ №2

Коломникова Настя, 8 лет.
«Гармонист». 2008 г.,
пр. Сергеева Н.Г.

Аленникова Софья, 8 лет.
«Батыр». 2007 г.,
пр. Литвиненко Е.В.

ПАСТЕЛЬ
Работы учащихся
ДХШ №2

ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ
Работы учащихся
ДХШ №2

Хисматуллин Сергей, 12 лет.
«В деревне скоро будет газ».
2008 г., пр. Сергеева Н.Г.

Вишкина Маша, 11 лет.«Бомонд». 2006 г., пр. Пименов А.С.

Лобанов Дима, 10 лет.
«Зима». 2000 г.,
пр. Чистякова М.А.

ТУШЬ, ПЕРО.
ГЕЛЕВАЯ РУЧКА.
Работы учащихся
ДХШ №2

Каримов Линар, 10 л. «Чай будем пить!». 2007 г., пр.Урывская Е.И.

Орлова Настя, 9 лет.
«Мамина помощница». 2008 г.,
пр. Чистякова М.А.

Коропова Дарья, 9 лет.
«Праздник в доме».
2007 г.,
пр. Урывская Е.И.

ЦВЕТНЫЕ МАРКЕРЫ,
ФЛОМАСТЕРЫ.
Работы
учащихся ДХШ №2

Кулагин Женя, 9 лет.
«Праздник». 2004 г.,
пр. Сергеева Н.Г.

ЧЕРНЫЙ МАРКЕР
Работы учащихся ДХШ №2

Федорова Вероника, 11 лет.
«На льду». Б.,гуашь, 2009 г.,
пр. Николаева А.Н.

ГРИЗАЙЛЬ. ГУАШЬ, АКВАРЕЛЬ
Работы учащихся ДХШ №2