

Шишлевский Владимир Владимирович

Преподаватель МБУ ДО "Новоселовская ДШИ"

Предназначено для преподавателей ДХШ и ДШИ.

Изучение техники «Пуантилизм» на уроках живописи и композиции в детской школе искусств.

Представление опыта работы.

Новое, как говорится - это хорошо забытое старое. Поиск нового в художественном образовании неизменно приводит к переосмыслению уже наработанных успехов в недалеком прошлом. Многие учёные, педагоги, психологи, воспитатели пробуют по - новому оценить традиционные подходы в изучении изобразительной деятельности детей. Поиски ведут к пересмотру знакомого и хорошо известного, помогают не останавливаться на уже достигнутых наработках в педагогической работе, переосмысливаются темы, внедряются комплексное решение уроков по возрастам. Данные наработки помогают детям развивать более активно творческие способности в живописи, рисунке, композиции и других предметах изобразительной деятельности.

Одним из интереснейших направлений в живописи является искусство импрессионистов в технике «пуантилизм», которое поражает своей красочностью, игрой красок. Подобная техника помогает создавать яркие, словно живые, насыщенные воздухом картины, в которых силуэты уже не кажутся плоскими, а приобретают энергию движения, ощущения вибрирующего воздуха и изменчивого света.

ПУАНТИЛИЗМ — Выросшее из импрессионизма течение в живописи конца XIX в. - начала XX в., характеризующееся манерой наложения чистых красок отдельными полосками, точками на холст. Теоритическая сторона их живописи - это оптическое смешение цветов. Смесь точечных мазков, воспринимаемая человеческим глазом ярче, цветоноснее и точнее, чем смесь цветов на палитре. Саму картину следует рассматривать на некотором удалении. Жорж Пьер Сёра, первым применивший в живописи точечные мазки, с детства мечтал о «научной живописи». Последователями пуантилизма являлись также— Поль Синьяк, Камиль Писсарро и его сын, Люсьен; Эдмон Аман-Жан, Анри ван де ВельдЖ. Это известный творческий метод но, увы, не имеющий широкого круга последователей и интерпретаторов. Современные художники обращаются к такой манере письма, но несколько видоизменяя технику, чаще всего, применяя смешанные краски. Такие картины можно рассматривать и с близкого

расстояния.

Современный пуантилизм дополняет и развивает многие направления изобразительного искусства. Картины могут быть до фанатизма детальными или небрежно – расплывчатыми, в зависимости от стиля мастера. Данный вид живописи в чем-то перекликается с техникой мозаики, орнамента, декоративной вышивки и ткачества, дополняет и развивает классический романтизм, абстракционизм и прочие направления изобразительного искусства.

На уроках живописи в художественных школах изучаются традиционные техники живописи. Чтобы повысить интерес детей к художественному творчеству, я решил обратиться к нетрадиционной художественной технике (в частности к технике «пуантилизм»).

- Называется нетрадиционной, т.к. не получила достаточно широкого распространения, не «укоренилась» и является скорее экспериментальной.
- Педагогический опыт применения данной техники пока не обобщён, не систематизирован и не представлен (в должной степени) в современных образовательных программах.
- Нетрадиционные художественные техники только начинают в Педагогике искусства свою историю, хотя известны много лет.
- В способах изображения (достаточно простых по технологии) нет жёсткой заданности и строгого контроля. Зато есть творческая свобода и радость от эффективного результата и эмоциональных откликов детей.

Даже самый традиционный натюрморт может превратиться в увлекательную работу, если применяется на основе игровых и нетрадиционных материалов и техник. Например, обычными красками, фломастерами, карандашами, пастелью можно рисовать на белой и цветной, сухой и влажной, ровной и мятой, гладкой и наждачной бумаге. Можно изобретать свои способы и техники и освоить новые материалы: карандаши - восковые, масляные, акварельные. Краски: витражные, перламутровые, акриловые, рисовать с солью, посыпанием песком, мылом. В результате таких поисков и открытий детская деятельность становится всё более радостной и успешной.

Живописная техника «пуантилизм» наиболее полно способствует передаче эмоционально-психологического отражения внутреннего мира ребёнка. И также через подбор цветов, через «психологию цвета» можно чутко регулировать, поднимать на высшую ступеньку развития, эмоциональное состояние ребёнка. Пуантилизм передаёт опыт человеческих переживаний (в том числе и детских), но в нём есть и интеллектуальный опыт, то есть рефлексия художника.

В моей программе по живописи и композиции, в каждом классе учащиеся выполняют блок уроков по усвоению этой живописной техники. Моя задача, как педагога - синтезировать в художественных произведениях учащихся непосредственное переживание реальности и ее интеллектуальное осмысление.

При этом решаются необходимые формальные и технологические вопросы.

Вот их основной круг:

Учащиеся пользуются таблицей с хроматическим кругом, быстро находят дополнительные цвета оттенков к различным тонам. Следует отметить, что исполнение одной художественной работы долгое, сложное, трудоемкое дело, что как правило, обеспечивает произведению богатую цветность и светоносность, радующую глаз свежесть и чистоту состояний, редкой смыслоемкостью и ясностью авторского высказывания.

Главной формой организации деятельности детей является длительная учебная постановка (натюрморт). Долгое, продолжительное наблюдение и внимательное изучение натуры учит правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и свойства, дает необходимые теоретические знания и практические навыки. Работы выполняются акварелью, гуашью (кистью, ватными палочками, штамповками). Задания даются различной сложности, рассчитанные на разный уровень подготовки учащихся. Например, в младших классах ставится 1-2 предмета, преимущественно овощи, фрукты. В старших классах уже 3-4 предмета с включением бытовых предметов. Законченность живописной работы обуславливается поставленной учебной задачей. Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности.

Закономерности работы над натюрмортом представлены в виде правил, алгоритмов и показаны в методических пособиях. Ребенок должен грамотно и убедительно решать каждую творческую задачу, осознавать логику их следования. Поэтому важным методом обучения живописи является разъяснение ребёнку последовательности действий и операций, в основе чего лежит последовательность работы над натюрмортом.

В своих работах учащиеся успешно объединяют виртуозно отточенность технических приемов и композиционную интуицию, непосредственность наивного художника и общую дисциплину организации живописной поверхности. Техника - «пуантилизм» приближает учащихся к современным задачам живописи, к умению стилизовать, декорировать, искать эмоциональную выразительность работ. Она интересна и результативна.

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения создавать эмоциональные, композиционно выстроенные, колористически грамотные, творческие работы.

Особое внимание обращается на уровень усвоения учащимися полученных знаний и навыков закрепления их в последующих заданиях. Уроки в конце четвертей и года являются ступенью обобщения знаний и умений. На контрольных заданиях предоставляется широко сопоставить разнообразные работы, объединенные общей темой, сравнить свои работы с творчеством товарищей, оценить законченность живописной работы. Подведение итогов по результатам освоения материала данного блока уроков может быть как персональная, так и общая выставка творческих работ учащихся.

Психологи считают живопись и творчество необходимыми для гармоничного развития личности, но традиционное рисование дается не всем детям, поэтому стоит использовать другие техники. Пуантилизм для развития детского творчества – одна из наиболее удачных методик приобщения ребенка к рисованию.

Благодаря использованию стиля, у детей развиваются память, воображение, мышление, внимание. Пальчиковое рисование, как одна из техники пуантилизма, не только интересный, но и веселый рисовальный прием.

Целью выделения данной техники в блок уроков является развитие творческого потенциала у каждого ребенка, стремление к самореализации работы в живописи и композиции.

Задачи блока уроков:

*Развитие умения создавать свои собственные произведения, учить находить новое видение знакомых предметов.

*Воспитание усидчивости, терпения, внимательности, старательности.

*Формировать умения и навыки работы с различными художественными материалами.

Принципы построения блока уроков по изучению техники «Пуантилизм»:

1. Личностно-ориентированный подхода к каждому ребёнку;

2. Интеграция разных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного) и детской художественной деятельности;

3. Обогащение сенсорно-чувственного опыта;

4. Естественная радость в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, чувствование и деятельность), сохранения непосредственности, эмоциональной открытости;

5. Продуктивное взаимодействие учащихся между собой и взрослым;

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части.

Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций, пособий, выполненных педагогом, в которых четко представлена последовательность выполнения работы.

Теоретическая часть занятия при работе должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете занятия. С детьми среднего возраста можно вести игру в вопросы и ответы, им можно дать задание в виде неожиданного сюрприза, кросс-ворда, загадки, ребуса. Дети чутко реагируют на сказочно – игровую ситуацию. Практическая часть занимает большую часть времени и является центральной частью. На основе объяснений педагога, а также восприятия фотографий, слайдов, педагогического рисунка, последовательности этапов работы, личного показа педагога дети выполняют задание, результатом, которого становится живописное произведение.

В результате изучения и применения живописной техники

«Пуантилизм» учащиеся должны знать:

- Историю возникновения техники «Пуантилизм» и его современные течения.
- Теорию колористики в живописи, понимать, что такое оптическое смешение и на этой основе применять аналитических способности, зрительную память.
- Изучать специальную литературу с целью получения новых знаний в интересующих их областях искусства не только нашей страны, но и разных стран мира.

должны уметь:

- доводить работу до полного завершения, через что прививается культура труда;
- воплощать свои фантазии, как и выражать свои мысли;
- составлять композиции;
- работать с различными материалами.

Ожидаемые результаты:

1. Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности.
 2. Умение воплощать в работах свои собственные впечатления.
 3. Создавать прекрасные произведения своими руками.
 4. Ценить свой труд, уважать чужой.
 5. Уметь применять теоретические знания на практике.
 6. Уметь пользоваться художественным материалом.
- Подведение итогов может происходить в виде выставки, конкурсов на выявление лучших работ по темам, может быть и дипломная работа, её необходимо защитить.

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок способен творить ярко и талантливо, только нужно создать благоприятную среду, основанную на доверии и понимании.

К концу учебного года умения учащихся во всех видах изобразительной и декоративной деятельности должны расширяться и совершенствоваться. Существует много тестов, позволяющих оценить творческие способности ребёнка в разных видах деятельности. Для выявления уровня развития образной креативности может быть использован тест П. Торранса «Дорисовывание фигур»; тесты Торшиловой Е. М. «Диагностика типов и уровней эстетического развития детей». Итоговая диагностика проводится в форме творческого задания.

Статья проиллюстрирована работами учащихся МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Новоселово» преподаватель Шишлевский В.В.

КОМПОЗИЦИЯ

Преподаватель МБУ ДО
«Новоселовская ДШИ»
Шишлевский В.В.

Тема: «Натюрморт с кувшином, фруктами» в технике пуантилизма». 12 часов.

Цель урока: (обучающая)

- познакомить с техникой «пуантилизм». Дать понятие о декоративности и модуле как о формообразующих средствах композиционной выразительности;

(развивающая)

- развивать изобразительные навыки; расширять знания о разнообразии техник; развивать аналитическое и абстрактное мышление при поиске декоративной и сюжетной композиции через составление схемы.

(воспитательная)

- воспитывать стремление к созданию эскизов тоне и цвете, различной технике исполнения.

Задачи:

1. Выполнить изображение предметов с применением модуля: точки.
2. Найти формообразующие средства для композиции натюрморта, раскрыть его выразительность.
3. Передать цветовые и тоновые особенности предметов в пространстве.
4. Применить модульное рисование круглыми кистями, пальчиками или при помощи ватного тампона при передаче формы.

Наглядные пособия:

- иллюстративный материал: работы Поля Синьяка, Клода Мане, Сера;
- натуральный материал (предметы быта, овощи, фрукты);
- детские рисунки;

Оборудование: доска, бумага, простой карандаш, резинка линейка, гуашь, палитра, емкость для воды.

Основные знания, умения и навыки:

- уметь выполнять изображение по наблюдению, методом сравнения;
- знать понятия модуль, силуэт;
- освоить технику «пуантилизм»;
- применять навыки рисования круглыми кистями, пальчиками, тампончиками в композиции натюрморта.

План занятия.

По 45мин 12 занятий=540 мин.

- I. Организация класса (3 мин.)
- II. Проверка домашнего задания (2мин.)
- III. Актуализация опорных знаний и повторение изученного (2 мин.)

- IV. Объяснение нового материала (4 мин.)
- V. Первичное закрепление (2 мин)
- VI. Практическая работа (22 мин.)
- VII. Закрепление изученного материала (2 мин.)
- VIII. Анализ работ (2 мин.)
- IX. Домашнее задание (2 мин.)
- X. Подведение итогов (2 мин.)
- XI. Уборка рабочих мест (2 мин.)

Ход занятия
(70 мин.)

I. Организация класса. (3 мин.)

1. Приветствие.
2. Проверка готовности к уроку.
3. Подписать листы, на которых будет выполняться работа.

II. Проверка домашнего задания (2 мин.)

1. Что было задано.
2. Ответы учащихся по содержанию д/з, обсуждение практической части домашнего задания.

III. Актуализация опорных знаний и повторение изученного (2 мин.)

1. модульное рисование круглыми кистями, пальчиками или при помощи ватного тампона при передаче формы.

IV. Объяснение нового материала (4 мин.)

1. Тема и задачи задания.

Тема: «Натюрморт с кувшином, фруктами» в технике пуантилизма».

Задачи:

- Выполнить изображение предметов с применением модуля: точки.
 - Передать цветовые особенности предметов в пространстве.
 - Применить модульное рисование круглыми кистями, пальчиками или при помощи ватного тампона при передаче формы.
2. Мотивация задания.
 - Где можно использовать технику пуантилизма? (натюрморте, пейзаже, портрете, композиции).
 - 3. Основные характеристики предмета, объекта.
 - Что необходимо передать в работе над объемными предметами, чтобы передать сходство?
 - Основными характеристиками предмета является форма, цвет, размеры.
 - 4. Способ передачи формы.
 - Чтобы передать форму предмета, необходимо научиться видеть локальные цвета, оттенки, что формирует цельное восприятие натуры.
 5. Анализ предмета.
 - Особенности формы предмета.

В основе задания лежит понятие предмет в формате - это комфортное расположение предметов в листе. Предметы разные: высокие, длинные,

круглые. Значит, формат расположить их надо с учетом равновесия в формате.

- Особенности цвета предмета.

- Цвет меняется в зависимости от расположения предметов в пространстве, влияния окружающей среды и взаимовлияния цвета предметов.

6. Последовательность работы.

- В какой последовательности будет проводиться работа

Распределим предметы по пятнам. Выполним построение формы. Работа в цвете. Выполнение анализа работы с одновременным сравнением цвета и формы всех предметов, относительно их расположения на плоскости.

7. Задачи занятия. Заострить внимание детей на задачах и спросить детей, что необходимо выполнить.

8. Пути решения поставленных задач на 12 часов.

При выполнении работы необходимо следить за распределением предметов на бумаге.

V. Первичное закрепление (2 мин.)

1. Комфортности изображения предметов в формате.

VI. Практическая работа (22 мин.)

1. Задачи занятия. Дети выполняют задание.

2. Последовательность работы над заданием.

- Намечают в форматах предметы, комфортно распределяя на листе бумаги.

3. Выполнение работы.

- При помощи кистей цветными точками покрывают предметы, помогая себе пальчиками, при возможности ватными круглыми тампончиками, накрученными на палочку.

4. Оформление полей, подпись работы.

VII. Закрепление изученного материала. (2 мин.)

1. Чтобы изобразить комфортно предмет в формате, необходимо распределять с учетом равновесия на листе.

2. Рисовать изображение можно не только методом копирования, но и по наблюдению.

2. Техника работы пальчиками.

VIII. Анализ работ (2 мин.)

1. Тема и задачи занятия.

- Назовите, пожалуйста, тему и задачи задания.

- Тема занятия: «Натюрморт с кувшином, фруктами» в технике пуантилизма».

- Задачи занятия.

- Выполнить изображение предметов с применением модуля: точки.

- Передать цветовые особенности предметов в пространстве.

- Применить модульное рисование круглыми кистями, пальчиками или при помощи ватного тампона при передаче формы.

- В каких работах наиболее решены задачи задания? Рассмотрим работы по качеству выполнения поставленных задач.

2. Качество компоновки.

- Как расположены предметы в формате и в целом на листе бумаги?

- Передача пропорций.

3. Качество разлиновки полей.

- Ровно ли и четко проведены поля?

- Соответствует ли форма содержанию?

- Соответствует ли цвет предметов натюрморта изображенным предметам на листе с учетом изменения в пространстве?

IX. Домашнее задание (2 мин.)

1. Предложить нарисовать дома небольшой пейзаж в технике работы пуантилизма.

X. Подведение итогов (1 мин.)

1. Какой материал был на занятии самым важным?

- Компонировка в формате предметов?

- Передача цвета предметов в технике работы пальчиками.

XI. Уборка рабочих мест (2 мин.)

Закончить занятие фразой: «Урок окончен». «Убрать рабочие места».

