

***Роль сказки в развитии творческого воображения и
художественных способностей учащихся
Детской художественной школы***

***Т.В. Махмудова
преподаватель ГБУДО г. Москвы ДШИ «Центр»***

Тот, кто в детстве не читал и не слушал сказок, в зрелые годы не будет способен к творчеству, утверждают исследователи, изучающие влияние сказок на развитие ребенка. Народная сказка обладает огромной силой эмоционального воздействия и является основой для формирования духовного мира человека, его нравственности.

Русские народные сказки отличаются яркостью и выпуклостью в обрисовке героев. Детей привлекает очарование вымысла, быстрая смена событий, необычность приключений и всегда победа добра над злом. Педагогическая ценность сказок чрезвычайно велика. Задача преподавателя - поддержать фантазию детей, помочь им раскрыть свои творческие способности, почувствовать радость и удовлетворение от созданного ими образа.

Сказка - исключительно благоприятный материал для объединения различных видов изобразительной деятельности. Как подвести ребенка к осмыслению сказочного образа? Существуют различные подходы. В Детской художественной школе ГБУДО г. Москвы "ДШИ"Центр" разработана и реализуется программа "Живопись". Обучение детей 8-15 летнего возраста ведется по пяти основным предметам: живопись, композиция, рисунок, скульптура и основы истории искусств. Все предметы тесно связаны между собой, дополняя и обогащая знания детей, помогая наиболее глубокому проникновению в художественную культуру.

В программе выделяются два направления. Один основывается на «иллюстрации» сказок, другой – на методике "оживи образ". Изображая сказочную тематику, некоторые учащиеся испытывают определенные трудности. Чаще всего причина кроется в динамическом моменте - дети не могут уловить, «остановить мгновения», выделить в сюжетном потоке событий и череде действующих героев фрагмент для возможного и (или) желаемого изображения.

Многолетний опыт преподавания подтверждает, что прежде, чем начать изображать сюжет той или иной сказки, необходима длительная подготовка учащихся. Вначале читаются различные сказки, после чего дети выбирают ту или иную сказку для самостоятельного иллюстрирования. Далее проводится

обсуждение того, когда могло произойти (в какой временной промежуток) действие, рассказанное в сказке. Очень важно понять, например, какова была архитектура того времени: как выглядели избы у крестьян, терема у бояр, дома у купечества, каков был интерьер, убранство и предметы быта. Очень важно познакомить детей с историей костюма, с тем, какие наряды были у дворян, купечества, крестьян, в какой одежде работали, а в какой праздновали, как украшали себя девушки и знатные дамы, какими предметами искусства и быта украшалось помещение, каким рукоделием занимались женщины в каких художественных артелях работали мужчины.

Например, в сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» почему-то одна из сестер попросила отца привезти из заморских стран зеркальце? Это наводит нас на тот факт, что на Руси зеркала еще не умели изготавливать. Тем временем из сказок мы узнаем о тех предметах обихода, что в нашей повседневной жизни уже давно не встречаются, такие как: прялки, ткацкие станки, резные игрушки и роспись деревянной посуды. Важным моментом для воссоздания образов из сказок могут стать посещения музея декоративно-прикладного искусства, где учащиеся могут вживую познакомиться с предметами народного быта, национальной одежды, а также узнать об их применении. На занятиях, посвященных изучению декоративно-прикладного искусства, ребята могут освоить некоторые приемы росписи по дереву, вышивки, плетения поясов, изготовлению народной глиняной и деревянной игрушки. Таким образом, дети узнают об основах народного искусства – его традиционности и неизменной преемственности от поколения к поколению. Народное искусство имеет важнейшее значение для развития человеческой культуры, воспитания чувств и патриотизма, становления художественного вкуса.

Если же действие сказки происходит на природе, необходимо изучить манеру поведения людей того времени: какими были обряды и праздники. На Руси очень красочно праздновали праздники, как церковные, так и народные. В сундуках у народа хранились очень нарядные, расшитые золотом, сарафаны, украшенные декоративным шитьем рубахи. Женщины не выходили из дома без головного убора, расшитого и украшенного драгоценными камнями, девушки плели венки с разноцветными лентами. Праздники проходили шумно и весело. Иной праздник длился несколько дней, с плясками и играми, с песнями и шутками. Ученики должны знать, почему в сказке про Снегурочку деревенские дети прыгали через костер и, что за праздник праздновали, ведь именно тогда растаяла Снегурочка.

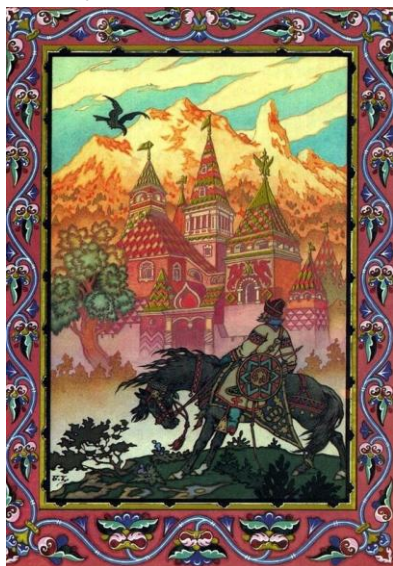
На примере этой темы очень хорошо видна взаимосвязь таких предметов как композиция, живопись и история искусств. На предмете история искусств

детей знакомят с жизнью и творчеством таких художников – сказочников как В.М. Васнецов, И.Я. Билибин, Н.К. Рерих и других.

В.М.Васнецов «Спящая царевна»

Именно у этих художников можно научиться выстраиванию композиции на тему сказок. Учащиеся рассматривают их картины, отмечают особенности техники, колорита. Как нарисованы на картине В.М. Васнецова герои сказок, как написан пейзаж, интерьер в помещении, костюмы. После знакомства с творчеством знаменитых художников, детям хочется вобрать в себя их мастерство, у них появляется желание учиться рисовать также.

И.Я. Билибин. Иллюстрации к сказкам

Когда учащиеся получают задание по живописи выполнить пейзаж, они с увлечением занимаются этой работой. Они знают, что почти каждый пейзаж может быть использован как среда в жанровой композиции и выполняют большее количество работ, нежели было поручено. Для подготовки к сказочной теме очень помогают зарисовки, выполненные во время пленера. Так как помимо пейзажных зарисовок, дети много рисуют животных. В русских сказках часто главную роль играет одно или несколько животных. А во время

пленера дети посещают зоопарк, зоологические музеи, где им предоставляется возможность порисовать как живых, так и обездвиженных животных и птиц. Необходимо заранее еще на уроках познакомить детей с анатомией животных и птиц, чтобы зарисовывая животных, ребята выполняли наброски более профессионально. Все наброски и зарисовки учащиеся используют для построения композиции на заданную тему.

По завершению всей проделанной работы учащиеся на занятиях выполняют множество эскизов на сюжет выбранной сказки, как графических, так и живописных. После обсуждения каждого эскиза проходит отбор наилучшего. Отобранный эскиз увеличивается и отрисовывается в заданный формат (А2 или А1). Затем происходит корректировка рисунка т.к. увеличение и перенос рисунка в другой формат является для учащихся делом совсем не простым. Следующим этапом идет разложение цвета на композиции в зависимости от переднего и дальнего планов. После чего следует более детальная прорисовка каждого персонажа сказки. Завершающим этапом служит уточнение по цветовой гамме и более тщательной прорисовке отдельных мелких деталей.

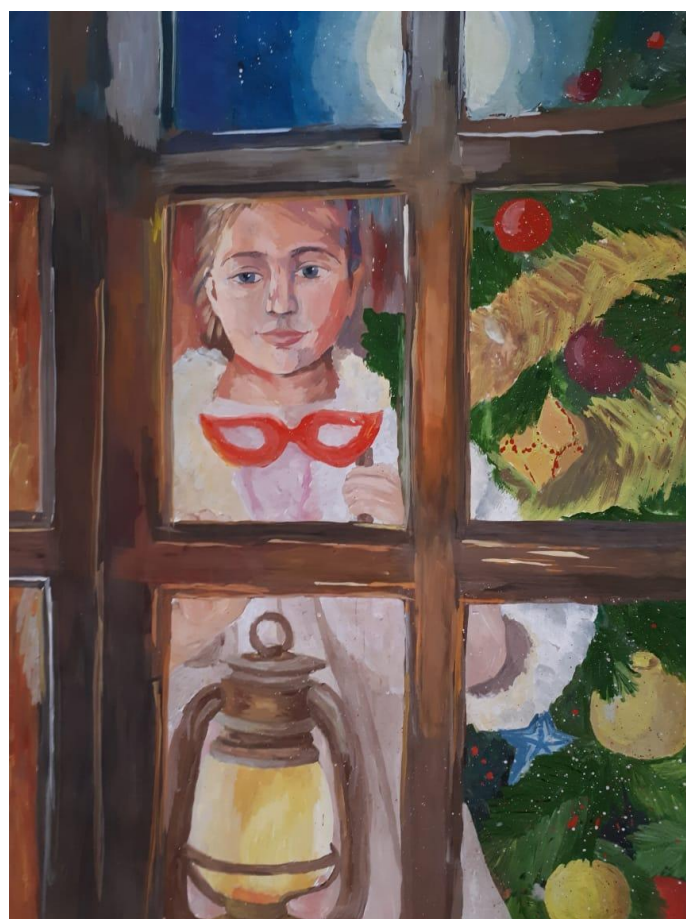
Тема сказок наиболее интересна и занимательна для детей, поэтому ученики выполняют композиции с большим желанием и удовольствием. Дети с большим интересом выступают и как «иллюстраторы», и как "авторы" собственного ведения сказочного образа. Создание поисковой ситуации и «погружение» ребенка в процесс поиска героя, стимулирование на выбор разных материалов и способ для передачи сказочного образа – эффективные методические приемы, позволяющие развить творческое воображение и художественные способности учащихся.

Литература:

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. — СПб., 1997.
2. Живая вода: сборник русских народных песен, сказок, пословиц, загадок/ сост. В.П. Аникина. — М., 1977.
3. Лабунская Г. В. Изобразительное творчество детей / Г. В. Лабунская. — М., 1965.
4. Полунина В. Н. Одолень-трава: эстетическое воспитание детей и подростков в общении с народным искусством / В. Н. Полунина. — М., 1989.
5. Савенкова Л. Г. Живой мир искусства: полихудожественная программа для 1—4 классов / Л. Г. Савенкова, Т. И. Сухова, Б. П. Юсов, Е. П. Кабкова. — М., 1998.
6. Савенкова Л. Г. Человек в мире пространства и культуры/ Л. Г. Савенкова. — М., 2000.
7. Юсов Б. П. Виды искусств и их взаимодействие. — М., 2001.

Потапова Дарья, 12 лет
Иллюстрация к сказке "Под Новый Год"
Масленая постель

Пугачева Ульяна, 12 лет
"Вечер перед Рождеством"
Гуашь

Ивашкевич Андрей, 8 лет
Иллюстрация к сказке "Зайчик и лиса"
Меловая пастель

Шардин Тимофей
По сюжету сказки "Три зёрнышка"
Гуашь

Коротынов Дима, 8 лет
Иллюстрация к сказке "Морозко"
Гуашь

Трунян Артём, 8 лет
Иллюстрация к сказке "Колобок"
Цветной карандаш

Трунян Артём, 8 лет
По сюжетам народных сказки "Мальчик-с-пальчик"
Цветной карандаш

Департамент культуры г. Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) города Москвы
«Учебно-методический центр развития образования
в сфере культуры и искусства»
Методический центр театрального искусства
системы дополнительного образования г. Москвы
ГБУДО г. Москвы ДШИ «Надежда»

II Московский детско-юношеский фестиваль – конкурс
изобразительного искусства

«РУССКАЯ СКАЗКА»

Грамота

Дипломанта II степени

Первая возрастная группа

Номинация живопись

Награждается

Коротынов Дмитрий

Преподаватель - Махмудова Т.В.

ДШИ «Центр»

Председатель жюри
Заслуженный работник культуры РФ,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
член Московского союза художников,
профессор кафедры живописи ИИИ МПГУ,
кандидат педагогических наук

Унковский А.А.

Директор ГБУДО г. Москвы ДШИ «Надежда»

Нестерина А.А.

Москва
2018 г.