

ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

**СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Выпуск 3

Муниципальная автономная организация дополнительного образования
«Центральная детская школа искусств» г.о. Химки

Методический Совет ЦДШИ

ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Сборник методических материалов
преподавателей Центральной детской школы искусств
городского округа Химки*

Выпуск 3

Москва
2015

УДК 37.036
ББК 74.200.54
И86

Руководитель проекта:

Директор ЦДШИ, Заслуженный работник культуры РФ *В.А. Чудин*

Педагогический коллектив авторов сборника, преподавателей ЦДШИ

Составитель и редактор:

Почетный работник общего образования РФ,
Заслуженный работник культуры Московской области *В.П. Чудина*

Научный консультант:

Кандидат педагогических наук *М.В. Пазовникова*

И86 Искусство в современном образовании: Сборник методических материалов преподавателей Центральной детской школы искусств городского округа Химки. – М.: Изд-во «Экон-информ», 2015. – Вып. 3. – 160 с.: ил. 56 с. ISBN 978-5-9907130-4-8

Третий выпуск Сборника методических разработок преподавателей Центральной детской школы искусств продолжает публикацию материалов ее педагогов – музыкантов, художников, хореографов, чей профессиональный труд непосредственно связан работой с детьми. Как и в прежних Сборниках, ряд материалов посвящен подготовительному отделению. О.Н. Глубокова заканчивает публикацию Программы для маленьких художников "Мира искусств" по рисунку, лепке, аппликации и размещает детальную проработку содержания четвертого года обучения. Маленьким танцорам посвящена методическая разработка педагога-хореографа Н.А.Казариной, руководителя Образцового хореографического ансамбля "Росток". Несомненный интерес вызовут профессиональные разработки по академическому вокалу Т.Л. Духиной и современным технологиям преподавания сольфеджио А.В. Клименкова. В.К. Махова рассматривает вопросы развития и совершенствования техники учащихся-инструменталистов народного отдела в старших классах. Развитию темброво-оркестрового мышления на занятиях с использованием музыкального компьютера посвятила свою работу Н.В. Михуткина. Художники представили методические разработки по предмету "Композиция" (Н.В. Алексеева, Е.В. Степина) и по живописи в технике "Масло" (Е.Б. Харламова). Текстовые работы художников дополнены большим количеством иллюстраций, выполненных учащимися. ЦДШИ, как школа современного типа образовательной деятельности, внимательно относится ко всем направлениям ее академического и инновационно-современного развития. Обучение музыкантов, хореографов и художников по предпрофессиональным программам, а также внедрение интересных, на наш взгляд, направлений современного творчества в рамках образовательного процесса – это и есть реальные шаги жизни школы на данном этапе. Директор института развития образования НИУ Высшей школы экономики профессор И.В. Абанкина на Первом съезде преподавателей дополнительного образования в Ярославле (2014 г.) подчеркнула, что "система образования должна своевременно увидеть новые общественные вызовы, чтобы не утратить своей актуальности". Представленные в Сборнике темы отвечают многим запросам современности. Сборник составлен из работ, получивших рекомендацию Методического Совета ЦДШИ и представляющих интересный творческий опыт наших ведущих педагогов. Дополнительную информацию о жизни школы можно узнать на страницах сайта ЦДШИ – dshi.info.

УДК 37.036
ББК 74.200.54

ISBN 978-5-9907130-4-8

© Чудина В.П., составление, 2015

© Оформление. ООО «Изд-во «Экон-информ», 2015

Содержание

Духина Т.Л. Основные принципы Bel canto для учащихся детских школ искусств, обучающихся сольному академическому пению.....	5
Пазовникова М.В. Из истории фортепианного ансамблевого музицирования	19
Клименков А.В. Опыт использования компьютерных технологий на уроке сольфеджио в детской школе искусств.....	23
Махова В.К. Техническое развитие учащихся-аккордеонистов старших классов	45
Казарина Н.А. Развитие и воспитание детей искусством хореографии в возрасте четырех – шести лет	69
Михуткина Н.В. Развитие темброво-оркестрового мышления учащихся в классе музыкальной компьютерной аранжировки	73
Алексеева Н.В. Методическая разработка выпускной работы по композиции на тему "Иллюстрирование литературного произведения" для 5 класса художественного отделения детской школы искусств	81
Глубокова О.Н. Программа четвертого года подготовительного отделения по рисованию, лепке, аппликации (возраст детей 4 – 5 лет).....	91
Степина Е.В. Методическая разработка декоративной работы по композиции на тему "Изготовление банданы с помощью трафарета" для учащихся 3 класса художественного отделения школы искусств	143
Харламова Е.Б. Рабочая программа по предмету "Живопись в технике масло" (возраст детей 12 – 17 лет).....	151

*Духина Татьяна Леонидовна,
преподаватель класса «Академическое пение»
хорового отдела*

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ BEL CANTO ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ СОЛЬНОМУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПЕНИЮ

Вступление.

Возраст для начала занятий вокалом.

История бельканто.

Три основных принципа бельканто.

Легато.

Певческое дыхание.

Резонирование.

Применение на практике. Краткий разбор исполнения ариетты Н. Манфроче «Сердце моё».

Заключение.

Ведётся много разговоров о том, с какого возраста стоит начинать обучать ребёнка пению. Одни утверждают, что можно приглашать в вокальный класс малышей с 5-6 лет, другие убеждены, что работа над голосовым аппаратом возможна только после мутационного периода, то есть с 16-17 лет. Я думаю, что занятия будут успешными лишь тогда, когда к ним готов психологически и физиологически сам ребёнок. Когда он осознаёт, что какая-то непостижимая загадка скрыта в его организме, голосовых связках, и она настойчиво требует ответов и воплощения.

Как прекрасны поющие малыши! На сцене, перед многочисленной, доброжелательной публикой, появляется ЧУДО, которое выразительно и неплохо интонирует, улыбается, как научил любимый преподаватель, и невероятно мило выглядит. Что здесь ещё можно сделать, кроме как выучить больше замечательных детских песен? Без сомнения такому ребёнку необходимо старательно заниматься на уроках сольфеджио, овладевать навыками игры на музыкальном инструменте и обязательно петь в хоре.

Другое дело поющий ребёнок – учащийся средних или старших классов. От него уже ждут, кроме чарующего детского голоса, льющегося звука, фразировки, проникновенности исполнения, ровности звучания, кантилены, владения элементарными штрихами. Эти требования предъявляются на детских вокальных конкурсах, а также и к уже взрослым, профессиональным певцам, вставшим на путь восхождения к одной из сложнейших музыкальных высот – к вокалу.

Что же поможет юным певцам и их педагогам? Какие источники могут служить опорой при продвижении к упомянутым выше требованиям. Для меня нет никаких сомнений, что только основы *bel canto* – прекрасного пения, могут быть отправной точкой в усвоении правильных, вокально-технических и художественных навыков у детей. Именно этот период расцвета вокального искусства несёт в себе главные принципы постановки голоса, прививает хороший музыкальный вкус, расширяет детский музыкальный кругозор. Опираясь на них, я убеждена, появляется возможность воспитать хорошего исполнителя, имеющего даже скромные вокальные данные.

Стиль бельканто родился в Италии из музыки эпохи ренессанса и барокко, которые развивались на протяжении XVI–XVII веков на основе церковного, хорошего пения. В XIV–XV веках в Неаполе и Венеции при церквях стали открываться приюты, в которых детей-сирот обучали ремёслам, в том числе и музыке (хоровому пению). Позже появились предметы по изучению игры на музыкальных инструментах, а принимать для учёбы стали не только бедняков и сирот. Школы эти получили название – консерватория, то есть «приют», «убежище». При них действовали хоровые капеллы, устраивались театрализованные представления. Требования, по нашим меркам, обучающимся предьявлялись невероятно высокие. Вот, например, как выглядела памятка, составленная в 1630 году римским композитором и вокальным педагогом Доменико Мадзоки для своих учеников (я должна обратить внимание на то, что это были мальчики и юноши от 10 до 17 лет):

«Утро. Первое: 1 час – разучивание трудных, оперных пассажей;

1 час – упражнения на беглость;

1 час – разучивание трелей;

1 час – декламация;

1 час – вокализы перед зеркалом, дабы добиться соответствия позы музыкальному стилю.

После обеда. Второе: Полчаса – теория;

Полчаса – контрапункт;

Полчаса – литература;

Остальная часть дня отводится на сочинение канцонетт, мотетов или псалмов».

Несомненно, для таких занятий отбирались мальчики с хорошими музыкальными способностями, в расцвете своего детского возраста 10 – 11 лет, обладающие прекрасными, ангельскими голосами, что нередко решало их судьбу. Многих из них подвергали кастрации, чтобы сохранить чистейший детский тембр, который с взрослением становился мощнее и краше. А благодаря почти ежедневным занятиям (один-два дня в неделю были выходными), оттачиванию мастерства, приобретали такую виртуозность и блеск, что не один ценитель не мог устоять перед их безграничными вокальными возможностями. Здесь же хочу сказать, что если мы обратимся к автобиографиям более современных для нас певцов: должна в числе первых назвать Марию Малибран (1808-1836), Полину Виардо (1821-1910) и Аделину Патти (1843-1919), которые одними из первых женщин – певиц противопоставили своё вокальное мастерство певцам – кастратам и в 16-17 лет уже блистали в заглавных партиях, на лучших оперных сценах Европы, а так же такие прославленные имена, как Мария Каллас, Тотти Даль Монте, Мирелла Френи, Рене Флеминг, Анна Нетребко и многие другие. Практически все они начали серьёзные занятия вокалом в возрасте 11-13 лет, занимаясь ежедневно от 30ти до 60ти минут в день. Первые 2-3 года, работая только лишь над упражнениями и

вокализами, обращаясь к старинной музыке таких композиторов, как Чимароза, Пёрселл, Пери, Скарлатти, Каччини, Вивальди, Монтеверди, Перголези, лишь к концу первого этапа обучения пению. Эти прославленные примадонны к 18-20 годам имели уже завидный послужной список в творческой карьере, а многие из них, уже в этом возрасте, пели в опере.

Вернёмся к истории. Начиная с 30-х годов XVII века, на базе флорентийской и отчасти римской вокальной школы, возникла венецианская школа, которая и явилась создателем знаменитого искусства бельканто. Именно венецианцы заложили основные принципы этого вида пения, и отсюда начинается его триумфальное шествие. *Bel canto* – блестящий, лёгкий стиль пения. Он требует от певца совершенной техники владения голосом, безукоризненной кантилены, филировки, виртуозной колоратуры. Яркими учителями представителями венецианской школы были Ф. Кавалли и М. Чести, а главой по праву считался выдающийся композитор, певец и педагог К. Монтеверди. Особенностью стилистики этой школы является равновесие между поэтическим текстом, его выразительностью и собственно музыкальными средствами. Какие стилистические черты характеризуют венецианскую школу? Выйдя из салонов, из консерваторских залов и церковных служб изящное пение пришло в театр, и должно было соответствовать запросам широкой публики. Тексты опер стали яркими, сочетающими в себе трагическое и комическое, буффонное. Наряду с чётким произношением текста стало рельефным исполнение ариозных номеров, которые требовали от певца владения легато – связного, ровного, одухотворённого пения – главного постулата бельканто.

Основные принципы построения легато, кроме чисто технических, состоят в том, что нужно допевать все длительности и особенно те звуки, после которых есть паузы, а мысль ещё продолжается до конца.

Например:

Музыкальные примеры, иллюстрирующие legato. Первый пример: мелодия с слесом и подпеванием паузы. Второй пример: мелодия с слесом, подпеванием паузы и указанием на вдох.

Такой, на первый взгляд, всем известный постулат, к сожалению, редко выполняется. Итальянский язык и итальянские тексты, лучше, надо признать, чем другие языки, способствуют этому принципу. Очень важно при исполнении, чтобы музыкальная нить не рвалась. Дыхание можно брать где угодно, если оно не нарушает смысла. Настоящее легато предполагает, что должно быть незаметно, как певец берёт дыхание. При отсутствии пауз последнюю ноту перед дыханием и первую после взятия дыхания нужно петь на одной звучности, тогда линия легато не прервётся. Например:

Музыкальный пример, иллюстрирующий legato с указанием на медленность.

«Все лирические, драматические арии должны исполняться с внутренней экспрессией, чуть заметной взволнованностью, с изяществом и возвышенностью, в то время, как весёлые, оживлённые арии нужно исполнять с внутренней экспрессией созерцания и элегии», так писал о законах стиля Стендаль. Эти парадоксальные сочетания на самом деле и являются основой в стиле исполнения старинной музыки и ведут певца к овладению навыками исполнения в дальнейшем виртуозных фиоритур, пассажей, трелей и других вокальных изысков.

Мария Каллас так говорила о бельканто: «... Это метод, это основа любого пения... Чтобы написать книгу, нужно уметь читать и писать, бельканто, в этом смысле, учит певца читать и писать, оно учит, как стать настоящим писателем».

Фиоритуры, трели, пассажи, портаменто, верхние ноты – это уже высший пилотаж.

А что же в начале? С чего ещё кроме овладения главным певческим штрихом, бесконечным, непрерывающимся, льющимся легато начинали великие учителя, хранители секретов бельканто, такие как отец и сын Гарисия, Полина Виардо, Франческо Ламперти, Лилли Леман и другие. К ним обращались с надеждой овладеть мастерством исполнения произведений великих композиторов: Вивальди, Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Россини, а, впоследствии, и Верди, Пуччини, Леонкавалло. Что ещё ставили во главу угла эти великие певцы и педагоги, на что в первую очередь обращали они своё внимание, приступая к началу отшлифовки вокального мастерства?

Эти маэстро творили, делали своих учеников много лет назад, но все советы и правила бельканто, рекомендации ученикам и артистам актуальны всегда. Это вечные истины, которые не могут устареть. Они были применимы певцами сто лет назад, применимы они и сейчас, – причём не только певцами академического стиля.

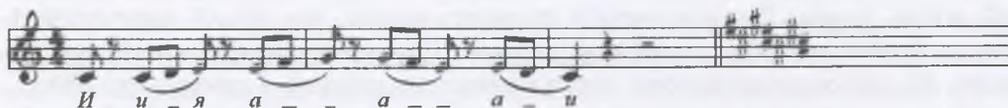
Особенно важным представляется то внимание, которое уделяется правильному певческому дыханию, а именно вздоху и «выдоху». Я обращаюсь к исследовательской деятельности профессора, доктора искусствоведения Леонида Борисовича Дмитриева. Он вошёл в историю отечественной музыкальной культуры, как крупнейший исследователь в области вокального искусства. Среди его многочисленных трудов есть книга «Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве», где в доверительных с Леонидом Борисовичем беседах великие певцы рассказывают о себе, часто очень подробно, в деталях, без таинственности описывают технологию своего, для нас эталонного, пения и сложнейший творческий путь, приведший их к славе. Но надо заметить, что принципы и задачи, проблемы и способы их решения о которых в этих интервью идёт речь, очень похожи, и в частности – это проблемы связанные с певческим дыханием и резонированием.

В разговоре, например, с Магдой Оливьеро (1910-2013), прославленной оперной певицей, солисткой Ла Скала, мы можем прочесть такие строки: «Дыхание – это база пения. В органах дыхания всё должно быть мягко, плечи совершенно спокойны, руки свободны, мягкими должны быть мышцы шеи. Во внимании должно быть только дыхание, его посыл». Она вспоминает, как её педагог рисовал такую картину: фонтан, бьёт непрерывная водяная струя, на ней лежит шарик, поддерживаемый этой струей. «Так вот струя – это колонна дыхания, а мячик – это произношение, легчайшее, только на губах. И дыхание пробивается через них наружу. Никакого напряжения мышц. Вдох надо стараться

делать через нос и набирать дыхание с преимущественным заполнением нижних рёбер, живот оставлять подтянутым. Атаковать звук минимально мягко и легко. Затем следить за поддержанием каждого звука дыханием». То есть, эта форма, которую Магда Оливьеро описала, должна поддерживаться на протяжении всей музыкальной фразы, затем происходит сброс некоторого напряжения, возникающего к её концу и, с новым вдохом, возвращается та же форма. Это единственное, подчеркну, мышечное, но не голосовое напряжение, которое может испытывать ученик, возникает в области нижних рёбер.

Дыхание можно условно разделить на ключичное (работают верхние рёбра и плечи) и диафрагменное (работают диафрагма и мышцы пресса). Ключичное дыхание мы употребляем при разговоре, используя лишь верхнюю часть лёгких. В этом случае нагрузка при звучании приходится на голосовые связки, что вполне приемлемо для бытового разговора. Но если начать петь на таком дыхании, то это прямой путь к потере голоса. Дело в том, что голосовые связки хоть и обладают мышечной тканью, но являются очень чутким, легко повреждающимся органом. Вот, кстати, ещё один аргумент к учёту того, что занятия сольным академическим пением не всегда могут принести пользу маленькому ученику. Многие авторитетные авторы изданий о работе с детскими голосами пишут, что дети 6-11 лет, в силу своей незрелости, могут пользоваться только ключичным дыханием.

Для пения допустимо только дыхание диафрагменное. Мышца диафрагмы расположена «под лёгкими» и имеет вид купола. Во время вдоха верхушка купола вдавливается, во время выдоха возвращается в исходное положение. И от работы этой мышцы качество вокала зависит на девяносто процентов. В процессе пения мы должны следить, чтобы после вдоха, когда диафрагма опустилась, рёбра расширились, как меха, вдох останавливается, задерживается и больше не производится никаких движений. Мускулатура дыхания по окончании вдоха должна запереться и не двигаться. Всё пение регулируется диафрагмой, которая регулирует выдох, так как нам нужно до следующей музыкальной или смысловой фразы. Достигнуть этого непросто. Но именно в этом заключён секрет пения. Когда усвоена техника дыхания, когда достигнута эта координация, и диафрагма научится поддерживать звук, можно петь упражнения с поворотами головы, освобождая шею, с движениями рук, приучаясь петь в разных положениях. Например:

Это упражнение я использую на наших уроках для того, чтобы ученик почувствовал, как работает диафрагма. Её движение можно ощутить в коротких паузах при быстром сбросе и подхвате воздуха. Внимание нужно обратить именно на вдох, короткий и низкий, а также лёгкий поток воздуха, который будто несёт звук, тянущийся медленно. В каждой паузе берём дыхание заново, опуская диафрагму, и делаем фразу прерывистой, но единой, ведём к последней ноте. Гласная «И» в начале упражнения помогает звуку попасть сразу в «маску», если это необходимо, далее сформировать в головных резонаторах, а это – то место, где голос должен вибрировать всегда, гласную «А». На последнем звуке рекомендую вернуться к «И», чтобы не спровоцировать потерю высокой пози-

ции, то есть при нисходящем движении сохранить голос в «маске», если в этом есть необходимость.

Говоря о певческом дыхании, а точнее – о правильном, очень длинном, экономичном, гибком, мягком выдохе, необходимо обращать внимание на начало этого выдоха, ведь его начало – это и есть пение. А перед тем, как начать петь, мы должны задержать дыхание на мгновение. Как говорил прославленный русский бас Михаил Филиппович Ведерников, а он учился в Италии у великого Барра, воспитавшего очень много знаменитых певцов, «нужно затаиться». Эта задержка дыхания, «затайка» является так называемым стартом, только очень взвешенным, продуманным, подготовленным стартом для дальнейшего звуковедения, посылка правильно организованного выдоха в резонаторы, в «маску», о которой я уже не раз упоминала в этой статье.

Пение – это вовсе не натуральная, естественная вещь, как многие думают. Это всё очень искусственно, найдено, приспособлено, развито. Иначе пели бы все. Правильная манера пения одинакова. А Лучано Паваротти сказал: «Техника пения проста и никогда не менялась. Трудность заключается в том, чтобы научить человека делать то, что нужно».

Что же ещё нужно? Прежде всего, очень важна эмиссия звука, то есть звукоизвлечение и его посыл. Устройство носа, лица, лба важно для эмиссии. Очень важно, чтобы наши полости лица максимально резонировали при минимальном напряжении горла. Головной резонатор, в отличие от грудного, позволяет лучше ориентироваться в правильности певческого тембра.

Во время вдоха наша гортань опускается сама, но как удержать это состояние во время начала и продолжения звука? Состояние это легче всего достигается и удерживается при зевке. Зевая, мы поднимаем и натягиваем мягкое нёбо, глотка поднимается, тем самым, опускает и раскрывает гортань. Если говорить стало невозможно, значит пора петь! Зевок или, как ещё говорят, «купол» обеспечивает беспрепятственный выход звуку. Это даёт ощущение резонанса. Необходимо следить, чтобы звук не ушёл вовнутрь, не «завалился». Посылать его необходимо перед «куполлом» – в «маску». Близость звука также помогает удерживать согласные, то есть чёткая артикуляция во время пения. А голос развивается исключительно на гласных. В итальянском языке, как и в русском, пять основных гласных звуков «И», «Е», «О», «А», «У». Согласные служат для их соединения. При ощущении свободного пространства внутри, приходит головной резонанс. «Купол» и дуга дыхания, которая достигает резонаторных полостей, очень важна. Дыхание нельзя посылать прямо, это может травмировать только формирующийся голосовой аппарат. Это нужно делать по «арке», по своду, объединяющему нижние части певческого аппарата (диафрагму, лёгкие, грудные полости и т.д.) с верхними (головные резонаторы, верхнее нёбо, артикуляционный аппарат). При этом нельзя подключать носовой резонатор, чем дети часто увлекаются. Правильное использование «пения с закрытым ртом» помогает развитию резонаторов голоса. Например:

(закрытый рот)

Но, обычно, такое пение звучит подобно мяуканью, так как от неопытности можно мучительно напрягать голосовые связки, язык, губы и подбородок. Губы должны быть слегка закрыты. Тогда звуковые волны не будут ни перебиваться напряжёнными мышцами, ни насильственным путём направляться в нос, а станут резонировать в носовых и лобных полостях, благодаря чему звуки окажутся круглыми и красивыми. Так же исключается жёсткая атака. Правильное резонирование позволяет научиться ровности звучания на всём диапазоне, что создаёт фундамент для овладения единой манерой пения. Это своим искусством нам доказывает прекрасная примадонна Рене Флеминг. В своей книге «Внутренний голос» она очень подробно описывает все ступени своего постижения бельканто и, в том числе, резонанс. «Если направить воздух в самые верхние резонаторы, получается очень лёгкий, детский звук: головной голос. Именно таким голосом обладают многие начинающие певицы – голосом без тела. В идеале певице необходимо особенно сфокусироваться на «маске», но не забывать и о других резонирующих зонах. Фокус в том, чтобы гармонично сочетать их все, двигаясь вверх – вниз. Резонанс, говоря по-простому, зависит от направления воздуха. Когда вы поёте, то направляете воздух в определённые участки своего тела: либо к голове, потому что существует несколько резонирующих пазух за глазами; либо во рту, что создаёт совсем другой звук; или же в область «маски»; и даже к груди, что приводит к самому низкому звуку из всех возможных. Нередко вам приходится подключать своё образное мышление, воображение. Природу резонанса очень легко понять, глядя на любой музыкальный инструмент. Одних только связок для формирования оперного голоса недостаточно, нужны ещё гармония, баланс, резонанс». Нужно подчеркнуть, что для овладения нюансами техники работы любого вокального аппарата, необходимо иметь немаловажное качество человеческого сознания – воображение. Безусловно, без воображения невозможна никакая творческая работа, а об исполнительском мастерстве и говорить нечего. В вокале постоянно приходится прибегать к помощи воображения, обращая внимание на работу мышц. А инструментальность звучания голоса во времена расцвета бельканто, да и при исполнении этого музыкального материала сегодня, считалось одним из главных положительных качеств голоса.

Великий вокальный педагог середины XIX века Мануэль Гарсия, заканчивая вторую часть своей книги, посвящённой исполнительству, писал: «Чистый и гибкий голос, подчиняющийся всем оттенкам тембра при всевозможных требованиях вокализации, твёрдое и правильное произношение, выразительное лицо, – все эти качества в соединении с душой, живо воспринимающей различные страсти, и с музыкальным чувством, схватывающим всякий стиль, – таковы общие требования, которым должен удовлетворять каждый певец». Вместе с тем Гарсия отмечает недостатки, полностью исключая возможность обучения пению: плохой слух, ограниченная интеллигентность, тремолирующий или хриплый на всём диапазоне голос, слабое здоровье, патология голосового аппарата, отсутствие эмоциональности.

Очень богат выбор музыкального материала для вокалистов, который предлагает нам эта эпоха развития музыки. От простейших незамысловатых мелодий старинных композиторов до сложнейших оперных партий, насыщенных фиоритурами, украшениями и пассажами. Конечно, для детей я обращаюсь к более простым образцам, но могу с уверенностью сказать, что этот репертуар нравится моим ученикам не меньше, чем песни из мюзиклов и диснеевских мультфильмов. Многие из ребят часто просят дать исполненную уже кем-то арию

для изучения, или просто хотят выбрать «что – нибудь старинное». Это всегда радует и поддерживает меня в моих профессиональных убеждениях.

Вот один из образцов, на примере которого, мы можем обратить внимание на те аспекты, которые я затронула в этой статье. «Сердце моё...» Ариетта (отрывок). Русский текст И. Поляновской, Н. Манфроче.

f *espress.* *p*

не ис-че-за-ет боль, слов-но ту-ман в но-чи.
Ogni mio ben s'è sparito qual nebbia al ven- to

mf

Тот, кто был мной лю-бим,
Ma te se de- le a mè

кто был так до-рог мне, жес-
Li-do- lo mio za- rà, Io

f *dim.*

-то-ко мне из-ме-нял... Бед-но-е серд-
mol- te or- gor non ha... mo- ro con- ten-

f *rit.*

-це без-у-теш-но-е
lo mo- ro con- ten- tal

Эта ариетта являет собой типичный образец воплощения стиля бельканто для начинающего певца. Она очень удобна по тесситуре, не затрагивает верхний регистр, но помогает соединить середину диапазона с иногда встречающимися переходными его нотами для сопрано. Небольшие музыкальные фразы не утомляют дыхания, но паузы между ними и медленный темп *Andante* позволяют сделать все мыщечные движения, необходимые для пения, обдуманно, плавными, сосредоточенными. Есть возможность взять дыхание носом, низко, на мгновение задержать его и начать медленно выдох вместе со звуком, резонирующим в головных пазухах и проследить за сохранением этих ощущений на протяжении всей фразы. Мелодия настолько ясна и проникновенна, что штрих легато проявляется очень естественно, нота переходит в ноту, перетекая с помощью музыкального материала от фразы к фразе. В мелодии отсутствуют резкие, широкие интервалы, неудобные для звуковедения. Эту ариетту можно исполнять как на итальянском, так и на русском языке, так как поэтический текст построен очень удобно для вокалиста. Слова просты и естественны, много тянущихся, звучащих округло гласных, что, несомненно, способствует кантлене.

Переходя к выводам из этой статьи, хочу ещё раз перечислить три основных, на мой взгляд, задачи, решение которых необходимо непрерывно отслеживать у детей в вокальном классе музыкальной школы.

Работа над легато, певческое дыхание и однородность, ровность звучания голоса во всём диапазоне с использованием головного резонирования. Эти три принципа и являются основополагающими в венецианской вокальной школе прекрасного пения – бельканто. Именно их я стараюсь использовать в своей работе. Отталкиваясь от них, прилагая больше усилий в приобретении навыков овладения этими основами пения, я замечаю, как учащиеся приближаются к освоению более трудных задач. От элементарных, удобных произведений продвигаются к наиболее сложным, включающим в себя новые вокальные изыски. Это и их, и меня увлекает! Понимая, что некоторый путь уже пройден, дети с нетерпением жаждут попробовать что-то новое, пока для них сложное, но прекрасное.

Благодаря этим изменениям ученик получает достойную базу для дальнейшего развития в области музыки и даже в любом другом виде деятельности. Имея желание в будущем заниматься музыкой, будет ли это инструменталист, дирижёр и, тем более, профессиональный певец, с их помощью он легко продемонстрирует хороший вкус, музыкальность, развитое воображение, умение мыслить длинными фразами. Он имеет представление о тянущемся, льющемся, живом звуке в потоке воздуха, который обеспечивает как слушателю, так и самому исполнителю то эмоциональное, волнующее удовольствие, ради которого мы и готовы соприкасаться с музыкой.

Представляю вашему вниманию два произведения рассматриваемого стиля. Набор нотного текста выполнен учащимися класса музыкально-компьютерных технологий Малым Артемом и Аксеновым Ильей в программе *Finale* (преподаватель – Михуткина Н.В.).

CANZONETTA

("Tre giorni son che Nina")

Дж. Перголези
(1710-1736)

Andante

Tre gior - ni son che Ni - na, che Ni - na. che

Ni - na in let - to se ne sta. in let - to se ne

sta. Pif - fa - ri, tim - pa - ni, cem - ba - li sve - glia - te mia Ni -

12

net - ta sve - gli - a - te mia Ni - net - ta, ac - cio non dor - ma

16

piu. ac - cio non dor - ma piu. Sve - gli - a - te mia Ni -

20

net - ta. sve - gli - a - te mi Ni - net - ta, ac - cio non dor - ma

24

piu ac - cio non dor - ma piu.

O CESSATE DI PIEGARMÌ

Aria

A. Скарлатти
(1660-1725)

Allegretto grazioso, ma con affetto

The first system of the musical score consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The piano accompaniment is in grand staff (treble and bass clefs). The tempo and mood are indicated as *Allegretto grazioso, ma con affetto*. The piano part begins with a dynamic marking of *mf* and an *espress.* (expressive) marking.

The second system of the musical score includes the vocal line and piano accompaniment. The vocal line starts at measure 3 with a dynamic marking of *mf* and a *cresc.* (crescendo) marking. The lyrics are: "O ces-sa-te di pie-gar-mi, o la-scia-te mi mo-ri-, Piu d'un an-gue, piu d'un a-spe cru-die sor-dia miei so-spir,". The piano accompaniment continues with various dynamics and articulations.

The third system of the musical score includes the vocal line and piano accompaniment. The vocal line starts at measure 9 with a dynamic marking of *p* and a *ten.* (tenuto) marking. The lyrics are: "o la-scia-te mi mo-ri-, lu cun-gra-te di-spie-ta-te, lu cun-gra-te cru-die sor-dia miei so-spir; oc-chial-te-ri voi po-te-te oc-chial-te-ri". The piano accompaniment includes a *pp* (pianissimo) marking and a *poco a poco cresc.* (poco a poco crescendo) marking. The tempo is marked as *accel.* (accelerando).

2
74

a tempo
f

di - spie - ta - te piu del ge - loe piu dei mar - mi, fred - dee sor - dea
 voi po - te - te voi po - te - te ni - sa - nar - mi e go - de - te al

18

poco rit.
pp

a tempo

miei mar - tir; fred - dee sor - dea miei mar - tir! O ces - sa - te
 mio lan - guir; e go - de - te al mio lan - guir!

22

rit. e languendo
p

di pie - gar - mi. o la - scia - te - mi mo - rr, o la - scia - te - mi mo - nr!

27

mf *espress.*

fp

Нотные сборники старинной музыки, которые часто используются на занятиях:

1. Арии зарубежных композиторов для сопрано. – М.: «Музыка», 1987 год.
2. Беллини В. Избранные вокальные произведения для среднего голоса. «Music Well».
3. Вокальная музыка композиторов 16-18 веков. Выпуск 1. – М.: Издательский дом «Золотое руно», 2003 год.
4. Вокальная музыка композиторов 16-18 веков. Выпуск 2. – М.: Издательский дом «Золотое руно», 2005 год.
5. Вокальная музыка барокко. Тетрадь 1. Композиторы Италии. – СПб.: Издательство «Композитор», 2007 год.
6. Мастера старинной, итальянской, вокальной музыки. Издательство «Music Well», составитель С.Закржевская.
7. Старые мастера бельканто. Арии и канцонетты 17-18 веков. Первая часть. – СПб.: Издательство «Союз художников», 2008 год.
8. Старые мастера бельканто. Арии и канцонетты композиторов неаполитанской оперной школы 17 – 18 веков. Третья часть, выпуск 1. – СПб.: Издательство «Союз художников». 2006 год.
9. Старые мастера бельканто. Арии и канцонетты неаполитанской оперной школы 17–18 веков. Третья часть, выпуск 2. – СПб.: Издательство «Союз художников», 2007 год.
10. Хрестоматия вокально – педагогического репертуара для сопрано. Составители С.Фуки, К. Фортунатова. – М.: Издательство «Музыка», 1966 год.

Перечень используемой литературы:

1. Дворкина М., Агия М. «Некоторые стилистические особенности итальянской вокальной музыки 17 века». Сборник трудов, выпуск 115. – М.: Государственный музыкально – педагогический институт им. Гнесиных, 1991 год.
2. Дмитриев Л.Б. «Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве». – М.: ЗАО «Московские учебники – СиДиПресс», 2002 год.
3. Златга Карулина. «Основы вокальной безопасности». – М.: Компания – Спутник., 2007 год.
4. Лилли Леман. «Моё искусство петь». – М.: Издание К.Дараган, 1912 год.
5. Малинина Е. «Вокальное воспитание детей». – Л.: Издательство «Музыка», 1967 год.
6. Плужников К. «Вокальные воззрения семьи Гарсия». – СПб.: Издательство «Композитор», 2006 год.
7. Рене Флеминг. «Внутренний голос». – М.: Издательство «Фантом – Пресс», 2008 год.
8. Сальваторе Фучито и Барнет Дж. Бейер. «Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо», – СПб.: Издательство «Композитор», 2003 год.
9. Франческо Ламперти. «Искусство пения». – СПб.: Издательство «Планета Музыки» 2009 год.
10. Школа пения М. Маркези. – М.: Издательство «Музыка», 2011 год.
11. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. – М.: Издательство РАМ им. Гнесиных, 1997 год.

*Пазовникова Мария Владимировна,
кандидат педагогических наук,
преподаватель класса фортепиано*

ИЗ ИСТОРИИ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЕВОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ

Жанр фортепианного ансамбля имеет свою многолетнюю историю. Начав интенсивно развиваться во второй половине XVIII века, он стал необычайно популярным и превратился в неотъемлемую часть музыкальной жизни. Появляется богатый и очень разнообразный репертуар: музыку для фортепиано в четыре руки писали (в большем или меньшем количестве) почти все композиторы XIX столетия. Процесс этот разрастался, расширялся территориально: в него включились композиторы всех национальных школ не только Европы, но и Нового Света.

В начале XX века эта мощная волна схлынула почти так же внезапно, как и поднялась. Отступая, она оставила немало «обломков» в виде отдельных, порой превосходных сочинений, созданных после первой мировой войны. Но в целом жанр как будто исчерпал себя. Интерес к нему стал падать, и вскоре он оказался почти забытым.

Одно время на концертной эстраде существовало два вида фортепианного дуэта – на одном или на двух роялях.

Четырехручный дуэт – род ансамбля, когда два исполнителя музицируют за одним инструментом. Особенности игры в четыре руки лучше выявляются при сравнении ее с игрой пианистов на двух фортепиано. Различия между этими ансамблями очень велики и касаются их принципиальных стилевых основ. Два инструмента дают исполнителям гораздо большую свободу и независимость в использовании регистров, педалей и пр., в то время как близкое соседство пианистов за одной клавиатурой способствует их внутреннему единству и сопереживанию. Различия в характере ансамблей отразились и в музыке, создаваемой для них: произведения для двух фортепиано тяготеют к виртуозности, концертности, сочинения же для четырехручного дуэта – к стилю камерного музицирования. Вряд ли случайно то, что величайший пианист-виртуоз Ференц Лист, создав Патетический концерт для двух фортепиано и два концерта для фортепиано с оркестром, почти не оставил оригинальных четырехручных произведений. И напротив, сколько таких произведений написал Франц Шуберт, чьи сочинения полны трепетным дыханием камерного интимного музицирования! Не случайно и то, что Шуберт никогда не писал ни концертов, ни произведений для двух роялей.

Фортепианный дуэт стал преимущественно жанром XIX столетия, и тому было немало объективных причин. Клавишные инструменты прошлых веков, такие, как клавесин и клавикорд, имели слишком маленькую клавиатуру, чтобы за ней могли легко разместиться два исполнителя. Звук их был сравнительно

небольшим и не мог существенно зависеть от количества играемых нот. Кроме того – и это очень важно! – утонченный контрапунктический стиль клавирных сочинений XVI – первой половины XVIII столетия вряд ли нуждался более чем в одном исполнителе, особенно если учитывать, что при исполнении клавирной музыки, как и органной, огромную роль играло искусство импровизации.

Иная картина возникла, когда появилось молоточковое фортепиано с расширенным диапазоном, с его способностью к постепенному увеличению и уменьшению звучности, с добавочным резонатором. Этот инструмент таил в себе особые возможности при игре двух пианистов. Значительно возросла полнота и сила его звучания, открывались неведомые регистровые краски – а новый гомофонный стиль музыки в этом очень нуждался. Развитие молодого вида ансамбля шло стремительными темпами, и к началу XIX века он располагал уже обширным репертуаром и утвердился как полноправная самостоятельная форма музицирования.

Важнейшая причина столь быстрого «роста» фортепианного дуэта заключалась в его глубокой демократичности. Известно, что общие процессы демократизации музыкальной жизни, широкое распространение традиций домашнего музицирования были неотделимы от распространения фортепиано, ставшего любимым и необходимым инструментом, на котором играли соло, в различных ансамблях, аккомпанировали пению, танцам, обучали детей. Четырехручные произведения конца XVIII – начала XIX века, нередко рассчитанные на средний пианистический уровень, были доступны многим любителям, а также успешно применялись в педагогической практике.

Постепенно фортепианное ансамблевое исполнительство становится все более популярным. Четырехручная фактура оказалась способной к воспроизведению оркестровых эффектов. Наличие четырех рук давало возможность передать на фортепиано и насыщенность полнозвучных *tutti*, и разнообразие приемов звукоизвлечения, штрихов (к примеру: одновременное звучание выдержанных звуков, подвижных голосов, играющих *legato*, *non legato*, *staccato*), и некоторые тембровые свойства отдельных оркестровых групп.

Первые четырехручные переложения оркестровых сочинений, появившиеся на рубеже XVIII–XIX веков, стали предвестниками одной из важнейших функции фортепианного дуэта – музыкально-просветительской.

Скоро вошло в обычай издавать симфонические, камерно-ансамблевые, а затем и оперные произведения одновременно с их четырехручными переложениями. Именно так, играя переложения, знакомились в прошлом столетии массы любителей, а также и профессионалы с сочинениями самых различных жанров. Сколько великих творений получило известность благодаря распространению их четырехручных версий! Переложения симфоний и камерно-инструментальных ансамблей Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, И. Брамса, П.И. Чайковского, симфонических поэм и ораторий Ф. Листа, опер Р. Вагнера и Д. Верди были нередко единственным источником ознакомления с ними. Вплоть до воцарения в XX веке средств массовой информации эта функция фортепианного дуэта сохраняла свое значение, переоценить которое невозможно.

Стремление удовлетворить постоянно растущий, кажущийся ненасытным спрос на дуэтную литературу доходило до курьезов: предприимчивые и не очень разборчивые издатели выпускали даже четырехручные аранжировки фортепианных сонат Л. Бетховена, ноктюрнов и этюдов Ф. Шопена.

Со своей стороны, оркестровые тенденции, заложенные в природе фортепианного дуэта, нередко побуждали композиторов инструментовать свои (а иногда – чужие) произведения. С течением времени, по мере того как традиции дуэтного музицирования уходили в область прошлого, эти переложения неизбежно становились более известными, чем оригиналы. Так случилось, например, с «Венгерскими танцами» И. Брамса, «Славянскими танцами» Дворжака, «Детскими играми» Ж. Бизе, «Маленькой сюитой» К. Дебюсси, пьесами «Матушки Гусыни» М. Равеля.

Сочинения для фортепиано в четыре руки многочисленны и разнообразны: сонаты, вариации, фантазии, сюиты, программные циклы, всевозможные танцы, марши, этюды, концерты, аккомпанементы к хорам, вокальным ансамблям... Ансамблевый репертуар охватывает сочинения различной степени сложности, предназначенные и для домашнего любительского музицирования (таких особенно много), и для педагогической работы, и для исполнения на концертной эстраде. Среди них есть и такие, которые могут соперничать с высшими художественными достижениями в музыке.

Причины, по которым четырехручная музыка после первой мировой войны выпала из круга художественных интересов, коренились в резких социальных переменах, принесенных новой эпохой. Иному строю жизни с ее неуклонно ускоряющимися темпами, стремительной урбанизацией перестали отвечать «милые идеалы» камерного домашнего музицирования. Запросам времени гораздо больше соответствовали концерты не в патриархальных гостиных, а в больших, порой гигантских залах. В этих условиях фортепианные дуэты были так же неуместны, как, к примеру, чудесные камерные картины «малых голландцев» в парадном интерьере дворца. Процессы, происходившие в художественном творчестве XX века, также все более отдалялись от образа мыслей и чувствований, породивших стиль камерного домашнего музицирования. Крепнущие антиромантические тенденции отразились и в известном снижении роли фортепиано, этого «рыцаря романтизма», сохранявшего на протяжении XIX и начала XX столетия неоспоримое первенство среди музыкальных инструментов. Интересы художников в большой мере были связаны с поисками новых тембров и тембровых сочетаний, зачастую в совсем неизведанных областях. Сочинение произведений в жанре фортепианного дуэта почти не привлекало ведущих композиторов XX века. К четырехручной музыке не проявляли должного внимания ни исполнители, ни исследователи.

Среди учащихся и профессионалов сохраняла актуальность познавательная функция дуэта, связанная с игрой переложений симфонической, оперной и ансамблевой литературы. Но повсеместное распространение средств массовой информации, особенно грамзаписи, свело на нет и ее. Пластинки и магнитофонные пленки давали возможность услышать желаемое произведение не в аранжировке, а в подлинном звучании, в отличном исполнении и притом без всяких самостоятельных усилий. Домашние фонотеки окончательно вытеснили традиции домашнего музицирования.

Однако, в общем процессе развития музыкальной жизни постепенно вызревали художественные явления, которые если не предопределили новое «открытие» жанра фортепианного дуэта, то, во всяком случае, сделали его естественным и логичным. После второй мировой войны стал возрастать интерес к искусству эпохи барокко. Это повлекло за собой возникновение многих новых камерных коллективов – оркестров, хоров, ансамблей. Возрождение музыки

XVII–XVIII столетий сопровождалось возрождением инструментария того времени, исполнительских традиций и условий бытования: в небольших залах, напоминающих гостиные старинных особняков. Это было началом возрождения камерности музыкального искусства на новом витке истории. Концертная жизнь тяготела к формам музыкальных собраний, которые все чаще устраивались в музеях, картинных галереях, во вновь построенных маленьких залах. Повсеместно распространились фестивали камерной музыки.

Во второй половине XX века фортепианный ансамбль завоевал свое полноправие на эстраде. Появились профессиональные дуэтные пары, занимающиеся только этим видом исполнительской деятельности. Все это не могло не отразиться и на сфере музыкального творчества. Фортепианный дуэт стал вновь привлекать композиторов. Росло число четырехручных сочинений, созданных в нашей стране и за рубежом.

Фортепианный дуэт на двух роялях не случайно получил наибольшее распространение в профессиональной концертной практике. В нем преимущества ансамбля сочетаются с полной свободой партнеров, имеющих в своем распоряжении каждый свой инструмент. Богатейшие возможности фортепиано, благодаря наличию двух исполнителей и двух инструментов еще более расширяются, и это привлекло внимание многих композиторов.

Еще одним видом фортепианного ансамбля является восьмиручное исполнение. Такое «квартетное» исполнение приносит несомненную пользу учащимся детских школ искусств – объединение в ансамбле четырех участников способствует развитию чувства коллективной ответственности еще в большей степени, чем игра в дуэте. Восмиручная игра применялась и в консерваторских занятиях. Так, например, проводил свои уроки профессор П.А. Ламм в классе фортепианного ансамбля Московской консерватории в 20-е годы.

В настоящее время существуют ансамблевые сочинения и для шестиручного исполнения. Данная разновидность ансамблевого музицирования несомненно является переходным периодом от четырехручного ансамбля к восьмиручному, что призвано способствовать постепенному усложнению ансамблевых задач и переходу от игры в дуэте к коллективному исполнению.

Список литературы:

1. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М., 1971.
2. Прасолов Е. Методические материалы по курсам камерного ансамбля и струнного квартета. – Тольятти: ТИИ, 2003.
3. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра. – М.: Музыка, 1988.

*Клименков Антон Владимирович,
преподаватель теоретического отдела
музыкального отделения*

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ СОЛЬФЕДЖИО В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость написания статей на тему использования компьютерных технологий на уроке сольфеджио возникла давно, не преодолена до сих пор и не будет впоследствии. Никакое исследование не может претендовать на полноту, потому как технологии, продукт информационного века, не только непрерывно устаревают, утягивая за собой посвященные им материалы, но и развиваются с такой скоростью, что процессу осмысления трудно за ними поспеть. На момент написания данной работы некоторые программы и устройства, рассматриваемые в ней, уже могли слегка устареть, что не мешает ими пользоваться. Однако всего лишь через десятилетие эти электронные инструменты абсолютно точно станут архаикой. Из этого следует, что методическое осмысление применения высоких технологий на уроке должно происходить постоянно, не прекращаясь, – как фоновый процесс. Методики должны обновляться, упражнения оптимизироваться, ошибки устраняться – все это будет происходить в бесконечно продолжающейся попытке догнать и осмыслить технический прогресс. Если этот научный процесс остановить, нас неминуемо ждет застой и деградация.

К счастью, последние два-три года интерес к электронным технологиям неуклонно растет. Проводятся ассамблеи, конференции, выпускаются методические сборники, которые содержат исследования на данную тематику, проходят открытые уроки. Сей процесс осложнен тем, что научно-методические изыскания привязаны к конкретным аппаратным решениям – компьютерам и программам, интерактивным доскам, электронным инструментам и к другим устройствам. Чтобы их начать, устройство следует сначала приобрести за довольно высокую стоимость, что в условиях рыночной экономики и скудной поддержки государства довольно сложно. Так в современном мире банальный экономический фактор встает на пути развития науки и человеческой личности. Отрадно, что эта проблема все-таки преодолевается талантливыми руководителями.

Однако не все осознают важность и пользу внедрения инноваций в образовательный процесс, тут и там порой возникают мнения, что и без них обучение организуется не менее успешно. При всем желании такие мнения игнорировать нельзя, а потому их следует уничтожить, разрушив до основания, с помо-

пью железных доказательств. Наличие такой необходимости определяет всю структуру данной работы. Она состоит из четырех частей, введения и заключения. В исторической части доказываемся важность, императивность и естественность присутствия компьютерных технологий в составе урока. В аппаратной части рассказывается о необходимом для ведения образовательного процесса электронном оборудовании, его характеристиках и особенностях, процессе монтажа в классе. В разделе программного обеспечения повествуется о конкретных компьютерных программах, используемых автором на уроках. Наконец, в методической части речь идет о конкретных упражнениях, рекомендациях для тренировки необходимых музыкальных способностей, выполняемых с помощью этих программ. Также приводятся примерные планы уроков с различными видами заданий динамической сложности, которые автор использует в практике.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Главная цель исторического раздела – продемонстрировать читателям социальную и технологическую эволюцию музыкально-образовательного процесса при его неизменной цели.

Автор исходит из аксиомы, состоящей в том, что музыкальное образование имеет единственную высокую цель – человеческое развитие в положительную сторону. Очевидно, развивать можно любые параметры личности и их группы – эмоциональное развитие, духовное, творческое, профессиональное. Как видно, первое словосочетание, формулирующее эту цель, состоит из слов «человек» и «развитие», а второе – «в положительную сторону» обозначает линейную направленность.

Осмыслим каждое слово. Человека и окружающее его общество изучает социология. Развитие в положительную степень именуется эволюцией. Европейское сообщество, к чьей культурной парадигме мы принадлежим, в лице своей науки рассматривает любой прогресс как явление, направленное исключительно в позитивную сторону. Иными словами, он не может привести к отрицательным, негативным явлениям. Эволюция западного общества напрямую связана с развитием технического уклада. Любое развитие, спланированное или нет, имеет свою логику. Поскольку в нашей стране музыкальное образование как логическая система было скопировано с европейских образцов, то для его осмысления мы обязаны рассматривать именно социальную и технологическую составляющие эволюции человечества.

Рассмотрим основные исторические этапы.

Наука социология выделяет три этапа развития человеческого общества: преמודерн, или традиция, затем модерн и, наконец, постмодерн. Как это всегда бывает, каждый последующий этап строится на основательном разрушении достижений предыдущего, чтобы на его руинах воздвигнуть новое общество. Им соответствуют следующие технологические уклады: аграрный, индустриальный и постиндустриальный, называемый также информационным.

Нужно отдавать себе отчет в том, что в истории культуры, мышления, общества, эпох и стилей не существует четких временных и географических границ, они всегда были приблизительными и относительными. Россия, несмотря на копирование западных образцов, всегда отличалась наличием «причудливого узора», сплетенного из множества разных деталей всех эпох и течений.

Проанализируем каждый этап с позиций музыкального образования. Оно рождается в эпоху преמודерна (традиции). Отличительными чертами этого пе-

риода является индивидуальный подход к процессу обучения, из чего следует наличие жесткой преемственности, отсутствие ярко выраженного дробления на отдельные музыкальные науки – все они изучаются у одного-двух преподавателей, полное погружение обучаемого в процесс, невозможность выделить границы личной жизни и обучения. Будущий музыкант часто живет у учителя или проводит все свое время рядом, пребывая в музыке постоянно. Музыка и жизнь, быть может, и разные явления в жизни обучаемого, но неразрывно связаны в единое целое, исходя из одной точки. Это так называемый эквиполентный метод мышления, в большей степени он характерен именно для эпохи традиции и архаических сообществ.

Сопровождаемый бунтами, революциями, великими открытиями, невиданным техническим развитием на смену традиции приходит модерн. В каждой области он возникает в разное время, однако к началу XX века царствует во всех сферах деятельности человека. В музыкальном мире это сопровождается крахом тональности и многих традиционных средств выразительности, которые больше не удовлетворяют потребности композиторов. Главный признак модерна – нарастающая массовость, именно она приводит к смене уклада на индустриальный, потому что сельское хозяйство более не в состоянии обеспечить потребности растущего человечества. Музыкальное образование вынуждено меняться, ведь оно неразрывно связано с человеческим обществом и его изменившимся мышлением. Социуму требуются профессиональные оркестранты, певцы, композиторы, так как вместе с городами растет число театров и оркестров. Индивидуальные мастера не могут более покрыть нужды общества. Мышление преемников настраивается на современный лад, а их количества теперь достаточно для образования школ, конкурирующих между собой за выполнение растущего спроса на музыкантов и музыку. Для лучшего восприятия достаточно вспомнить вечное противостояние московской и петербургской творческой элиты. Музыкальный мир становится полем боя различных систем, представляемых школами и научными кругами, где каждая всегда работает на собственное сохранение, и посему учителя с радостью поддерживают все массовые процессы человеческого общества с целью увеличения числа последователей и обеспечения своего будущего, иногда этот процесс выливается в борьбу за педагогическую нагрузку в учебном заведении любой ступени, которая ведется всеми против всех.

В советское время уже готовая система была просто взята под идеологический контроль государства. Этот период является продолжением модерна и ничего нового не привносит в образование, кроме как расширяет, дополняет, упрочивает и настраивает сформированную ранее модель на свой лад. Типичным примером служат массовые учебники, которые индустриальное хозяйство подарило музыкальному образованию. Ранее, в эпоху премодерна, существовали рукописные лекции, по которым, к примеру, учились представители «Могучей кучки», затем стали появляться первые авторские учебники. Теперь же этот процесс был растиражирован до невероятных размеров и до сих пор продолжается. Мы ведь и сейчас пользуемся переизданиями книг того времени. Учебники, особенно те, выпуск которых контролировался, должны были окончательно упрочить положение системы, уничтожив всякое неправильное мнение. Это естественно, потому как модерн просто обязан превращать традицию в руины.

При существовании такой мощной системы эквиполентное растворение в мире исчезает как дым. На первое место выходит градуальное мышление. Градуал – это лестница. Безусловно, этот метод мироощущения существовал и ранее, он воплощен в самой идее христианства – истока европейской цивилизации.

Перемещение по лестнице было духовным, а материальный параметр был жестко закреплен социальной иерархией при рождении. Но модерн разрушил ее материальные оковы. Каждый, кто прилежно учится в школе, затем займет более высокую ступень, кто плохо – более низкую. Знакомые слова, которые повторяют своим детям родители, потому что они выросли в эпоху модерна, когда этот принцип отлично работал. Личное старание в рамках заданной системы позволяло человеку получить ту или иную профессию, находящуюся на этой лестнице выше или ниже относительно других. Словосочетание «высокий профессионализм» – лучшая похвала в эпоху модерна.

Несколько десятилетий назад человечество вступило в эпоху постмодерна и информационного технологического уклада. Если основными признаками модерна были человеческая масса и индустриальная мощь – ресурсы, предприятия, то теперь – это информация и время. Бурно развиваются высокие технологии, электроника, основной параметр которых – способность управляться с информацией за меньшее время. Теперь это основной ресурс, конвертируемый во что угодно, например, в деньги, (известная поговорка родом из постмодерна) воплощает идею самой жизни с невиданным доселе размахом. Человек буквально ощущает, как с каждой секундой его покидают жизненные силы. Поэтому оно всегда в цене, а технические устройства призваны человеку на помощь с одной целью – сэкономить время и соответственно продлить жизнь. Ответ на вопрос, отчего же человек так его ценит и зачем всегда торопится находиться в области мьппления и очередной смены его типа. Постмодерн – эпоха атомарного мышления, пришедшего на смену градуальному. Все вещи – индивидуумы, явления существуют отдельно, сами по себе, без сильной связи с окружающими, однако при четком расписании – ведь время превыше всего. Личная жизнь протекает в один период, образование – в другой, отдых – в третий, работа – в четвертый. Древнее эквиполентное мироощущение в массах людей разрушено и извращено всеобщей виртуализацией пространства, электроникой и всевозможными сетями, в которых теперь растворяется человек, оставаясь при этом одинокой атомарной единицей. Мало кто чувствует себя здесь, в реальном мире, «в процессе» обучения постоянно и неразрывно, не отделяя музыку, а не компьютерную сеть, от жизни, растворяя свое существование в ней и не имея под рукой четкого поминутного расписания. Если таковой отыщется, его назовут сумасшедшим или фанатиком.

Другая отличительная особенность эпохи постмодерна – это тотальный рынок, где продается и покупается все, в том числе образование. Это больше не священный долг, не потребность души, не цеховое искусство, не государственно-политическая система, а просто товар, который покупает тот, кому это нужно, затем, зачем ему самому хочется, а другим, в силу атомарности мышления, до этого нет дела. Любой спрос тут же рождает предложение. Естественно, музыкальное образование должно реагировать на перемены в обществе. Текущее поколение детей уже родились в эту эпоху и не знают о том, как раньше было по-другому. Они – потребители товаров рынка образовательных услуг, где педагоги являются продавцами, которые конкурируют между собой за потребительский спрос, в виде учеников с какой-то одним им известной целью. Школа – не система образования, позволяющая встроиться в общество и занять там градуальное положение – высокое или низкое – по своим способностям. Эта эпоха ушла, и профессия больше ничего не значит, так как ее смысл размыт. Дети, закончившие учебное заведение, последовав совету родителей получить хорошее, обязательно «высшее» профессиональное (в ту эпоху восхождения – величайшая заслуга) образование, вдруг понимают, что они никому не нужны. Оказывается,

их профессия не конкурентоспособна. Образование же осталось градуальной системой и, в принципе, не может отвечать интересам рынка. Ценностью теперь обладают навыки, способности, купленные за собственное время абсолютно в любом месте, положение которого в силу атомарности мышления не имеет никакого значения¹. Современная школа ничуть не лучше, чем интернет-магазин – это рекламная вывеска, базар, где торгуют знаниями, который посещают покупатели, именуемые учениками. Не стоит удивляться вопросам, которые они адресуют учителю, сформулированным по типу «зачем мне это нужно» и «как это пригодится». Дети инстинктивно рассматривают все как товар с определенной пользой, руководствуясь своим или чьим-то заимствованным, разрекламированным и проданным им мнением. На основе авторитета – градуальной иерархии – они выбор не совершают. Учитель, просто потому, что он – учитель, не является авторитетом до тех пор, пока он не сможет разрекламировать и убедить учеников, что его знания им полезнее разговоров про новый планшет. В случае успеха в конкурентной борьбе с планшетом он получит в качестве платы ценнейший ресурс постмодерна – время, выраженное во внимании, потраченном ребенком на учителя, а не на очередную электронную игрушку.

Человечество только вступило в эту эпоху и не осмыслило ее до конца, описываемая ситуация естественно происходит не повсеместно, но тенденция на дальнейшее удаление из жизни двух предыдущих типов мышления сохраняется. Нормы образовательного процесса в эпоху постмодерна еще не сформированы, но одно закономерное явление мы уже наблюдаем довольно ясно – это процесс крушения системы предыдущего поколения, который у нас называют развалом образования. Хорошо это или плохо – предмет неутрачивающих дискуссий в обществе. Очевидно одно – образование модерна не отвечает современным запросам социума и будет рано или поздно полностью уничтожено. Выпуск учебников более не контролируется, этот процесс поглотил рынок. Сам учебник – понятие модерна, воплощение идеи массовости, не встраивается в атомарную структуру общества. Каждому ребенку фактически нужно свое личное пособие, в которое он или его представители, либо с помощью учителя, выполняющего роль продавца-консультанта, наберут себе образовательного материала, ориентируясь на то, какие навыки планируется развить, чтобы не тратить лишнего времени. Рухнут старые образовательные программы вместе с системой, которую они поддерживали. Триада «инструмент, теория, хор» безнадежно устарела, ей на смену вводятся новые модели, более конкурентоспособные.

Какой образовательный конструкт придет на смену предыдущей модели зависит от мыслительной работы всего заинтересованного сообщества. Ничего хорошего не будет, если процесс пустить на самотек. Постмодерн – крайне безыдейная и безвыходная, тупиковая эпоха, похоронившая под собой три идеологии предыдущего времени. Очевидно, что безыдейность не рождает ничего, кроме пустоты, а посему сознательное меньшинство должно объединить усилия для дальнейшей кристаллизации новой, невиданной доселе идеи, на которой возможно будет основать образование нового типа и вывести общество из тупика оголтелого потребления.

Современному педагогу для начала следует помнить о главной цели музыкального образования, озвученной в начале, – совершенствование человека. К ней следует стремиться всегда при любых обстоятельствах и системах. Размыш-

¹ Недавно законодательно разрешили поступать в среднее музыкальное учебное учреждение без диплома школы.

лениям, как это лучше начать делать сейчас, в эпоху постмодерна, и посвящена данная работа. Ознакомившись с отличительными чертами нашего времени, мы уже не можем отрицать исключительную важность использования современных компьютерных технологий и инноваций в образовательном процессе. Ниже мы рассмотрим, что предпринять преподавателю, чтобы успешно конкурировать с телефоном, планшетом и прочей электроникой в руках и голове ученика.

ОСНОВНАЯ АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

Основное электронное оборудование, используемое на уроке, представлено следующими устройствами: интерактивная доска с проектором, ноутбук, синтезатор либо Midi-клавиатура, соединительные кабели, беспроводная мышь и компьютерная клавиатура.

Вычислительным центром такого кластера является персональный компьютер или ноутбук, к которому подключены остальные устройства. Рассмотрим каждое из них.

Интерактивная доска одновременно выполняет две задачи – выводит через проектор изображение и звук от компьютера, служит устройством сенсорного ввода. Вводить информацию можно специальным маркером-стилусом или пальцами. В зависимости от качества и специфики модели интерактивной доски, а также технологии ее производства, меняется точность ввода информации, количество одновременно распознаваемых касаний, наличие и качество динамиков для вывода звука и других дополнительных функций.

Доска подключается к компьютеру с помощью трех проводов – HDMI или D-sub (VGA²), USB, jack 3,5 мм (рис. 1). Первый провод соединяет проектор и порт видеокарты компьютера³, второй – интерактивную доску и USB-порт, третий – динамики и jack вход аудиокарты.

Синтезатор или Midi-клавиатура служит устройством ввода звуковой информации для дальнейшей работы. Подключается к компьютеру с помощью USB либо Midi-кабеля⁴.

Связка беспроводной мыши и клавиатуры ускоряет ввод информации преподавателем и позволяет осуществлять это из любой точки класса, а не только находясь перед доской. Подключается через Bluetooth радиоприемник, который помещается в USB-порт.

D-sub HDMI USB Jack 3,5mm

Рис. 1. Типовые порты и разъемы современного компьютера

² На очень старых моделях видеокарт.

³ В зависимости от конструкции видеокарты, если имеются оба порта, как на рисунке, лучше использовать HDMI.

⁴ В зависимости от конструкции синтезатора или midi-клавиатуры. Для подключения этим способом необходим переходник MIDI-USB, так как в большинстве случаев на аудиокarte компьютера нет MIDI-входа, за исключением дорогих профессиональных моделей. Либо необходимо приобретать дополнительное студийное оборудование, что на данном этапе не рассматривается.

Рассмотренная связка оборудования, названная в работе кластером, позволяет выполнять любые типы заданий в сжатые сроки, очень сильно экономит время, которое обычно тратится на всякие организационные моменты.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ

Когда речь идет о работе с интерактивной доской на уроках сольфеджио, подразумевается использование разнообразного программного обеспечения, установленного на подключенный к ней компьютер, потому как сама доска без него практически бесполезна. Работа на уроке ведется именно с компьютерными программами и учениками, а доска выступает посредником, визуализацией, лично с ней нет и быть не может никакой работы. Это чрезвычайно важный момент для понимания процесса работы. Купить и поставить в класс доску с проектором абсолютно недостаточно для ведения полноценного урока, необходимо иметь навыки работы с компьютером и владеть английским языком на уровне уверенного пользователя, а также уметь работать в компьютерных программах, в которых создаются различные упражнения.

Аналізу и описанию доступного программного обеспечения для ведения урока посвящена данная глава работы. Конкретные методические рекомендации, приемы и упражнения, выполняемые в этих программах, мы рассмотрим в следующем разделе.

По типу выполняемых задач все известные автору программы делятся на три вида: редакторы презентаций, музыкальные редакторы и цифровые станции, тренажеры. Рассмотрим их в обозначенном порядке.

Типичным редактором презентаций, пригодным для работы в классе, является широко известный Microsoft Power Point и его бесплатные аналоги, а также программа Smart Notebook, как правило, поставляемая в комплекте с интерактивной доской Smart Board этого производителя. Microsoft Power Point более популярен, а Smart Notebook более функционален. Надо сказать, презентация как вид работы крайне популярна в общеобразовательных школах, их задают в качестве домашнего задания по поводу и без. На уроках сольфеджио этот вид работы предстает в несколько ином виде – презентации готовит преподаватель. Она представляет собой последовательность слайдов, снабженных текстом для пояснения увиденного. При желании можно добавлять звук к конкретным элементам, вставлять видеофрагменты, анимацию. В виде презентации хорошо проводить объяснение нового материала, яркие красочные анимированные, звучащие плакаты в несколько раз быстрее и лучше донесут до учащихся информацию, чем сухие правила и куцые рисунки мелом по обычной доске, просто потому, что информация передается одновременно через несколько источников – ученик не только слушает, но и одновременно видит объект, о котором идет речь, в удобной для понимания форме. Это очень важно, так как сольфеджио оперирует элементами, которые трудно абстрактно вообразить. Программы этого типа подойдут для простого рисования на доске с любой целью, надписи и рисунки легко корректируются, переносятся в другое место с помощью пальцев. Особенно полезны редакторы презентаций при работе с дошкольной группой, где игровой элемент имеет преобладающее значение над всеми остальными. Еще один вариант использования – опрос на конкурсной основе: презентации могут содержать простейшие элементы программирования, позволяющие подсчитывать очки при результатах, выдавать места и создавать прочие соревновательные элементы, приносящие в урок разнообразие и оживление.

Основная группа программ, с которыми работает автор, состоит из музыкальных редакторов различной степени сложности, самым простым из которых является широко известный нотный редактор Finale, современного, 2014 года выпуска. Он решает самый широкий спектр задач, которые мы рассмотрим в следующем разделе. Ключевой особенностью является возможность привычной для глаза учащихся визуализации материала в виде обыкновенных нот и ритма, с которыми затем ведется самая разнообразная работа.

Другой известной во всем мире программой из этой категории является знаменитая профессиональная цифровая музыкальная станция для сочинения, редактирования, записи и выпуска абсолютно любой музыки – Cubase, впервые созданная немецкой корпорацией Steinberg в 1984 году. Автор использует в работе версию Elements 7. Она обладает еще более широким функционалом, однако несоизмеримо сложна в освоении. Звуковой материал представлен в нетрадиционном для академического музыканта виде прямоугольников различной длины, которые находятся выше или ниже относительно друг друга. Эта непривычная на первый взгляд запись очень быстро «схватывается» учениками, которые через несколько занятий свободно в ней ориентируются. Следует привести аргументы в пользу частичного использования этой записи на уроке. Безусловно, полностью изымать традиционную нотацию ни в коем случае не следует. Запись прямоугольниками с относительной высотой позволяет визуализировать, дополнить и сильно расширить всем известную систему, именуемую болгарской столбницей и так повсеместно применяемую в работе, заслужившую свой авторитет. В системе болгарской столбницы ученики руками в воздухе или на схеме показывают различную высоту, ощутимым минусом при этом является отсутствие полной картины перед глазами, а также совершенно игнорируемая ритмическая сторона. Программа позволяет устранить эти недостатки. Знаки, изображаемые в ней, как раз напоминают ладонь ученика, однако они не исчезают, заменяясь на следующие, – учащиеся видят сразу всю мелодию сначала до конца во всем разнообразии ее движений и скачков, а также могут наблюдать относительный ритмический рисунок – более длинные ноты выглядят более длинными прямоугольниками, по сравнению с остальными. В отличие от Finale, где ноты и ритм предстают в своем традиционном виде, при работе с Cubase ученик получает не ответ, а подсказку по ходу движения мелодии и ее ритма. Регулируя сложность задания, количество таких подсказок можно сокращать или наращивать. Например, в левой стороне окна программы изображается фортепианная клавиатура, глядя на которую можно определить на какой высоте находятся прямоугольники, а задний фон выкрашен в светлые и темные полосы, которые соответствуют белым и черным клавишам. О длине прямоугольников уже было сказано – все эти опции возможно отключать или включать по желанию, настраивая сложность задания.

Обе рассмотренные программы поддерживают ввод звуковой информации с Midi-клавиатуры или синтезатора, что еще больше расширяет количество и функционал возможных упражнений от игры аккомпанемента к чему-либо в различных тембрах до непосредственной записи диктанта или цепочки на экран для дальнейшей работы.

Следующая программа из группы звуковых редакторов – Fruity Loops – предназначена для создания «на лету» композиций и ритмических групп для ударных инструментов. Она используется автором для упражнений с ритмом. Позволяет за пару секунд создавать комбинации ритмических фигур различной

сложности, объединять их в последовательности и рисунки любой величины, в любом метре, темпе и с выбором из крайне богатого хранилища тембров ударных инструментов. Использование более одного тембра отлично подхватывается учениками на слух и при попытке повторить, автоматически распознается как правая или левая рука, что открывает тернистый путь к слуховому познанию многоголосия – одной из самых сложных задач на уроках сольфеджио. Полученные последовательности бесконечно зациклены и автоматически повторяются до тех пор, пока их не разгадают.

Отдельно следует отметить программу *Virtual Piano*, которая представляет собой назкранную звучащую клавиатуру фортепиано. Это крайне удобный инструмент для различных измерений, когда нужно продемонстрировать их всему классу, не подзывая десяток человек к акустическому фортепиано.

Наконец, перейдем к последней группе программ, названных тренерами. К удивлению, их разнообразие очень велико и подробно они описаны в статье блестящего преподавателя МГИМ им. А.Г. Шнитке – Дадюмова А.Е.⁵ Некоторые программы выполняют широкий спектр задач, но большинство узко специализированы. На занятии их использовать можно, но в крайней степени избирательно, так как они отрицают саму суть группового урока – заменяют преподавателя полностью, программы почти всегда дублируют базовые, основные виды деятельности педагога, такие как игра звуков, интервалов, аккордов и их последовательностей на слух, опрос по теории, интонационные упражнения, однако они не сильно облегчают выполнение заданий, так как редко имеют красочный графический интерфейс. Их особенность заменять преподавателя отлично подходит для домашней тренировки и работы, большинство не требуют установки и легко запускаются с flash-карты, некоторые вообще доступны для использования онлайн прямо в браузере. Но и тут не обойдется без существенного минуса – почти все программы на английском языке либо плохо переведены на русский, соответственно, придется тратить часы для того, чтобы, как на уроке информатики, обучить детей пользованию ими, для чего может потребоваться дополнительное оборудование компьютерного класса, а оно есть далеко не везде. Если преодолеть эти препятствия, результаты превзойдут все ожидания, потому как никогда и никак еще не было возможно для учащегося воспроизводить дома некоторые виды упражнений, для выполнения которых требуется непосредственное участие и контроль со стороны педагога. Особо полезными покажутся программы *Emusictheory* – для проверки правил теории и ритмических упражнений, *Earmaster School* – для ритмического правописания, слухового анализа, *Gnu Solfege* – для вокального интонирования и музыкального диктанта, *Ear Toner* – для слухового анализа. Изучение этих и других программ, избирательное добавление их функционала в готовую методическую схему урока – предмет дальнейшей работы автора.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим примеры упражнений в программах, обозначенных в предыдущем разделе, а также приведем несколько готовых вариантов плана урока, с разной временной долей этих упражнений.

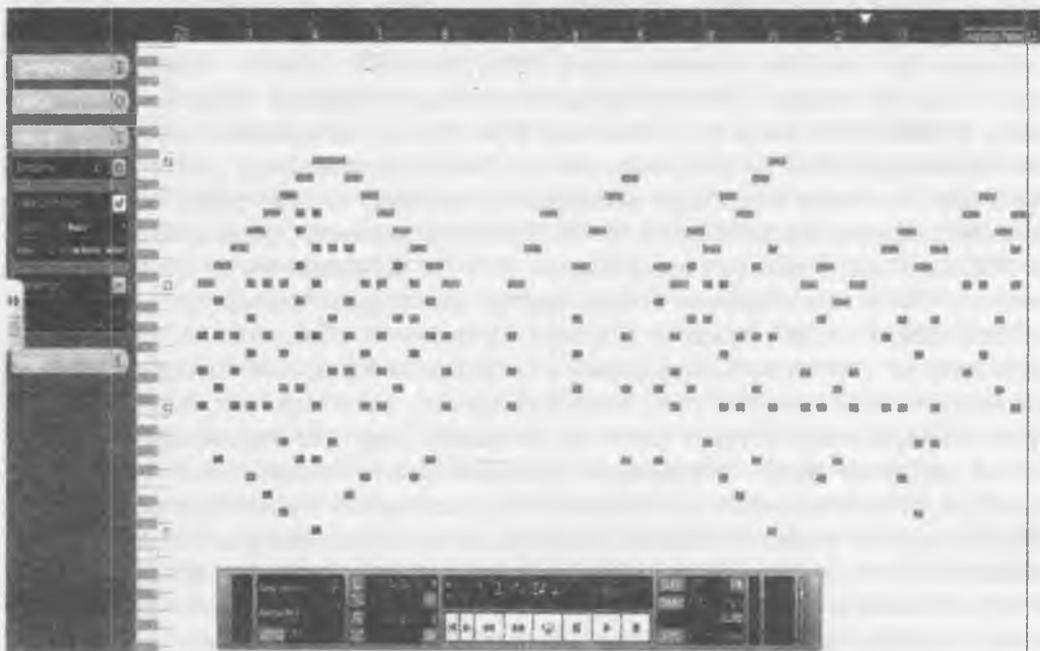
⁵ Дадюмов А.Е. Музыкально-компьютерные программы – в помощь преподавателю музыки // *Материалы II общероссийской ассамблеи «Современность и творчество в методике и практике преподавания теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ»*. Москва, 2015.

Главная цель уроков сольфеджио в ДМШ или ДШИ – развитие музыкального слуха, памяти, вокального интонирования, чувства ритма и получение теоретической грамотности. Систематическое выполнение определенных упражнений на каждом уроке – первостепенная задача для достижения этой цели.

Основная проблема учителя во время урока, длится он 60 или 70 минут, это – нехватка времени. Очень часто из-за разных причин определенным типам заданий постоянно уделяется меньше времени либо не уделяется совсем, после чего, например, дети к четвертому классу никак не умеют петь без инструмента или писать простейшие диктанты. Посему, очень важно уделять время на уроке всем видам заданий, но в разных долях. В приведенных ниже упражнениях автор также рассматривает их упрощенный вариант для экономии времени, которое в этом случае уделяется более подробному выполнению другого вида работы.

Вокально-интонационные упражнения и сольфеджирование

Обычно урок начинается с пения гамм и упражнений, для чего отлично подходит программа Cubase (рис. 2).

Данное упражнение всем хорошо знакомо – происходит пение мажорной гаммы⁶, устойчивых, неустойчивых ступеней и их разрешений, а также опеваний устойчивых ступеней. Эти элементы находятся в верхней части рисунка, обозначены более широкими прямоугольниками – звучат дольше, и выделены красным цветом – звучат громче. Можно назвать их мелодией. В нижней части находится аккомпанемент – гармоническая опора, звучит короче и тише, чтобы поддерживать, но не заглушать мелодию.

Учащиеся исполняют мелодию одновременно с программой, проигрывающей все упражнение. Бегущая слева направо полоса показывает, какое именно место сейчас звучит. В зависимости от уровня учащихся достигнутых результатов, времени, которое преподаватель планирует уделить этому виду работы, – упражнение можно сделать более сложным либо более простым.

⁶ Естественно, возможно исполнять и минорную. См. рис. 7.

Рассмотрим варианты усложнения. В нижней части экрана находится панель управления воспроизведением.

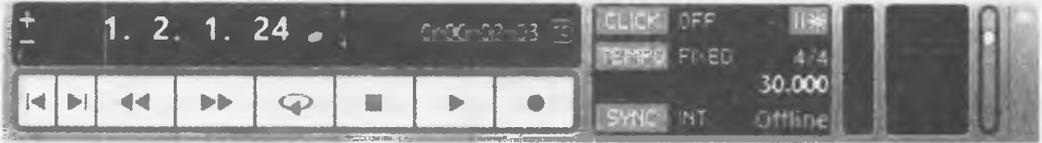

Рис. 3.

Воспроизведение

Темп

Громкость

Для начала можно сделать слабее, либо совсем выключить звук (рис. 4). Ученики будут вынуждены петь без сопровождения, однако остальные подсказки останутся на месте.

Рис. 4. Шкала силы звука

Затем можно увеличить темп (рис. 5). Он вводится с клавиатуры в числовом виде с точностью вплоть до тысячных долей (если нужно) и рассчитывается в количестве ударов в минуту в диапазоне от 20 минимум до 999 максимум. В левой части рисунка видна фортепианная клавиатура, которая подсказывает, какая нота звучит – ее можно скрыть.

Рис. 5. Темповая шкала

Для упрощения упражнения достаточно поступить наоборот – увеличить громкость звука, чтобы ученикам было легче попасть в ноты, выставить медленный темп и так далее.

Важным элементом управления служит левая боковая панель.

Она позволяет делать несколько интересных вещей, но сейчас мы рассмотрим транспонирование (рис. 6). Выбрав количество полутонов (отрицательное значение обозначает транспонирование вниз) и нажав на кнопку , получаем необходимый результат.

Рис. 6. Панель транспонирования

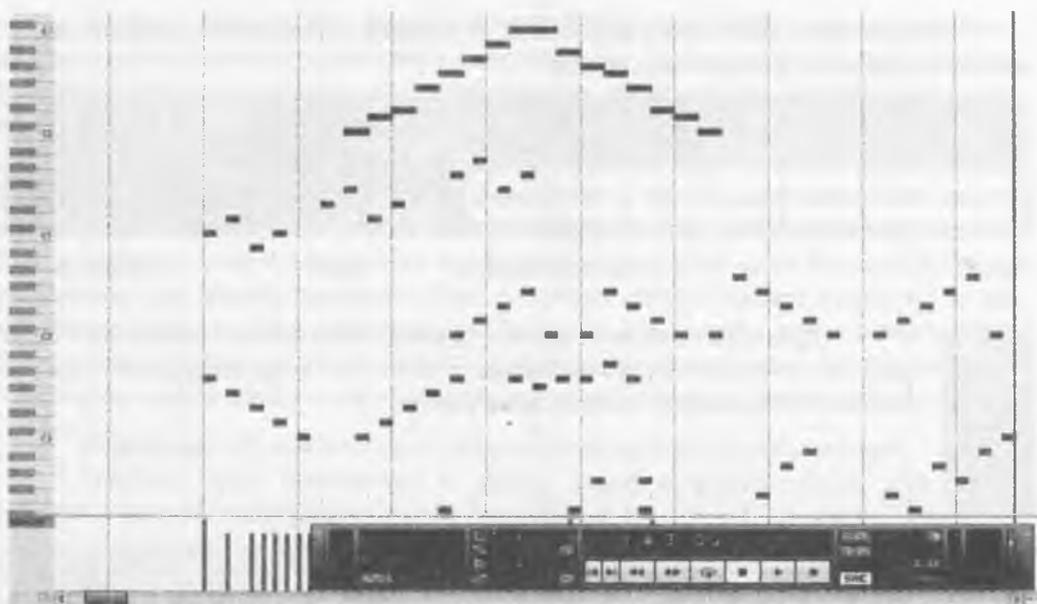

Рис. 7. Панель транспонирования

Можно изменить даже лад. Из выпадающего списка выбираем исходный и новый лад, после нажатия на кнопку смена лада во всем упражнении или его выделенной части происходит автоматически (рис. 7).

Также транспонировать можно «вручную», захватив любой прямоугольник или их группу пальцами, или мышью и передвинув куда нужно. Программа при этом издает звуки, что позволяет поместить элементы на новое место, в том числе и по слуху.

Эта возможность понадобится нам в следующем упражнении, которое представляет собой музыкальный конструктор с богатыми возможностями (рис. 8).

На рисунке изображены различные элементы мелодии – последовательные движения на разное количество нот, опевания, верхние и нижние вспомогательные звуки, плавные движения в сочетании со скачками, трезвучие и другие элементы, которые могут понадобиться в работе. Из них, путем простого перетаскивания пальцем, стилусом или мышью, преподаватель, либо ученик составляет определенную мелодию для последующей работы, уже названными выше способами. Например, для дальнейшего сочинения секвенций и вариаций к этой мелодии либо слухового анализа элементов, из которых она состоит и так далее.

Еще одно полезное свойство конструктора – наглядное изучение структур различных элементов. В верхней части экрана расположена минорная гамма мелодического вида при движении вверх и натурального вида при движении вниз (рис. 8 и 9).

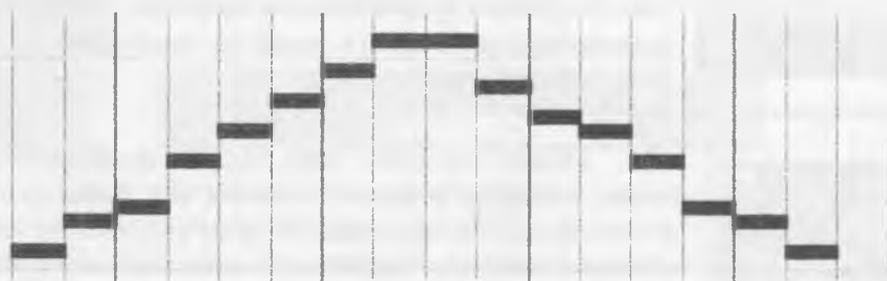

Рис. 9.

Передвигая прямоугольники в нужных местах, можно изучать структуру видов минора, превращать один вид в другой, менять минор на мажор, перемещать на другую высоту, петь в разных темпах, в том числе работать уже названными выше способами.

Также возможно изучать структуры интервалов, аккордов, приемы обращения, диатонические лады – все, что может понадобиться в работе, достаточно просто нарисовать рукой или стилусом этот элемент на нужной высоте (рис. 10). Панель рисования находится в верхней части экрана.

Рис. 10. Панель рисования

Очень важным видом вокально-интонационной работы является сольфеджирование музыкальных примеров из определенного пособия. Автор использует в работе сборник «Одноголосие» за авторством Б. Калмыкова и Г. Фридкина. Все номера этого сборника доступны в цифровом формате Midi, что и позволяет работать с ним в названных выше программах.

Исходя из поставленных задач, наличия времени и подготовки учеников представляется возможным использовать для работы три различные программы. Первая и самая простейшая из них – Adobe Reader современной версии XI. Эта программа была пропущена в предыдущем разделе, потому что она выполняет лишь одну функцию – отображает отсканированный текст. Когда все, что нужно преподавателю – это быстро просольфеджировать с учениками пару номеров из пособия, эта программа справляется отлично. Она запускается за две секунды, и если подготовиться заранее, то прямо с нужного номера. Эта единственная возможность отлично экономит ценнейшее время, потому как учащимся нет нужды доставать свои учебники, начиная долгий и упорный поиск нужного примера, сопровождаемый вопросами, на какой он странице, потому что на большом экране интерактивной доски его видно с любой последней парты, достаточно лишь выставить масштаб 175%. Также программа, как и две другие, поддерживает возможность дописать в текст стилусом нужные пометки. Например, обозначить скачки, элементы мелодии, проставить гармонические функции.

Когда преподаватель располагает несколько большим количеством времени, подойдет программа Finale 2014. Она позволяет не только визуализировать пример из пособия в привычной нотации, но и работать с ним обозначенными способами – петь вместе с программой, а также играть аккомпанемент к звучащей мелодии, при необходимости менять темп, транспонировать (рис. 11).

Рис. 11. Музыкальный пример № 371 из «Одноголосия» в окне программы Finale 2014

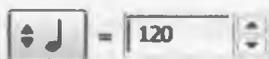

Рис. 12. Темповая шкала

Чтобы изменить темп, достаточно ввести подходящее числовое значение с клавиатуры (рис.11 и 12). Для транспонирования в другую тональность необходимо выделить весь пример или его часть, затем, выбрав на верхней панели значок транспонирования , нажать правую кнопку мыши. Нужная тональность будет представлена из выпадающего списка и весь музыкальный пример будет перемещен, включая ключевые и случайные знаки. Можно варьировать метр и размер такта, отдельные ноты и фрагменты мелодии, дописывать новые ноты от руки, либо прямым вводом с синтезатора (Midi-клавиатуры).

Программа отлично подходит для исполнения аккомпанемента к любой мелодии. Для начала можно просто играть аккорды, записанные педагогом в виде нот, либо буквенного обозначения функций гармонии (T, S, D) на дополнительной строчке рядом с мелодией, а компьютер одновременно споет (не называя нот, на слог «а») или сыграет ее любым тембром.

Рис. 13. Общее воспроизведение и запись с внешнего источника – синтезатора

Затем, стерев написанный заранее аккомпанемент, нужно добиться от ученика точного повторения, проверяя совпадение нажимаемых им на синтезаторе нот, которые записываются рядом с мелодией (рис. 13), с тем, что должно быть. Наконец, учащийся начинает петь вместе с программой, одновременно аккомпанируя ей, в этот момент его может поддержать весь класс. В завершение следует выключить звук, оставив испытуемого петь и играть без поддержки, и лишь бегущая строка будет напоминать, где он сейчас находится. А для самых способных либо хорошо запомнивших предыдущие упражнения наизусть предлагается усложнить задание еще больше, увеличив темп и сменив тональность. Подобная пошаговая методика позволяет в сжатые сроки добиться высоких результатов в тренировке пения с аккомпанементом.

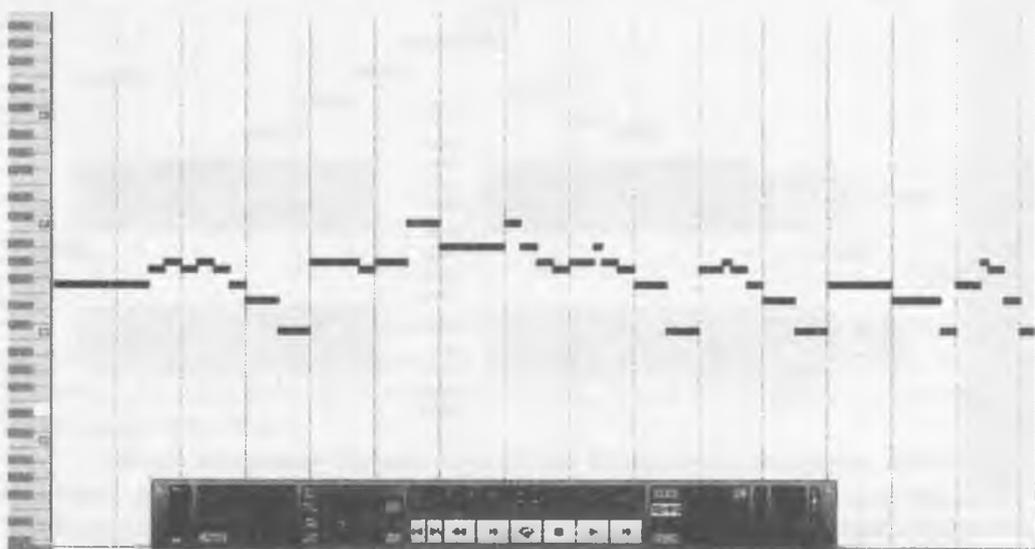

Рис. 14. Уже знакомый нам музыкальный пример № 371 из «Одноголосия» в рабочем окне программы *Cubase*

Существует абсолютная цель в вокально-интонационном разделе соль-феджио, для достижения которой нужно выполнять задачи, требующие огромного количества времени, – это обретение умения запоминать с одного-двух раз и петь любую новую незнакомую (пусть небольшую) мелодию, моментально наизусть перемещая ее в другую тональность, дополняя свои действия аккордовым аккомпанементом. Между этой целью и последним шагом из раздела работы с программой Finale существует непреодолимая пропасть. Ее можно пересечь длительной работой в программе Cubase (рис. 14).

Вновь перед нами прямоугольники. Известно, что некоторые ученики запоминают наизусть ноты мелодии как стихотворение, а исчезновение привычной нотации позволяет избежать укоренения этой пагубной привычки. Запоминать же следует строение и движение мелодии, которые наглядно демонстрирует программа. Она также умеет петь и исполнять музыкальные примеры любым тембром, нужно делать это вместе с ней.

Другой отличительной чертой является умение автоматически ставить необходимые аккорды в выбранное место (рис. 15). Cubase знает любые трезвучия, септаккорды и квартаккорды, а преподаватель может дополнительно научить ее новым сочетаниям, создавая свои созвучия. Достаточно выбрать место в мелодии и нажать кнопку рядом с нужным аккордом – он моментально прозвучит и будет помещен в текст, даже в момент воспроизведения. Эту возможность можно использовать перед попыткой ученика самостоятельно без подсказки нажать нужные аккорды, сначала он может поставить их гарантированно верные заготовки и услышать как они звучат. Затем следует играть самостоятельно, стараясь «попасть» в эти заготовки – ведь запись с синтезатора также поддерживается, нажимаемые учеником звуки будут рисоваться поверх того, что есть на экране.

Рис. 15. Аккордовая панель

Наконец испытуемый освоился с незнакомой мелодией и готов ее транспонировать, выше мы рассмотрели, как это сделать. Одним нажатием кнопки неизменный рисунок мелодии и ее сопровождение, если оно было записано, перемещается на другую высоту. Но для ученика ничего не меняется – он запомнил рисунок мелодии и аккордов и готов играть от любой ноты, а затем наизусть.

Пришло время уделить внимание группе заданий, посвященной развитию музыкального слуха.

Упражнения для развития музыкального слуха

В эту группу традиционно относятся музыкальные диктанты, а также интервальные и аккордовые последовательности, называемые обычно цепочками. Для выполнения этих заданий автор использует уже знакомые программы. Начнем обзор с более простой и понятной, коей является Finale 2014 (рис. 16). Используя возможность записи вводимых с синтезатора нот, ученик набирает по очереди один из двух, одновременно исполняемых преподавателем голосов,

имея возможность соотнести то, что нажал, с тем, что слышит, тем самым тренируя чуткость своего слуха и исправляя ошибки. Досадная неловкость программы состоит в невозможности моментально стереть неверно набранную ноту, однако на деле этот факт оборачивается пользой – испытуемый вынужден запоминать свою ошибку, чтобы исправить ее во второе проигрывание, тренируя тем самым память. Сначала записывается один голос, затем второй, однако, когда учащийся готов ответить каждый голос с первого проигрывания, следует переходить к следующему этапу – снизить темп задания и пытаться записать два голоса одновременно. Первоначально ученики будут мыслить только горизонтально. Остальная группа в это время пишет традиционным способом в тетради. Здесь стоит упомянуть немаловажный организационный момент. Ученики обожают вместо самостоятельного написания цепочки смотреть на доску, ожидая когда там что-нибудь появится, в надежде на верный ответ. Такие действия надо сразу жестко пресечь раз и навсегда, потому как они действительно очень сильно снижают эффективность работы. Можно выработать следующую схему действий, которая с практикой будет исполняться автоматически: каждый интервал либо аккорд вначале играет преподаватель, затем записывает класс, и только тогда испытуемый у синтезатора нажимает клавиши. Когда последовательность готова и записана, для всего класса наступает время спеть ее вместе с программой как двухголосный номер в более быстром темпе, после чего запомнить и исполнять от любой ноты наизусть. Последнее, что может сделать теперь испытуемый, это получить награду за старания – подписать на доске стилусом или пальцами, если он безусловно выполнил задание, обозначения интервалов или аккордов. Ученики, в особенности младшего возраста, действительно, просто обожают писать на доске пальцами.

Рис. 16. Рабочее окно программы *Finale 2014* с готовой интервальной цепочкой

Если речь идет об аккордовой последовательности, то следует напомнить об отсутствии необходимости записывать ее как трехголосие, ровно до тех пор, пока нет задачи его изучать. На начальном этапе достаточно записывать нижний голос, а остальные два фиксируются в конце выполнения задания, когда с помощью всем известной таблицы аккордов, по ступеням нижнего голоса конкретные аккорды и их функции уже установлены.

Более продвинутые группы могут работать с последовательностями в программе *Cubase*. Когда отдельные голоса запоминаются наизусть с одного

раза и уже начата работа с одновременной записью обоих голосов в finale, учащиеся готовятся начать воспринимать цепочки еще и вертикально, а не только как две горизонтальные линии. Cubase наиболее ярко и точно отражает известные виды двухголосного движения вертикали – параллельное, противоположное и косвенное. Специфическая прямоугольная нотация будет создавать целые картины на глазах учеников, а в качестве игрового элемента можно вместе подумать, что за фигура из вертикального сочетания этих линий получилась. Цепочка, изображенная на рисунке 16, в программе Cubase напоминает рыбу.

Музыкальные диктанты записываются преподавателем с помощью синтезатора также в программе Cubase. Однако никаких новых приемов для этого задания не существует – все уже названы выше. Разве что стоит лишний раз напомнить, что программа умеет исполнять мелодии с помощью различных тембров. Соответственно, можно писать диктанты, которые играет труба, орган, скрипка, флейта, ксилофон, – словом, какой угодно инструмент. А когда очередь дойдет до двухголосных диктантов, для удобства восприятия следует поручить каждому инструменту отдельный голос.

Не стоит сразу записывать диктант на интерактивную доску, демонстрируя ученикам готовую схему. Вначале они должны пробовать написать ее сами, а после продолжительной работы называть устно без записи, держа в голове. Только когда схема полностью разгадана или не разгадана совсем, можно начинать запись. В процессе работы в качестве усложняющего момента следует убирать с доски подсказки – фортепианную клавиатуру, черно-белый фон, отключать функцию длительностей, – подводить учеников к тому, что доска им больше не нужна. После двух-трех месяцев тренировок они будут записывать диктант вместе с ритмом по схеме за несколько минут либо петь сразу с доски от любой ноты. В этот момент приходит понимание, что пора усложнять задание и возвращать подсказки на место.

Ритмические упражнения

Упражнения, развивающие чувство ритма, в большом количестве содержатся в различных пособиях, коих также существует великое множество. И вновь нам на помощь с чисто утилитарной целью придет программа Adobe Reader. Немаловажным в современной экономической обстановке является вопрос о болезненном отношении родителей к приобретению для своих детей большого количества пособий, особенно, если регулярно потом используются преподавателем не все из них. Также не каждая библиотека обладает необходимым набором учебников в нужном количестве, а значит, выходом является отсканированные варианты приобретенных педагогом пособий, демонстрируемые классу на интерактивной доске. Эти дополнительные учебники каждый определяет для себя сам.

Для рисования на доске ритмических фигур, сложения их в рисунки, выставления метра и размера такта и иных теоретических целей подойдет любой текстовый редактор. Например, Paint, Microsoft Word, Power Point, Smart Notebook и любые другие.

А теперь рассмотрим программу, необходимую для тренировки чувства ритма. Ей является так называемая ритм-машина Fruity Loops, или просто «Фрукты» (рис. 17).

Рис. 17. Основное рабочее окно Fruity Loops

Программа отлично тренирует ритмическое восприятие с помощью многократного повторения заданных педагогом ритмических фигур, которые объединяются в рисунок, называемый здесь паттерном (Pattern). Он занимает один такт. Ученики должны разгадать этот рисунок, записав его в тетрадь либо назвав устно. Ритм исполняется с помощью множества тембров ударных и электронных инструментов, из которых можно составлять различные ритмические партитуры (рис. 18, 19). В одной партитуре может присутствовать любое количество ритмических голосов, любой метр, размер такта и темп исполнения. Можно даже настраивать высоту звучания отдельных голосов и силу их звука относительно остальных. По умолчанию все длительности квадратны и разделены по четвертям, а также на группы по четыре шестнадцатых, но этот параметр можно настроить как угодно, вплоть до забвения классических музыкально-математических законов. Сильные доли такта выделены более темным цветом, слабые – светлым.

Создание ритмического рисунка занимает несколько секунд – левая кнопка мыши рисует, правая стирает, если речь идет о пальцах, то рисует простое нажатие, а стирает длительное.

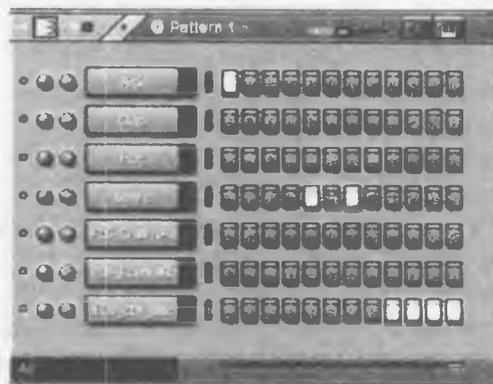

Рис. 18. Паттерн на три четверти

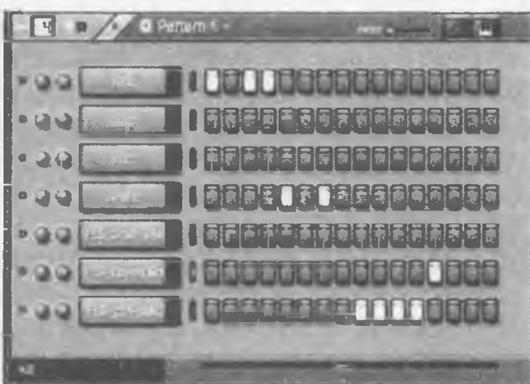

Рис. 19. Паттерн на четыре четверти

Получаемый в результате графический рисунок из ритмических фигур интуитивно понятен каждому. Вначале это полезно, а затем, как только ученики освоились, а задание может быть быстро настроено, необходимо сворачивать

окно программы, чтобы его не видели, иначе ритмический рисунок будет разгадан за секунды. Ритм проникает прямо в нервную систему, руки сами начинают его воспроизводить, автоматически разделяясь на правую и левую благодаря использованию различных тембров, которым нужно лишь поручить исполнение соответствующих долей. Один назначается на сильные доли, другой – на слабые. Можно ставить разные тембры на каждую новую четверть, тогда метр и размер такта будут определены моментально.

Второе рабочее окно программы показывает физическую картину силы звука (рис 18а, 19а). Оно не дает такого точного представления как первое, а потому его можно оставить на виду некоторое время, но в последствии, когда ученики будут угадывать сразу, также следует убрать.

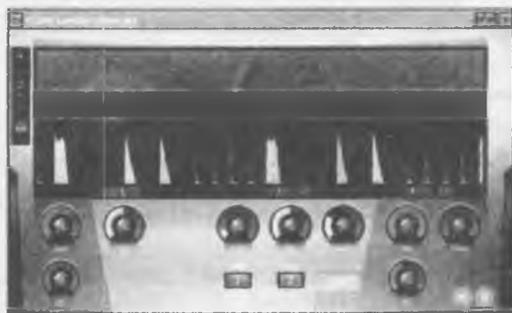

Рис. 18-а. Физическая картина силы звука рисунка 18

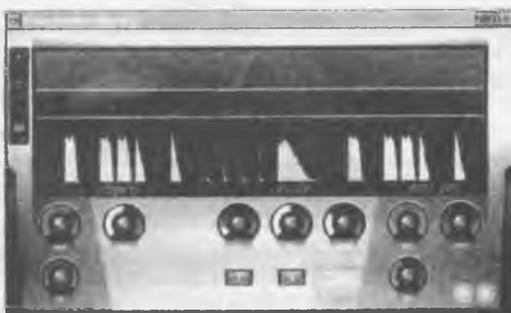

Рис. 19-а. Физическая картина силы звука рисунка 19

Fruity Loops приносит результаты прямо с первого занятия, вызывая восторг у учащихся. После освоения простейших паттернов следует постепенно увеличивать их сложность и доводить количество до пяти и более, одновременно аккуратно снимая тембровые подсказки. Свообразным ориентиром будет служить момент, когда тембр меняется только каждый паттерн (такт), а затем каждую двухтактовую фразу, каждое четырехтактовое предложение. Такой подход позволит не только угадывать отдельные фигуры и рисунки, но и писать ритмические диктанты. А когда и это будет отлажено, придет время для двухголосия, где каждый ритмический голос будет исполняться своим тембром.

ВАРИАНТЫ ПЛАНОВ УРОКОВ

Самой важной деталью данных планов является компоновка различных типов заданий по сложности и виду деятельности.

Вариант 1. Баланс

Задание и группа	Вид работы	Способ исполнения	Программа	Сложность
Вокально-интонационные упражнения				
Гаммы мажорные либо минорные трех видов, устойчивые, неустойчивые ступени, их разрешения, опевания	Пение	Отдельно и группа	Cubase	1
Интонационные упражнения, слуховой анализ	Построение мелодии из элементов, запоминание наизусть, транспонирование, сочинение варианта или секвенции	Отдельно и группа	Cubase	3

Музыкальный пример из пособия, один или несколько	Пение. Схематичное обозначение функций аккордов на бумаге для будущего аккомпанемента	Группа	Adobe Reader	1
Развитие музыкального слуха				
Музыкальный диктант средней длины	Написание	Группа	Cubase	2
Интервальная цепочка средней длины	Написание. Пение по голосам, транспонирование наизусть	Отдельно и группа	Finale	2
Аккордовая цепочка, очень короткая	Только обозначения функций аккордов	Отдельно и группа	Finale	1
Развитие ритма				
Несколько паттернов	Устный ответ	Отдельно	Fruity Loops	2
Упражнения по ритмическому пособию	Устный ответ	Группа	Adobe Reader	1

Вариант 2. Максимально полный охват всех типов заданий

Задание и группа	Вид работы	Способ исполнения	Программа	Сложность
Вокально-интонационные упражнения				
Гаммы мажорные либо минорные трех видов, устойчивые, неустойчивые ступени, их разрешения, опевания	Пение	Отдельно и группа	Cubase	1
Интонационные упражнения, слуховой анализ	Краткий анализ готовой мелодии	Отдельно и группа	Cubase	1
Музыкальный пример из пособия	Пение в разных темпах, транспонирование по нотам или наизусть. Исполнение с аккомпанементом по нотам	Отдельно и группа	Finale	2
Развитие музыкального слуха				
Музыкальный диктант, полноценный	Написание, транспонирование	Группа	Cubase	3
Интервальная цепочка, короткая	Написание. Пение по голосам, транспонирование наизусть	Отдельно и группа	Finale	2
Аккордовая цепочка, очень короткая	Только обозначения функций аккордов	Отдельно и группа	Finale	1
Развитие ритма				
Пара паттернов	Устный ответ	Отдельно	Fruity Loops	1
Упражнения по ритмическому пособию	Устный ответ	Группа	Adobe Reader	1
Одно маленькое упражнение	Письменно	Группа	Word, Power Point	1

Вариант 3. Полное погружение в одно задание из каждой группы

Задание и группа	Вид работы	Способ исполнения	Программа	Сложность
Вокально-интонационные упражнения				
Гаммы мажорные либо минорные трех видов, устойчивые, неустойчивые ступени, их разрешения, опевания	Пение	Отдельно и группа	Cubase	1
Интонационные упражнения, слуховой анализ	Краткий анализ нескольких готовых мелодий	Отдельно и группа	Cubase	2
Музыкальный пример из пособия	Пение в разных темпах, транспонирование наизусть в несколько тональностей. Исполнение с аккомпанементом по нотам, а также наизусть в других тональностях	Отдельно и группа	Cubase, Finale	3
Развитие музыкального слуха				
Музыкальный диктант, небольшой	Написание	Группа	Cubase	1
Интервальная цепочка, очень короткая	Написание. Пение по голосам	Отдельно и группа	Finale	1
Аккордовая цепочка, полноценная	Написание с определением нот, с исполнением на синтезаторе в другой тональности	Отдельно и группа	Finale	3
Развитие ритма				
Много паттернов	Устный ответ, письменно	Отдельно и группа	Fruity Loops	3

Каждому заданию посвящается определенное время, что определяется видом работы, используемой программой, способом исполнения, длиной самого задания. Это выражено числовым значением от 1 до 3 в графе сложность. В каждом варианте у каждого задания сложность меняется – акценты делаются на других заданиях, внимание педагога также переходит к следующей группе упражнений. Однако существуют статические задания вроде пения гамм, которые никогда не меняются.

В данных примерных планах уроков используется двойная система соотношений – между группами заданий и между заданиями внутри одной группы существует цикличность, основанная на нарастании и спаде сложности, ее можно заметить, рассматривая динамику смены цифр графы сложность. Предполагается, что каждый урок, используется новый вариант, затем они повторяются. Если цели урока не достигнуты, стоит остановиться на проблемном варианте и выполнить задачи, после чего двигаться дальше. Такая система установлена для соблюдения глобального баланса в распределении внимания преподавателя с целью равномерного выполнения каждого задания в каждой группе, чтобы все способности учеников развивались неуклонно и плавно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные выше программы позволяют добиться существенных результатов за несколько месяцев. Даже самые средние ученики включаются в работу и достигают целей, о которых ранее не могли мечтать. Использование на уроке компьютерных технологий дает им недостающий толчок, а с первыми успехами приходит вера в себя. Большое количество детей начинает интересоваться предметом и работать на уроке с удовольствием, что незамедлительно сказывается на итоговой проверке. Добавление даже самых малых игровых и соревновательных элементов в урок довершает картину. При сольфеджировании музыкального примера вместе с компьютером можно просто повышать темп, выставляя на темповой шкале все более высокие цифры. Учениками моментально овладевает азарт, они стремятся «взять» все более сложную высоту, а если напомнить им про рекорды других классов, то для достижения победы класса в общем соревновании просыпаются самые заядлые лентяи, количество которых от недели к неделе заметно уменьшается. Исполнение аккомпанемента к мелодии никогда не было таким увлекательным, когда за испытуемого болеет весь класс, удастся ли ему попасть во все аккорды пальцами и во все ноты голосом в быстром темпе, при этом многие желают попробовать сами. Даже самые невнимательные и обделенные слухом, глядя на схему диктанта на доске, записывают все ноты, а потом транспонируют его, чувствовать ритм им помогает ритм-машина, звучание ударных тембров которой сейчас доносится до учеников со всех сторон. Можно горько сожалеть о том, что эстрадная популярная музыка стилистически сниженных жанров заполонила все музыкальное жизненное пространство современного человека, а можно обратить отдельные ее элементы на пользу образовательному процессу, что и следует делать.

Это небольшое исследование не претендует на всеобъемлющую полноту и истину в последней инстанции. В значительной степени остались за бортом программы для домашнего либо самостоятельного обучения. Можно сколь угодно хорошо отладить систему работы на уроке, но всегда найдется значительное количество новых детей, перешедших из другой группы либо пропустивших много уроков по болезни. При использовании данного набора программ такие ученики быстро входят в курс дела, но достигнуть серьезных результатов не могут, потому что, например к середине года, уровень используемых заданий уже является средневысоким, а процесс обучения был и всегда будет плавным и постепенным. Невозможно, не обладая отличными способностями, просто так перепрыгнуть через определенные этапы работы, которым другие ученики посвятили месяцы. Эта проблема на данный момент не решена и требует особого подхода, новых методических разработок, которые позволят не только безболезненно встраивать отстающих детей в процесс, но и двигать его дальше в домашней работе учащихся, которая сейчас просто призвана не дать забыть того, что делали на уроке, а некоторые виды заданий по тренировке слуха вообще дома не выполнить без посторонней помощи, разумеется.

Автор не считает свою работу в этом направлении законченной, каждый день рынок музыкальных программ обновляется, принося нам новые методические возможности, которые следует отыскать, отладить и поставить на службу процессу обучения.

Махова Вера Кузьминична,
преподаватель отдела
народных инструментов,
класс аккордеона

Рецензент – преподаватель ГОУ СПО МО
"Московский областной колледж искусств"
В.П. Власов

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ-АККОРДЕОНИСТОВ СТАРШИХ КЛАССОВ

В процессе обучения игре на аккордеоне перед педагогом детской музыкальной школы, наряду с общими воспитательными и музыкально-художественными задачами, стоят задачи развития технических навыков учащихся. Что вкладывается в понятие "техника"? Техника в широком смысле – совокупность всех средств, при помощи которых исполнитель передаёт музыкальный смысл, художественное содержание произведения. Высшее проявление технического совершенства в музыкально – исполнительском искусстве именуется мастерством. В узком смысле слова технику можно определить и как предельную точность и быстроту пальцевых движений. Однако, мнение о технике как всего лишь о скорости пальцев, является частичным. Можно сказать, что всё, чем занимается музыкант – исполнитель, есть техника: техника звукоизвлечения, техника ведения меха, пальцевая техника, регистровая техника и т.д. Совершенствованию техники в большой степени помогает ясное представление звукового результата. Важно добиться того, чтобы мысленная звуковая картина стала отчётливой, а техника станет средством достижения исполнительского результата.

Оттачивать свою технику исполнитель должен не в отрыве от музыкального содержания, а имея перед собой это содержание как конкретную цель. Техника – средство для создания художественного образа. Главное – убедительная передача замысла композитора. Но именно для этого и необходимо владеть достаточным запасом технических средств. И чем этот запас богаче, разнообразнее, тем реальнее возможность наиболее полной и убедительной передачи музыкального содержания.

Педагогический опыт показывает, что время обучения в старших классах музыкальной школы наиболее благоприятно для усиленной работы над техникой. Недостаточное внимание к техническому развитию приводит к нечёткой, невнятной и невыразительной игре. Развитие техники в значительной мере зависит от природных данных ученика. Но и дети со средними данными при условии правильно организованной работы и целеустремлённости могут достичь хороших результатов.

Важным условием развития техники учащихся является правильный отбор музыкального материала не только по содержанию и техническим трудностям, но и по его доступности, соответствию уровню технического и музыкального развития учащихся. Обучение должно строиться на основе учёта реальных учебных и психологических возможностей учащихся старших классов. Самые сложные технические проблемы решаются лучше, если ученику интересно работать, если он увлечён. Принимая во внимание индивидуальные особенности учащихся и степень их подготовки, педагог составляет для каждого из них собственную определённую программу работы над техникой. Вся работа должна быть систематической и целенаправленной. На каждом уроке необходимо проверять результаты домашних заданий ученика по освоению инструктивного материала (гаммы, арпеджио, аккорды, упражнения, этюды).

Преодоление технических трудностей должно идти по принципу «от простого к сложному». На различных этапах работы над одним и тем же произведением технические задачи постоянно усложняются. Педагог при каждом повторении гамм, упражнений, этюдов должен неустанно требовать от ученика улучшения исполнения отдельных эпизодов и всего технического задания. Нельзя ставить перед детьми невыполнимые задачи, предлагать им за сравнительно короткое время изучить большой объём инструктивного материала, требуя при этом высокого исполнительского уровня. Педагог должен верно оценивать уровень специальной подготовки учащихся, ставя только доступные задачи, не допуская напряжения психических и физических сил учащихся. Нельзя допускать скованности, зажатости, перенапряжения технического аппарата ученика. Напряжённость часто возникает из-за неподготовленности к сложным игровым действиям, нерационально выбранной аппликатуры, слишком раннего форсирования беглости, темпа. Игровые движения должны быть экономными, раскованными. Основное требование в работе над техникой – экономия движений (лишние движения создают неряшливость в игре). Свобода исполнительского аппарата – неперемное условие развития техники.

Особо важны такие технические элементы, как посадка, постановка инструмента и рук. Это касается учащихся как младших, так и старших классов. Правильная посадка, постановка инструмента и рук аккордеониста обеспечивают устойчивость инструмента, свободу движений кисти и пальцев. Наиболее типичными ошибками являются:

- заваливание корпуса назад (должно быть три точки опоры: на стул, на ноги, в пояснице (корпус следует распрямить, грудь подать вперёд);
- несобранность пальцев – приводит к скованности мышц, зажатости рук;
- прогибание внутрь первой фаланги пальца, в результате он становится менее устойчивым и менее сильным.

Инструмент должен стоять устойчиво, мех располагается на левом бедре, гриф упирается в бедро и при игре на сжим аккордеон приобретает необходимую устойчивость. Наиболее приемлемая подгонка плечевых ремней такая, при которой между корпусом инструмента и исполнителем можно свободно провести ладонью. Рабочий ремень левой руки также подгоняется с учётом того, чтобы рука могла свободно перемещаться вдоль клавиатуры.

Можно выделить 4 способа движений:

- пальцами;
- кистью (локоть спокоен) – для мелких октав, аккордов;
- локтем (плечо спокойно) – для скачков аккордами;
- плечом (для аккордов).

Преподаватель должен привить учащимся навыки управления работой мышц. Необходимо научить ученика включать нужную группу мышц, перестраивать их работу, например, выключая крупные мышцы, включая мелкие, научить пользоваться большим или меньшим весом руки, т.е. научить игровым приёмам, необходимым для воплощения нужного звучания. Одним из условий для развития техники является ощущение свободы и гибкости запястья, а также мышц предплечья и кисти, управляющих пальцевыми и кистевыми движениями. Играют всегда всей рукой, изменяется лишь степень технической нагрузки на пальцы, кисть, предплечье. Верхние части руки обеспечивают пальцам и кисти удобные положения при игре. Держать пальцы надо так, чтобы не вызывать ни напряжения, ни усталости. Исходное их положение такое, какое они принимают, если расслабить мускулатуру. При этом пальцы слегка закругляются, чтобы ни в сгибающихся, ни в разгибающихся мышцах не ощущалось напряжения. Затрачивается только то усилие, которое необходимо для поворота кисти с предплечьем к клавиатуре.

Во время игры пальцы и кисть принимают разнообразные положения. Движения рук и пальцев должны быть естественными: естественные движения способствуют естественной чистоте техники. Высоко поднимать пальцы не следует. Надо избегать и неудобных перекрепчиваний пальцев по отношению к кисти, ибо в этих случаях возникают трудности и срывы даже в простых гаммообразных пассажах.

Вся техника аккордеониста может быть подразделена на мелкую (пальцевую) и крупную, а также на технику игры мехом и технику звукоизвлечения. Главную техническую трудность составляют гаммообразные и арпеджированные пассажи, аккордовая фактура, скачки на октаву, репетиции, трели. Каждый вид техники отрабатывается в течение длительного времени до достижения свободного исполнения и закрепляется на художественном материале.

Одним из самых распространённых видов техники является мелкая техника. К мелкой технике относятся различные гаммообразные и арпеджированные пассажи, мелизмы, пальцевые репетиции, двойные ноты. Штрих стаккато очень эффективен в мелкой технике. Он исполняется молниеносным пальцевым ударом без лишних движений. Если требуется острый, чёткий, упругий штрих, то пальцы следует слегка подогнуть, округлить, работать они будут в этом случае как «молоточки». Когда необходим лёгкий штрих стаккато в мелкой технике, следует избегать возникновения тенденции к поверхностной игре.

К крупной технике относятся пальцевые тремоло, октавы, аккорды, скачки, кистевая техника.

Особое значение имеет техника левой руки. Левая рука во время игры выполняет три функции: 1) сжимает и разжимает мех, 2) нажимает клавиши, 3) передвигается вдоль клавиатуры.

Владение мехом для аккордеониста важно так же, как владение смычком для скрипача. Хорошее владение мехом даёт аккордеонисту возможность добиваться разнообразия красок звучания, динамических тонкостей. Однако абсолютно точно рассчитать мех в музыкальном материале невозможно. Поэтому, чтобы предупредить возможность разрыва музыкальной фразы, не следует растягивать и сжимать мех до предела. Для правильного исполнения музыкального материала необходимо как во время сжима, так и при разжиге иметь в мехе запас. Аккордовая фактура требует большего запаса меха, нежели одностольная, следовательно, величина запаса прямо пропорциональна силе звучания и плотности фактуры. Она зависит также и от прочности меха – от того, как он держит

воздух. Но бывают случаи, когда исполнить всю музыкальную фразу или предложение на один мех оказывается невозможным, и движение его приходится менять в середине фразы или предложения. Менять движение меха надо очень плавно. Это достигается путем фиксации кисти левой руки в момент смены меха. Для выработки навыков мягкой смены движения меха можно также играть гаммы в очень медленном темпе, меняя мех на каждую ноту и добиваясь как можно большего приближения к легато. Необходимо тщательно упражнять руку, чтобы она могла одинаково свободно справляться с техническими трудностями на клавиатуре в любой части меха. Такие функции левой руки, как нажатие клавиш и передвижение вдоль клавиатуры, выполняются одновременно. Координирование их требует большой натренированности. Например, значительно легче сжимать и растягивать мех, когда рука находится на одном месте, а не движется по клавиатуре. Удобнее растягивать и сжимать мех, когда левая рука находится посреди клавиатуры. Сжим и разжим меха влияют на нажатие клавиш пальцами и на движение руки по клавиатуре. Когда мех совсем не растянут, пальцам одинаково легко нажимать клавиши во всех частях клавиатуры, а руке – передвигаться по ней. Но чем дальше разводится мех, тем менее удобно нажимать пальцами клавиши и передвигать руку по клавиатуре. Неудобство возрастает ещё и потому, что чем больше разжим меха, тем больше вгибается кисть, а значит, тем меньшую силу могут проявить пальцы. Конечно, аккордеонист с большими руками меньше ощущает эти трудности. Вторую функцию руки, то есть работу на клавишах, можно представить себе отдельно от других, если нажимать клавиши, не передвигая руки по клавиатуре и не приводя меха в движение. Третья функция руки – передвижение по клавиатуре – наиболее ясно выступает в скачках. Чтобы успешно выполнять первую функцию, нужно очень хорошо владеть мехом. Для совершенного владения второй функцией необходимо развивать гибкость пальцев и умение быстро нажимать клавиши и подменять пальцы. Эти навыки успешно прививаются исполнением гаммообразных последовательностей и тетракордов, игрой интервалов и арпеджио, репетированных басов и аккордов. Для третьей функции необходимо формировать такие навыки, как скачки и смена позиций руки.

Гаммы, арпеджио, аккорды

Гаммы – один из самых распространённых элементов техники. Гаммообразные пассажи широко используются в музыке Гайдна, Бетховена, Моцарта. В старших классах развитию гаммообразной техники уделяется наибольшее внимание. Конечным результатом изучения гамм и арпеджио в старших классах должно стать умение исполнять их свободно и легко в любых темпах, в различных метроритмических рисунках и штрихах (как отдельными, так и обеими руками одновременно). Гаммы, арпеджио, аккорды являются основными техническими формулами. Систематическая и последовательная работа над этим материалом – необходимое условие выработки основных игровых навыков и умений. Гаммы, аккорды и арпеджио развивают ладовый, мелодический и гармонический слух, необходимы для хорошей ориентации на клавиатуре, помогают развитию музыкально – теоретических представлений. Работа над гаммами, арпеджио и аккордами:

- 1) создаёт мелкую пальцевую беглость;
- 2) развивает двигательный аппарат, способствует координации движений обеих рук, достижению чёткой артикуляции пальцев, их независимости;

- 3) позволяет усвоить основные аппликатурные принципы, сделать выбор более рациональной аппикатуры;
- 4) помогает более точному исполнению различных штрихов и нюансов;
- 5) способствует прочному освоению изучаемых тональностей;
- 6) формирует плавность ведения меха и смены направления его движения.

Играть гаммы, арпеджио и аккорды нужно в определённом размере, выдерживая длительности, контролируя плавную смену направления движений меха, строгое соблюдение аппикатуры, естественность и экономность движений пальцев, кисти и предплечья, чёткость пальцевого удара. При каждом проигрывании гаммы или арпеджио учащиеся контролируют слухом характер звучания, соблюдают динамические оттенки, штрихи, ритм. Для развития осознанной ориентации необходимо стараться не смотреть на клавиатуру. Разучивание гамм и арпеджио следует начинать в медленном темпе. В старших классах перед учениками ставится задача постепенного увеличения темпа при исполнении гамм, но стремление к скорости должно сочетаться с контролем над ясностью, чёткостью и ровностью звучания. При нарушении ровности звучания необходимо вернуться к медленному темпу. После того, как гамма, арпеджио будут выучены в ровном движении, рекомендуется переходить к исполнению их в различных метроритмических рисунках, штрихах и динамических оттенках.

В старших классах в предпрофессиональную программу технического развития включаются гаммы мажорные и минорные терциями и секстами, а также хроматические*.

Арпеджио вначале осваиваются короткие и ломаные, позже – длинные. Подготовить ученика к игре арпеджио следует на материале гармонических фигураций, встречающихся в этюдах и упражнениях. Кисть руки делает минимальное движение от первого к пятому пальцу. Первый палец после снятия с клавиши плавно подтягивается к остальным. Техника арпеджио помогает укрепить двигательный аппарат, способствует развитию самостоятельности, независимости, крепости пальцев, гибкости, эластичности локтевого и кистевого суставов, выработке плавного, свободного дыхания, ощущения естественного удобного движения. Исполнение арпеджио имеет свои характерные особенности, связанные с большей шириной охвата клавиатуры. Движения рук становятся гораздо разнообразнее. Хорошее исполнение арпеджио требует плавных, гибких переносов руки из позиции в позицию, ловкости рук при смене позиций.

Упражнения

Упражнения – эффективное средство для развития игровой техники ученика. На упражнениях и этюдах отрабатываются координация движений, двигательные навыки, развивающие физическую выносливость. Все упражнения необходимы для выработки контакта между пальцами и клавишами. Важно, чтобы ученик понимал цель упражнений и ту пользу, какую они могут принести. Упражнение важно играть с напором, но не упуская из внимания красоту звука. Небрежная игра без должного контроля за качеством выполнения и без определённых звуковых целей дезорганизует ученика, вредно отражаясь на исполнении разучиваемых произведений. Работа над упражнениями требует от ученика большого напряжения воли, сосредоточенности и внимания. Вначале уп-

* Примеры гамм терциями, секстами и хроматической – см. Приложение.

ражнение следует играть медленно, чтобы вслушаться в его звучание, проконтролировать игровые действия. Затем постепенно ускорять темп игры, а игровые действия доводить до автоматизма. Выполнение упражнений ведёт к постепенному образованию прочных рефлекторных связей в коре головного мозга – выработке автоматизма движений. Работу над упражнениями следует вести систематично, тренируя пальцы в различных комбинациях. Играть упражнения надо динамически и ритмически ровно, добываясь чёткости артикуляции, можно применять изменение динамики, штрихов. Необходимо время от времени возвращаться к игре в медленном темпе, чтобы избежать «забалтывания». При игре упражнений мех должен быть напряжённый, пульсация – чёткая, рука – свободная. Пальцы не поднимаются высоко над клавиатурой, клавиши нажимаются неглубоко. Необходимо всё время варьировать упражнения. Пятипальцевые упражнения следует использовать не только в начале обучения, но и в средних и старших классах. Особое внимание нужно уделить упражнениям для левой руки, необходимо равномерно развивать все четыре играющих пальца. Для развития независимости пальцев полезны упражнения в виде различных мелизмов, коротких трелей.

В качестве ежедневного тренинга для развития пальцевой активности можно использовать «16 ежедневных упражнений» Кочевого и «Упражнения из учебно-методического пособия «Путь к техническому совершенству аккордеониста» О.Блоха.

Хорошим средством преодоления технических трудностей являются упражнения, построенные на элементах технически трудных мест разучиваемого произведения. Такие упражнения могут сочиняться самими учащимися и состоять из наиболее сложного оборота, какого – либо пассажа или включать 2-3 элемента, следующие в произведении друг за другом.

В повседневной работе и перед выступлением на экзамене или концерте необходимы специальные упражнения для разыгрывания**.

В старших классах самостоятельность пальцев развивается при игре упражнений на двухголосие, терциями, секстами, овладении техникой тремоло и репетиций. Их следует разучивать в медленном темпе.

Двойные ноты – наиболее сложный вид техники, чрезвычайно полезный для развития активности, самостоятельности пальцев, раскрепощённости, тренированности всего пястного сустава и ладонных мышц. Главное в двойных нотах – точность, ровность, одновременность звучания обеих нот, владение нюансировкой, выделение, по надобности, верхнего или нижнего голоса. Ясность артикуляции мелодической линии двойных нот требует подготовленных, активных пальцев, работающих от запястья. Необходимость взять два звука одновременно, обеспечить точность их созвучия и синхронную атаку требует значительного мышечного усилия, крепости и силы пальцев. Сложность овладения терциями, секстами заключается в одновременном проведении двух голосов разными по строению и силе пальцами. Исполнение двойных нот – прекрасная школа полифонической техники, когда требуется слушать и вести два голоса одновременно***.

Октавная техника развивает гибкость руки, чёткость и активность пятого и четвертого пальцев, точность и ловкость большого пальца. При разучива-

** Пример упражнений для разыгрывания – см. Приложение

*** Пример упражнений на терции, сексты и двухголосие – см. Приложение.

нии октавных этюдов целесообразно, не меняя текста, играть этюд различными способами звукоизвлечения, применяя различные приёмы исполнения октав, а затем использовать ритмические варианты. Рекомендуется учить октавные этюды, играя только нижний голос октавы первым пальцем правой руки. Остальные пальцы должны быть собраны и слегка прижаты к ладони (без всякого напряжения пальцев и кисти). Это упражнение способствует развитию лёгкости и подвижности кистевого движения при собранных пальцах и особенно полезно для учеников с маленькой рукой, у которых при игре октавами часто напрягается кисть из-за растяжения пальцев.

Работа над октавной техникой проводится преимущественно в старших классах. Редко к октавам можно приступить ранее: препятствуют физические данные ученика – ещё малы руки. К этому следует быть очень внимательным, т.к. нельзя допускать перенапряжения мышц. Знакомство с октавами лучше начинать не с октавных этюдов, а с исполнения октав – в небольшом количестве – в художественных произведениях. Исключить сначала этюды с длительным, равномерным и непрерывным движением октавами. Полезнее играть октавы в тех сочинениях, где требуется более густое звучание, в спокойном темпе. Октавам следует учить более предусмотрительно, чем другим видам техники, ведь она – едва ли не самый опасный её вид. Пожалуй, большинство профессиональных заболеваний рук – результат нерациональной работы именно над октавами. Октавная игра утомительна не только потому, что в ней одновременно участвуют мышцы всей руки и что часто она протекает на уровне форте – фортиссимо, но и потому, что в быстром темпе одно движение сменяется другим, так что мышцы не получают передышки.

В репертуаре аккордеониста всегда найдутся произведения, где один и тот же вид техники применяется продолжительное время. Даже хорошо владея нужным техническим приёмом, иногда физически трудно выдержать пьесу до конца. Здесь, кроме выносливости, требуется умение снять напряжение во время исполнения. У каждого исполнителя в произведении должны быть намечены такие точки, когда нужно на короткий миг моментально расслабиться. Таковыми могут быть конец и начало фразы или мотива, смена меха, смена динамики – во всех подобного рода случаях можно слегка встряхнуть кистью или предплечьем. Помогает небольшая смена положения рук, корпуса и т.п. В старших классах работа над сложными этюдами требует многократных проигрываний, но в результате многочисленных повторений у ученика могут возникнуть напряжения в мышцах, зажимы. Следует объяснить ученику, что игра через силу бессмысленна, вредна, поскольку может закрепить нерациональные движения. Если ученик чувствует, что рука начинает уставать, необходимо либо остановиться, либо продолжать играть в более медленном темпе.

Вопрос развития *аккордовой техники* встаёт обычно лишь в старших классах, когда физические возможности учащегося позволяют заниматься аккордовой техникой. Основное при исполнении аккордов – свобода крупных мышц спины и плеча, устойчивость пальцев при взятии аккорда, их глубокое погружение в клавиатуру, ощущение опоры всей руки в плече и спине. Всё внимание должно быть направлено на то, чтобы свободно брать аккорды. При игре аккордов важна одновременность действий всех играющих пальцев. Точность звукоизвлечения требует активности пальцев, аккорд надо как бы «взять» пальцами. Важно следить за тем, чтобы были слышны все звуки аккорда. В одних случаях требуется полная одновременность звучания, ровность всех звуков, в

других – умение выделять, т.е. взять сильнее любой звук аккорда. Самое удобное исполнение аккордов в быстром темпе – исполнение кистью с небольшим участием всей руки.

Возможно арпеджирование аккордов или соединение арпеджио в аккорды. При работе над аккордами возможно упрощение фактуры. Этим приемом пользуются, чтобы постепенно привести учащегося к преодолению технических трудностей. Вначале можно играть только верхние ноты аккордов, затем верхние и нижние, пользуясь аппликатурой, необходимой при игре всего аккорда.

В репертуаре учеников старших классов нередко встречаются такие технические трудности, как *трели, тремоло, репетиции, скачки*.

Репетиция – быстрое, многократное извлечение одного и того же звука чередующимися пальцами. Она выполняется обычно двумя сильными пальцами, но необходимо также играть и другими пальцами, что способствует достижению чёткости звучания и более свободному исполнению. Репетиция исполняется при помощи лёгких кистевых движений на первую ноту.

Тремоло бывает 2-х видов:

1) тремоло на клавиатуре – быстрое и многократное чередование двух не соседних звуков или двух созвучий (интервалов, аккордов или отдельного звука и созвучия);

2) тремоло мехом – быстрое повторение одного и того же звука или созвучия путём смены движения левой части инструмента. При этом пальцы, нажимающие клавиши, с клавиатуры не снимаются. При игре тремоло мехом существуют 3 точки опоры: большой палец на планке, ремень на левой клавиатуре, предплечье****.

Работа над трелью значительно активизирует пальцы, воспитывает их лёгкость, чёткость. Способность к трели – особый психодвигательный дар. Трели лучше исполняют те музыканты, у которых ярче живет внутреннее слышание их идеального художественного звучания. Руки в этом случае обычно сами находят наилучшие способы игры. Успехи в исполнении трелей достигаются с большим трудом.

«Скачки» связаны с переносом руки из одного регистра в другой на большое расстояние. Скачки могут быть однократными и многократными, более частыми и менее частыми. Точность попадания в скачках – результат автоматизации игровых движений. Виртуозность здесь проявляется, главным образом, в воле и уверенности.

Очень важно в скачках найти правильное отправное положение кисти руки, а затем рационально выбрать точку опоры. Очень существенно при выполнении скачков делать не два движения, что происходит при переносе руки с одного звука на другой, а всего одно, когда берется лишь звук, а рука «отбрасывается» на нужные клавиши во время расслабления мышц. Для исполнения скачков необходима строжайшая экономия имеющегося времени. Во всех скачках важно разумно использовать зрение, владеть точным контролем над освобождением мышц.

Этюды

Играя большую роль в развитии техники, этюды позволяют сосредоточиться на решении типичных исполнительских трудностей, сочетая специально

**** Пример упражнения на тремоло мехом – см. Приложение.

– технические задачи с задачами музыкальными. Любой этюд должен содержать художественный смысл. Ученик должен знать, что беглость в исполнении этюда – не цель, а лишь средство для достижения выразительности исполнения. Процесс работы над этюдом начинается с определения художественного содержания. Правильной передаче образа, эмоционального строя произведения способствуют многие средства выразительности, в том числе, качество звука. На любом этапе работы над этюдом следует уделять внимание звуковым задачам. Этюды позволяют развить точные ритмические навыки, скоординировать игровые движения. От ритмической точности зависит качество техники, а чёткая равномерная пульсация напрямую связана с пальцевой ровностью. Включение того или иного этюда в учебную программу может быть обусловлено двумя задачами:

- 1) освоением и развитием определённого вида техники;
- 2) подготовкой учащихся к преодолению технических трудностей в художественном произведении.

Инструктивный материал должен подбираться с учётом тех трудностей, которые встретятся в произведениях, намеченных для изучения. При подборе этюдов педагогу необходимо придерживаться определенной последовательности в развитии технических навыков. При этом важно использовать возможно большее разнообразие фактуры. В программу последовательно включаются этюды на различные виды техники, преследуя цель разностороннего развития ученика, причём каждый этюд должен быть несколько выше возможностей учащегося, тем самым обеспечивая его постоянный технический рост.

Работу над этюдами рекомендуется вести в определённой последовательности:

- 1) изучить строение этюда, его форму, стиливые черты, тонально – гармонический план, определить главную техническую задачу, чтобы иметь представление об объёме и характере предстоящей работы;
- 2) детально разобрать текст, установить аппликатуру;
- 3) разучивать этюд, многократно отработывая наиболее трудные места; работа должна начинаться с упражнений, содержащих характерные элементы трудных мест. Особое внимание должно быть обращено на кульминационные моменты этюда, где сосредоточены наиболее технически трудные эпизоды. Работа над ними должна начинаться уже на первом этапе работы над этюдом, заранее подготовленный эпизод даёт возможность в более короткий срок справиться с поставленными задачами;
- 4) одновременно с усвоением текста этюда следить за выполнением фразировки, штрихов, динамики, границ движения меха;
- 5) играть этюд в различных темпах, не привыкая к какому – либо одному; начинать с медленного темпа, постоянно возвращаясь к нему в процессе работы над технически сложными местами;
- 6) ритмическая сторона, фразировка, нюансировка должны соответствовать исполняемому произведению как в быстром, так и в медленном темпе, при этом в замедленном темпе каждый звук должен соотноситься с предыдущим и последующим;
- 7) спокойный, но не слишком медленный темп, чёткая артикуляция, игра по фразам, а затем по отдельным разделам формы и целиком – необходимые условия для успешного освоения этюда; если нужно – продолжать работу над неудобными в техническом отношении местами, возвращаясь далее к игре этюда целиком.

В технически трудных местах педагогу важно применить индивидуальный подход в работе с учеником, осознать, что именно у него не получается. Умение разобраться в причине трудности поможет наиболее рационально организовать работу. Важно вместо многократного повторения текста выявлять трудные элементы и на их основе создавать упражнения^{*****}.

Полезно применять метод вариантов. Они «освежают» внимание и, в какой-то степени, предохраняют его от однообразного механического повторения. Варианты можно придумывать, исходя из конкретных задач, из степени подготовленности учащихся и технических возможностей инструмента.

1. Метрические варианты – перенесение акцентов с сильной доли на слабую;
2. Динамические варианты – изменение силы звучания;
3. Штриховые варианты – замена штриха, например, стаккато на легато или наоборот;
4. Ритмические варианты.

Например:

137

а) вместо 	играть
б) вместо 	играть
в) вместо 	играть
г) вместо 	играть

Заключение

Техника игры на аккордеоне бесконечно разнообразна, но всегда можно найти сходные элементы. Если бы это было не так, то в каждом отдельном случае приходилось бы начинать всё сначала, поскольку новое произведение в таком случае – это комплекс новых, незнакомых навыков. Формирование нового технического навыка всегда предполагает наличие определённых предварительно приобретённых умений. Чем больше сходства между навыками, необходимыми для исполнения новой пьесы, и уже приобретёнными, тем быстрее протекает процесс заучивания. Именно разумное сочетание сходства и степени различия ведёт к успешному формированию разнообразных навыков по принципу постепенного усложнения. Техника привлекательна тогда, когда она использована виртуозно. Играть быстро и играть виртуозно – не одно и то же. Главное отличие в том, что виртуозная игра – это целенаправленное устремление каждого, даже самого малого технического фрагмента к своей осмысленной, логической точке.

Детские и юношеские годы – наиболее благоприятный период для овладения исполнительской техникой. Тот, кто не использует это время, вряд ли сможет восполнить образовавшийся пробел. Значение гамм, упражнений и этюдов трудно

***** Примеры работы над этюдами в старших классах ДМШ – см. Приложение.

переоценить: этот материал, с которым музыкант работает на протяжении всей творческой жизни, способствует поддержанию исполнительской формы. Опыт лучших мастеров исполнительского искусства показывает, какое огромное значение для исполнителя имеет техническое мастерство. Ни один выдающийся исполнитель – инструменталист не достиг бы такого мастерства и убедительности в исполнении, не мог бы так глубоко волновать и восхищать слушателя, если бы не уделял должного внимания развитию своих технических возможностей.

Список литературы

1. Ганон Ш. «Пианист – виртуоз». «Ленинград», 1988.
2. Гвоздев В. «Работа баяниста над развитием техники». – М., 1987.
3. Гинзбург Л. «О работе над музыкальным произведением». – М., 1981.
4. Демченко А. «Технические упражнения для баяна». – М., 1967.
5. Завьялов В. «Баян и вопросы педагогики». «Искусство», 1992, переизд.
6. Лиш Ф. «Искусство игры на баяне». – М., 1997.
7. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М.: «Советский композитор», 1972.
8. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры». – М., 1993.

ПРИЛОЖЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

"Техническое развитие учащихся – аккордеонистов старших классов"

***Гаммы терциями**

3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5 4 3
 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1

C-dur

3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3
 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1

Гаммы до мажор, соль мажор, ре мажор, си мажор, ля мажор, ми мажор и ми минор, соль минор (мелодические и гармонические), до минор (мелодическая) исполняются одинаковой аппликатурой.

2 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4
 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2

Fis-dur

4 5 2 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 4 3 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2 5 4
 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3 2

4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5 4
 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2

Des-dur

4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 2 3 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 5 4
 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 3 1 1 3 2

Гаммы ре-бемоль мажор и ля-бемоль мажор исполняются одинаковой аппликатурой.

5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5
 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3

Es-dur

5 2 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2 5
 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 3

Гаммы *ми-бемоль мажор*, *ми-бемоль минор* (гармоническая) и *си-бемоль минор* (мелодическая и гармоническая) исполняются одинаковой аппликатурой.

4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4
 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2

Hes-dur

5 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 5
 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 3

3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3
 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1

F-dur

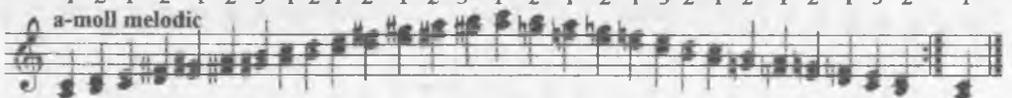

2 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 2 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2
 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1

Гаммы *фа мажор* и *фа минор* (мелодическая и гармоническая) исполняются одинаковой аппликатурой

3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3
 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1

a-moll melodic

3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3
 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1

Гаммы *ля минор* и *ре минор* (мелодические и гармонические) исполняются одинаковой аппликатурой.

3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3
 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1

his-moll melodic

3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 2 3 4 3 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 4 3
 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1

Гаммы *фа-диез минор*, *до-диез минор* (мелодические и гармонические) и *соль-диез минор* (мелодическая), *си-минор* (гармоническая) играют одинаковой аппликатурой.

ми минор
3 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

фа-диез мажор
5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5

2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2

ре-бемоль мажор
4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

ми-бемоль мажор
5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5

2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2

Гаммы *до мажор* и *си-бемоль минор* исполняются одинаковой аппликатурой.

Гаммы *ля минор* и *фа минор*, *до минор*, *соль минор*, *ре минор*, *соль мажор*, *ре мажор*, *ля мажор*, *ми мажор*, *си мажор* исполняются одинаковой аппликатурой.

Гаммы *си-бемоль мажор* и *фа мажор* исполняются одинаковой аппликатурой.

Гаммы *ми минор* и *си минор*, *фа-диез минор*, *до-диез минор*, *соль-диез минор*, *ми-бемоль минор*, *ля-бемоль мажор* исполняются одинаковой аппликатурой.

Хроматическая гамма большими секстами

5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5
2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Хроматическая гамма малыми секстами

3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 3
1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1

Приведенные выше мажорные, минорные и хроматические гаммы при игре двумя руками исполняются на правой клавиатуре терциями или секстами, а на левой – одногласно. Однако все гаммы можно исполнять терциями и секстами и на левой клавиатуре.

Ниже даны примеры, которые служат хорошими упражнениями для развития независимости пальцев левой руки и быстрой ориентации на клавиатуре.

При переходе на готово-выборную клавиатуру это поможет за короткий период овладеть новыми приемами игры. (Указанными аппликатурами исполняется любая мажорная или минорная гамма терциями.)

Мажорная гамма терциями

Musical notation for Major scale in thirds. The notes are: C4, E4, G4, Bb4, C5, E5, G5, Bb5, C6, E6, G6, Bb6, C7, E7, G7, Bb7, C8. Fingerings: 4/3, 5/2, 2B/4, 5/4, 3/2, 3/4, 5/2, 4/3, B/2, 5/4, 3/2, 3/4, 5/2, B2/4, 5/4, 4/2, 4/3.

Минорная гамма терциями

Musical notation for Minor scale in thirds. The notes are: C4, E4, G4, Bb4, C5, E5, G5, Bb5, C6, E6, G6, Bb6, C7, E7, G7, Bb7, C8. Fingerings: 5/2, 3B/4, 2/5, 4/3, 2B/5, 3B/4, 4B/2, 5/2, 4/3, 2/5, 3B/4, 5/2, 5/4, 3B/4, 4/2, 5/2.

Мажорная гамма секстами

Musical notation for Major scale in sixths. The notes are: C4, E4, G4, Bb4, C5, E5, G5, Bb5, C6, E6, G6, Bb6, C7, E7, G7, Bb7, C8. Fingerings: 3/4, 2/B, 4/5, 4/B, 2/5, 3/B, 3/2, 4/B, 2/3, 3/B, 5/2, 4/B, 4/2, 3/B, 5/2, 5/4, 2/B.

Минорная гамма секстами

Musical notation for Minor scale in sixths. The notes are: C4, E4, G4, Bb4, C5, E5, G5, Bb5, C6, E6, G6, Bb6, C7, E7, G7, Bb7, C8. Fingerings: 5B/4, 3B/2, 3/B, 2/B, 5/B, 3/B, 2/B, 5/B, 2/B, 4/B, 4/B, 2/B, 3/B, 3/B, 5B/4.

ХРОМАТИЧЕСКАЯ ГАММА

Хроматической гаммой называется звукоряд с последовательностью звуков по полутонам; он не образует самостоятельного лада и может начинаться и кончаться любым звуком.

Полная хроматическая гамма имеет 12 звуков. Запись полутонов хроматической гаммы зависит от ладового наклонения (мажор или минор), а так же от направления (восходящего или нисходящего).

На правой клавиатуре

Musical notation for chromatic scale on the right hand. It shows two examples: 1) Ascending chromatic scale with fingerings: 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1. 2) Descending chromatic scale with fingerings: 1 3 1 3 1 3 4 1 3 1 3 1 3 1 4 4 1 4 3 1 4 1 4 1. Below the second example, the full sequence of fingerings is given: 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1.

УПРАЖНЕНИЯ НА ОСНОВНЫХ СТУПЕНЯХ КАЖДОЙ ТОНАЛЬНОСТИ

1 2 3 5 3 2 1 2 3 5 3 1 2 3 5 1 2 3
 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 4 2 3

УПРАЖНЕНИЯ НА ДВУХГОЛОСИЕ

а) 4 3 4 5 4 5 4

б) Б Б Б Б Б Б 7 Б Б

в) 4 5 4

1)

3 5 5 4 3 4 5 3 3 5

2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2

3 5 5 4 3 5 5 4

1 2 1 2 1 1 2 1

Упражнения на двухголосие, так же как и упражнения терциями, нужно учить постепенно и переходить к следующему после того, как предыдущее будет хорошо выучено. Полезно в дальнейшем совмещать прохождение упражнений терциями и упражнений на двухголосие.

Важно следить за ровным, спокойным движением каждого голоса. Верхний и нижний голоса должны исполняться обязательно легато.

***УПРАЖНЕНИЯ ТЕРЦИЯМИ

a)

3 4 5 4 3 5 5 4

1 2 3 2 1 3 3 2

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 4 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 3

1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1

b)

3 4 5 4 3 4 5 4

1 2 3 2 1 2 3 2

5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4

3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2

5 4 3 4 3 2 1 2

2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3
1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1

2 3 4 5 4 3 3 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4
1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2

5 4 3 2 3 4
3 2 1 1 1 2

1 2 5 4 3 3 3 4 5 4 3
3 4 3 2 1 1 1 2 3 2 1

УПРАЖНЕНИЯ СЕКСТАМИ

4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4
1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1

4 5 4 5 4 5 4 5 4
1 2 1 2 1 2 1 2 1

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Эти упражнения даны для того, чтобы учащийся научился применять и мог развивать 1-й палец левой руки.

При наличии на левой клавиатуре 120 и более кнопок удобно, а иногда просто необходимо, применять 1-й большой палец.

УПРАЖНЕНИЯ НА ВЛАДЕНИЕ МЕХОМ

Тирольский напев

Цель этого упражнения – выработка независимых движений левой руки при коротком резком движении меха (штрихи ударений) и спокойного движения пальцев при нажиме кнопок баса и аккордов. Для этого нужно хорошо выучить упражнение каждой рукой отдельно. После того как учащимся будет достигнуто свободное исполнение не только текста, но и штрихов, можно перейти к игре двумя руками.

Нужно следить, что бы ударения в партии правой руки не отражались на спокойном, ровном аккомпанементе в партии левой руки.

УПРАЖНЕНИЕ НА ТРЕМОЛО МЕХОМ

*******ПРИМЕРЫ ЭТЮДОВ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ
(даны только короткие фрагменты)**

С. Юхно. «Этюд-тарантелла d-moll».

Allegro
mf
Dm Dm Dm

С. Юхно. Этюд C-dur

Allegro moderato
mf
C Dm G7 B B

С. Юхно. Этюд-Экспромт d-moll

Allegro agitato
mp
3 2 3 4 1 2 3 1 2 5 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3
Dm Gm

С. Юхно. Этюд c-moll

Con moto
mf
Cm G7 Cm G7

*Казарина Надежда Алексеевна,
преподаватель хореографического отделения,
руководитель Образцового хореографического
ансамбля "Росток"*

РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ИСКУССТВОМ ХОРЕОГРАФИИ В ВОЗРАСТЕ ЧЕТЫРЕХ-ШЕСТИ ЛЕТ

Методическое сообщение

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. Оно приобрело широкое распространение в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах. Хореографическое отделение в Центральной детской школе искусств показало себя на практике, как перспективная форма эстетического воспитания детей и подростков, в основе которой лежит приобщение их к хореографическому искусству. Дети любят искусство танца и посещают занятия в течение достаточно длительного времени, проявляют настойчивость и усердие в приобретении танцевальных навыков и умений. Используя специфические средства искусства танца, заинтересованность детей, преподаватели подготовительного дошкольного отделения "Мир искусства" на уроках ритмики имеют возможность проводить большую воспитательную работу.

В основе педагогических требований к определению содержания, методики и организационных форм занятий с детьми по хореографии лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и обучение представляют неразрывное единство. Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, воспитали в себе лучшие взгляды и черты характера. Занятия по хореографии направлены на эстетическое воспитание детей, оказывают положительное воздействие на их физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, поэтому можно утверждать, что хореографическое искусство имеет богатую возможность широкого осуществления воспитательных целей.

Основной задачей современного образования является подготовка творческой, самостоятельной, свободной личности, так как именно творческий человек определяет прогресс человечества. Фундамент формирования основ творческой личности закладывается в дошкольном возрасте. Дошкольные годы синзитивны¹ для творческого развития, а конкретно – для становления процессов восприятия, памяти, воображения, мышления. Знакомство же детей с искусством оказывает благотворное влияние на многие стороны его развития:

- ребенок учится мыслить творчески;
- ребенок учится наблюдать и описывать, анализировать и интерпретировать;
- ребенок учится выражать свои чувства словами или без слов;

¹ Синзитивность – стеснительность, робость, повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, изменения впечатлений.

- ребенок узнает, что может существовать более одного правильного ответа и несколько точек зрения;
- искусство знакомит детей с культурами всего мира;
- ребенок успешно занимается творчеством и приобщается к искусству, даже если у него физические, эмоциональные и психические проблемы;
- ребенок чувствует гордость за свои оригинальные художественные произведения.

Музыка, художественное слово, изобразительное искусство и танец – источник особой детской радости в дошкольном возрасте. Хореография же для детей – это мир красоты движения, музыкальных звуков, световых красок, костюмов, одним словом – мир волшебного искусства.

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, но и развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Особенность танцевального искусства подразумевает развитие не только музыкальных, двигательных навыков, но и прививает основы нравственной культуры, основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дает представление об актерском мастерстве, и, вместе с тем, учит сохранять и укреплять здоровье, что является особо актуальным моментом сегодняшнего дня.

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому развитию детей и обогащают их духовно. Тренировка тончайших двигательных навыков, которые проводятся в процессе хореографии, связаны с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций человеческого организма: кровообращением, дыханием, нервно – мышечной деятельностью. Понимание возможности своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов. Гармоничное занятие привлекательно и детям, и родителям. Ребенок, имеющий балетную осанку, приятно выделяется среди окружающих. Но ее формирование – процесс длительный, требующий от детей многих качеств.

Дисциплинированность, трудолюбие и терпение – те свойства характера, которые так необходимы в хореографическом классе, являются важными и в иных сферах жизни детей. Эти качества годами воспитываются педагогами – хореографами и именно они определяют успех во многих делах. Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, занимающихся хореографией, вперед. Нельзя подвести стоящего рядом в танце, нельзя опоздать, потому что от тебя зависят другие дети, нельзя не выучить, не выполнить, не доработать. Аккуратность в хореографическом исполнительстве, опрятность формы в хореографическом классе переносится и на внешний вид детей в общеобразовательной школе. Они выделяются не только осанкой, но и прической, чистотой и элегантностью ношения самой обыкновенной одежды. Воспитание этикета является одной из сторон на занятиях по хореографии. Приятно видеть, что дети из хореографического класса никогда не пройдут впереди старшего, мальчики подадут руку при выходе из автобуса, сумки с реквизитом и чехлы с костюмами девочек часто оказываются в руках мальчиков. Внимание и забота о других – необходимое качество в характере детей, и занятия хореографией решают эти задачи.

Все эти элементы воспитания неотделимы от возрастных и индивидуальных особенностей детей того или иного периода жизни. Остановимся на дошкольном возрасте от 4-х до 6-и лет. К пяти-шести годам дети способны заниматься хореографией, так как сформированность структуры и функций мозга

ребенка близка по ряду показателей к взрослому человеку. Современные данные возрастной психологии позволяют утверждать, что мозг 5-6-летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе систематического обучения с учетом того, что в индивидуальном развитии детей одного и того же возраста наблюдаются отклонения от средних показателей темпа созревания всего организма – опережение или отставание. Кроме того, нужно учитывать, что в физиологическом отношении мальчики, в среднем, отстают от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют от рождения одинаковое количество лет.

Уместен вопрос – для чего учить танцевать детей в дошкольном возрасте? Ответ на этот вопрос можно найти у известной актрисы Памелы Браун, которая отметила, что ребенок начинает петь раньше, чем говорить, а танцевать раньше, чем ходить, музыка у нас в сердцах с самого начала.

До школы, как отмечают педагоги, нужно заниматься именно эмоциональным развитием личности. В игровой форме, под звуки классической, народной и современной музыки ребенок учится понимать себя и принимать окружающий мир. В творческой деятельности заложены огромные возможности воспитательного характера. И многие из этих возможностей реализуются через участие детей в коллективном творчестве. Здесь важную роль играют и художественный педагогический уровень репертуара, и планомерные и систематические учебные занятия, и взаимоотношения с педагогом и детьми, и концертные выступления. Эта работа проводится постоянно. Она опирается на сформированную систему различных форм и методов. Не останавливаясь подробно на всей классификации, отметим здесь такие формы воспитывающего обучения, как посещение абонементных концертов хореографического отделения и видеолектория с просмотром балетных шедевров хореографического искусства в Концертном зале ЦДШИ, просмотр балетных спектаклей на сценах театров, слушание музыки. Важным методом воздействия на детей при обучении хореографическому искусству является наглядный метод. Исполнительское мастерство педагога, его профессиональный показ порой восхищает детей, вызывает стремление подражать. Преподаватель должен обладать грамотным и выразительным показом. Этот метод имеет непреходящее значение в воспитании детей, особенно детей дошкольного возраста. Нельзя не отметить и еще один важный постулат в работе с детьми – для создания творческой развивающей атмосферы работы важно использовать проблемную методику. В отличие от традиционной, когда детям сообщается "готовая" информация обучения, проблемная методика предлагает более активную умственную и эмоциональную деятельность детей. Опираясь на это, в процессе занятий, начиная с 5-летнего возраста, детям предлагается придумать свои, иные движения, иногда – и создать новый образ. Вначале робко, а потом смелее, при активной поддержке педагога, дети активно включаются в творческую работу. Для таких заданий на занятиях используются следующие слова: " Я скачу, скачу, скачу. Удивить я всех хочу. Раз, два, три, четыре, пять.... Будет (*Катя*) нам скакать." И здесь у пятилетних детей начинается импровизация. Кто-то превращается в Зайчика на поляне, кто-то в Ежика в осеннем лесу, кто-то в Кленовый листочек, а кто-то в Волшебника из балетасказки "Щелкунчик".

Необходимо поощрять творческую инициативу детей, направлять его в учебной и постановочной работе.

Опираясь на свой большой опыт, каждый педагог, в зависимости от степени владения теми или иными методами, предпочитает использовать определенный путь воздействия на детей. Чаще всего – это метод убеждения. На заня-

тиях этот метод полезно использовать не от случая к случаю, а целенаправленно и систематически. И тогда он становится действенным. Метод убеждения требует от педагога, огромного терпения, образованности и тактичного поведения. Дети, порой, не сразу понимают требования преподавателя. Это часто бывает от неумения ребенка слушать и слышать, что от него требуется. В процессе общения с ребенком это качество характера на занятиях воспитывают постепенно. Приходится проявлять максимум педагогического мастерства и любви к детям.

У начинающих детей не всегда хватает терпения заниматься длительное время, если они не видят результата своего труда. Поэтому целесообразно на начальном этапе работы применять элементарные знания детей, делая для них небольшую постановочную работу с использованием несложных танцевальных элементов. Например, музыкально-ритмические этюды "Цыплята", "Кузнечик", "Колобок", "Часики" и другие. Наиболее благоприятным для творческого развития детей в возрасте 4-х – 6-и лет является, как уже отмечалось, игра, так как именно в ней проявляются разные стороны развития ребенка. Например, дети встают в круг, и педагог говорит: "Ребята надуваем белый шарик, цвета пушистого снега, потому что сейчас зима". А в другой раз предлагает желтый шарик, как солнышко, чтобы быстрее наступила весна. Или все отправляются в путешествие: "Полетим на волшебную поляну. Руки раскрываем в стороны, и они превращаются в крылья самолета". Эти ассоциации придают детям стимул в учебно-тренировочной работе, приучают их к сценическому поведению, к ответственности за исполнение. Конкретные успехи доставляют радость маленьким танцорам. А отсутствие радостных итогов творческой работы делают ее бесперспективной. И еще важно при этом не ставить перед детьми таких целей, достижение которых требует больших возможностей, чем те, которыми они обладают.

У каждого преподавателя свой стиль работы, своя методика и система требований. Но все они должны быть последовательны, понятны, оправданы, посильны для выполнения.

Одним из первых требований преподавателя является дисциплина. Дисциплина – это фактор качества организации художественного и учебно-воспитательного процесса. "...Существует одно средство – железная дисциплина. Она необходима при всяком коллективном творчестве" – писал К.С. Станиславский. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, воспитывает активное отношение к нему. Каждому педагогу на занятиях необходимо пробуждать у своих маленьких танцоров уважение к общему труду, воспитывая способность подчинить личное общественному. Сознательная дисциплина – это дисциплина внутренней организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к внутренней самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные задачи.

Список литературы

1. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом коллективе: Учебное пособие. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001.
2. Станиславский К.С. Этика. – М., 1981
3. Тарасов Н.И. Классический танец. – М., 1975.
4. Халфина С. Воспоминания мастеров московского балета. – М.: Искусство, 1990.
5. Янковская О.Н. Учить ребенка танцам необходимо// – М.: Начальная школа, 2000. – №2

Михуткина Нина Викторовна,
*преподаватель класса музыкально-компьютерных
технологий отделения Современного искусства*

*Рецензент – Почетный работник общего образования РФ,
Заслуженный работник культуры Московской области,
заведующая отделом клавишных электронных инструментов и
музыкально-компьютерных технологий ЦДШИ В.П. Чудина*

РАЗВИТИЕ ТЕМБОВО-ОРКЕСТРОВОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АРАНЖИРОВКИ

Цель предмета «Музыкальная компьютерная аранжировка» – научиться создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, используя средства музыкально-компьютерных технологий. Инструментом для воплощения творческого замысла юного аранжировщика является электронный оркестр с его широкими возможностями. Главное внимание в художественном замысле аранжировки уделяется тембровому аспекту. От правильного выбора тембров зависит качество аранжировки и формируемого музыкального образа. Поэтому развитие темброво-оркестрового мышления учащихся в классе музыкальной компьютерной аранжировки является первостепенной задачей.

Для формирования темброво-оркестрового мышления нужна большая теоретическая и слуховая подготовка.

В области теоретической подготовки ученикам нужно давать знания по инструментоведению, инструментовке, истории оркестра, истории стилей и жанров.

Инструментоведение в классе компьютерной аранжировки включает изучение традиционных и электронных тембров. При изучении оркестровых тембров ученику на уроке следует показывать внешнее устройство инструментов, используя наглядные материалы (картинки, стенды), знакомить учащихся с особенностями каждого инструмента, его основными техническими и выразительными возможностями (диапазон, регистры, приемы звукоизвлечения и штрихи, характер звучания), рассказывать об использовании инструмента в оркестре. Также желательно изучать художественные возможности различных групп инструментов в оркестре, их разнообразные оркестровые функции, ансамблевые свойства как внутри группы, так и между группами. И, конечно, ученик должен научиться анализировать тембры по их акустическим свойствам.

Для более успешного овладения данным материалом ученикам следует обязательно прослушивать оригинальное звучание музыкальных инструментов во фрагментах музыкальных произведений, а также слушать различные художественные трактовки инструментов в классической и современной музыке, анализировать, как тот или иной тембр используется композитором и как он влияет на музыкальный образ. Для этого в классе должны быть аудио- и видеоматериалы.

Работая с тембрами, важно развивать у ученика тембровый слух, тембровое восприятие. Сначала научить детей распознавать на слух звучание того или иного музыкального инструмента, а в дальнейшем по слуху определять палитру красок в рамках одного тембра, его характер звучания: артикуляцию, приемы звукоизвлечения, регистры, динамику. Более сложная задача – по слуху определять политембровые комбинации: состав звучащих инструментов, их тембровое сходство или контраст, их регистровые и фактурные соотношения.

При решении художественных задач по аранжировке решающее значение имеет стиль и жанр музыки. Благодаря большому разнообразию тембровой палитры в электронных музыкальных инструментах, виртуальных синтезаторах и сэмплерах возможно озвучить музыкальное произведение любого стиля и жанра. При работе над аранжировкой даем ученикам сведения об эпохе, о композиторе, об особенностях конкретного стиля и жанра данного произведения. Ученику необходимо учиться ориентироваться в различных стилевых направлениях, самостоятельно работать с информационной литературой и записями музыкальных произведений.

От стиля и жанра зависит и состав оркестра. Нужно проводить для учеников краткий экскурс по истории оркестра и музыкальных инструментов, входящих в его состав, давать элементарные знания о некоторых оркестровых стилях.

Также ученикам необходимы знания в области инструментовки: основные правила и приемы инструментовки, связанные с функциями музыкальной ткани, ролью тембра в образовании формы и фактуры, тембровой драматургии, знакомить со способами применения средств оркестровой выразительности.

На уроках аранжировки учащиеся должны знакомиться с разными оркестровыми произведениями (доступными для детского восприятия), акцентируя внимание на особенностях инструментовки той или иной композиции. Желательно слушать композиции, имея перед собой ноты или партитуру, чтобы нагляднее было изучить стиль, жанр, форму, фактуру, тембровое оснащение и другие средства выразительности. Такие уроки не только расширяют кругозор ученика, но и развивают умения в области грамотного целостного анализа музыкальных произведений и способствуют более глубокому пониманию художественных образов.

В практической работе по созданию аранжировки лучше брать несложные фортепианные пьесы, имеющие фактуру оркестрового склада.

Качество создаваемой аранжировки будет зависеть от правильного использования теоретических знаний, слухового и практического опыта ученика.

В арсенале компьютерных звуковых средств имеется огромное количество разнообразных VST-инструментов (виртуальных синтезаторов и сэмплеров). Чтобы не потеряться в этом разнообразии, нужно знать, для каких стилей, жанров и элементов фактуры предназначены те или иные банки VST-инструментов. Для озвучивания академической музыки в работе с учениками широко используем, прежде всего, виртуальный синтезатор Edirol *Orchestral*. У него понятный интерфейс. По нему легко изучать инструменты симфонического оркестра и их расположение в партитуре.

Главное в создании аранжировки – продумать тембровую драматургию музыкального произведения. Она имеет два аспекта: образно-содержательный и формообразующий.

Важно акцентировать внимание ученика на роль тембра в становлении образного содержания произведения.

Простейший прием тембровой драматургии – персонификация тембра, когда определенный тембр ассоциируется с каким-либо персонажем (программная музыка).

Xylophone

О. МАГИДЕНКО. "Буратино"

Flute

О. МАГИДЕНКО. "Мальвина"

Bassoon

О. МАГИДЕНКО. "Папа Карло"

Тембровая драматургия неразрывно связана с формообразующей ролью тембра. Применение одной краски звучания в горизонтально-временном развитии связывает музыкальную мысль в единое целое, а контрастные тембры подчеркивают разделение музыкальных образов. С формой связано понятие тембровой дифференциации, когда смена тембровой краски происходит в новом разделе формы.

С фактурой связано понятие темброво-фактурной функциональности. Различные одновременно звучащие пласты музыкальной ткани должны отличаться друг от друга своим тембровым оснащением или характером звучания.

Flute

Н. ТОРОПОВА. "Баба Яга"

Различные пласты фактуры могут по-разному взаимодействовать между собой: с одной стороны, одновременно звучащие пласты фактуры могут сохранять самостоятельность, с другой стороны, может быть главенство одного из пластов и подчинение ему других пластов.

Единые пласты фактуры должны быть озвучены одинаковым или максимально близким тембровым оснащением или характером звучания.

Andante

Э. ДЕНИСОВ. "Русская песня"

Musical score for strings in "Russian Song" by Edvard Tchaikovsky. The score includes staves for Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The tempo is marked "Andante" and the dynamics are "pp" (pianissimo).

Внутри одной фактуры нужно добиваться гармоничного сочетания тембровых красок и динамического равновесия (звуки вертикали должны быть тщательно уравновешены по силе звучания).

Средством подхода к кульминации является фактурное обогащение и динамическое усиление: увеличение количества играемых инструментов, добавление новых фактурных линий и гармонических голосов, расширение оркестрового диапазона за счет октавного удвоения голосов.

В триолло, трезвонно, скоро

И. ПАРФЕНОВ. "Ноябрь"

Musical score for a full orchestra in "November" by Igor Stravinsky. The score includes staves for Piano, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, French Horn, Timpani, Violin, Viola, Cello, and Contrabass. The tempo is marked "В триолло, трезвонно, скоро" and the dynamics are "ff" (fortissimo).

Спад после кульминации сопровождается, наоборот, сокращением количества играемых инструментов, уменьшением количества гармонических голосов, сужением оркестрового диапазона и, соответственно, ослаблением звучания.

При работе над аранжировками нужно развивать у ученика функциональное оркестровое мышление. Для этого он должен получать практические навыки в создании различных оркестровых фактур.

Среди темброво-оркестровых приемов можно выделить следующие приемы:

1. Прием колорирования (колористический) – связан со звукоподражанием (например, подражание пастушьим наигрышам, пению птиц и т.п.), применение красочных ударных инструментов, применение сонорных звучаний.

А. МЕДВЕДЕВА "Забавные медвежата"

Rubato
Clarinet
Oboe
Flute
Harp
New Age Ensemble
p
mp
p
rit.
dim.

Л. РЕЗЕТДИНОВ. "Веселый паровоз"

Marimba
Trombone Section
Shhhh (Пух!)
Cymbal (Пых!)
Guiro (Чих!)
Castanet (Щелканье)
mf
mf
f
f
f
f

2. Калейдоскопичность тематического материала. Компактность произведения способствует постоянной смене тембровых зон, что определяет постоянную «игру» тембровых красок.

Andante moderato

К. АЛБАНЕЗИ. "Кошка"

The musical score is divided into three systems, each with a treble and bass clef staff. The first system (measures 1-7) features a Violin in the treble staff and Pizz. Strings in the bass staff, with a dynamic marking of *p*. The second system (measures 8-13) shows a complex arrangement of instruments: Flute + Violin, Flute, Oboe + Violin, Flute, Oboe + Violin, and Oboe in the treble staff; Oboe + Violin, Clarinet, Viola, Clarinet, Viola, and *cresc.* in the bass staff. The third system (measures 14-17) includes Flute, Oboe, Oboe + Violin, Bassoon + Cello, *f*, *p* Oboe, Clarinet, and Bassoon + Cello in the treble staff; Bassoon + Cello, *f*, *p* Oboe, Clarinet, and Bassoon + Cello in the bass staff.

3. Тембровая метабла – переключение звучания в новую тембровую плоскость, например, неожиданное переключение фрагментов в исполнении солирующих инструментов на мгновенное оркестровое tutti.

С. БОРТКЕВИЧ. "Петрушка"

Allegro

The musical score is arranged in ten staves, each labeled with an instrument. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Allegro'. The score illustrates a dynamic shift from piano (p) to forte (f) across various instruments. The Flute part begins with a forte (f) dynamic, while the other instruments (Oboe, Clarinet, Bassoon, French Horn, Trumpet, Timpani, Violin, Viola, Cello, and Tremolo Strings) enter later in the passage, also transitioning from piano (p) to forte (f). The Flute part features a melodic line with slurs and accents, while the other instruments provide harmonic support with chords and rhythmic patterns. The dynamic shift is indicated by a wedge-shaped hairpin in each staff, moving from 'p' to 'f'.

Flute

Oboe

Clarinet

Bassoon

French Horn

Trumpet

Timpani

Violin

Viola

Cello

Tremolo Strings

4. Имитация народного исполнительства.

А. БАБАДЖАНИЯН. "Мелодия"

Andante
Oboe

mp

Нарп (Koto)

Педадь - Choir

6

5. Прибереженный тембр – когда звучание какого-либо тембра не используется в оркестровой ткани до определенного момента, в результате чего его появление вносит заметное обновление (например, в решении задачи образной трансформации).

6. Тембровые метаморфозы – сопоставление различных трактовок оркестрового инструмента в рамках одного произведения.

Таким образом, можно сделать вывод, что предмет «Музыкальная компьютерная аранжировка» помогает осваивать логику развития музыкального произведения, его образного и структурно-тембрового содержания, развивает более тонкое слышание и понимание всех элементов фактуры и выразительных возможностей тембрового оснащения, что способствует развитию темброво-оркестрового мышления учащихся.

Литература:

1. Красильников И. Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования. – Дубна: Феникс, 2007.
2. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. – СПб.: Композитор, 1997.
3. Ботьяров Е. Учебный курс инструментовки. – М.: Композитор, 2000.
4. Литвинова Т. Тембровое сольфеджио. – СПб.: Союз художников, 2013.

В качестве примеров использованы аранжировки учащихся отдела клавишных электронных инструментов и музыкально-компьютерных технологий ЦДШИ Рашевской Анастасии, Заворотного Алексея, Курбанова Никиты, Новикова Ивана, Эрсоз Айчи, Аксенова Ильи. Преподаватель Михуткина Н.В.

Алексеева Наталья Валерьевна,
*заведующая художественным отделением,
член Московской областной общественной
организации Союза художников,
Творческого союза художников,
действительный член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств*

*Рецензент – заведующая кафедрой дизайна и ДПИ художественно-
графического факультета Покровского филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова,
член Союза художников России В.М. Новикова*

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ
ПО КОМПОЗИЦИИ
на тему
«ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ»
для учащихся 5 класса художественного
отделения детской школы искусств**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение.

II. Теоретическая часть.

1. Вид занятий.
2. Содержание задания.
3. Пояснение учителя.
4. Последовательность выполнения рисунка.

III. Практическая работа.

1. Набросок как связующее звено между предметами рисунка и композицией.
2. Композиционный замысел и разработка в эскизах структурно-композиционного решения темы.
3. Раскрытие человеческих эмоций через внешние проявления.
4. Выбор изобразительных средств и материалов.

IV. Заключение.

V. Библиография.

VI. Приложение.

I. Введение

В течение последних десяти лет наблюдается снижение интереса у ребят к иллюстрированию серьезных произведений, в которых писатели, изображая в живых словесных картинах, раскрывают огромный разносторонний мир. Этот мир мы можем представить себе и пережить. Хотелось бы, чтобы и ребята точно так же, только не в словесных картинах, а в иллюстрациях старались воссоздать внутренний мир человека, отдельные яркие переживания.

Было отмечено, что если предложить ребятам самим выбрать произведение для иллюстрирования, то они скорее всего выбирают для создания композиций романы или рассказы, где нет достаточно ярких образов людей, раскрытия их тонкого внутреннего мира, тончайших оттенков мыслей.

Была поставлена задача привить интерес юным художникам к книге, чтению русской классической литературы, к созданию иллюстраций по произведениям И.С. Тургенева, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина и других писателей.

С учащимися мы работали над иллюстрированием произведения И.С. Тургенева "Накануне". По плану, который был разработан для работы по этому роману, можно иллюстрировать любое произведение, которое ребята выбирают вместе с преподавателем в ходе беседы.

Работу над иллюстрированием романа учащиеся начинают лишь тогда, когда они уяснят замысел и сюжет произведения. Предложенный писателем сюжет ребята подвергают творческому преобразованию. *Развитие творческих возможностей учащихся является актуальной психолого-педагогической задачей современной художественной школы.*

Пути художественного отражения мира извилисты и сложны. Множество фактов и впечатлений, переживаний и раздумий перерабатывает сознание юного художника, чтобы открыть, понять и сформировать то жизненное богатство, которое способно сделать его будущих зрителей умнее и сильнее, добрее и счастливее. Успех этой работы зависит от общего кругозора и специальных знаний, от активности и трудолюбия, от особенного таланта художественного видения мира.

Сила искусства не только в том, что художественные произведения вызывают в нас эстетические эмоции, образы и посредством них убеждают, доносят до сознания ту или иную идею. Сила искусства также и в том, что оно учит творчески воспринимать самую действительность, приучает образно мыслить и вносить элементы творчества в любую деятельность человека, какой бы она ни была.

Глядя на иллюстрацию, мы можем воссоздать художественные образы только благодаря активной и, по своему характеру, творческой работе нашего сознания. Художник не мог бы эмоционально передать даже конкретно-предметное содержание задуманных им художественных образов, если бы он не рассчитывал на сотворчество с ним зрителей.

Необходимо понять форму, содержание, стиль литературного произведения, чтобы правильно наметить характер композиции иллюстраций. Нужно хорошо знать произведение и глубоко, до тонкостей изучить те отрывки, которые будут иллюстрировать. Осмыслив содержание и стиль произведения, ребята передают их в художественных иллюстрациях, добиваются выразительности и завершенности в исполнении, стремятся создать образы, показать их жизненность. Учащиеся для выполнения иллюстраций используют те знания, которые они получают в беседах с преподавателем по теоретическим вопросам компози-

ции, в том числе и по графическому искусству. Вопросы теории предстоит тесно увязать с практикой художественной работы.

Выполнение иллюстраций к литературному произведению, в данном случае к роману И.С.Тургенева “Накануне”, является итоговой композицией в 5 классе художественного отделения школы искусств. Преподаватель умело направляет каждого ученика на выполнение доступной ему композиции. Учащиеся, приступая к работе, должны проявить творческую инициативу, последовательно проработать задание от первого эскиза-замысла до окончательного исполнения композиции, широко и умело пользоваться натурой, наблюдать, делать нужные зарисовки, этюды. Наблюдения дают богатый материал для восприятия, для зрительной памяти, обогащают юного художника новыми впечатлениями. А накопление свежих впечатлений дает толчок к возникновению новых идей, мыслей. Именно такая разносторонняя творческая работа позволит успешно разработать и завершить итоговую композицию.

II. Теоретическая часть

Вид занятий: тематическое рисование.

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения;
- расширить представление детей о книге, показать, что иллюстрация книги – это искусство;
- формирование у одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения.

Задачи

• **обучающие:**

- научить понимать основные изобразительные закономерности, характерные для определенного времени, в котором живут действующие лица произведения;
- научить выделять основные действующие лица и подчинять им все сопровождающие детали;
- найти живые, доходчивые образы и такие средства и выражения, которые яснее раскрывали бы содержание произведения;

• **развивающие:**

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;

– развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;

• **воспитывающие:**

- привить учащимся любовь к книге и чтению, конкретно – к русской классической литературе, отражающей целую эпоху русской жизни XIX века.

Зрительный ряд:

Книги (тонкие, в мягкой обложке, большие в твердом переплете).

Иллюстрации И.Я. Билибина, В.А. Серова, В.А. Фаворского, Д.Н. Кардовского (“Каштанка” А.П. Чехов, “Горе от ума” А.С. Грибоедов), Д.А. Дубинского (“Поединок” А.И.Куприн) и других.

Материалы: бумага, тушь, перо, акварель, кисти, цветные карандаши.

Содержание задания.

Дипломная работа рассчитана на 15 занятий (45 часов). Можно увеличить количество занятий по усмотрению преподавателя.

Учащиеся должны выполнить на листах, формата «А-2» каждый, три композиционных листа на тему: “Иллюстрирование произведения И.С.Тургенева “Накануне”. На формате «А-3» – титульный лист, заставку и концовку (схема в приложении).

Размеры работ:

- Титульный лист – 17 x 10 (см)
- Заставка – 6 x 8 (см)
- Концовка – 6 x 8 (см)

Представить оформленные лучшие наброски. Желательно 3-4 наброска (эскиза) оформить на одном листе формата А2. По желанию можно показать 2 листа с эскизами, выполненными в разной технике.

Пояснение учителя.

Во вступительной беседе с учащимися преподаватель сначала рассказывает о графике, как о виде искусства. Необходимо сказать, что графика, прежде всего, – это искусство рисования.

Графика подразделяется на станковую, книжную и прикладную. Вот книжной графикой нам и предстоит заняться. Если станковую графику можно рисовать совершенно свободно, то в **книжной графике** художник является соавтором писателя и должен иллюстрировать текст, дополняя его зрительными образами, помогая читателю понять замысел писателя.

Виды рисунков в книжной графике многообразны. Сюда относятся рисунки по оформлению обложки книги, титульного листа, заставок и концовок (картинок в начале и в конце текстов), иллюстраций, форзаца и так далее (показать все это на примере нескольких книг).

Графика бывает черно-белой и цветной. Есть такие художники, для которых черный цвет – главное всех других. Богатство цветовых оттенков они заменяют тональными оттенками. На первый взгляд, изображение вроде бы обедняется, но затем понимаем, сколько тончайших чувств и состояний природы способен выразить тоном умелый художник.

Непревзойденным мастером черно-белой графики был Владимир Андреевич Фаворский. Солнечный и пасмурный день, лето и осень, снег и дождь – черная краска в его руках изображала все, что он задумывал. Рассмотрим с учениками книгу с иллюстрациями В.Фаворского.

Композиция в оформлении книги имеет свои особенности. Иллюстрация связана с жанром и стилем литературного слова.

Можно просто нарисовать иллюстрации, которые пересказывали бы сюжет иллюстративно. Или раскрыть литературные образы с помощью изобразительных средств, то есть по описанию внешности героя создать его портрет. Для начальной стадии работы это тоже необходимо, но, все-таки, недостаточно.

Нужно добиваться подлинного соединения художественного слова и изображения. Здесь действует важный закон композиции – закон цельности. И иллюстрации, и обложка, и титульный лист, и заставка с концовкой должны представлять собой единое целое. Художник, как и писатель, создает целостное художественное произведение.

Нужно стремиться к тому, чтобы читатель по иллюстрациям смог понять содержание книги, заложенное писателем в литературном произведении. Если художник сумеет добиться этого, то любая заставка или обложка имеют право быть самостоятельным произведением, хотя родились в книге.

Очень важно изобразить литературных героев в той среде, которую описал писатель, изобразить окружающий мир вещей и природы, через которые раскрывался их внутренний мир, чувства и мысли.

Последовательность выполнения рисунка (иллюстрации) на предложенную тему может быть такая:

- специальные наблюдения жизни в природе, в быту;
- предварительный "рабочий", самый общий, эскиз;
- более проработанный и законченный схематичный эскиз;
- выполнение набросков и зарисовок с натуры объектов (старинные дома, часы, мебель и др.), которые могут быть использованы в тематической композиции;
- подбор костюмов для действующих лиц по энциклопедии моды;
- линейное выполнение рисунка тематической композиции;
- пробные варианты различной техники выполнения;
- завершение работы над композицией выбранными изобразительными средствами (акварель и цветные карандаши или тушь, акварель).

III. Практическая работа

Набросок как связующее звено между предметами рисунка и композицией

Свою работу над темой дети должны начинать с набросков, предварительно прочитав произведение и выделив в романе описание И.С.Тургеневым основных действующих лиц, их внешность, одежду. Тот образ, который Тургенев создал при помощи слов, дети должны постараться воссоздать при помощи линий. Нужно сказать, что писатель использует все богатство языка, отбирает из него все наиболее ценное, характерное, отбрасывает все случайное, второстепенное. Так же и учащиеся, изображая какого-либо героя, стараются создать изобразительными средствами его внутренний мир. Образное познание жизни, характерное для искусства, позволяет разобраться в мыслях, поступках, переживаниях людей, в окружающей их обстановке, понять законы человеческой жизни. Обязательно надо поговорить об этом с юными художниками.

Ребята накапливают зрительный материал, делают различные наброски-эскизы. В них ставятся задачи на решение пространства, среды, движения. Также делают наброски, изображающие интерьеры и экстерьеры с разных точек зрения, их фрагменты, наброски на выражение жеста, наброски головных уборов, костюмов XIX века. Хотелось бы отметить, что без набросков нельзя добиться успеха в работе над заключительными композициями. Нужно объяснить детям, что в эскизе несколькими прикосновениями карандаша можно изобразить любое чувство.

Вначале учащиеся могут делать наброски действующих лиц произведения, исходя из своего впечатления, а также и по описанию их портретов. Важно придать каждому персонажу романа свой неповторимый образ. Далее учащиеся делают двухфигурные зарисовки. Это работа сложнее, так как нужно изобразить взаимоотношения двух лиц. На этом этапе ребята могут позировать друг другу на уроке. Наброски они продолжают выполнять и дома в качестве домашнего зада-

ния. Желательно, чтобы ребятам смогли позировать окружающие их люди. Хотелось бы, чтобы при первом взгляде на наброски улавливалось происходящее действие между людьми. Самое сложное – выразить сильные человеческие чувства, вплоть до трагедийных. Вот именно такие сильные чувства нужно воспроизвести, чтобы как можно точнее отобразить трагический смысл романа "Накануне".

Композиционный замысел и разработка в эскизах структурно-композиционного решения темы

После того, как были сделаны необходимые зарисовки, учащиеся приступают к разработке эскизов композиционных листов, титульного листа, заставки, концовки по роману И.С.Тургенева. Работа начинается еще до того, как ребята успевают прикоснуться карандашом к бумаге. Замысел, эмоциональный настрой предшествуют тому, создается ли сложное композиционное произведение, идет ли непосредственно рисование с натуры или просто работа над наброском. Замысел неразрывен с воплощением. Он подразумевает и то, что хотят изобразить, и изобразительные средства, и воплощение в определенном материале. Если работать на листе при несозревшем замысле, как считает С.Г. Капланова, то работа будет иметь механический характер. Вот причина, по которой исключительное место должно быть отведено начальному этапу – вынашиванию замысла, наиболее цельному представлению образа. Важно иметь в виду, что сразу возникший образ – самый сильный. Почувствовав в себе идею замысла, юные художники должны стараться не дать ему ускользнуть и по горячему следу зафиксировать его.

Первостепенная задача, поставленная перед детьми, заключается в том, чтобы средствами выразительности выявить образность в рисунке. В первую очередь – это пластическая обработка характерных пропорций, подчеркивание ведущих контрастов. Чтобы выразить содержание в композиции, требуется организация рисунка, его сложность. Интересно отметить, что энергично намеченные уже на начальном этапе линии, выражающие основное композиционное решение, влияют на восприятие самого учащегося, на более уверенное продолжение им работы. Было замечено, если ученик начинал рисовать эскиз композиции быстро и уверенно, зная уже, что хочет изобразить, то работа его шла намного легче и быстрее. Стало понятно, что лишь глубокий замысел вдохновляет на творческое решение. Это вовсе не означает того, что в процессе работы задуманное не претерпевает никаких изменений. Первоначальный замысел в ходе работы должен обогащаться и совершенствоваться.

Хочется отметить, что в какой бы форме ни возникал образ, его появление в значительной степени обусловлено запасом зрительных впечатлений. Конечно, накопленный материал для создания композиции необходим. Но, с другой стороны, художнику нужно только то, что является обязательным для данной композиции. В процессе работы над композицией выяснится, а интуиция подскажет, чего не хватает. Поэтому не надо сразу же оснащать работу большим подсобным материалом. Постепенно можно прийти к самостоятельному целостному решению.

Сила и правда композиционного замысла во многом определяется поглощенностью темой ученика. Роль замысла не обязательно проявляется только в сложных композиционных построениях с развернутым многофигурным сюжетом. Ребята стараются браться сразу за работу над многофигурным сюжетом. Это для них, конечно, сложно. И не всегда получается, т.к. для решения сложно-

го сюжета требуются яркое представление и смелое воображение. Обладать этими качествами важно и при решении кажущихся с виду доступных, простых мотивов, будь это пейзаж или просто рисунок одной фигуры. Необходимо представить себе не только выразительную пластику, общий силуэт фигуры, но и ее монолитный образ в масштабе и формате листа, почувствовать, что каждый элемент зависит от другого.

Для учащихся, которые испытывают трудности в рисовании человеческой фигуры, лучше подумать над эскизом композиции, где фигуры будут изображены вдаль, на фоне пейзажа. Ведь через пейзаж можно предать эмоциональный настрой главных героев романа. Это может быть изображение свидания Елены Стаховой с Дмитрием Инсаровым. Надо сказать, что пейзаж и фигуры должны сливаться в одно целое, дополняя друг друга. Ребятам надо напомнить о том, что если пейзаж будет занимать довольно много места в композиции, то фигуры не должны потеряться в ней, наоборот, при первом взгляде бросаться в глаза. Как этого добиться – пусть подумают учащиеся.

В одном из композиционных листов можно вообще отказаться от изображения фигур. Но ощущение присутствия человека в ней должно быть. Это может быть композиция с изображением отъезда Елены из родного дома на родину мужа, в Болгарию (показать отъезжающую карету на фоне зимнего пейзажа).

Титульный лист, заставка и концовка должны составлять единое целое с иллюстрациями. В них можно не изображать фигуры действующих лиц. Это могут быть рисунки интерьера, предметы мебели XIX века, дом среди деревьев и многое другое.

Раскрытие человеческих эмоций через внешние проявления

Следующая задача, которая встает перед учащимися, это выражение душевного состояния человека, его чувств и переживаний. Об этом надо говорить перед занятием.

Если просто рисовать человека, не стремясь выразить тип с присущими ему индивидуальными чертами, то это неизбежно приведет к схематизму. Этого нельзя допустить при иллюстрировании произведения, где главное внимание обращается на показ образа, выявление характерных черт героев романа.

Показать изменения душевного состояния человека можно через передачу движения. Это сложная задача для учащихся. Опять же, чтобы не прийти к схематизму в изображении образа, необходимо предложить детям понаблюдать на улице, дома, в школе за мимическими состояниями лиц, жестов, выразительных поз различных людей. Это, несомненно, послужит обогащению, положительно скажется в композиционной практике и, конечно же, придаст убедительность общему замыслу.

Педагогу необходимо помогать ребятам, подсказывая некоторые сюжеты для композиции, т.к. в любом классе есть наряду с сильными учащимися и слабые. Чтобы показать невыносимое горе Елены, можно попробовать нарисовать ее, упавшей на колени. Для ребят посильнее предложить нарисовать рядом с ней друга ее мужа с опущенной головой, с ощущением горькой утраты.

Если изобразить потухшую свечу в его руке, то это еще больше отобразит их душевное состояние. Погасшая свеча в данном моменте – это символ угаснувшей жизни. Здесь чувство горя можно передать не только через позы, жесты, но и через предметы, некоторые детали и тем самым усилить смысл композиции, заставить зрителя сопереживать героям романа.

Другой вариант: всю комнату, в которой изображено действие, освещает лишь одна свеча, которую можно поместить около Елены. На этом примере объяснить учащимся, что неровный свет усиливает общее трагическое впечатление ситуации, полной горя и жизненной убедительности. Воплощению этого замысла должна сопутствовать натурная работа над отдельными персонажами.

Сочетание работы по воображению с натурным рисованием помогает при создании любой композиции. Об этом нужно всегда помнить.

Выбор изобразительных средств и материалов

Существует определенная связь рисунка и композиции с воплощением замысла в цвете. Цвет, свет, форма и тон – взаимосвязанные слагаемые образа.

Использование цвета многообразно – от полнокровного калорийного решения до самого экономного введения цвета в рисунок.

Выбор изобразительных средств и материала находится в прямой зависимости от замысла и художественной задачи.

Учащимся предлагается 2 варианта исполнения:

1 вариант: тушь, перо, акварель.

Учащиеся пробуют выполнить композиции тушью, заливая фон акварелью. Фон может быть серо-голубой или зеленовато-голубой. Силуэт фигуры, форму выявляют контрастными черно-белыми пятнами.

2 вариант: акварель, цветные карандаши.

Учащиеся выполняют свои композиции сначала акварелью, потом прорабатывают некоторые детали цветными карандашами. При этом используют 3-4 цветных карандаша, не более, чтобы избежать пестроты в работе и сохранить ее целостность.

Ребятам уместно сказать о том, что сам материал активно влияет на замысел. Эмоциональное впечатление от образного содержания художественной работы в огромной степени зависит от выбора средств и материала. Поэтому бумагу разных сортов или иной материал для изображения – карандаш, тушь, акварель, уголь – следует рассматривать не как средство имитации действительности, а как неотъемлемую часть образа. Конечно, каждый учащийся по-своему воспринимает материал.

Ребята должны попробовать хотя бы одну из композиций выполнить сначала тушью с акварелью, затем – акварелью с цветными карандашами. А потом уже решать, в какой технике выполнять всю дипломную работу. Одна и та же композиция, изображенная разными средствами, зрительно воспринимается каждый раз по-иному, обладает особыми художественными качествами.

Вспоминаются слова О.Родена, который говорил, что техника – только средство, но художник, пренебрегающий этим средством, никогда не разрешит своей задачи. Поэтому, попробовав разные техники выполнения и выбрав более интересную из них, можно добиться намеченной цели. Может быть, кому-нибудь из ребят понравится больше бережное отношение к листу, прозрачность акварели, как и свежесть работы в целом, чем строгость и резкость туши. А, может, и наоборот.

Как уже было отмечено вначале, ребятам необходимо сделать три композиционных листа, титульные лист, заставку и концовку. Общий тон всей работы может быть выполнен в определенной гамме. Если кому-нибудь из ребят покажется, что так вся работа будет восприниматься однообразно, то можно

предложить для каждой композиции выбрать свой определенный цвет. Тем, кто будет работать акварелью с цветными карандашами, желательно сказать, что использование карандашей придает живость работе и движение, тем самым усиливается выражение душевного состояния героев романа.

IV. Заключение

Преподавание композиции является основной частью программы художественного отделения школы искусств.

К теоретической части относятся все вопросы по методическому изучению наследства прошлого; к практической части относятся все наблюдения, непосредственно воспринятые из живой действительности, все личные работы учащихся по композиции.

Работая в школе искусств и преподавая композицию, выяснилось, что ребята очень любят рисовать сложные рисунки. Начиная уже с первого класса, учащиеся стараются усложнить себе задания, даже если им предлагается простая тема. Здесь встает задача умения сконцентрировать в рисунке все самое существенное.

Выполнение композиции требует не только наличия определенных умений и навыков в рисовании предметов быта, интерьера, пейзажа, фигуры человека, но и фантазии, хорошей зрительной памяти, наблюдательности. Все указанные качества развиваются и в процессе самого композиционного рисования.

В тематических композициях особенно наглядно проявляется индивидуальность учащегося, уровень развития его художественных способностей, запас наблюдений и впечатлений от красоты окружающей действительности. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выполнять рисунки, передающие образную характеристику персонажей.

Ребята в процессе работы над композицией постепенно овладевают основами изобразительной грамоты – рисунка в живописи. Для более глубокого понимания и осмысления роли уровня горизонта, контрастов света и тени, колорита и других выразительных средств, в композиции следует рассмотреть репродукции произведений выдающихся художников, книги, иллюстрированные известными графиками и обязательно проанализировать их с детьми.

У учащихся, которые прочитали произведение поверхностно, иллюстрации получались невыразительными. Поэтому большое значение имеет сопереживание своим героям, персонажам композиции. Если оно не проявится, рисунок получится нежизненный, лишенный одухотворенности. Надо с самого начала работы над композицией поставить себе ряд задач – вспомнить чувства и переживания, испытанные во время прочтения произведения, представить зрителю сюжет, который предстоит изобразить. У детей, безусловно, проявится любовь к чтению и к книге.

Главное, что нужно учитывать в композиции – это цельность, неделимость, создающие центр внимания и полную подчиненность этому всего второстепенного. Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому. Не количество деталей, а их цельность определяет законченность композиции. В каждом сюжете есть главные предметы, на которых наш взгляд задерживается. И если работа выполнена с одинаковой законченностью всех деталей, зритель будет смотреть на нее равнодушно. Его будет интересовать все, и от главного будут отвлекать менее значимые элементы.

Работая над темой, учащиеся находят средства для выражения образов. Это будут линия-контур, штрих, светотеневая моделировка, а также те правила и

законы, по которым строится композиция. К таким правилам отнесем учение о пропорциях и понятия: симметрия, ритм, динамика, а также законы перспективы. Развитие образного мышления поможет в творческом применении этих правил на практике в той или иной композиции.

По мнению А.А. Дейнеки к **основным композиционным правилам** можно отнести:

- правила перспективы (иллюзорная, воздушная);
- масштаб как мера уменьшения или увеличения;
- стилевое единство;
- правила ритма – закономерного чередования больших и малых форм, контрастного и приглушенного, света и тени;
- правила покоя и движения в пластическом решении композиции;
- правила равновесия – сочетание противоположных сторон изображения;
- правила симметрии, вытекающие из строения человеческого тела и множества других природных форм, устанавливающие закон гармонии пропорций, частей и целого организма.

В заключении хочется добавить, что учащиеся должны стремиться выразить в произведении свои мысли и представления, чувства и переживания. Ребята в работе над созданием композиции находят ритмическую взаимосвязь всех составляющих эту композицию элементов. Тем самым находят ключ к сердцам и уму тех, для кого художественное произведение предназначено, т.е. к сердцам и уму зрителей.

V. Библиография

1. Авсиян О.А. *Натура и рисование по представлению*. – М.: "Изобразительное искусство", 1985.
2. Беда Г.В. *Живопись*. – М.: "Просвещение", 1986.
3. Капланова С.Г. *От замысла и натуры к законченному произведению*. – М., 1981.
4. Кябалова Л. *Иллюстрированная энциклопедия моды*. – Прага: Артис, 1986.
5. Кузин В.С. *Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах*. – М.: "Просвещение", 1984.
6. Мосин И.Г. *Рисование – 2*. – Екатеринбург: "У-Фактория", 2000.
7. Одноралов Г.В. *Материалы и изобразительное искусство*. – М., 1983.
8. Плюхин В.У. *Творчество – у истоков гражданственности*. – М.: "Просвещение", 1989.
9. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. *Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия*. – М., "Просвещение", 1989.
10. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. *Развитие творческих способностей на занятиях рисованием*. – М.: "Просвещение", 1987.
11. Юон К.Ф. *Об искусстве*. – М., 1959 – т. 1, 2.
12. Юон К.Ф. *О живописи*. – М., 1937.
13. Ягодковская А.Т. *От реальности к образу*. – М., 1985.

VI. Приложение. Иллюстрации работ

Расположение на листе формата А3 титульного листа, заставки

2. Два варианта титульного листа

3. наброски портретов главных действующих лиц. Работы учащихся.

4. "Елена Стахова". Работы учащихся.

5. "Знакомство".
Графические работы учащихся.

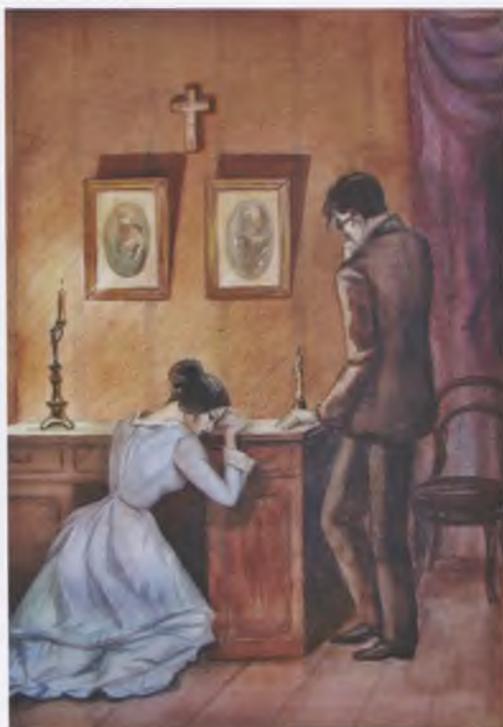
6. "Свидание". Варианты работы учащейся.

7. Готовая композиция – «Знакомство», «Ночные переживания».

8. "После трагического события"

9. Концовка. Два варианта. Работы учащихся.

Глубокова Оксана Николаевна,
преподаватель художественного отделения

*Рецензент – кандидат педагогических наук Г.С. Купалов,
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования г.Москвы
"Московский городской педагогический университет"*

ПРОГРАММА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ЛЕПКЕ, РИСОВАНИЮ, АППЛИКАЦИИ (возраст детей 4-5 лет)

Пояснительная записка

В данной программе предложены занятия по лепке, рисованию и аппликации с детьми в возрасте от 4 до 5 лет. Данные занятия разработаны с учетом возрастных изменений детей.

Средний дошкольный возраст является переходным от младшего к старшему. Он характеризуется усложнением структуры изобразительной деятельности. Возникают новые подвиды: декоративное рисование, декоративная лепка, орнаментальная аппликация. Это усложнение связано с тем, что развивается художественно – образная основа деятельности, совершенствуются технические навыки, умения. Формирование замысла у детей данного возраста связано с проявлением интереса, любознательности к содержанию работы. В этот период происходит развитие сюжета, который чаще всего обусловлен игровыми ситуациями. Таким образом при сочетании рисования и аппликации создаются условия для передачи наиболее выразительных черт персонажа. Дети воспринимают его как близкий им образ, относятся к нему эмоционально. Они могут выбрать материал, которым бы хотели отразить ту или иную особенность персонажа. При сочетании занятий разного типа дети постепенно приобретают этот опыт.

Программа построена так, чтобы максимально развивать детское творчество, учитываются интересы детей. Используются разнообразные темы занятий и формы организации. Создается доброжелательная обстановка занятий, чтобы максимально раскрепостить ребенка, помочь побороть нерешительность и «боязнь белого листа». Сначала ребенка интересует сам процесс изготовления работы, но постепенно его начинает интересовать и ее качество. Он стремится к аккуратности в работе, а после занятия стремится полюбоваться на свою работу и ждет одобрения со стороны сверстников и педагога. Поэтому необходимо периодически устраивать выставки лучших работ, чтобы стимулировать творческий рост детей.

Программа также направлена на формирование изобразительного творчества у детей, эстетического восприятия произведений искусства. Для этого рассматриваются репродукции картин известных художников. В процессе беседы дети активно используют полученные ранее знания и представления. Они не только характеризуют произведения, но и высказывают суждение: « В этой картине нарисованы яркие цветы на лугу, так как это лето», «Раз деревья в лесу без листьев, значит еще холодно» и т.д. Рассматривание детьми репродукций картин художников, иллюстраций способствует пониманию эмоционального состояния человека через восприятие выразительных средств и на этой основе – более глубокому истолкованию сюжета. Это помогает находить взаимосвязь между умственным, нравственным и эстетическим воспитанием. В данном случае, искусство вводит ребенка в мир человека, его чувств, эмоций. Он начинает понимать человека как существо социальное, создающее вместе с другими людьми.

Программа знакомит детей со скульптурой малых форм. В основном, это народные игрушки: дымковская, филимоновская и другие, радующие ребят яркостью, простотой и выразительностью образа. Рассматривание произведений народного творчества проводится обычно перед началом декоративного рисования. Дети украшают узорами работы. Перед детьми возникает необычный красочный образ народной игрушки. Используются объемные скульптурки животных, человека. Данный прием помогает увидеть характерные особенности образа.

Также включены занятия, направленные на обогащение представлений о цвете, колористических характеристиках и выразительных возможностях; расширение представлений о выразительных свойствах линии, силуэта. Эти задания способствуют развитию эмоционального отклика, помогают детям осмыслить явления, позволяют выразить свое суждение.

Прежде чем изобразить предмет, педагог учит детей исследовать его форму, помогает ребенку самостоятельно передать строение, основные части и некоторые характерные детали. При обучении формообразующим движениям педагог обращает внимание на их разнообразие, так как все чаще ребятам приходится рисовать очертания округлых, овальных, прямоугольных форм. Усложняется процесс лепки, вводится вырезание ножницами. Программа знакомит детей с разными способами изображения предметов, используя различные художественные материалы. Дети совершенствуют навыки владения кистью (рисовать концом и плашмя; закрашивать части предмета, наносить элементы узора и т.д.); лепить из частей, из целого куска; осваивают наиболее простые приемы вырезания форм, силуэтов.

Программа учитывает комбинаторную функцию воображения у детей данного возраста, которая направлена на создание новых образов рисунка, аппликации в простейшей композиции – расположение изображений предметов, фигур в один ряд. Овладение детьми графической формой изображения для передачи динамики действия, благодаря чему их рисунки, аппликации приобретают индивидуальную вариативность, вводятся первые навыки планирования (дети водят пальцем по бумаге или карандашом, кистью в воздухе).

Итак, используя разнообразные методы, программа формирует у детей устойчивый интерес к изобразительному творчеству, подводит их к передаче выразительного образа с помощью различных изобразительных средств. Занятия характеризуются большей направленностью на развитие самостоятельности, художественно – образного мышления, эстетического восприятия, воображения.

Основные цели

1. Гармоничное развитие личности ребенка.
2. Развитие эмоциональной отзывчивости ребенка на явления окружающего мира и произведения искусства.
3. Развитие образного мышления и представления.
4. Развитие эмоционального отклика на литературные произведения и передача этих эмоций в рисунке.
5. Знакомство с произведениями живописи и народного творчества

Основные задачи

1. Формирование у детей эстетическое отношение к окружающему миру.
2. Развивать эстетическое восприятие произведений изобразительного искусства и народного творчества, вызывать эмоциональный отклик на художественный образ в произведении искусства.
3. Развивать сюжеты в рисунке, лепке, аппликации, используя доступные изобразительно – выразительные средства (цвет, форму, композицию).
4. Формировать создание графических образов в соотношении с цветовыми, способов композиции в рисунке, лепке, аппликации (фризовая, на всем листе, многофигурная и т.д.), способов орнаментальной аппликации при создании декоративной композиции.
5. Развивать декоративно-прикладную деятельность по мотивам народного творчества.
6. Формировать технические навыки, умения в рисовании карандашами, красками, пастелью, способами лепки, аппликации, декоративной росписи.
7. Развивать самостоятельность в работе, побуждать к индивидуальности.
8. Развивать способность давать оценку своей работе и других работ, воспитывать уважительное отношение к этим работам.

Основные принципы программы

1. Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
2. Развитие эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, художественно-творческих способностей, умений рассматривать и обследовать предмет, в том числе с помощью рук; формирование образных представлений.
3. Развитие самостоятельности, индивидуальности, активности в творчестве.
4. Обогащение представлений детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм). Продолжение формирования композиционных навыков.
5. Подводить детей к оценке работ других детей. Учить проявлять дружелюбие при оценке чужих работ (обращать в первую очередь внимание на достоинства, а не недостатки). Учить выделять средства выразительности.

Рисование

1. Продолжить формирование у детей умений рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие.

2. Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, прямоугольная, треугольная), их величине, расположении частей.

3. Учить детей при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.

4. Закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. Распирение цветовой палитры. Формирование представления о том, как можно получить эти цвета. Учить правильно смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.

5. Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. К концу года формировать умение получать более яркие и более светлые оттенки путем регулирования нажима на карандаш.

6. Закрепление умений правильно держать карандаш, кисть, фломастеры, цветной мелок, знания их особенностей в работе.

7. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять умения чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.

8. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по величине.

Декоративное рисование

1. Формирование умений создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских и других узоров. Использовать изделия народных промыслов для развития эстетического восприятия прекрасного.

2. Учить выделять основные элементы декора, цветовое решение, прищипывание конкретному виду игрушки, изделия.

Лепка

1. Развивать интерес к лепке; совершенствовать умения лепить из пластилина.

2. Закрепление приемов лепки, освоенных ранее. Учить прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутой формы, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.

3. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Развивать стремление украшать готовое изделие узором при помощи стеки, бросовым материалом.

4. Закреплять приемам аккуратности в работе.

Аппликация

1. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.
2. Формировать умения правильно держать ножницы и пользоваться ими.
3. Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения различных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и т.д.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем закругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.д.
4. Расширять количество изображаемых в аппликации предметов: птицы, животные, цветы, дома, насекомые, как реальные, так и воображаемые. Учить преобразовывать формы, разрезая их на части (круг – на полукруги, квадрат – на треугольники и т.д.)
5. Закреплять навыки работы в технике аппликации из рваной, мятой бумаги, применяя ее для передачи особенностей формы и фактуры изображаемого объекта или предмета.

К концу года дети должны уметь**В рисовании:**

1. Выделять выразительные средства в изделиях народных промыслов, проявлять интерес к книжным иллюстрациям.
2. Изображать предметы и явления, используя умения и навыки передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, точного подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок, фломастеров, масляной и сухой пастелью.
3. Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе с учетом композиционных правил.
4. Украшать изображаемые предметы несложными орнаментами.

В лепке:

1. Создавать образы разных предметов и игрушек, объединяя их в композицию, используя при этом все разнообразие усвоенных приемов.
2. Уметь точно передавать объемную или полуобъемную форму изображаемого предмета или объекта. Дополнять мелкими деталями, свойственными данному персонажу.
3. Уметь применять стеку в работе.

В аппликации:

1. Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали, вырезать из квадрата круг, овал – из прямоугольника, плавно срезая и закругляя углы.
2. Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
3. Составлять узоры из отдельных элементов.
4. Подбирать цвета и оттенки в соответствии с цветом или по собственному желанию.
5. Уметь составлять простейшую композицию.
6. Уметь украшать или дополнять, уточнять готовую работу используя фломастеры, бросовый материал.
7. Знать порядок наклеивания.

Методические рекомендации

Чтобы рисунки детей были более выразительными, желательно предлагать им бумагу разного формата и цвета. Так, изображение осенних листьев (ритмичное нанесение мазков) может быть передано на полосе или на квадрате. Варианты композиционных решений в расположении рисунков предлагать детям находить самим, по необходимости предлагая им свою помощь.

При освоении технических навыков педагог использует показ, который сопровождает указаниями, помогающими запомнить последовательность действий. Например, от четкости движения кисти, умении ритмично проводить линии различной интенсивности зависит красота узора. Кроме того, рисование несколькими красками требует овладения навыками промывания кисти – чтобы сохранить яркость и чистоту цветового пятна.

Развивая сюжет, следует стремиться к тому, чтобы дети не ограничивались только изображением персонажей. Например: при рисовании цыплят предложить ребенку нарисовать полянку с цветочками, червячка, за которым охотится цыпленок и т.д. Дети с интересом сами дополняют сюжет новыми деталями и это необходимо поощрять, отбирая самые удачные работы на выставку и отмечая это при итоговом просмотре детских работ.

Эффективно влияют игровые приемы в работе на изобразительную деятельность детей. В поведении детей 4 –х. летнего возраста следует учитывать их творческие проявления: искренность, непосредственность переживаний; способность «вхождения» в изображаемые обстоятельства. Игровые приемы влияют на овладение способами изображения форм, строения, цветовой характеристики образа и способствуют развитию творчества, о чем свидетельствует качество художественных работ.

Формированию художественно – образного начала в изобразительной деятельности помогает художественное слово (стихи, загадки), которые способствуют раскрытию характерных особенностей образа, как в процессе деятельности, так и при анализе детских работ.

Педагог может предложить детям творческие задания, которые способствуют не только передаче выразительности образа, но и обогащают деятельность. Так, можно предложить передать, как желтые, красные листья кружатся в воздухе и падают на землю. Каждый ребенок по-своему передает образ листопада. Дети способны выразить то или иное настроение, состояние, характер явления в соответствии с тем, как они себе его представляют («Осень радостная и грустная», « Кто живет в осеннем лесу»). Роль педагога состоит в том, чтобы помочь детям осмыслить выразительные возможности разных способов воплощения образного содержания – пластическими средствами, живописными, аппликативными. В связи с этим, сотворчество направлено на поиски наиболее выразительного средства воплощения образа.

Предлагая творческие задания, надо создавать необычную для детей ситуацию новизны. Самостоятельно выбрать размер и цвет бусинок для украшения горшочка, создать свой неповторимый узор.

При обучении формообразующим движениям педагог должен обращать внимание на их разнообразие, так как все чаще в заданиях встречаются очертания круглых, овальных, прямоугольных форм. Усложняется процесс лепки, вводится вырезание ножницами более сложных форм. Преподаватель знакомит детей с разными способами изображения предметов, используя при этом различ-

ные материалы. Дети совершенствуют навыки работы кистью (рисование кончиком и плашмя; закрашивать часть предмета, наносить элементы узора и т.д.); лепить из частей, из целого куска, осваивают наиболее простые приемы вырезания форм, силуэтов.

Иногда следует предлагать детям передать какой-либо образ, используя разные способы. Например, чтобы украсить костюм циркача, можно нарисовать узор фломастерами или использовать самоклеющиеся стразы и звезды различных цветов и размеров.

Детям данной возрастной группы уже вполне доступно восприятие орнаментального искусства на примере дымковской игрушки. Это способствует развитию эмоционально-личностного сопереживания в процессе познания орнаментального образа и создания его в своем рисунке и аппликации при условии обучения, организации предметно-пространственной среды, индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку.

На занятиях интегрированного типа происходит сочетание разных видов изобразительной деятельности, синтез искусства и художественного слова.

На этих занятиях детям читают стихи, а затем в своих рисунках, лепке, аппликации они создают свои индивидуальные образы, навеянные поэзией.

Так как они уже знакомы с различными видами изобразительной деятельности, в свободное от занятий время они могут изображать различные предметы, явления, их рисунки часто декоративны по цвету. Необходимо стимулировать их стремления, проводя внеурочные конкурсы, когда тема выдается преподавателем, а работу они выполняют дома и приносят на конкурс.

В процессе творчества отмечаются индивидуальные предпочтения детей: одни склонны к графическому решению работы, другие – к живописному, третьи – к синтезированному или пластическому решению.

Педагогические условия формирования изобразительного творчества у детей в возрасте 4-х лет направлены на:

- индивидуально-дифференцированное руководство путем использования диалоговых форм взаимодействия взрослого и ребенка;
- разработку содержания, направленного на развитие поисковой деятельности детей;
- использование разнообразных форм организации интегрированных занятий и их типов, что способствует реализации потребностей и интересов детей в самостоятельном выборе средств изображения и материалов.

В процессе формирования творчества детей происходит переход от способности замечать отдельные выразительные особенности явлений к формированию обобщенного образа, соответствующих индивидуальному видению ребенка; от выражения в продуктивной деятельности конкретного признака к самостоятельному целенаправленному поиску средств воплощения замысла.

На протяжении всего года обучения, в зависимости от уровня развития творческих способностей, меняется роль педагога. Вначале основное место отводится сотворчеству в практической деятельности; постепенно, с возрастанием самостоятельности детей и их опыта задачей становится создание значимой для детей ситуации, поиск и активное их участие в деятельности.

В процессе обучения происходит интеграция видов изобразительной деятельности: вначале преобладают виды, позволяющие легко изменить изображение (построить композицию, составить предмет, передать движение и т.д.) – аппликация, лепка. В дальнейшем, когда способы изображения приобретают для ребенка значение выразительности образа, ведущее место занимает сюжетное рисование.

Если сравнить изобразительную деятельность детей 3-х летнего и 4-х летнего возрастов, то можно сделать вывод, что творческие проявления возникают в первые периоды и лишь постепенно происходит становление художественно-образного начала. Основой интеграции видов изобразительной деятельности у детей раннего возраста является «живой» образ, а у детей 4-х лет «сюжетно изобразительная игра», которая в результате обучения постоянно обогащается новыми образами человека, животных. Ребенок с интересом изображает членов семьи: папу, маму, себя. Стремится выделить индивидуальные черты каждого образа: выражение лица, детали одежды и т.д.

В эти же периоды отмечается динамика развития образа: вначале основной изобразительной деятельности у 3-х леток является цветовой образ (цвет – доминирующее выразительное средство), у детей пятого года жизни основа – графический образ, графическая структура (форма как главное выразительное средство). Поэтому в каждом возрастном периоде происходит соотношение цветковых и графических образов и тех средств, с помощью которых дети способны их создать. Творчество, как один из компонентов структуры изобразительной деятельности, также имеет определенную динамику: от простейших творческих проявлений к более определенным качественным признакам как в процессе деятельности, так и в ее результатах: рисунке, лепке, аппликации.

Учебно-тематический план

Рисование – 22 часа. Лепка – 8 часов. Аппликация – 4 часа.

№	Тема, вид занятия	Количество часов
1	«Цыпленок», рисунок, (цветные карандаши).	1
2	« Радужная гусеница», лепка.	1
3	« Утята в пруду», рисунок (масляная пастель + акварель).	1
4	«Подсолнух», рисование (гуашь).	1
5	« Маки», аппликация (техника рваной бумаги).	1
6	« Рыбки играют, рыбки сверкают», рисование (гуашь, отпечатывание листьев).	1
7	« Осеннее дерево», лепка.	1
8	« Щенок», рисование (гуашь, техника тычка).	1
9	« Петушок – золотой гребешок», рисование (гуашь).	1
10	« Чебурашка», рисование (гуашь).	1
11	« Лебеди на пруду», лепка.	1
12	« Сказочный теремок», декоративное рисование, Городецкие цветы (гуашь).	1
13	« Снеговик», рисование с элементами аппликации (гуашь, салфетки).	1
14	« Мишки спят под одеялом», рисование (масляная пастель).	1
15	« Зимний пейзаж. Белая береза под моим окном...», рисование, техника набрызга (гуашь).	1
16	« Живые яблочки на веточках», лепка.	1
17	« Жираф», рисование (гуашь).	1
18	« Зимний зайчик», рисование, техника набрызга (гуашь).	1
19	« Ежику», лепка.	1
20	« Одуванчики», рисование, техника процарапывания.	1
21	« Рыжий кот», аппликация, техника рваной бумаги.	1
22	« Аквалангистъ», рисование (масляная пастель + акварель).	1
23	« Кактус», лепка.	1
24	«Подарок маме, тарелочка», декоративное рисование, Хохлома (гуашь).	1

25	« Цветы, клевер», рисование (гуашь).	1
26	« Цирковой кот», рисование с элементами аппликации (фломастеры).	1
27	« Пасхальные яйца», декоративное рисование (гуашь).	1
28	« Душистый «снег» и пчель», лепка.	1
29	« Подснежники», аппликация.	1
30	« Бегут ручьи, шумят ручьи», рисование (гуашь).	1
31	« Аист на крыше, Мир на Земле», рисование (гуашь).	1
32	« Радуга – кошка», рисование (гуашь).	1
33	« Пруд с кувшинками», лепка.	1
34	« Ягода – малина», рисование (гуашь).	1

Методические разработки учебно-тематического плана

Тема 1. « Цыпленок» (1 час)

Вид занятия: рисование цветными карандашами.

Цели и задачи:

- Развитие мелкой моторики рук.
- Закрепление навыков работы цветными карандашами.
- Учить рисовать изображения при помощи коротких одинаковых штрихов, путем наложения их по форме.
 - Учить правильно видеть и понимать форму изображаемого объекта.
 - Прививать детям любовь к природе и наблюдательность за окружающим миром.
 - Воспитывать аккуратность в работе.
 - Учить передавать объект в движении.
 - Учить детей работать со всей поверхностью листа, равномерно располагая на нем рисунок.

Материалы: бумага А3, цветные карандаши.

Ход занятия: Начинаем занятие с пальчиковой гимнастики. Затем упражнение по ориентации на листе (право – лево, верх – низ и т.д.), правильно располагаем лист (горизонтально). Читаем куриную считалочку и рассматриваем изображения домашних птиц. Находим курочку с цыплятами. Подробно останавливаемся на форме и цвете (туловище – круг, голова – круг поменьше первого, клюв – треугольник и т.д.). Цвет яркий солнечный – желтый. Приступаем к работе: желтым карандашом рисуем 2 круга – голова и туловище, а теперь нам нужно показать, что цыпленок напоминает пушистый комочек, для этого мы поставим в центре круга – головы черную точку – глаз и затем (желтым) карандашом, по кругу, от глаза (как лучики у солнышка) рисуем короткие линии. Когда круг замкнулся, берем оранжевый карандаш и снова рисуем палочки вокруг желтых лучиков. Так, чередуя желтый и оранжевый цвета, заполняем всю голову цыпленка. Теперь приступаем к туловищу, располагаем короткие палочки – штрихи в рядочки от головы и вниз (слева направо). При этом также чередуем желтый и оранжевый цвета карандашей. Маленький «пучок» штрихов на конце туловища – хвостик. Красный треугольник – клювик и 2 палочки одинаковой длины – ножки. На ножках рисуем по 3 пальчика (штрихи веером от основания в стороны). Цыпленок готов. Теперь предлагаем детям нарисовать самостоятельно еще несколько цыплят, при этом попросить, чтобы цыплята « бегали» (для этого ножки раздвинуты – напоминают треугольник) в разные стороны (клювики на-

правлены то вправо, то влево). По ходу работы помогаем и подсказываем детям. Когда цыплята готовы, рисуем им зеленым карандашом травку, так же штрихами, только теперь штрихи могут быть расположены в разном направлении и разной длины. Штрихи могут быть отдельными и веером, главное помним, что травка растет снизу вверх – стремится к солнцу. Предлагаем детям весь лист заполнить травой, а не по линеечке в нижней части листа. Можно по желанию дополнить работу цветами, червячками, жуками и т. д. В конце работы просмотр, выделяем самые оригинальные и аккуратные работы, помещаем их на выставку.

Зрительный ряд: наглядное пособие С. Вохринцевой «Окружающий мир. Домашние птицы».

Литературный ряд:

Куриная считалка

Нелегко считать цыпляток -

Их у курицы десяток:

Этот вот забрался в таз -

Раз.

А другой полез в дрова -

Два.

В клюв лягушку не бери-

Это – три.

Вот четвертый спрыгнул в яму -

Уморить он хочет маму!

В лужу норовит опять -

Пять.

Под крыльцо собрался лезть -

Это – шесть!

Куд – куда! Не лазь на горку...

Семь – ему устройю порку!

Восемь – прыгнул в конуру...

Нет, ей – богу, я умру!

Где девятый? Быстро брось! -

Это не червяк, а гвоздь!

Вот десятый. Он – хороший...

Стой, куда? Не лезь в галошу!

Погодите! Куд – куда?

Разбежались кто куда ...

Только всех пересчитала -

Начинай считать сначала!

Тема 2. «Радужная гусеница» (1 час)

Вид занятия: лепка.

Цели и задачи:

- Закрепление навыков работы с пластилином. Катать шарики и палочки, расплющивать их или оставлять объемными. Соединять отдельные части путем примазывания.

- Развитие мелкой моторики рук.

- Закрепление знания цветов радуги, их последовательность.
- Учить передавать точно форму изображаемого предмета.
- Развивать наблюдательность и аккуратность в работе с пластилином.

Материалы: картон А4 зеленый, набор пластилина, стеки.

Ход занятия: Пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (горизонтально). Вспоминаем цвета радуги, при этом смотрим на цветовой круг «Девочки краски». Читаем стихотворение «Радуга – дуга» и вспоминаем, откуда берется радуга (путем преломления солнечных лучей через капли дождя). Находим нужные нам цвета пластилина и делаем 7 одинаковых шариков – тело гусеницы, затем восьмой – белый шарик для головы. Соединяем шарики в нужном порядке, начиная с белого и затем по порядку цвета радуги. Слегка прижимаем и примазываем шарики друг к другу. Располагаем по центру картона. Теперь 2 маленькие горошинки черного цвета – глаза. Красная дуга – улыбка. И по бокам много маленьких тонких палочек, одинаковой длины черного цвета. Предлагаем самостоятельно детям украсить полянку для гусеницы, слепить ей подружку. Показать, как при помощи размазывания на основе комочков пластилина разного цвета можно показать травку и цветы. По ходу работы помогать, показывать направлять фантазию детей. В конце занятия выделить самые творческие и яркие работы, при этом похвалить всех за старание. Лучшие работы разместить на выставке.

Зрительный ряд: наглядное пособие С. Вохринцевой «Окружающий мир. Насекомые», плакат с изображением цветового круга (цвета радуги) «Девочки краски».

Литературный ряд: стихотворение

С. Маршак. Радуга– дуга (Отрывок)

Солнце вешнее с дождем
Строят радугу вдвоем –
Семицветный полукруг
Из семи широких дуг.

Нет у солнца и дождя
Ни единого гвоздя,
А построили в два счета
Поднебесные ворота...

Тема 3. «Утята в пруду» (1 час)

Вид занятия: рисование.

Цели и задачи:

- Закрепление навыков работы масляной пастелью и акварельными красками.
- Закрепление умений правильно держать и работать кистью.
- Учить рисовать утят, плавающих на воде.
- Формировать познавательный интерес к природе.
- Учить правильно организовывать рабочее место.
- Закрепление композиционных навыков.
- Развитие мелкой моторики рук.

Материалы: бумага А3 акварельная, масляная пастель, акварельная краска, кисти.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе, правильное расположение листа (горизонтально). Читаем стихотворение и рассматриваем рисунки домашних птиц, находим утку и утят. Рассматриваем форму и цвет, отмечаем сходства и различия утят и цыплят. Вспоминаем о том, что масляная пастель не смывается водой, и мы сможем нарисовать утят и траву пастелью, а воду акварелью. Приступаем к работе. Рисуем желтым цветом небольшой круг – голова утенка, затем внизу круга вправо рисуем небольшой овал – туловище, закрашиваем круг и овал желтой пастелью. Синий глазик, красный клювик, желтый треугольник – хвостик. Предлагаем нарисовать таким же способом еще несколько утят, плавающих в разном направлении. Просматриваем картинки, что растет в пруду, находим камыши, подробно рассматриваем их строение и цвет. Затем рисуем камыши: пастелью зеленого цвета вертикальные линии стебель и сверху коричневые вытянутые овалы – камыши. Широкими линиями (рисуем боком пастели) листья. Теперь синей пастелью рисуем линию воды – горизонтально через весь лист, при этом все утята должны быть под этой линией. Широкими волнистыми линиями показываем волны на воде. Белые овалы в верхней части листа – облака и желтое солнышко. Теперь берем акварельные краски «поим» их водичкой и приступаем к работе. Широкой кистью прокрашиваем весь лист слева направо, сверху вниз. Теперь нам нужно показать, что вода темнее неба, для этого добавляем на работе, где вода, широкие мазки синего и фиолетового цвета, чтобы краска была темнее берем меньше воды и набираем побольше краски. В конце занятия подводим итоги работы.

Зрительный ряд: наглядное пособие С. Вохринцевой « Окружающий мир. Домашние птицы», « Растения водоемов».

Литературный ряд: стихотворение.

Г. Утробина. Сколько было утят в стае?

Как – то летним вечером
Утят стая шла гуськом.
Шли они на пруд купаться,
Порезвиться, поплескаться.
Первый среди них вожак
Гордо крикает: Кряк – кряк.
А у трех других утят
Спинки желтые блестят.
А последний поотстал,
Очевидно, он устал.
Из травы высокой вдруг,
Вызвав у утят испуг,
Еще трое выбегают,
Место в стае занимают.
Ну – ка быстро сосчитаем,
Сколько было утят в стае?

(Восемь)

Тема 4. «Подсолнух» (1 час)

Вид занятия: рисование по представлению.

Цели и задачи:

- Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические представления о природе.
- Закрепить приемы работы гуашью, проводить широкие и тонкие линии при помощи кистей подходящего размера, рисовать сетку путем пересечения вертикальных и горизонтальных линий.
- Продолжаем учить детей применять ватные палочки для получения точек одинакового размера.
- Развитие мелкой моторики рук.

Материалы: гуашь, кисти, ватные палочки, бумага А3.

Ход занятия: проводим пальчиковую гимнастику, упражнение по ориентации на листе, правильно располагаем лист бумаги (вертикально). Загадываем загадки, что рисуем? Просматриваем репродукцию картины В.Ван Гога «Подсолнухи». Подробно обсуждаем форму и цвет. Приступаем к работе. В центре листа рисуем и закрашиваем коричневым цветом большой круг – сердцевина цветка. Пока краска подсыхает, заполним фон: пятна синего и фиолетового цвета, аккуратно прокрашиваем, чтобы не оставалось «фонариков» – белых просветов. Затем кончиком тонкой кисти черной краской рисуем на коричневом круге сетку путем пересечения вертикальных и горизонтальных линий. Ватными палочками в каждой клеточке ставим белую точку – семечки. После этого жесткой кистью широкими, размашистыми мазками рисуем лепестки – от круга в стороны, как лучики у солнца. При этом используем не только желтый цвет но и оранжевый, охру. Теперь от цветка вниз рисуем широкую прямую зеленую линию – стебель. Листья крупные, похожи на сердечки (если трудно передать такую форму можно нарисовать овал, а потом в верхней части добавить маленький треугольник). На листьях кончиком тонкой кисточки синей краской рисуем прожилки: основная вертикальная линия делит лист пополам, а по бокам от нее остальные прожилки стремятся вверх, под наклоном).

Подведение итогов.

Зрительный ряд: репродукция картины В.Ван Гога «Подсолнухи».

Литературный ряд:

Загадки:

Тянется все выше, выше,
Чуть ли не до самой крыши,
Желтая, как солнышко,
Шапка у (подсолнушка).

Посадили солнышко – вырастили солнышко,
Это солнышко сорвем – много зерен соберем,
Много зерен соберем – их поджарим, погрызем.
А придут гости – им дадим по горсти.

(Подсолнух).

Тема 5. «Маки» (1 час)

Вид занятия: аппликация (техника рваной бумаги).

Цели и задачи:

- Развивать у детей любознательность и интерес к природе.
- Продолжить отрабатывать навыки работы аппликации в технике рваной бумаги. Учить правильно отрывать нужные детали композиции.
- Развивать глазомер и чувство композиции.
- Развивать эстетическое и образное воображение.
- Закреплять знания о цветах и оттенках, умение правильно их применять.
- Развитие мелкой моторики рук.

Материалы: картон А3 голубой, набор цветной бумаги, клей – карандаш, фломастеры.

Ход занятия: Начинаем с пальчиковой гимнастики, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (вертикально). Читаем стихотворение, находим среди изображений полевых цветов мак. Предлагаем детям самим описать основные особенности этого цветка, его форму и цвет. Дети находят нужные цвета в наборе цветной бумаги (красный, зеленый). Берем красный фломастер и с белой стороны красного листа рисуем овалы – лепестки, после этого вырываем их, перемещая пальчики по контурным линиям овалов. Теперь формируем из лепестков цветы и располагаем их с учетом композиции на голубом листе. Намечаем середины черным фломастером и рисуем достаточно большие черные круги – серединки, только после этого при помощи клея – карандаша приклеиваем лепестки вокруг серединки. Добавляем стебли, для этого отрывают тонкие, длинные полоски зеленой бумаги и приклеиваем их под каждым цветком; добавляем листья – овалы, темно – зеленым фломастером рисуем жилки на листьях. Еще нужно показать желтую пыльцу в серединках маков. Отрываем очень маленькие кусочки желтой бумаги и приклеиваем их на черные круги, при этом клей наносим на круг, а не на кусочки – это значительно облегчит задачу.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядное пособие «Окружающий мир. Полевые цветы».

Литературный ряд: стихотворение.

М.А. Познанская. Мак

Маленький –
Для маленьких
Мак поднялся
Аленький.
Он поднялся,
Огляделся,
Зарумянился,
Зарделся.

Тема 6. «Рыбки играют, рыбки сверкают» (1 час)

Вид занятия: рисование путем отпечатывания листьев.

Цели и задачи:

- Учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о природе разными изобразительно – выразительными средствами.

- Вызвать интерес к изображению рыбок путем отпечатывания осенних листьев разной формы.
- Развивать образное воображение путем сравнения форм листьев и форм рыбок (что на что похоже).
- Развивать графические навыки и способности к формообразованию.
- Воспитывать эстетическое отношение к природе.

Материалы: бумага А3 синяя, гуашь, кисти, листья вяза, ивы, березы, липы, ясеня, дуба.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно разместить лист (горизонтально). Рассматриваем рыбок на картинках. Обращаем внимание на форму и цвет. Сравниваем форму рыбок и листьев. Делаем вывод: если листикам добавить хвостики и плавнички они будут очень похожи на рыбок. Читаем стихотворение А.Фета и обсуждаем разнообразие цветовой палитры подводного мира. Приступаем к работе. Сначала будем отпечатывать листики – рыбки. Кистью наносим на одну из сторон листа краску нескольких цветов (2-3), прижимаем красочной стороной к листу, аккуратно снимаем за корешок листика, остается неповторимый яркий отпечаток, по фактуре очень похожий на чешую рыбы. Чтобы отпечатки получились яркими, нужно наносить на листья краску толстым слоем, а не красить цветной водичкой! Располагаем рыбок по всему листу, при этом отпечатываем листья разных деревьев, чтобы отразить многообразие форм подводного мира. Когда отпечатки подсохнут, кончиком тонкой кисти черной краской рисуем хвостики, головки, глазки, чешую. Дополняем картинку водорослями (вертикальные волнистые линии зеленого цвета разной толщины), камушками (разноцветные овалы разного размера), пузырьками воздуха (тонкие белые кружочки).

Подведение итогов работы.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Экзотические рыбки».

Литературный ряд: стихотворение.

А. Фет. Рыбка.

Тепло на солнышке. Река
 Берет свои права;
 В воде местами глубь ясна,
 На дне видна трава.
 Чиста холодная струя,
 Слежу за поплавком, -
 Шалунья рыбка, вижу я,
 Играет с червяком.
 Голубоватая спина,
 Сама как серебро,
 Глаза – блестящих два зерна,
 Багряное перо.

Тема 7. «Осеннее дерево» (1 час)

Вид занятия: лепка (пластилинография).

Цели и задачи:

- Учить детей создавать образ осеннего дерева, подбирая при этом красивые цветосочетания.

- Формировать композиционные умения.
- Развитие мелкой моторики рук.
- Совершенствовать навыки работы пластилином в технике пластилинографии.
- Развитие эстетического вкуса.
- Развивать наблюдательность за происходящими сезонными изменениями природы.

Материалы: картон А4 светло – серый, пластилин, стеки.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем картон (вертикально). Читаем стихотворение А.С.Пушкина. Рассматриваем репродукции картин. Обсуждаем, что происходит с деревьями осенью, в какие цвета окрашивается их крона. Еще раз обсуждаем строение дерева (ствол, ветки, листья). Дерево внизу толще вверху сужается, ветки тянутся вверх к солнышку. Выбрали серый лист, чтобы передать пасмурный день. Приступаем к работе.

1. *Ствол.* Из коричневого пластилина раскатываем длинную, толстую палочку. С одной стороны раскатываем ее, пока не станет тонкой – верхушка. Прикладываем и слегка прижимаем по середине картона верхушкой вверх. Стекой рисуем по всему стволу короткие волнистые вертикальные черточки – кора.

2. *Ветки.* Основные ветки располагаем от ствола вверх, чем они ближе к верхушке, тем короче. Скатываем так же, как и ствол, только меньшего размера. Толстой частью крепим к стволу, стекой показываем кору. Мелкие ветки – палочки располагаем уже от основных веток.

3. *Листья.* Смешиваем комочки пластилина: желтого и красного, желтого и зеленого, оранжевого и красного и т.д., чтобы передать пеструю осеннюю листву. И располагаем маленькие цветные лепешки – листья на ветках, на земле и падающие с веток на землю.

4. *Трава.* В нижней части у основания дерева размазываем горизонтально желто – зеленые лепешки – трава. Кое – где пальчиками кверху размазываем травинки, так же травинки рисуем при помощи стеки.

5. *Небо.* Из белого пластилина формируем овальные лепешки – облака и размазываем их в верхней части листа.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: репродукции картин: И. Шишкин « Осень», И.Левитан « Золотая осень».

Литературный ряд: стихотворение.

А.С. Пушкин

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом
обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливый караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора...

М. Ивенсен (отрывок)

Падают, падают листья -
В нашем лесу листопад...
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.

Тема 8. «Щенок» (1 час)

Вид занятия: рисование (техника тычка).

Цели и задачи:

- Развиваем умения и навыки работы гуашью в технике тычка.
- Расширять знания о животных.
- Закреплять умения правильно подбирать цвета.
- Развитие мелкой моторики рук.

Материалы: гуашь, бумага А3 желтая, кисти.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе, правильное расположение лист (вертикально). Загадка, кого рисуем? Щенка. Просматриваем изображения домашних животных, находим собачку со щенком. Подробно рассматриваем форму и цвет. Читаем стихотворение Б.Заходера. Как показать шерсть, покрывающую тело щенка? Можно применить технику тычка жесткой кистью. Для начала по середине листа рисуем коричневый круг – голова и овал – туловище, затем добавляем 4 ноги, хвост и 2 уха. Теперь заполняем всего щенка – прыгаем кисточкой. Не забываем, что кисть должна быть сухой и краски много не набираем. После того, как шерсть готова, рисуем глаза: два белых кружочка и внутри 2 черных точки. Черный нос и красный язык. Предлагаем детям самостоятельно закончить работу. Нарисовать траву, цветы, бабочек, облака, солнышко и т.д. Наблюдаем за работой детей, подсказываем, помогаем.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядные пособия « Окружающий мир. Домашние животные».

Литературный ряд: загадка.

Г. Утробин

Ростом с кошку, хвост колечком.
Смело прыгает с крылечка.
Всех он лижет, непоседа.
И резвится до обеда.
А устанет только он,
Сразу клонит его в сон. (*Щенок*).

Стихотворение Б. Заходера. "Песня о маленькой собачке"

У одной собачки – хвостик;
У другой собачки – носик;
А у Маленькой Собачки
Нет ни носа, ни хвоста.
Нету лапок,

Нет шерсти,
Нет ушек,
Нет глазок...
Все, что есть у той Собачки,
Все –
СПЛОШНАЯ КРАСОТА!

Тема 9. «Петушок – золотой гребешок» (1 час)

Вид занятия: рисование.

Цели и задачи:

- Закрепление знаний семи цветов радуги.
- Совершенствовать навыки работы гуашью.
- Учить самостоятельно применять ватные палочки для декорирования перьев.
- Развивать чувство композиции.
- Воспитывать наблюдательность за окружающим животным миром.
- Учить верно подмечать характерные особенности изображаемого объекта.
- Учить правильно организовывать рабочее место.

Материалы: гуашь, бумага А3 розовая, кисти, ватные палочки.

Ход занятия: проводим пальчиковую гимнастику, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (вертикально). Рассматриваем картинки с изображением петуха, курицы и цыплят. Рассуждаем, чем отличается петух от курицы. Читаем стихотворения. Петушок рано встает на заре, поэтому взяли розовый лист, как небо на заре. Обсуждаем раскраску петушиного хвоста – все цвета радуги. Вспоминаем цвета радуги, называем их по порядку, при этом смотрим на цветовой круг «Девочки – краски». Приступаем к работе. В нижней части листа рисуем забор: много вертикальных линий – досочки и 2 горизонтальные. Над забором (оставляя пространство для ног) посередине листа рисуем желтый овал – туловище, закрашиваем. Теперь линия вверх – шея и небольшой круг – голова. Хвост – дуги семи цветов радуги. Красные ножки. На голове красный гребень, бородка, клюв. Синяя точка – глазик. Ватными палочками украшаем шею и туловище разноцветными точечками. На туловище дуга – крыло. Дополняем рисунок облаками, травой, цветами, красным солнышком и т.д.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир. Домашние птицы», «Девочки – краски» (цветовой круг).

Литературный ряд: стихотворения:

Г. Бойко. « Петушок у нас горластый»

Петушок у нас горластый.
По утрам кричит он: «Здравствуй!»
На ногах его сапожки,
На ушах висят сережки,
На головке – гребешок,
Вот какой он, петушок!

В.Г. Хесин. «Петушок»

Петушок собой гордился:

« Я нарядом уродился -
Гребень на головке,
На ногах подковки.

Хвост, как радуга, цветист,
А еще я голосист!

Закричу, вскочив на прясло, -
Поднимайся, солнце ясно!»

Тема 10. «Чебурашка» (1 час)

Вид занятия: рисование.

Цели и задачи:

- Учить детей создавать образы сказочного персонажа путем правильно найденных форм и цвета.
- Воспитывать интерес к отражению сказок в изобразительном творчестве.
- Развивать способности к формообразованию и композиции.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Совершенствовать навыки работы гуашью.

Материалы: гуашь, бумага А3, кисти.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (горизонтально). Показываем игрушку и спрашиваем, узнали ли ребята, кто пришел к нам на урок? Правильно, Чебурашка. Читаем стихотворение и рассматриваем иллюстрации сказки про Чебурашку и крокодила Гену. Подробно обсуждаем, из каких фигур состоит Чебурашка, какого цвета. Приступаем к работе. В верхней части листа посередине рисуем коричневый круг – голова, под кругом овал – туловище. По бокам от головы 2 больших круга – уши, внизу 2 небольших кружочка – ноги, по бокам туловища 2 небольших овала – руки. Теперь внутри головы охрой рисуем круг поменьше – лицо, также кружочки внутри ушей и животик – овал на туловище, закрашиваем все эти фигуры охрой, затем коричневым цветом аккуратно закрашиваем все остальные части тела до коричневых контурных линий, не выходя за них. Пока Чебурашка подсыхает, нарисуем травку, солнышко, облачка. В лапке изобразим шарик. Синий круг, внизу круга примакиваем маленькую кисточку – Хвостик у шарика (место где его надувают и завязывают). От хвостика к лапке кончиком тонкой кисти рисуем линию – веревочка. Предлагаем детям по желанию дополнить композицию: цветы, бабочки, жучки и т.д. Теперь рисуем глаза: 2 больших белых кружочка, а внутри каждого кружочка черная точка – зрачок. Чтобы черная краска не расплылась, нужно по минимуму брать воду. Затем нос – черный маленький треугольник верхушкой вверх. И красная дуга улыбка. Работа готова. Подведение итогов.

Зрительный ряд: иллюстрации к сказке Э. Успенского «Истории про Чебурашку и крокодила Гену», мягкая игрушка Чебурашка.

Литературный ряд:

«Чебурашка»

Я был когда-то странной
Игрушкой безмянной,
К которой в магазине никто не подойдет,
Теперь я Чебурашка,
Мне каждая дворняжка
При встрече сразу лапу подает.

Мне не везло сначала,
И даже так бывало:
Ко мне на день рожденья никто не приходил.
Теперь я вместе с Геной,
Он необыкновенный,
А самый лучший в мире крокодил.

Тема 11. «Лебеди на пруду» (1 час).

Вид занятия: лепка.

Цели и задачи:

- Вызвать интерес к миру природы, формировать реалистическое представление о ней.
- Закрепление умения работать пластилином на горизонтальной поверхности, использовать его свойства при скатывании, расплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых предметах.
- Развивать практические умения и навыки при создании заданного образа посредством пластилинографии.
- Формировать композиционные навыки.

Материалы: картон А3 синий, пластилин, стеки.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (горизонтально). Читаем стихотворения и рассматриваем картинки с изображением перелетных птиц. Выясняем, когда и почему улетают птицы. Находим изображение белых и черных лебедей, подробно рассматриваем форму и особенности. Приступаем к работе. Будет две птицы, поэтому нужно разместить обеих по центру листа.

1. **Туловище.** Скатать шар из белого пластилина, прямыми движениями рук преобразовать его в овал, с одной стороны туловища зашипнуть пальчиками короткий хвостик. Располагаем на основе, расплющиваем, сохраняя при этом исходную форму.

2. **Шея.** Из пластилина того же цвета скатать длинную палочку, приложить ее к верхнему краю туловища, слегка изогнуть шею сначала по направлению к хвосту, а затем загнуть верхнюю часть шеи вперед, прижать к основе и пальчиками сгладить место соединения шеи и туловища.

3. **Голова.** Из небольшого кусочка пластилина белого цвета скатать шарик – голову, приложить его к шее. Сделать горошину – глаз черного цвета.

4. **Клюв.** Короткую палочку красного цвета заострить с одной стороны и разместить сбоку головы.

5. **Крылья.** Скатать палочку с заостренными концами, выгнуть дугой, расположить один конец на середине туловища лебедя, а другой конец вывести за пределы туловища и загнуть вверх.

6. Самостоятельно таким же способом сделать второго, черного лебедя.

7. Дополнения к общей композиции:

Линия берега – расплющенная на нижней стороне основы зеленая палочка, осока – зеленые палочки, согнутые уголко; *волны* – короткие палочки синего цвета, произвольно изогнутые на поверхности озера.

Работа готова. Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир. Перелетные птицы».

Литературный ряд:

Птицы сбиваются в стаи -
Птицы на юг улетают.
Белые лебеди, лебеди летели
И на воду сели.
Сели, посидели, снова полетели.

На волнах качаясь,
Лебеди плывут,
То нырнут, то вынырнут -
Лапками гребут.
Грустно на нас поглядели,
Громко – громко загалдели.

Тема 12. «Сказочный теремок» (1 час)

Вид занятия: декоративное рисование.

Цели и задачи:

- Учить рисовать сказочный теремок, учить передавать форму дома (квадрат), крыша (треугольник).
- Учить украшать теремок городецкими узорами.
- Знакомить с городецкими предметами и росписью, учить выделять ее характерные особенности (элементы, сочетания цветов).
- Развивать эстетические чувства.
- Воспитывать любовь к народному искусству.
- Учить выделять один из элементов – купавка, ромашка и составлять узор.
- Закрепление умения составлять оттенки цвета (розовый, голубой).
- Совершенствовать навыки работы гуашью.
- Развитие мелкой моторики рук.

Материалы: бумага А3 зеленая, гуашь, кисти, ватные палочки, клей – карандаш, желтые квадраты: 14 на 14 см; 18 см. на 18 см; розовые треугольники: основание 16 см., высота 8 см.; основание 20 см., высота 7 см.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (горизонтально). Рассматриваем работы городецких мастеров, читаем стихотворения. Вспоминаем, что такое народные промыслы, какие уже знаем. Рассказываем о городецком промысле, элементы узора: цветы, листья, птицы и т.д. Подробно рассматриваем бутоны двух видов – « купавки» и « ромашки». Городецкие мастера любят цвет и оттенок: розовый

круг украшают красными кружочками и дугой, а голубой – синим цветом. Кружочек похож на глазок и может быть расположен вверху круга, внизу, слева, справа. Ромашка – круг и маленькие мазочки- лепестки. Мы с вами украсим такими узорами теремок, а построим теремок из квадратиков и треугольников желтого и розового цвета. Для начала разложим заготовки на листе, так, чтобы теремок расположить на середине листа. Когда все готово, приклеиваем квадраты – стены и треугольники – крыши, клеим. Теперь приступим к росписи стен. По центру меньшего квадрата рисуем розовый круг (предварительно смешав розовый цвет на палитре), в центре красный круг поменьше, под розовым кругом красная дуга, она рисуется сначала концом кисти, середина – всей кистью и снова концом, получаете серпик. Такой же цветок рисуем в середине большого квадрата. На крышах – треугольниках цветы ромашки: круги (по центру) синего цвета, лепестки – голубым. Теперь белым цветом ватными палочками дополняем цветы точечками. Вокруг цветов зеленые листики (путем примакивания кисти). На стенах листики большие (большая кисть), на крышах маленькие (маленькой кистью). Теремок по всем краям – контурам обводим красными линиями. На листиках кончиком тонкой кисти нарисовать прожилки.

Подведение итогов:

Зрительный ряд: наглядное пособие « Городецкая роспись». Картинки из сказки "Теремок".

Литературный ряд:

Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок.

И. Кадухина

Любовались гости чудом,
Громко восхищались,
Городецкой красотой
Сраженные остались.
Городецкие узоры -
Столько радости для глаз,
Подрастают мастерицы,
Может быть, и среди нас.
Ты играй, моя гармошка,
Мастеров Руси великой
Во весь голос прославляй!

Тема 13. « Снеговик» (1 час)

Вид занятия: рисование с элементами аппликации.

Цели и задачи:

- Показать детям возможность трансформации образа в соответствии с драматургией литературного сюжета.
- Освоение нового способа применения рваных салфеток для передачи, легкого, пушистого снежка.
- Развитие чувства формы, наблюдательность, творческое воображение.
- Развитие мелкой моторики рук.

- Воспитывать аккуратность в работе.
- Совершенствовать умения правильно применять технику набрызга.
- Совершенствовать навыки применения ватных палочек для получения точек одинакового размера.

Материалы: лист А4, клей – карандаш, белые салфетки, гуашь, кисти, ватные палочки.

Ход занятия: начинаем с пальчиковой гимнастики, упражнение по ориентации на листе, правильно располагаем картон (горизонтально). Читаем стихотворение Н.М. Грибачева и рассаживаем картинки с изображением зимних игр детей. Обращаем внимание на картинку, где дети лепят снеговика. Читаем стихотворение В. Шипуновой и рассматриваем детские работы с изображением снеговика. Подробно обсуждаем форму, отмечаем сходство с неваляшкой. Неваляшка из двух кругов, а снеговик из трех. Обсуждаем детали: шапку – ведро, нос – морковка, рот из угольков и т. д. Отмечаем, что смятая белая салфетка очень похожа на снежок. Теперь приступаем к работе. По центру листа (белой краской) один над одним рисуем три круга. Начинаем с нижнего – он самый большой, два последующих все меньше и меньше. Теперь все три круга внутри промазываем клеем, затем отрываем от белых салфеток небольшие комочки и заполняем ими все три круга. После этого рисуем красное ведерко на голове. Руки – палки, линии коричневого цвета, на концах красные варежки (овал с черточкой – пальчиком). Красный шарфик в желтую полоску. Метелка. Нос – морковка оранжевого цвета, путем примакивания кисточки вбок, острым кончиком наружу. Ватными палочками, черной краской – точки глазки и ряд точек по дуге – улыбка. В нижней части листа рисуем снежные сугробы дугообразными линиями. Ватными палочками, белой краской точки – крупные снежинки и набрызгом – мелкий снежок.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядное пособие «Окружающий мир. Зима», работы детей с изображением снеговика.

Литературный ряд: стихотворение.

Н.М. Грибачев

Целый день идет снежок,
Сеется вокруг,
Вьется, пляшет возле щек,
Словно белый пух...
Спят дубы у большака
В инее седом,
Спят опушки, спит река,
Скованная льдом.
А земле – и кстати ей
Полог пуховой:
После ветров и дождей
Время на покой.

В. Шипунова. «Вкусный снеговик»

Заглянул мороз в окошко,
Удивился он немножко:

Наяву – не понарошку
На тарелке вдруг возник
Настоящий снеговик.

Ничего сложного:
Три шарика мороженого,
Рот – бусинки рябины,
Макушка –
пирожного песочного корзинка.

Ну, как на картинке!
Подмышкой – метелка
из сладкой соломки,
Нос – из клубники,
И ягоды – глазки.
Вот так на часок
Заходила к нам сказка!

Тема 14. «Мишки спят под одеялом» (1 час)

Вид занятия: рисование.

Цели и задачи:

- Учить детей создавать оригинальные композиции.
- Учить планировать свою работу: задумывать образ, находить правильные формы и цвета.
- Развитие воображение чувство формы и пропорции.
- Учить правильно работать сухой пастелью, знакомство с особенностями данного материала: рисует носиком и боком, готовые работы закрепляются лаком для волос и хранятся в файле.
- Развитие мелкой моторики рук.
- Закрепление умения рисовать клетку путем пересечение вертикальных и горизонтальных линий.

Материалы: бумага А3, сухая пастель.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (вертикально). Читаем текст песенки и стихотворение Г. Лагздынь. Рассматриваем изображения животных, живущих в лесу, выясняем, кто из них спит всю зиму (мишки, ежики, сурки и т.д.). Подробно рассматриваем формы и цвет медведя и медвежонка, различаются только размерами, а цвет и формы одинаковые. Приступаем к работе. В верхней части листа рисуем 2 круга, большой и маленький – голова мамы медведицы и медвежонка. Добавляем по 2 маленьких кружочка – уши, закрашиваем коричневым цветом. Черные кружочки внутри мордочек – носики (направлены друг к другу). От носика вниз вертикальная линия и на конце ее красная дуга – улыбка. Так как мишки спят, глаза у них закрыты, поэтому глаза рисуем, как две маленькие улыбки, черным цветом и вниз, от дуги короткие вертикальные линии – реснички. Вокруг голов рисуем большой розовый квадрат – подушка, закрашиваем всю ее поверхность, аккуратно обкрашивая головы. Чтобы быстрее закрасить большие плоскости, можно рисовать боком пастели. Она тогда оставляет широкие полосы. Теперь рисуем от большой головы слева (где нет медвежонка) изогнутый овал –

лапа мамы, и закрашиваем коричневым цветом. У медвежонка под бородой 2 кружочка – лапки, также закрашиваем коричневым цветом. Теперь под лапами большой, розовый прямоугольник, доходящий почти до низа листа – одеяло. Внутри прямоугольник чуть поменьше, получилась каемка, закрашиваем ее розовым, а внутри одеяло расчерчиваем вертикальными и горизонтальными линиями, получается клетка. Теперь каждую клетку закрашиваем разными светлыми цветами, а потом поверх темно – синей пастелью добавляем узоры, кружочки, черточки, цветочки и т. д. Свободное поле листа закрашиваем голубой пастелью – простынь, ее также можно украсить узорами (горизонтальные линии прямые, ломанные, волнистые; фиолетовым, темно – зеленым цветами).

Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир. « Дикие животные».

Литературный ряд: русская народная песенка «Сон».

Ходит сон
Близ окон,
Бродит Драма,
Возле дома,
И глядят -
Все ли спят?

Г. Лагздынь. «Сонные стихи»

Спит в пруду давно лягушка,
Спит медведица – толстуха.
Бродят сонные морозы,
Спят кудрявые березы.
У корней пушистой елки
Спит ежонок, нос в иголки,
Спит в сугробе до весны,
Смотрит лакомые сны.
Дремлет в гнездышке бельчонок.
В теплой хатке спит бобренок.
На подушках из пера
Спят тетерки до утра.
Тише, тише, тишина... Спим...

Тема 15. «Зимний пейзаж. Белая береза под моим окном...» (1 час)

Вид занятия: рисование.

Цели и задачи:

- Вызвать интерес к созданию выразительного образа по мотивам лирического стихотворения.
- Совершенствовать технические умения (умело пользоваться кистью: рисовать широкие линии всем ворсом кисти и тонкие линии – кончиком).
- Развивать чувство цвета (находить красивые сочетания цветов и оттенков в зависимости от цели).
- Учить наблюдать за сезонными изменениями природы и деревьев.
- Учить применять технику набрызга для передачи снега.

- Знакомство детей с произведениями русских живописцев.

Материалы: бумага А3 серо-голубая, гуашь, кисти.

Ход занятия: провести пальчиковую гимнастику, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (вертикально). Читаем стихотворение С. Есенина, просматриваем репродукции зимних пейзажей знаменитых художников. Обращаем внимание на цветовую гамму зимних пейзажей, все цвета нежные, разделенные. Еще раз внимательно рассматриваем строение дерева, подробно останавливаемся на березе. Цвет, форма, ветки у плакучей березы тонкие, склоненные к низу, черного цвета или темно-коричневого, на белом стволе черные пятнышки и т.д. Приступаем к работе. По центру листа толстой кистью рисуем вертикальную линию – ствол. К низу ствол делаем потолще, а верхушку делаем тонкой при помощи тонкой кисти. Основные ветки белым цветом всем ворсом тонкой кисти, от ствола и кончиком в конце, так ветка получается тонкой к концу. Ветки располагаем одну выше, одну ниже и все стремятся вверх. Тонкие веточки рисуем темно – коричневого цвета (кончиком тонкой кисти), они спускаются вниз. На стволе и толстых ветках – короткие горизонтальные черточки. Теперь приступаем к сугробам: широкой кистью дуги. При этом на палитре смешиваем белую краску с синей, фиолетовой, красной, желтой, получаем нежные оттенки снега. Небольшие мазочки таких же оттенков наносим и на ветки березы. Теперь при помощи набрызга показываем снег.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: репродукции картин И.И. Шишкина, И.И. Левитана, Ф.А. Васильева, И.Э. Грабаря, наглядное пособие « Окружающий мир. Деревья».

Литературный ряд: стихотворение

С. Есенин. «Белая береза»

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Тема 16. «Живые яблочки на веточках» (1 час)

Вид занятия: лепка (пластилинография).

Цели и задачи:

- Расширять представления детей о зимующих птицах, не улетающих осенью в теплые края; об условиях их обитания, о роли человека в жизни птиц. Учить детей передавать свои наблюдения за живой природой в художественно – изобразительной деятельности посредством пластилинографии.

- Научить изображать снегирей, передавать особенности внешнего облика (строение туловища, форму головы, крыльев, хвоста, характерную окраску).

- Закрепление приемов скатывания, расплощивания, примазывания, деления на части с помощью стеки.

- Развивать композиционные навыки.

Материалы: картон А3 голубой, пластилин, стеки.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем картон (горизонтально). Задаем загадку, кого сегодня лепим? Правильно, снегирей. Читаем стихотворение и рассматриваем изображение снегирей, рассказываем о том, что эти птицы прилетают к нам из Сибири, что они едят семена и ягоды деревьев, и очень важно помогать им, делать кормушки и подкармливать птичек. Обсуждаем особенности строения их тела: овальное туловище красного цвета; черная, маленькая, слегка приплюснутая голова с острым треугольным клювом; заостренное разноцветное крылышко (сверху синее, снизу черное с небольшими белыми вкраплениями); прямоугольный черный хвостик с небольшой выемкой на конце.

Приступаем к работе.

1. **Веточки.** Из пластилиновых палочек коричневого цвета выложить основную ветку и отходящие боковые веточки.

2. **Снегирь.**

Туловище. Скатать шарик из пластилина красного (малинового) цвета, прямыми движениями рук преобразовать его в овал, прикрепить туловище птицы сверху ветки, расплющить, сохраняя исходную форму.

Крылья. Скатать длинную палочку из черного пластилина, заострить концы палочки. Согнуть ее дугой, концами касаясь рабочего стола, взять дугу посередине и средней частью приложить к верхней части туловища, там, где должна быть голова птицы. Края дуги выложить по бокам туловища, расплющить на основе.

Сделать горошины – глаза белого цвета, желтую короткую морковку – клюв.

Скатать короткие и тонкие палочки белого и синего цветов, разделить их пополам, выложить полоски на средней части крыльев. Стекой нарисовать вертикальные штрихи на белой полосе и штрихи – перышки на концах крыльев.

Хвост. Короткую палочку черного цвета приложить к нижней части туловища, на конце палочки стекой сделать надрез, а края сместить в стороны.

Второго снегиря можно изобразить в другой позе – сидящим на ветке боком, в этом случае черную палочку следует выкладывать сверху туловища вдоль одного бока.

Дополнения к общей композиции:

снег на ветках – длинные палочки белого цвета, расположенные поверх веток;

рябина – ягоды – шарики красного цвета, выложенные корзинкой, с нарисованной точкой – серединкой внизу каждой ягоды.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир. Лесные птицы».

Литературный ряд: загадка

Яблоки на ветке?
Скорей их оберни.
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это.... (снегири).

Т. Белозеров. «Снегири»

На ветвях, украшенных снежной бахромой,
Яблоки румяные выросли зимой.
Яблоки по яблоне весело снуют,
Гусениц мороженных, яблоки клюют.

Тема 17. «Жираф» (1 час)

Вид занятия: рисование.

Цели и задачи:

- Воспитывать интерес к животным, пробуждать желание изобразить животное, передавать особенности его строения.
- Учить изображать предмет путем составления его из отдельных частей соответствующей формы.
- Поощрять самостоятельность в творчестве, инициативу, способность вносить в композицию дополнения, соответствующие заданной теме.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Совершенствовать навыки работы гуашью.

Материалы: бумага А3 голубая, гуашь, кисти.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (вертикально). Читаем стихотворение – загадку « Кто я?». Рассматриваем животных жарких стран и находим среди них жирафа, подробно рассматриваем цвет и строение тела жирафа, отмечаем его длинные шею и ноги, пятнистую шкурку. Приступаем к работе. Желтым цветом в верхней части листа посередине рисуем и закрашиваем небольшой овал – голова. Затем вниз от головы длинная вертикальная линия – шея (к низу толще, чем у головы). Овал под небольшим наклоном – туловище. Длинная тонкая линия в передней части овала – передняя нога, задняя нога с бедром – овалом от туловища вниз и уже от овала линия – нога. Рисуем две ноги, так как жираф стоит боком. Ноги должны быть одной длины. Тонкий хвостик на конце овала. Вверху, на голове, тонкая маленькая палочка с шариком на конце – рожки, прикладываем кисть – ушко. Синяя точка – глазик, красная маленькая черточка – ротик. Пока жираф подсыхает, рисуем траву, солнышко, облака, дерево – оно ниже головы жирафа, так

мы покажем, какой высокий жираф – выше деревьев. Крону у дерева рисуем короткими горизонтальными мазками, чтобы передать особенности кроны деревьев жарких стран (продемонстрировать эти деревья на картинке рядом с жирафом). Теперь приступаем к пятнам на шкурке: рисуем их коричневым цветом. Обращаем внимание, что пятна разного размера (большие и маленькие). Более крупные – на туловище и в нижней части шеи, а на ногах и верхней части шеи – помельче. На концах ног короткие горизонтальные линии – копытца.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир. Животные жарких стран».

Литературный ряд:

В. Лунии. «Кто я?»

Я самое, самое, Мне лазать не приходится,
Я длинное, я шеее, Мне прыгать не приходится.
Я самодлинношеее. Я только шею вытяну,
Длиннее шеи нет! И сразу же жую.
Я самое, я тонкое, Я самое, я стройное,
Я самое, я желтое, Я самое спокойное.
Я длиннотонкожелтое, Вам всем, конечно, нравится
Желтей, чем желтый цвет. Мой тихий нрав.
Я бегаю, я бегаю, Я умный, обаятельный,
Я листьями обедаю. Простой, очаровательный,
Я самые, я свежие Веселый и мечтательный...
Листочки достаю. Ну, словом, я..... (жираф).

Тема 18. «Зимний зайчик» (1 час)

Вид занятия: рисование.

Цели и задачи:

- Развитие мелкой моторики рук.
- Воспитывать у детей любовь к животным, помогать им пережить зиму.
- Совершенствовать навыки работы гуашью и применять технику набрызга для создания зимнего пейзажа.
- Учить передавать пропорциональные соотношения при изображении животного. Выделять при этом его характерные формы.
- Развивать наблюдательность за сезонными изменениями природы и животных (зайчик летом в серой шубке, а зимой – в белой).

Материалы: черный лист А3, гуашь, кисти.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика, упражнение по ориентации на листе. Правильно располагаем лист (горизонтально). Читаем стихотворение про зайчика, рассматриваем изображения обитателей леса, находим среди них зайчика, обсуждаем, какого цвета шубка у зайчика зимой – белая, только кончики ушей черные, у зайчика длинные ушки и маленький круглый хвостик. Приступаем к работе. Белой краской по центру листа рисуем овал – туловище, слева небольшой круг – голова. Уши в верхней части головы – два узких длинных овала. На конце туловища маленький кружочек хвостик. Передняя лапка – короткая ма-

ленькая линия вертикальная, задняя лапка намного длиннее передней и рисуем ее горизонтальной линией. Закрашиваем всего зайчика белым цветом. Раз у нас черный лист, значит, на дворе ночь и зайчик торопится домой в норку, прыгает по сугробам между кустов. Рисуем сугробы горизонтальными дугами белым цветом и добавляем кусты – коричневым цветом рисуем как бы букетики из вертикальных линий (начинаем рисовать линии снизу вверх, начинаем всем ворсом кисть, а чем выше линия, тем больше отрываем ворс от бумаги и верхушку рисуем самым кончиком кисти). Теперь рисуем зайчику черную точку – глазик, на конце мордочки красный кружочек – носик, на кончиках ушек маленькие черные пятнышки. Теперь при помощи набрызга показываем метель. Краску, при этом, равномерно разбрызгиваем по всей поверхности листа.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир. Дикие животные».

Литературный ряд:

В. Хорол. «Зайчик»

Жил – был зайчик,
Длинные ушки.
Отморозил зайчик
Носик на опушке.
Отморозил носик,
Отморозил хвостик
И поехал греться
К ребятишкам в гости.
Там тепло и славно,
Волка нет.
И дают морковку
на обед.

И. Суриков. «Зима»

Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.

И под утро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Все его одело.

Темный лес – что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно...

Божьи дни коротки,
Солнце светит мало,
Вот пришли морозцы –
И зима настала

Тема 19. «Ежик» (1 час)

Вид занятия: лепка.

Цели и задачи:

- Развитие у детей познавательного интереса к природе, представлений о зависимости существования конкретного животного от условий окружающей среды.

- Расширять познания детей о возможностях пластилина.
- Закрепление навыков работы пластилином: создание объемного образа ежа и дополнение его колючками при помощи дерева зубочисток.
- Развивать воображение детей в применении дополнительных материалов (зубочистки, крупа, фольга и т.д.) к основному (пластилину).
- Учить сочетать объемные формы и пластилинографию.
- Учить детей самостоятельно дополнять композицию, развивая при этом творческое воображение.

Материалы: пластилин, пластиковая тарелочка, стеки, зубочистки (предварительно разломать на 3 равные части), небольшой кусочек фольги.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика. Читаем стихотворение и рассматриваем изображение ежа. Подробно останавливаемся на строении: еж колючий, у него маленькие лапки, есть мордочка с маленькими глазками, носиком и маленьким ротиком. Мордочка у ежа маленькая, с вытянутым носом, вся покрыта короткими серыми волосками. Лапки у ежа короткие с маленькими коготками. Основная особенность – колючки – это средство защиты от врагов. Свернется ежик в колючий клубок, ошетинит свои острые иглы – попробуй – ка, съешь его! Сегодня мы с вами слепим ежика, объемного, как настоящего. Пластилин мягкий, податливый материал, который принимает любую форму, какую мы ему зададим. Также вместе с пластилином мы будем использовать другие материалы – колючие палочки зубочистки, которые позволят нам передать природные качества ежа – его колючки, а также при помощи фольги мы сделаем небольшие лужицы и покажем, что в лесу недавно прошел дождик.

Приступаем к работе. Берем большой кусок серого пластилина и разминаем его в руках. Катаем шарик и прямыми движениями рук преобразуем его в овал. Теперь нам нужно сделать мордочку с вытянутым носиком, для этого из серого пластилина скатаем толстую короткую морковку и аккуратно примажем ее с одной стороны овала – туловище готово. Катаем 4 маленьких шарика – серые лапки, овал приплющиваем с нижней стороны о стол и прикрепляем лапки. На мордочке стекой наносим коротенькие тонкие черточки – волоски, 2 черные маленькие горошинки – глазки и одна горошинка (немного больше чем для глазок) носик на самом кончике мордочки. Затем приступаем к колючкам: для этого берем кусочки зубочисток и аккуратно втыкаем их по всему телу ежа. После того, как еж готов, слепим ему полянку на пластиковой тарелке. Всю ее поверхность заполняем маленькими зелеными (разные оттенки, светлые и темные) лепешками и размазываем их по основе, стекой наносим штрихи – травка. Еще нам нужно показать, что недавно прошел дождик и остались лужи, для этого берем небольшие кусочки фольги (2-3 кусочка) и прикладываем к травке. Блестящая серебристая поверхность фольги очень похожа на блестящую воду в лужах. Для лучшего закрепления по края кусочков примазываем зеленым пластилином. На готовую полянку ставим нашего ежика (только подальше от луж, так как ежики

не любят воду). Предлагаем детям самостоятельно дополнить композицию: цветы, улитки, грибочки на поляне и на колючках у ежа, также на колючках можно расположить яблоки и груши.

Подведение итогов.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир. Дикие животные».

Литературный ряд:

И. Соколов – Микитов

У ежей подрос ребенок -
Замечательный ребенок.
Но боятся мама с папой
Малыша погладить лапой.

П. Воронько. « Хитрый еж»

Хитрый ежик – чудачок
Сшил колючий пиджачок:
Сто булавок на груди,
Сто иголок позади.
Ходит еж в саду по травке,
Натыкает на булавки
Грушу, сливу – мягкий плод,
Что под деревом найдет,
И с подарочком богатым
Возвращается к ежатам.

Тема 20. «Одуванчики» (1 час)

Вид занятия: рисование (техника процарапывания).

Цели и задачи:

- Развитие воображения детей.
- Знакомство с новой техникой процарапывания, учить основным ее способам.
- Развитие чувства композиции.
- Учить самостоятельно работать над сюжетом композиции.

Материалы: Лист А3 вертикально закрасить акварелью (сверху голубой, посередине желтой, внизу зеленой), а затем поверх акварели прокрыть весь лист концентрированной тушью и парафином; инструмент для процарапывания (металлическое перо или стержень от выписанной ручки, без чернил). Застелить стол клеенкой.

Ход занятия: Начинаем занятие с пальчиковой зарядки разминаем пальчики и при этом читаем стихотворение Г.Р. Лагздынь «Идет весна». Рассматриваем картинки с изображением одуванчика. Обращаем внимание на то, что одуванчик круглый на тонком длинном стебле. Листики достаточно большие, все расположены в нижней части растения, как бы стелются по земле. Одуванчик желтый, когда цветет и белый, пушистый, когда у него созревают семена.

Обсуждаем, почему мы дома закрашивали лист 3-мя цветами. Верх голубой – небо, середина желтая — одуванчики, низ зеленый – трава и листья. Располагаем лист так, чтобы небо оказалось вверху, а земля внизу. В правую руку берем инструмент для процарапывания и для начала, сильно не нажимая, как бы намечаем рисунок, следим за тем, чтобы цветы соответствовали размерам листа и располагались равномерно по всему листу. После того, как рисунок намечен и проверен преподавателем, можно приступать к процарапыванию, нажимаем по-сильнее, так, чтобы проступал красочный фон. Сначала процарапываем основные формы, а затем их прорабатываем более мелкими штрихами: прожилки, травинки, добавляем по желанию жуков, бабочек и т.д. Посмотрите внимательно на свою работу, не хочется ли вам чего-нибудь добавить? Просматриваем и обсуждаем все работы, отбираем лучшие для выставки.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир. Полевые цветы », работы детей выполненные в технике процарапывания.

Литературный ряд:

Г. Лагздынь. «Идет весна»

Идет весна горушками,
Лесами да опушками.
Идет, поет, люлюкает,
Свистит, кричит, агукает.
На лужайки, на канавы
Одуванчик вышел бравый.
В нежной зелени густой,
Светит шляпкой золотой!

Тема 21. «Рыжий кот» (1 час)

Вид занятия: аппликация, техника рваной бумаги.

Цели и задачи:

- Совершенствовать навыки работы в технике аппликации (рваная бумага).
- Развитие мелкой моторики рук.
- Совершенствовать композиционные навыки в работе.
- Учить самостоятельно дополнять свою работу, проявляя при этом свою фантазию и изобретательность, добиваться индивидуальности в работе.
- Знакомство с понятием контраста.

Материалы: бумага А3 зеленая, простой карандаш, ластик, набор цветной бумаги, клей – карандаш, фломастеры.

Ход занятия: Занятие начинаем с пальчиковой гимнастики. Читаем стихотворения Бориса Заходера, рассматриваем изображения котов. Обсуждаем разнообразие раскрасок. Обращаем внимание на форму, фактуру (мягкая, пушистая шерсть). Рваная бумага, как нельзя лучше подходит для передачи шерсти и кота. Будем делать рыжего кота, выберем для этого оранжевую бумагу. Кот редко бывает одного цвета. Сделаем полоски или пятна из коричневой или белой бумаги (можно взять и тот и другой цвет одновременно и таким образом усложнить цветовую палитру работы). Положите оранжевый лист на основу зеленого цвета и обратите внимание, какие цвета яркие, когда они в паре. Они усиливают яркость друг друга.

Такие цвета называют контрастными. Теперь приступаем к работе. Вначале простым карандашом рисуем силуэт кота, размещаем его по центру листа, следим за тем, чтобы кот не получился слишком маленьким или большим, выбираем его позу. Обращаем внимание на формы: туловище – большой округлый овал, голова – круг, ушки – треугольные и располагаются в верхней части головы, лапы – вытянутые овалы и хвост. Затем смазываем клеем – карандашом всего кота и начинаем заполнять его кусочками бумаги. Можно отрывать полосочки, тогда кот получится полосатый, а можно округлыми кусочками, тогда будут получаться пятнышки. Заполняем всего кота так, чтобы не просвечивал зеленый цвет фона. Фломастерами добавляем усы, нос, глаза, прорабатываем ушки, на лапках можно добавить коготки. Предлагаем детям самостоятельно закончить работу. Добавить из рваной бумаги цветной коврик, мебель, игрушки – если кот в помещении. А если кот на улице, то добавляем растения и насекомых. В конце занятия просмотр и анализ готовых работ. Размещаем лучшие работы на выставку.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир «Домашние животные»».

Литературный ряд:

Б. Заходер. Коты (отрывок)

Живут на земле
Существа неземной красоты
Я думаю,
Ты догадался,
Что это – КОТЫ,
(Да, кошки-
Хорошее слово, научное слово,
Но ты,
Читатель,
Забудь это слово
И помни лишь слово
КОТЫ!)

Толстокотанное животное

Толстокотанное животное!..
Знакомство было – мимолетное;
Но вспоминаю так охотно я
Толстокотанное животное!

Толстокотанное животное!
Оно, конечно, не бесплотное,
Но чрезвычайно чистоплотное
Толстокотанное животное!

Толстокотанное животное!
Оно довольно беззаботное:
Оно – в известной мере странное,
Зато – весьма Толстокотанное!

Тема 22. «Аквалангисты» (1 час)

Вид занятия: рисование (масляная пастель + акварель).

Цели и задачи:

- Закрепление навыков работы с масляной пастелью и акварельными красками.
- Учить самостоятельно развивать заданный сюжет картины.
- Знакомство с работами И. Айвазовского.
- Учить изображать человека в движении, передавая особенности экипировки, характерную позу.
- Развитие чувства формы и композиции.

Материалы: Бумага А3 белая, масляная пастель, акварель, кисти, губка. Модель человека.

Ход занятия: В начале занятия проводим пальчиковую гимнастику. Затем разглядываем картинку с изображением аквалангистов, спрашиваем детей, знают ли они, что это за люди, как их называют и для чего им такая причудливая одежда? Рассматриваем картинку с изображениями обитателей морей, в частности коралловых рыбок, ракушек, кораллов, водорослей. Читаем стихи В. Шипуновой, чтобы погрузить детей в чудесный мир подводного царства. Предлагаем детям самим выбрать цель аквалангистов, что они будут делать: фотографировать подводный мир, добывать жемчуг или искать затонувший корабль. Затем подробно останавливаемся на строении тела человека: голова – круг, туловище – овал, руки ноги состоят из двух овалов поуже, изгибаются в локтях и коленях. Просматриваем все это на деревянной модели человека. Затем располагаем лист вертикально и масляной пастелью рисуем аквалангистов. Сначала голова и туловище, а затем руки и ноги. Если аквалангист плывет вниз, то и голова внизу, а ноги с ластами вверх и наоборот. Цвет костюмов выбирают самостоятельно. Пастелью плотно закрашиваем аквалангистов, не забываем про кислородные баллоны и маски. Затем рисуем морское дно тоже самостоятельно. Водоросли можно рисовать, прижав пастель боком и перемещая ее волнообразными движениями, тогда будут получаться широкие, полупрозрачные (если сильно не нажимать), колышущиеся на волнах стебли растений. Для ракушек и камушков выбираем яркие цвета. Песок внизу рисуем охрой + красно – коричневый цвет и тоже боком мелка. После того, как готов основной сюжет, нам остается добавить морскую воду. Внимательно разглядываем картины Ивана Айвазовского, обращаем внимание на разнообразие оттенков морской воды. Достаем акварельные краски, поим их водичкой, смачиваем весь лист губкой и наносим прямо по верху масляного рисунка цветные пятна воды. Все оттенки синего, фиолетового и обязательно немного изумрудного цвета, чтобы получилась морская вода. Обращаем внимание детей на особенности масляной пастели – она не смывается водой и получается чудесная работа, так как лучше всего воду передает акварель – краска, которая так любит воду. В конце занятия предлагаем детям придумать название своей работе, лучшие работы выбираем на выставку.

Зрительный ряд: Наглядные пособия «Окружающий мир», «Профессии», «Подводный мир». Репродукции картин И. Айвазовского: «Гурзуф», «Десятый вал», «Шторм», «Волна», «Среди волн».

Литературный ряд:

В. Шипунова

Чайка сипло всхлипнет, вскрикнет,
Взмлет вверх, потом – к волне...
И нечаянно увидит
Тень свою на светлом дне.
И застынет над волною,
И лобуетя собою.

В. Шипунова. «Раковина – жемчужница»

Под толщей воды забыта
И шалью мохнатой укрыта,
Теплым теченьем согрета
Ракушка- жемчужница спит.
И шорох звездной кометы,
И шепот ушедшего лета,
И горсточку лунного света
В тихих изгибах таит.

Тема 23. «Кактус» (1 час)

Вид занятия: рельефная лепка.

Цели и задачи:

- Развитие у детей представлений о том, как растения приспосабливаются к климатическим условиям места обитания.
- Развивать практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством пластилинографии.
- Учить использовать возможности бросового материала для придания объекту завершенности и выразительности.
- Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина: мягкий, податливый, способен принимать и сохранять заданную ему форму.
- Воспитывать аккуратность в работе с пластилином.

Материалы: Плотный картон желтого цвета А4, набор пластилина, набор бусинок, бисера любого цвета и размера, половинки зубочисток, простой карандаш, салфетки для рук, искусственный цветок небольшого размера. Расстелить клеенку.

Ход занятия: В начале занятия проводим пальчиковую гимнастику. Читаем стихотворение и рассматриваем живой цветок. Обсуждаем его форму и особенности строения, цвет. Рассматриваем картинки с изображением различных видов декоративных (комнатных) кактусов и кактусов, растущих в пустыне. Обсуждаем, почему у них листочки превратились в колючки. В пустыне очень жарко и нужно уметь собирать и сохранять воду, кактусы как нельзя лучше научились это делать. После этого приступаем к работе. Желтый лист картона располагаем вертикально. Простым карандашом рисуем контур горшочка в нижней части листа, по центру. Округлый кактус близко к верхней части горшочка, из которого он будет «расти». Из пластилина яркого цвета скатать колбаски, по готовому контуру выложить ими силуэт горшочка. Затем заполнить пластилином пространство внутри силуэта, размазывая пластилин от середины к краям конту-

ра. Сгладить поверхность горшочка, чтобы она стала ровной, однородной. Из зеленого пластилина раскатать шарик, положить его в середину нарисованного контура кактуса, слегка прижать к поверхности основы так, чтобы внешняя сторона кактуса сохранила округлость. Размазать пластилин от середины к краям нарисованного контура. Половинками деревянных зубочисток оформить поверхность кактуса, втыкая их в пластилин, так, чтобы острый кончик зубочистки оставался снаружи. На одну из иголочек кактуса надеть искусственный цветок.

На горшочке сделать узор из разноцветных бусинок (путем чередования их по цвету и размеру), слегка вдавливая их в пластилин. В конце занятия просмотр всех работ отбор лучших для выставки.

Зрительный ряд: наглядное пособие «Окружающий мир», «Комнатные растения», «Растения пустыни». Живой кактус в горшочке.

Литературный ряд:

На окне цветок колючий
Смотрит за околицу.
Ты его не трогай лучше -
Очень больно колется.

Тема 24. «Подарок маме, тарелочка» (1 час)

Вид занятия: декоративное рисование, гуашь.

Цели и задачи:

- Продолжать знакомство детей с народными промыслами. Подробное рассмотрение хохломы.
- Знакомство с элементами хохломской росписи: ягоды, листья, усики, цветочки.
- Учить составлять узор в круге, украшая его путем расположения по кругу (каемка) и в центре ягодок и цветочков; учить дополнять эти основные элементы дополнительными: листики, усики.
- Продолжать развитие композиционных навыков в работе.
- Прививать эстетический вкус.
- Развитие чувства ритма.

Материалы: гуашь, кисти, бумажная тарелочка (предварительно покрасить черной гуашью + клей ПВА), ватные палочки.

Ход занятия: в начале проводим пальчиковую гимнастику, затем читаем стихи и рассматриваем иллюстрации с изображением хохломской посуды, обращаем внимание на цвет фона – черный, поэтому и наша тарелочка черного цвета, смотрим как ярко смотрятся узоры на черном цвете. Основные цвета хохломы – золотой, красный, белый, зеленый. Подробно рассматриваем расписное блюдо, как мастер разместил орнамент по краю, как будто хоровод из ягод и цветов и в центре букет – портрет. После этого приступаем непосредственно к росписи тарелочки. В начале наносим основные элементы узора в центре тарелочки. При помощи кисти и белой краски, путем примакивания по кругу рисуем цветы, серединки цветов ставим золотой краской, ватными палочками. По краям цветочков красной краской, ватными палочками наносим ягодки, малинки (точечки располагаем рядочками по принципу пирамидки – от большего к меньшему).

Затем кистью №2 (путем примакивания) зеленой краской добавляем листики. Сильно не нажимая, самым кончиком кисти рисуем усики. После того, как середина тарелочки готова, приступаем к краю. Край украшаем чередованием цветочков и ягодок, как бы выстраиваем их в хоровод и скрепляем усиками и листиками. Усики и листики должны быть не только зеленого, но и золотого цвета. Весь ход работы поэтапно демонстрируется на доске. По ходу занятия необходимо контролировать правильность нанесения мазков детьми, при необходимости дополнительно показать и помочь. В конце занятия просмотр готовых работ, в этот раз все тарелочки забираем домой, так как это подарок для мамы.

Зрительный ряд: наглядное пособие «Народные промыслы», « Хохлома».

Литературный ряд:

Красивым блюдом хохломским
Украсим стол, как в сказке.
А расписать его нам помогли
Бумага, кисть и краски.

Г. Лагздынь. «Без мамы»

Без мамы в квартире
Печально и пусто.
Без мамы в квартире
И скучно, и грустно.
А мама придет
Словно солнышко встретишь!...

Тема 25. «Цветы (клевер)» (1 час)

Вид занятия: рисование (гуашь).

Цели и задачи:

- Научить передавать в рисунке красивые, яркие цветы клевера.
- Закрепление навыков работы в технике рисования цветов концом кисти.
- Закрепление умения смешивать краски на палитре, в частности получать разные оттенки розового цвета.
 - Совершенствование композиционных навыков, правильное размещение веточек клевера по всему листу.
 - Развитие чувства формы, ритма.
 - Воспитывать интерес и бережное отношение ко всему живому, развивать наблюдательность.

Материалы: Зеленая тонированная бумага А3, кисти, гуашь, палитра, простой карандаш.

Ход занятия: начинаем занятие с пальчиковой гимнастики. Затем загадываем загадку и читаем стихотворение, просмотр картинок с полевыми цветами, находим клевер и объясняем, по каким признакам мы определили, что это именно клевер, а не какой-нибудь другой цветок. Обращаем внимание на строение самого цветка, его стебля и листьев. Какой у него чудесный цвет, а есть такой цвет в коробке с красками? Нет, нужно смешать в палитре белый и красный. Теперь приступим к работе. Расположить лист можно как вертикально, так и горизонтально. После этого берем кисть и в палитре смешиваем несколько оттен-

ков розового цвета от темного к светлому. Чем больше белого цвета, тем светлее, чем меньше, тем темнее. Не забываем тщательно промывать кисть, чтобы не испачкать белый цвет. После того, как смешали розовые оттенки, возьмем зеленый для стеблей и листьев. Для этого смешаем зеленый цвет и желтый, получится очень красивый салатный оттенок. Теперь при помощи карандаша рисуем контуры веточек клевера (стебельки прямые, цветочки – кружочки, для листиков рисуем только палочки ответвления) так, чтобы они заполняли весь лист и основная их масса располагалась по центру листа. После этого приступаем к работе красками. Кисть макаем в розовый цвет и путем примакивания заполняем кружок – цветочек, нанося мазочки в рядочек. Для каждого цветочка брать новый оттенок розового, можно в одном цветочке чередовать мазки потемнее и посветлее. Затем рисуем стебельки и ответвления салатным цветом. Линии стараемся вести ровно, не отрывая кисти от бумаги. На конце ответвления примакиваем большой кистью листики, один прямо, а два других по бокам от него. Работу по желанию можно дополнить травкой и пчелками. В конце анализ работ и отбор лучших работ на выставку.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир», « Полевые цветы».

Литературный ряд: загадка.

В розовой головке
Спрятаны медовки.
Слева, справа – три листка,
Много братцев у цветка.
А для пчелки на обед
Ничего вкуснее нет.

(Клевер).

Л. Пилипенко. « Клевер»

Душистую шапочку клевер надел
И всем показать он ее захотел:
« Смотрите, я – клевер, цветок луговой,
Все пчелки жужжащие дружат со мной.
Я тружениц в гости к себе приглашу,
Нектаром душистым друзей угощу».

Тема 26. «Цирковой кот» (1 час)

Вид занятия: рисование с элементами аппликации.

Цели и задачи:

- Знакомство с внешним видом цирковых животных (особенности костюмов).
- Учить анализировать особенности строения животных, соотносить части их тела по величине и пропорциям.
- Учить создавать цирковые аксессуары из цветной бумаги.
- Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук.

Материалы: желтая бумага А3, фломастеры, клей – карандаш, набор цветной бумаги, ножницы, простой карандаш, блески, самоклеющиеся звездочки, стразы, камушки.

Ход занятия: в начале занятия проводим пальчиковую гимнастику, ориентирование на листе. Чтение стихотворения. Просмотр иллюстраций с цирковыми представлениями. Обращаем внимание на буйство цвета. Люди и животные в пестрых, ярких костюмах. Рассматриваем наряд клоуна. Обращаем внимание на особенности строения и форм животных, в частности — кошек. Рассматриваем цирковой инвентарь: тумбы, обручи, мячи и т.д. Все очень яркое, блестящее. Предлагаем детям самостоятельно выбрать расположение листа и при помощи простого карандаша набросать основной сюжет (разместить животных, выбрать для них позы и наряды, придумать костюмы). Обязательно проверить их наброски, при необходимости указать на недочеты. После этого можно раскрашивать животных фломастерами, а костюмы и инвентарь вырезать и наклеивать из цветной бумаги, выбирая при этом цвета как можно ярче и разнообразнее, чтобы передать атмосферу цирка. Затем работу дополнить блестящими элементами. В данной работе «переборщить» яркостью невозможно. В конце занятия анализ и просмотр работ, отбор лучших для выставки.

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением цирковых представлений, кукла клоун, иллюстрации котов.

Литературный ряд:

В. Шипунова. «Цирк»

Шатер волшебный смеха полон.
Тут блеск огней и детский гомон
Под куполом смешались где-то
Под звон литавр и взрыв ракеты.

Станцуют лошадь с обезьянкой.
Слон соберет цветы в панамку,
Прокатит лев козу на санках —
Пять раз по кругу, с ветерком
Чудесным этим вечерком.

Хлопать ладошки устали, болят,
Румянятся щечки, глазки горят
У зрителей — и у ребят, и у родителей.

Тема 27. «Пасхальные яйца» (1 час)

Вид занятия: декоративное рисование.

Цели и задачи:

- Знакомство детей с искусством миниатюры яйцо — писанка.
- Воспитание интереса к народному искусству.
- Формировать представление о композиции и элементах декора писанок.
- Совершенствовать умения и навыки создавать орнамент путем чередования повторяющихся элементов узора.
 - Воспитывать аккуратность в работе с красками.
 - Совершенствование навыков работы кистью в технике примакивания, используя при этом дополнительно ватные палочки.

Материалы: бумага А3 желтая, гуашь, кисти, простой карандаш, ватные палочки.

Ход занятия: проводим пальчиковую гимнастику и упражнения по ориентации на листе. Рассматриваем изображения писанок и расписные яйца, просмотр сопровождаем рассказом об истории возникновения расписных яиц. Обращаем внимание на форму яйца. Рассматриваем разнообразие орнаментов их цветные решения. Затем располагаем лист горизонтально и простым карандашом рисуем 4 яйца, красиво их размещаем на поверхности листа. Следует проверить правильность выполнения поставленной задачи и поправить неточности в композиции. После этого приступаем к закрашиванию яиц внутри контура яйца. Первое – красное, второе – зеленое, третье – черное, четвертое – темно-синее. Прокрашиваем аккуратно сверху вниз аккуратными дорожками. Пока яйца подсыхают, выбираем и обсуждаем орнамент. Могут просто чередоваться цветные полоски разного яркого цвета. Они могут быть как прямыми, так и волнистыми, как толстыми, так и тонкими. Кроме того, будем путем примакивания рисовать белые ромашки. На красном яйце изображаем ромашки. Макаем весь ворс кисти в белую краску и примакиваем по кругу острым кончиком кисти внутрь круга. Серединку делаем при помощи ватной палочки желтой краской. Вокруг цветочков можно добавить ватными палочками разноцветные точки. На зеленом яйце чередуем прямые горизонтальные полоски красного, белого и желтого цвета. На синем яйце чередуем тонкие волнистые линии белого цвета и широкие волнистые линии оранжевого цвета. Для тонких линий – тонкая кисть, для широких – кисть пошире. Черное яйцо предлагаем украсить самостоятельно, выбрать цвет и рисунок орнамента, опираясь на уже выполненные ранее работы. В конце анализ всех работ, просмотр, отбор на выставку лучших.

Зрительный ряд: наглядное пособие Л.В. Грушина «Чудесные писанки». Расписные деревянные яйца.

Литературный ряд: рассказ «Шедевры миниатюрной живописи».

Яйцо – символ жизни, ее бесконечность. Тайна яйца – зародыша жизни всего живого на Земле, так же, как тайна дерева или цветка, на протяжении многих десятилетий была большим чудом, вызывая у людей самые яркие эмоции. Расписывать яйца стали к пасхе. Пасхальное яйцо традиционно красного цвета и символизирует воскрешение – жизнь после смерти. Расписные яйца или писанки – одна из наиболее ярких страниц славянского декоративного искусства. История их происхождения уходит в далекое прошлое. Самые распространенные орнаменты на писанках – солнечные знаки. В их основе лежит символическое изображение солнца, как источника тепла, а значит, и жизни, а также православная Пасхальная символика: крест, иконы, пасхальные натюрморты.

Тема 28. «Душистый «снег» и пчелы» (1 час)

Вид занятия: пластилинография.

Цели и задачи:

- Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе, желание передать ее красоту в своем творчестве.
- Развитие образного мышления (яблони в цвету напоминают зимний сад, пшено похоже на тычинки).
- Учить детей изображать ветку цветущего дерева с помощью пластилина.
- Учить создавать композицию из отдельных деталей, используя имеющиеся умения и навыки работы с пластилином – раскатывание, сплющивание,

сглаживание.

- Развитие мелкой моторики рук.

Материалы: голубой картон А4, набор пластилина, стека, пшено.

Ход занятия: начинаем занятие с пальчиковой гимнастики и упражнения на ориентацию на листе. Затем загадка и рассматриваем картину Н. Сергеева «Яблони в цвету». Говорим о том, что весной цветут деревья, они очень напоминают зимний сад, поэтому наша работа сегодня называется «Душистый «снег». Рассматриваем на картинках цветущие ветки деревьев, обсуждаем особенности формы и цвета веток, цветов и листиков. Ветки у яблони крученые, неровные, листики еще маленькие, цветы снежно – белые.

Читаем стихотворение и приступаем к работе. Раскатаем колбаски из коричневого пластилина и выложим ими ветку яблони (примерно по центру листа, который расположен горизонтально) справа налево, причем правая часть ветки толще, а левая постепенно сходит на нет. Пластилин слегка прижимаем к основе, линии соединения колбасок слегка сглаживаем пальчиками. Получается очень похоже на неровную кору яблони. От основной ветки добавляем веточки поменьше. Чем они ближе к толстой ветке, тем потолще, а чем дальше, тем тоньше. Затем приступаем к цветам. Раскатать маленькие шарики желтого цвета, разложить на веточки в разных местах и расплющить в лепешки. Для лепестков скатать толстую белую колбаску, разделить стекой на равные части. Из каждой раскатать шарик и сделать лепешку. Защипнуть внизу лепестки (небольшая складочка), так получается похоже на капельку, а теперь составляем вокруг каждой серединки цветочек по 5 лепесточков вокруг желтой лепешки щипцами к центру и слегка прижимаем к основе. Чтобы показать тычинки, в каждую серединку насыпаем немного пшена и прижимаем его к серединке. Для листиков скатаем колбаску из светло – зеленого пластилина, разрежем стекой на одинаковые части, сплющиваем каждую, чтобы они стали плоскими. Теперь у каждого листика сплющить с одной стороны кончик, сделать его заостренным, а с другой стороны защипнуть складочкой. Определить место листика на веточках между цветами и прижать к основе. Стекой нарисовать прожилки. Теперь остались пчелки. Туловище делаем из желтой колбаски, наносим на него тонкие полосочки из черного пластилина, добавим полоску – носик, горошинки – глазки. Раскатать колбаску голубого цвета и стекой разделить на две части, заострить верхние края путем сплющивания кончиков колбасок и присоединяем к туловищу пчелки сверху – получились крылышки. По окончании работы просмотр и отбор лучших работ для выставки.

Зрительный ряд: наглядные пособия « Окружающий мир» «Плодовые деревья». Репродукция картины

Н. Сергеева « Яблони в цвету».

Литературный ряд: Загадка

Я распускаю почки
В зеленые листочки.
Деревья поливаю,
Движения полна,
Зовут меня...

(Весна).

А. Камышов

Как на яблоне цветы
Небывалой красоты.
К солнцу тянутся цветы.

Ветер дует иногда
Только это не беда.
Колыхаются цветочки,
Опускаются листочки,
А потом опять встают
И по – прежнему цветут.

Пчелки дружно прилетели
И, жужжа, в цветы те сели,
Опустили свой носок,
Чтоб достать скорей медок,
А потом, а потом
Улетели в улей – дом.

Тема 29. «Подснежники» (1 час)

Вид занятия: аппликация.

Цели и задачи:

- Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, познакомить с весенними изменениями, дать представление о первоцветах.
- Совершенствовать навыки в работе с бумагой, аппликации. Учить применять бросовый материал для более точной передачи образа изображаемого предмета.
- Развитие мелкой моторики рук.
- Закрепление умений и навыков в работе с ножницами: отрезать различные полоски и уголки.
- Совершенствование композиционных навыков в работе.

Материалы: коричневый картон А4, квадратики из белой бумаги 4см.на 4см., ножницы, вата белая, клей – карандаш, набор цветной бумаги, простой карандаш.

Ход занятия: начинаем с пальчиковой гимнастики и упражнений по ориентации на листе, картон располагаем горизонтально и загадываем загадку. После этого – просмотр иллюстрации с подснежниками, чтение стихотворения. Обсуждение формы и цвета самого цветка, его стебля и листьев. Для чего вата? На что она похожа? На снег. После обсуждения приступаем к работе. Для подснежника нам понадобятся квадраты из белой бумаги. Сложим квадрат по диагонали, закруглим прямой угол способом «от уголка до уголка». Нижний угол подрезаем и вырезаем зубчик, как у флажка. Для стебельков на изнаночной стороне зеленого листа простым карандашом рисуем палочку с крючочком на одной из сторон (как клюка у бабы – яги) и затем вырезаем по линии. Наклеиваем стебельки на картон (крючочком вверх), равномерно их распределяя по всей поверхности, добавляем сами цветочки. Остались листья. Вырежем 2 зеленых прямоугольника, сложим их вместе и закруглим правый нижний и левый верхний углы способом «от уголка до уголка». Приклеим листья к стеблям. Подснежни-

ки готовы. Осталось передать при помощи белой ваты снег. Промазываем клеем места на картоне, где будет еще лежать снег, и приклеиваем небольшие полоски ваты. Получается очень похоже на весенний снег, он уже не пушистый, как зимой (когда мы вату клеим большими комочками – шариками), а прозрачный, тонкий, для чего мы и стараемся отделять тоненькие пластинки ваты. По окончании работы подведение итогов и отбор самых удачных работ для выставки.

Зрительный ряд: наглядное пособие «Окружающий мир», « Садовые цветы».

Литературный ряд:

Загадка

Первый вылез из темницы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький.

(Подснежник).

С.Усачов. «Пришла весна»

Весна, весна! Пришла весна!
Тепло на крыльях принесла.
И вот на самом солнцепеке
С поднятой гордой головой
Расцвел подснежник голубой.
Он весь пушистый, серебристый,
На солнце маленький стоит.
Посланец он весны надежный,
Он не боится холодов.
За ним придут цветы другие,
Он первенец среди цветов.

Тема 30. «Бегут ручьи» (1 час)

Вид занятия: рисование (гуашь).

Цели и задачи:

- Учить детей воплощать в художественной форме свои эмоции и ощущения после прочтения стихов, отражать весенние перемены в природе при помощи красок.
- Закреплять умения и навыки в смешивании красок, используя палитру.
- Формировать композиционные умения в работе.
- Совершенствование приемов работы гуашевыми красками, учитывать их особенности.
- Развитие мелкой моторики рук.

Материалы: бумага А3 белая, гуашь, кисти, палитра, ватные палочки.

Ход занятия: в начале пальчиковая гимнастика и упражнение по ориентации на листе. Загадка и стихотворение И. Никитина. Рассматриваем картинку с изображением весны. Обсуждение особенностей весенней палитры. Что происходит в природе, откуда столько ручейков в это время года? Тает снег, много воды, дети любят запускать кораблики. Ручеек, как маленькая река. Читаем стихотворе-

ние Е.А.Баратынского, просим закрыть глаза и попробовать представить себя на улице, почувствовать ветерок, услышать шум воды. А теперь приступим к работе. Попробуйте отразить представленную вами картинку на листе бумаги. Старайтесь смешивать краски (используя палитру). Но помним, что больше 3 красок одновременно не смешиваем, а то получится грязь. Ручеек « пробежит» через весь лист справа налево. По обе стороны – земля с пробивающейся травкой и остатками снега. Хрупкие веточки кустов с набухшими почками (почки можно нарисовать путем примакивания, ватными палочками). И когда ручеек просохнет (работу начинали с него специально, чтобы успеть нарисовать кораблик), рисуем кораблик с белым парусом. Важно, чтобы краска просохла, иначе кораблик «расплывется». Краску на «земле» нужно наносить густыми плотными мазками, большой кистью, а кустики и кораблик рисуем кистью поменьше. Просмотр работ. Еще раз читаем стихотворение Е.А.Баратынского. Только в этот раз не закрываем глазки, а смотрим на свои работы. Ну как? Получилось передать на бумаге, то что мысленно себе представляли? Подведение итогов, отбор работ для выставки.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир» «Времена года».

Литературный ряд:

И. Никитин. «Полюбуйся, весна наступает!»

Полюбуйся, весна наступает,
Журавли караваном летят,
В ясном золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят...
Скоро гости к тебе соберутся,
Сколько гнезд понавьют, – посмотри!
Что за звуки, за песни польются
День – деньской от зари до зари!

Е. Баратынский

Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравный гимн весне...

Загадка
Без рук, без ног,
А бежит?

(Ручей).

Тема 31. «Аист на крыше, мир на Земле» (1 час)

Вид занятия: рисование (гуашь).

Цели и задачи:

- Закрепить знания всех цветов радуги и их последовательность.
- Учить наблюдательности, точно передавать формы и цвет изображаемого объекта.
- Развивать умения передавать особенности поры года при помощи красок. Передавать изменения растений в соответствии с порой года (весна – цветущие деревья.)
- Совершенствование навыков и приемов в работе гуашью.

Материалы: бумага А3 голубая, палитра, кисти, гуашь.

Ход занятия: урок начинается с пальчиковой гимнастики и упражнения по ориентации на листе. Затем читаем стихотворение и обсуждаем, что происходит в природе и животном мире весной. Все распускается и цветет, прилетают перелетные птицы. Одна из таких птиц – аист. Он – символ мира. Рассматриваем иллюстрации аиста, обсуждаем особенности цвета и формы. Длинные шея, клюв, ноги. Коленки гнутся назад, а у человека вперед. Голова маленькая, круглая. Перья почти полностью белые, только на хвосте и по низу крыльев есть черный цвет. Аисты выют большие гнезда на крышах домов в деревнях. Считается, что там, где живет аист, он приносит счастье. Приступаем к работе. Лист располагаем вертикально. Нижнюю часть листа прокрашиваем коричневой краской – это верхняя часть крыши дома. Затем по центру на крыше гнездо – короткие палочки коричневого и черного цветов. Аист в гнезде стоит. Белой краской маленький круг – голова, затем вниз – длинная шея и под наклоном овал – туловище. Красной краской тонкий, длинный треугольник – клюв, тонкие лапы: одна прямо, а вторая изогнута наружу (назад). Черным цветом ставим один глазик, так как аист стоит к нам боком, и добавляем хвост и крыло – дуга на боку. Вокруг крышу обрамляем цветущими кронами деревьев (примакиванием изображаем белые цветы и зеленые листья). А над всем нашим сюжетом в верхней части рисунка раскинулась? (отгадываем Загадку). Правильно – радуга. Самостоятельно рисуем радугу, вспоминаем сколько в ней основных цветов и в каком порядке они располагаются. Подведение итогов: просмотр всех работ и отбор лучших для выставки.

Зрительный ряд: наглядное пособие «Окружающий мир», « Перелетные птицы».

Литературный ряд:

А. Кольцов

Весною степь зеленая
Цветами вся разубрана,
Все птичками летучими –

Певучими полным – полна;
Поют они и день и ночь.
То песенки чудесные!

С. Дрожжин. «Весеннее царство»

Вернулось царство вешних дней:
Звенит по камешкам ручей,
Река шумит,
И стая аистов
Уж к нам летит.
Смолою пахнет от лесов
Краснея, почки лепестков
Вздохнули вдруг,
И миллионами цветов
Покрылся луг...

Загадка

Крашеное коромысло
Через реку повисло

(*Радуга*).

Тема 32. «Радуга – кошка» (1 час)

Вид занятия: рисование гуашь.

Цели и задачи:

- Закрепление знания основных цветов радуги и порядок их расположения.
- Развитие образного мышления: радуга – дуга похожа на изогнувшую спину кошку, на ворота, на коромысло и т.д.
- Продолжать учить самостоятельно выстраивать композицию работы, правильно ее располагать по всей поверхности листа, не оставляя «белых пятен».
- Совершенствование навыков работы кистями (прямые мазки, волнистые, примакивание) умение правильно выбирать кисть по размеру в зависимости от поставленной задачи, правильное использование особенностей гуашевых красок.
- Воспитывать аккуратность в работе с красками и кистями. Промывать излишки воды в тряпочку, смешивать краски только в палитре и т.д.
- Закрепление понятия линии горизонта и перспективных особенностей пейзажа.

Материалы: бумага А3 белая, кисти, палитра, тряпочка, гуашь, простой карандаш.

Ход занятия: в начале проводим пальчиковую гимнастику и упражнение по ориентации на листе. Читаем стихотворение С.Маршака «Радуга» и рассматриваем репродукцию картины А. Саврасова «Радуга». Еще раз вспоминаем, как получается радуга. Во время дождика, когда светит солнышко, его лучики преломляются через капельки и распадаются на 7 цветов радуги. Перечисляем все цвета в определенном порядке. А на что похожа радуга? На мостик, на коромысло, на цветной шарфик, а если добавить голову и хвост то получится радуга – кошка. Попробуем это нарисовать. Располагаем лист горизонтально, полукругом

нарисуем линию горизонта – место, где небо встречается с землей. По середине линии поставим точку и из этой точки к нижнему краю проведем волнистую линию синей краской. Отступим от конца линии небольшое расстояние и проведем вторую линию – снова в точку на линии горизонта. Получилась речка, уходящая вдаль. По бокам реки – зеленые луга в цветах. Для речки на палитре смешиваем разные оттенки голубого цвета (белая + синяя) и волнистыми мазками заполняем пространство между двумя волнистыми линиями. Для травы на палитре смешиваем зеленый и желтый цвета, чтобы получить яркую весеннюю траву. Траву рисуем плоской щетинистой кистью размашистыми мазками снизу вверх, кисть при этом не мочим. После этого над линией горизонта рисуем радугу – дугу. Фиолетовым цветом в левой верхней части радуги рисуем круг – голову. На макушке примакиваем кисточкой ушки. Они у кошки треугольные. В правой верхней части рисуем хвост (длинная волнистая линия). Пока мордочка подсыхает, рисуем на речке лодочку, а на лугу примазываем белые цветочки. В конце добавляем кошке глазки, носик, щечки и усики. Вот и получилась радуга – кошка. Можно добавить по желанию белые облака (чем дальше от линии горизонта, тем больше, а чем ближе к линии горизонта, тем меньше), бабочек, стрекоз, птичек. Подведение итогов, отбор лучших работ для выставки.

Зрительный ряд: наглядные пособия « Окружающий мир», « Природные явления». Репродукция картины А.Саврасова « Радуга».

Литературный ряд:

С. Маршак. «Радуга»

Теплый дождик лил и лил
На простор лугов,
Сильный ветер разделил
Стаи облаков.
А потом над головой
Радуга взошла
И над ширью луговой
Семь цветов зажгла.
Семицветная дуга
Обняла в лугах стада,
И березку, и дубок,
И веселый ручеек.
В небе гром, гроза -
Закрывай глаза!
Дождь прошел, трава блестит,
В небе радуга стоит.

Тема 33. «Пруд с кувшинками» (1 час)

Вид занятия: лепка.

Цели и задачи:

- Познакомить детей с растениями водоемов средней полосы России – кувшинкой, дать представление об особенностях внешнего вида, о том, как растения приспособляются к месту своего обитания.
- Продолжать учить передавать природную красоту растения посредст-

вом художественной техники – пластилинографии, при которой изделие сохраняет объем и выступает над поверхностью горизонтальной основы.

- Отработка умения детей в работе с пластилином, используя его свойства, – пластичность, податливость при раскатывании, сглаживании поверхности изображаемых объектов.

- Развитие мелкой моторики рук.

- Знакомство с мировыми шедеврами живописи. Работа К. Моне «Белые кувшинки».

- Совершенствование композиционных навыков в работе.

Материалы: плотный картон голубого цвета, размер 16 на 16 см., набор пластилина, стека, пшено.

Ход занятия: начинаем с пальчиковой гимнастики. Рассматриваем репродукцию картины К.Моне «Белые кувшинки». Читаем стихотворение «Лето» и отмечаем, что летом природа особенная, в прудах распускаются кувшинки (просмотр картинок с изображением растений водоемов). Читаем стихотворение «Кувшинка». Подробно рассматриваем строение, цвет и форму кувшинки. Приступаем к работе. Голубой картон – это кусочек пруда, у каждого свой. Теперь на нем «вырастим» кувшинки.

Лист кувшинки: скатать шарик из зеленого пластилина, расплющить его, превратить в блинчик. Положить на основу, стеклой нарисовать уголок (из центра к краям) и вырезать его, округлив края. Равномерно прижать получившийся листик к основе для закрепления. По поверхности листа от середины к внешним краям нарисовать лучики – прожилки.

Цветок: скатать две длинные колбаски белого цвета. Стекой разделить их на четыре равные отрезка, каждый отрезок – лепесток – зацепить с обеих сторон, а затем расплющить по всей длине, сделать плоским, как ленточка. В середине готового листика крестообразно расположить четыре лепестка, слегка прижимая для закрепления один его край, расположенный в центре. Затем слегка выгнуть лепесток дугой, прижать внешний его край. Другие четыре лепестка расположить по тому же принципу между ранее закрепленными лепестками.

Серединка: скатать длинную тонкую колбаску желтого цвета, скрутить ее в спиральку и закрепить в середине готового цветка, сверху посыпать пшеном и слегка вдавить зернышки в пластилин. По такой же схеме выполнить еще несколько кувшинок самостоятельно для закрепления полученных умений. Анализ всех работ, отбор лучших для выставки.

Зрительный ряд: наглядное пособие «Окружающий мир», «Растения водоемов». Репродукция картины К.Моне «Белые кувшинки».

Литературный ряд:

Ю. Мориц. «Кувшинка»

Золотое блюдце
В голубой реке,
А на блюдце – пчелка
С медом в хоботке.
Золотая пчелка
В блюдце золотом

Пьет росу речную
И жужжит о том,
Что, как только вечер
Спустится с вершин,
Превратится блюдце
В золотой кувшин.

Е. Трутнева. «Лето»

Если в небе ходят грозы,
Если травы расцвели,
Если рано утром росы
Гнут былинки до земли,
Если в рощах над калиной
Вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета
Вся вода в реке до дна -
Значит, это уже лето!
Значит, кончилась весна!

Тема 34. «Ягода – малина» (1 час)

Вид занятия: рисование (гуашь).

Цели и задачи:

- Учить изображать веточку малины с ягодами и листьями гуашью при помощи кисти и ватной палочки.
- Совершенствование умения располагать веточку крупно, на всем листе.
- Закреплять умения рисовать веточку с уголка на уголок или снизу вверх, а на конце веточки нарисовать более тонкие черешки, на которых будут ягодки.
- Отрабатывать умение рисовать листочки с зубчиками и прожилками.
- Закреплять умение смешивать краски на палитре, получая новые оттенки: малинового и темно – зеленого цветов.
- Воспитывать любовь к живой природе, развивать наблюдательность, чувство красоты.

Материалы: желтая бумага А3, кисти, палитра, ватные палочки, гуашь.

Ход занятия: пальчиковая гимнастика и упражнение по ориентации на листе. Загадываем загадку и рассматриваем иллюстрации с изображением лесных ягод. Читаем стихи. Говорим о том, что ягоды спеют летом. Подробно рассматриваем строение, форму и цвет малины. Располагаем лист вертикально. Зеленым цветом проводим веточку малины из левого нижнего угла в верхний правый. В верхней части веточки добавляем веточки потоньше для ягод и листьев. На стебле рисуем коротенькие тоненькие черточки -колочки. Готовим для ягодок «крючочки» с хвостиками. Смешиваем на палитре малиновый цвет (красная, белая и немного синей краски). Ватными палочками ставим точки – формируем малинку – корзинку. Затем добавляем листики – кружочек на конце заостряем и по левому и правому краешку примакиваем кончик кисточки так, чтобы кончики располагались один за другим и «смотрели» в одну сторону (стремятся вверх к солнышку). Получаются листики малины с зубринами. Для прожилок смешиваем

ваем темно-зеленую краску (зеленая + синяя), и самым кончиком кисточки, сильно не нажимая, делим листик вдоль пополам и от этой линии рисуем елочку наоборот (палочки стремятся вверх). Теперь можно по желанию самостоятельно дополнить работу пчелками, бабочками, гусеницами, жуками, муравьями. В результате все работы получаются особенными, не похожими друг на друга. Анализ работ, подведение итогов, отбор работ для выставки.

Зрительный ряд: наглядное пособие « Окружающий мир», « Лесные ягоды».

Литературный ряд:

Загадка

Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.

(Малина).

Н. Саконская. «В лесу»

Мы пошли по ягоды
в дальний лес!
Видимо – невидимо там чудес!
Мы видали рыжего муравья,
Повстречали белочку у ручья.
Отыскали беленький мы грибок.
Положили бережно в кузовок.
Ну а спелой ягоды и не счесть!
Как домой воротимся,
станем есть.
Мы в лесу гуляли бы до утра,
Да уж вечер близится -
спать пора.

В. Ланцетти

Спелое лето
В ягоды одето,
В яблоки и сливы.
Стали дни красивы.

Список используемой литературы

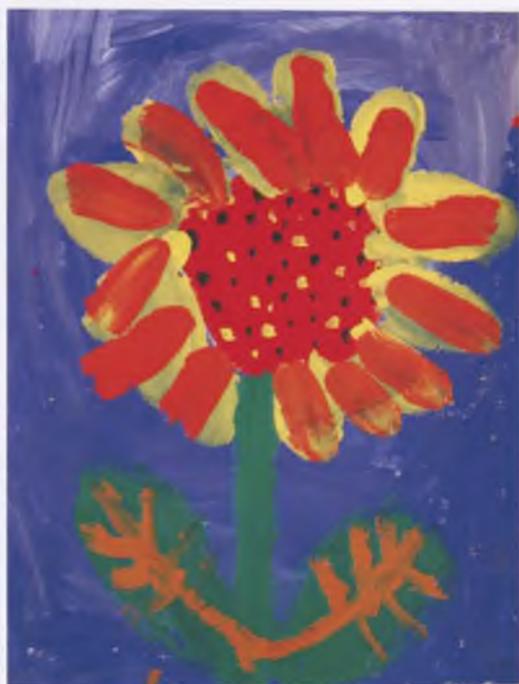
1. Аллаярова И.Е. «Симфония красок». – М., 2007 г.
2. Антонова М. «Лепим, клеим, вырезаем...». – М., 2007 г.
3. Баймашова. В.А. «Как научиться рисовать. Цветы, ягоды, фрукты». – М., 2008 г.
4. Богатова И.М. «Оригами для малышей». – М., 2009 г.
5. Бочарова.Н.Б.«Учимся рисовать». – М., 2007 г.
6. Величкина. Г. «Дымковская игрушка». – М., 2003 г.

7. Вохринцева.С. «Окружающий мир. Дидактический материал». – Екатеринбург, 2006 г.
8. Грибовская.А.А.«Обучение дошкольников декоративному рисованию». – М., 2009 г.
9. Давыдова. Г.И. «Пластилинография, цветочные мотивы». – М., 2008
10. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования». (1 и 2 часть). – М., 2007 г.
11. Давыдова Г.Н. «Пластилинография». – М., 2008 г.
12. Дорожин Ю. «Акварельные цветы». – М., 2008 г.
13. Дубровская Н.В. «Игры с цветом». – СПб.,2005 г.
14. Дубровская Н.В. «Яркие ладошки». – СПб.,2006 г.
15. Дубровская Н.В. «Краски палитры». – СПб, 2006 г.
16. Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем». – М., 2002 г.
17. Евдокимова М.М. «Учимся рисовать карандашами». – М., 2007 г.
18. Елисеева Л.Н. «Хрестоматия для самых маленьких». – М., 1982 г.
19. Жукова О.Г. «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности». – М., 2007 г.
20. Заходер Б. «Избранное». – М., 2005 г.
21. Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию». – М., 2008 г.
22. Карманова Н.И. «Волшебная аппликация». – М., 2006 г.
23. Калинина Т.В. «Цветы и травы». – СПб.,2009 г.
24. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность. Программа и методические рекомендации». – М., 2008 г.
25. Колдина А.Н. «Аппликация». – М., 2007 г.
26. Копцева Т.А. «Природа и художник». – М., 2006 г.
27. Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд». – М., 2004 г.
28. Лыкова И.А. «Волшебное кружево». – М., 2006 г.
29. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность. Планирование, конспекты, методические рекомендации». – М., 2008 г.
30. Лыкова И.А. «Чудесные писанки». – М., 2006 г.
31. Маршак С. «Все самое лучшее». – М., 2008 г.
32. Неменский Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд». – М., 2007 г.
33. Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников». – СПб.,2008 г.
34. Румянцева Е.А. «Необычное рисование». – М., 2007 г.
35. Салагаева Л.М. «Объемные картинки». – СПб.,2008 г.
36. Тарабарина. Т.И.«Оригами для начинающих». – Ярославль, 2006 г.
37. Усачев А. «Чижик – пыжик». – М., 2008 г.
38. Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки». – Ярославль, 2006 г.
39. Чуковский К. «Стихи и сказки». – М., 2003 г.

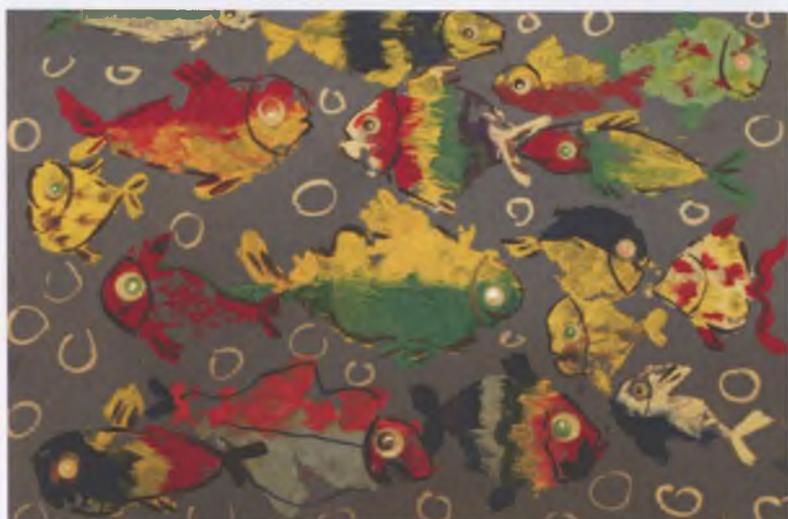
Темы 1 - 2 - 3

Тема 4 - 4-а

Темы 5 - 6

Темы 7 - 8 - 9

Тема 15

Темы 16 - 17 - 18 - 18-а

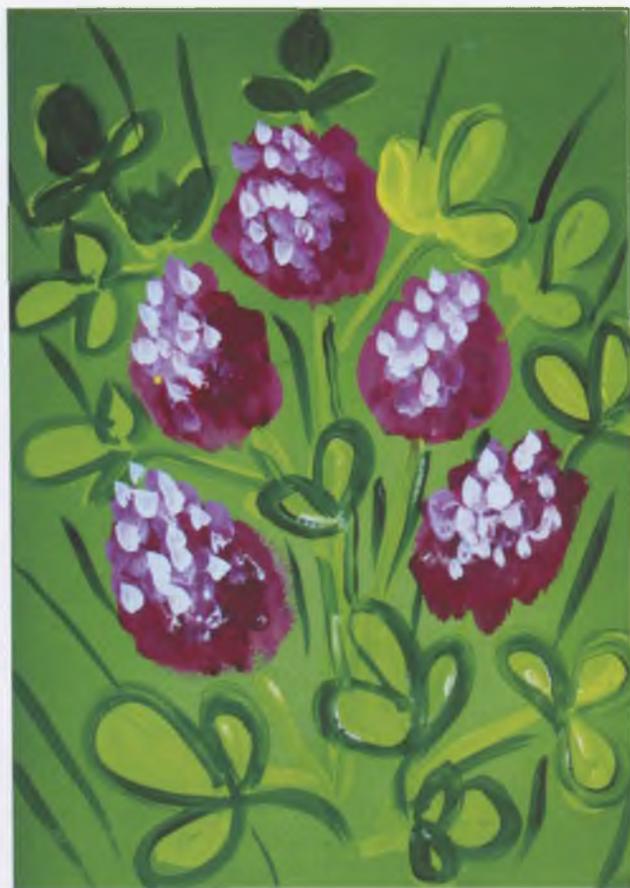
Темы 19 - 20

Тема 21

Темы 30 - 31 - 32 - 33 - 34

Степина Елена Владимировна,
*преподаватель художественного отделения,
действительный член Московской областной
общественной организации "Союз художников" и
Международного художественного фонда*

*Рецензент – заведующая кафедрой дизайна и ДПИ художественно-графического
факультета Покровского филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова,
член Союза художников России В.М. Новикова.*

*Рецензент – доцент кафедры дизайна и ДПИ художественно-графического
факультета Покровского филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова,
член Союза художников России, Заслуженный работник культуры РФ Л.Г. Ермилова*

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ДЕКОРАТИВНОЙ РАБОТЫ
ПО КОМПОЗИЦИИ
на тему
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАНЫ
С ПОМОЩЬЮ ТРАФАРЕТА»
для учащихся 3 класса художественного отделения
детской школы искусств**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение

II. Теоретическая часть

1. Вид занятий
2. Содержание задания
3. Пояснения учителя
4. Последовательность выполнения рисунка
5. Из истории оформления тканей печатным рисунком

III. Практическая часть

1. Инструменты и материалы
2. Подготовка к работе
3. Изготовление трафаретных плоскостей
4. Набивка на ткань

IV. Заключение

V. Библиография

VI. Приложения

1. Введение

Не у всех есть возможность покупать творения ведущих модельеров. А модным и современным хочет быть каждый, особенно если ему 12–15 лет. Каждый сезон мода приносит какие-либо новшества – в силуэте, крое, отделке, фактуре ткани, а небольшое, удачно подобранное дополнение может придать прошлогоднему наряду совершенно новый вид, другой характер. Одежда для подростков должна быть модной, неожиданной, универсальной, а, главное, недорогой. В последнее время стали очень актуальны такие детали, как всевозможные ремни, пояса и головные уборы. Но вряд ли подростки станут носить шляпы с полями. Излюбленным элементом одежды стал такой головной убор, как бандана. По сути дела, это – обычный платок небольшого размера, который можно повязать на голову и в жаркий солнечный день, и в плохую погоду, или даже в очень ветреную, так как завязанная определённым образом она хорошо сидит на голове, не слетает при сильных порывах ветра. Можно повязать бандану на шею, как косынку или галстук, или привязать к ручке рюкзака, просто как декоративный элемент. Одежда тинэйджеров намного выигрывает от декоративного оформления и несложного орнамента в отделке. Но вот неприятность, все друзья ходят точно в таких же банданах, купленных в вашем городе. Не беда! Почему бы не попробовать сделать самим то, что будет только в вашем гардеробе, только с вашим индивидуальным рисунком. Тем более, что это не сложно, зато очень увлекательно. Кстати, этим с удовольствием займутся и мальчишки. Причём, у них могут возникнуть очень интересные и неожиданные идеи применения.

Существуют различные способы украшения тканей. Один из них – трафаретная роспись. При помощи трафаретов можно оформить, практически, любые ткани от тонкого шёлка до сукна, изменить вид привычной футболки или старые джинсы сделать современными.

Работая с детьми, можно наблюдать у ребят повышенный интерес к работе над декоративными композициями. Но им не очень нравится создавать предметы своими руками.

Была поставлена задача привить интерес ребятам к творческому подходу в изготовлении предметов быта, одежды, аксессуаров. Преподаватель должен умело направлять каждого ученика на выполнение доступной ему композиции.

Прежде чем начать работу над каким-либо изделием, показываю ребятам много различной литературы по ДПИ, они делают зарисовки различных орнаментов, перерабатывают их под свои эскизы или придумывают новые. Развитие творческих возможностей учащихся и повышение их творческой активности – задача современной художественной школы. (Прил. 1)

II. Теоретическая часть

1. Вид занятий, декоративное рисование, составление орнаментов и композиции в целом, практическое выполнение композиции в материале.

Цель,

- повысить творческую активность подрастающего поколения.
- расширить представление детей о народном искусстве.
- показать, что оформление одежды, это тоже искусство.

Задачи,

– Обучающие,

- научить понимать язык декоративно прикладного искусства.
- научить строить различные композиции, подчинённые форме и виду данного оформляемого изделия.
- научить практическим приёмам оформления одежды способом трафаретной печати.

– Развивающие,

- приобщение к культурному наследию наших предков.
- развитие творческого воображения, фантазии, образного мышления.

Воспитывающая,

- привить учащимся любовь к народному творчеству.

Зрительный ряд, различные книги, например, «Народные Художественные Промыслы РСФСР», Ф.Н.Пармон «Композиция костюма», С.Ю.Афонькин, А.С.Афонькина «Орнаменты народов мира», Крис Даун «Кельтские узоры», С.А.Малахова «Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах», В.Чебан «Узоры и орнаменты для мастера», и др., различные таблицы и сбор материала по орнаментам народов мира.

2. Содержание задания

Данная работа рассчитана на 6 занятий (18 часов).

Учащиеся должны выполнить на листах форматом А4 зарисовки понравившихся орнаментов, на формате 60×60 эскиз своей банданы с учётом правильного построения композиции и используя понравившийся орнамент, соблюдая стилевое единство. При этом орнамент необходимо переработать таким образом, чтобы его можно было переложить на трафаретный узор. Когда композиция готова, учащиеся выполняют работу в материале,

а) вырезать элемент повторяющегося орнамента в пластике (изготовить трафарет);

б) сделать отпечатки по трафарету на ткани.

3. Пояснения учителя

К основным композиционным правилам можно отнести,

а) правило закономерного, ритмичного чередования больших и малых форм;

б) правило равновесия в сочетании противоположных сторон изображения (симметрия, асимметрия);

в) правило использования масштаба – меры изменения величины объекта;

г) правило выдержанного стилевое единства.

4. Последовательность выполнения рисунка,

а) зарисовки орнаментов;

б) создание предварительного, «рабочего» эскиза;

в) создание проработанного, окончательного эскиза;

г) прорисовка отдельных (повторяющихся элементов).

5. Из истории оформления тканей печатным рисунком

а) Возникновение набойки

На Руси орнаментирование тканей было известно очень давно. С незапамятных времён известны печатные рисунки на тканях, получаемые при помощи

резных досок, а в настоящее время сетчатых шаблонов – так называемых "набоек" (от слова «набивать», когда смоченную краской резную доску накладывали на ткань, пристукивали доску деревянным молотком для лучшей пропечатки рисунка).

Современная ручная роспись сочетает многие достижения традиционных направлений с новыми технологиями.

Дошедшие до нас остатки шерстяных тканей, извлечённые из раскопок славянских курганов X века на берегу реки Бабиничи, имеют правильный геометрический узор, выполненный чёрной краской.

Грубый крестьянский холст обычно набивался деревянной формой и краской, разведённой на олифе. Чаще всего на таком холсте встречается чёрная краска из сажи и копоти. Чёткий рельеф узора с блестящей от олифы чёрной поверхностью смягчался на матовом серовато-зернистом фоне холста. Крупные формы узоров разделялись более мелкими геометрическими фигурами, штрихами, создавая полутона, которые выявляли объёмность растительных мотивов. На более тонком льняном полотне набивали более мелкие узоры, фон часто закрашивали, оставляя узор белым, иногда дополнительно расцвечивали его красками. Гладкая поверхность полотна, окрашенная масляной краской, делала тон ткани блестящим, как бы лакированным, на котором ясно выступали четкие формы мелких узоров.

Основными материалами, на которые наносился рисунок, были льняное домотканое полотно, шерстяные или привезённые из других стран хлопчатобумажные ткани. Долгие годы узоры на ткани расписывали вручную, так как это было быстрее и выгоднее, чем раскрашивать ткань нитями или выполнять ткацкий рисунок.

На Руси с незапамятных времён известны способы расцвечивания ткани путем набивания узора, в дальнейшем получившие название печатных рисунков. Это и есть различные виды «набойки». Русская набойка украшала крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи. В Историческом музее и Музее народного искусства (Москва), в Эрмитаже и Русском музее (Санкт-Петербург), в музеях Иванова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Сергиева Посада, Костромы и других городов хранится множество прекрасных образцов этого вида народного искусства, датированных XVII-XIX веками. Там можно увидеть не только ткани, но также сами резные доски, с которых печатались рисунки.

Расцвет ручной набойки на Руси наблюдается в XVI-XVII веках, хотя дошедшие до нас образцы ткани говорят о том, что развитие этого вида украшения ткани относится к X веку.

До XVIII века в документах чаще встречается термин «выбойчатые» ткани. Термин «набойка» утвердился только в XVIII веке. Искусствоведы утверждают, что эти термины обозначают два вида печатного рисунка на ткани, которые существовали одновременно. Выбойкой называли ткань с окрашенным фоном и незакрашенным узором, набойкой – ткань с красочным узором по суровому или окрашенному в светлые цвета фону. (Прил. 1).

Узор наносился на специально подготовленную доску из орехового, грушевого, березового или другого дерева твердой породы. Фон между формами орнамента вырезался на глубину толстой верёвки. В более позднее время для выполнения тонких линий и точек деревянная резьба дополнялась металлическими накладками. Краской покрывали выпуклую часть резьбы, и доску аккуратно прикладывали к поверхности натянутой на раму ткани, тщательно следя за тем, чтобы рисунок не сбивался. (Прил. 2).

Для четкого трафления рисунка (то есть безошибочного соединения форм орнамента) по краям «манеры» (или «цветки») обычно делали заметки. Мастер постукивал по обратной стороне доски деревянным молотком (киянкой) или рукой. Отсюда и название – выбойка или набойка. Последовательно прикладывали «манеру» к напечатанному уже узору, покрывали орнаментом всю ткань.

Более древние образцы набойки, дошедшие до нас – одноцветные с геометрическим узором, выполненным масляными красками. Для многоцветного узора вырезались «манеры» по количеству красок на рисунке, на каждой «манере» рисунок одного цвета.

До нашего времени сохранились также образцы, выполненные резервной печатью. В качестве резервирующего состава (резерва) русским мастерам служили различные смеси пчелиного воска, смол, белая глина или другие материалы. Резерв (или вапа, как его называли) наносился вручную в виде точек и линий на поверхность ткани при помощи так называемых квачей (тампонов), штампиков или резных досок. После застывания резерва ткань опускали в чан, как правило, с синей краской – индиго. По окончании процесса крашения ткань просушивали. Места, защищённые резервом, не закрашивались и сохраняли свой цвет. После крашения резерв удаляли, после чего на синем фоне оставался светлый узор.

Так как крашение производилось в специальных больших котлах – кубах, которые мастера-набойщики носили с собой, этот вид набойки получил название кубовой. По всей России в XVII-XVIII веках, а особенно в центральных и северных областях, крестьянки носили сарафаны из домотканого, льняного холста, украшенного «кубовой набойкой». (Прил. 2).

Нередко наносили масляной краской ярко-красный горох. Эти ткани использовались, главным образом, для шитья сарафанов, а нередко и мужской одежды.

Позднее, в конце XVII века, научились выполнять, так называемую, белоземельную набойку. Рисунок в этом случае печатался резными досками по неокрашенной ткани. Количество досок соответствовало количеству цветов, образующих рисунок. Резной узор на досках часто дополнялся металлическими вставками в виде гвоздиков без шляпок, печатавших «мелкий горох», или металлических полос, изогнутых соответственно рисунку, при помощи которых узор обогащался тонким контурным рисунком, придающим ткани изящество.

Полотна, украшенные описанным выше способом, применялись не только в костюме, но и в интерьере. (Прил. 2, Прил. 3).

б) Оборудование

Для нанесения узора на ткань требовалось относительно несложное оборудование. Оно состояло из верстака-стола, на котором находились ровно выструганные доски, покрытые сукном. Рядом на скамейке ставился штрифовальный ящик, дном его служило натянутое сукно, кошма, куда наливалась краска, которую мальчик-штрифовальщик растирал кистью после каждого прикладывания резной доски к сукну. Над столом находились жерди-вешала, через которые набойщик перекидывал набитую ткань для просушки. Имелись также орудия для растирания и смешивания красок, котлы или чаны для их запаривания. Процесс набивания заключался в том, что мастер, ровно расправив на верстаке ткань, накладывал доску на сукно с краской, находящееся в штрифовальном ящике, а затем эту окрашенную доску опускал на ткань в местах, обозначенных по углам иголками. При набивке крупного узора с большой доски мастер стучал по доске киянкой (палкой с утолщением на конце) для лучшего отпечатывания краски. (Прил.3).

III. Практическая часть

1. Инструменты и материалы, (Прил.4)

- для трафарета – папка для бумаг (трафарет можно вырезать из различных материалов, бумаги (ватман, полуватман), картона, фотоплёнки, клеёнки и т. д.);
- канцелярский нож;
- кисть;
- губка, перчатки резиновые;
- белая акриловая краска для тканей отечественных производителей – компании «Гамма» (Москва), Завода художественных красок (Санкт-Петербург);
- чёрная однотонная ткань, ситец, размер 60×60;
- ручка для перевода рисунка;
- доска специальная для вырезания трафарета и пачка старых газет.

2. Подготовка к работе

Для трафарета мы используем прозрачную обложку для бумаг, наложив её на рисунок и скопировав его ручкой. Если трафарет будет изготовлен из бумаги, то предварительно её следует пропарафинить для того, чтобы по окончании работы легче было удалить с него краску. Кроме того, подготовленная таким образом бумага хорошо поддаётся резанию. Для перевода рисунка на бумагу можно использовать кальку. Сначала скопируйте рисунок, а затем переведите его, продавливая, ручкой на бумагу, на которой будет резаться трафарет.

3. Изготовление трафаретных плоскостей

Шаг 1. Трафарет режется на специальной доске. Под папку с нанесённым на неё рисунком подкладывают пачку старых газет, чтобы легче было резать и чтобы линии получались более ровными. Контур режут по линии рисунка, отступая от него на толщину материала (папки, бумаги и т. д.), на котором режется трафарет. Если не учесть этого и резать строго по линии контура, то, в результате, поверхность рисунка сократится.

4. Набивка на ткань

Шаг 2. Стол для работы должен быть с ровной поверхностью и застелен, например, одеялом, клеёнкой, а затем бумагой или газетами, т. к. при набивке краска может протекать через ткань и будет растекаться, к примеру, по клеёнке.

Шаг 3. Ткань предварительно нужно намочить, высушить и прогладить (т. к. хлопковая ткань даст усадку, и платок изменит квадратную форму на вытянутую). Разложить на столе ткань, избегая при этом перекосов (можно закрепить её булавками, приколов к одеялу, чтобы ткань не сдвигалась).

Шаг 4. На ткань наложить трафарет и придавить грузом, чтобы он не сдвигался.

Шаг 5. Сделать тампон. Губку свернуть в округлую форму, чтобы не было острых краёв, и стянуть нитками.

Шаг 6. Взболтать краску, чтобы она была однородной консистенции, и окунуть в неё кончик кисти. Затем немного краски нанести на губку.

Шаг 7. Внимание! Прежде чем работать с тампоном на ткани, советуем проверить действие краски на лоскуте, прижав к нему тампон несколько раз и удалив тем самым излишки краски. Её не должно быть слишком много, чтобы не получались кляксы и затёки.

Шаг 8. Осторожно тампон прикладываем на рисунок трафарета.

Будьте осторожны! Губкой нельзя водить по ткани из стороны в сторону. Только равномерно прикладывать тампон по всему рисунку. Когда краска закончится, снова нанести её кистью на губку, после чего опять снять излишки краски на лоскуте, легко прижав к нему тампон.

Шаг 9. Осторожно, не сдвигая, снять трафарет с ткани, сразу протереть, чтобы краска не засохла, и наложить на другое место ткани, где намечен этот же рисунок. Повторить все операции.

В завершении, при необходимости, можно подправить нанесённый рисунок с помощью кисточки.

Шаг 10. Когда вы выполнили все намеченные вами рисунки на ткани, для закрепления краски после высыхания нужно зафиксировать ее с обратной стороны утюгом в течение 3-5 минут при температуре, соответствующей типу ткани.

Осталось только подшить край на машинке.

Кроме трафаретов для печати на ткани можно использовать различные штампы, недолговечные (сделанные на срезе картофеля, лука, лимона, капусты, различных веток) и долговечные, вырезанные на линолеуме, резине и т.д. (Прил.5).

IV. Заключение

Выполнение композиции требует у учащихся наличия определённых умений и навыков. Эти качества развиваются в процессе теоретических и практических занятий композицией.

В творческой работе над созданием композиции и выполнением её в материале, учащиеся находят ритмическую взаимосвязь всех составляющих эту композицию элементов. Поработав в материале, они остаются довольны выполненным нарядом и готовы самостоятельно выполнить другие аксессуары к своей одежде, используя этот трафарет и соблюдая стилевое единство. Можно в последствие украсить джинсы, футболку, сумку и иные элементы одежды и украшений. Всё зависит от фантазии ребёнка.

Библиография

1. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учеб. пособие для студ. ВУЗов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003г.
2. Давыдов С.Г., «Батик, Техника. Приёмы. Изделия». – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005г.
3. Дворкина И.А., «Батик, Горячий. Холодный. Узелковый», Второе дополненное издание, – М.: ОАО Радуга, 2008г.
4. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. «Моделирование и художественное оформление одежды». – М., 2001г.
5. Жолобчук А.Я. Подарки из батика. – Донецк: Сталкер, 2003г.
6. Зайцева О.В. «Батик, практическое руководство» – М.: АСТ-СПб, 2008г.

7. Козлова Т.В. «Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды». – М.: Легпромбытиздат, 1999г.
8. Козлова Т.В. «О прогнозе моды», Текстильная промышленность. №6 – 1978 г.
9. Мерцалова М.Н. «Костюм разных времён и народов». – М.: АО «Академия моды», 1993г.
10. Пармон Ф.М. «Композиция костюма», – М., 1985г.
11. Синеглазова М.О. Распишем ткань сами – М.: Профиздат, 1998г.

Приложение 1

На занятиях по изготовлению банданы печатным способом

Набойка, XVII век

Выбойка, XVIII век

Приложение 2

Набойные доски, XIX век

Ситец кубовый, XIX век

Платок кумачовый, XIX век

Приложение 3

Костюм крестьянки, XIX век

Способы набивки тканей

Приложение 4

1

2

3

4

5

6

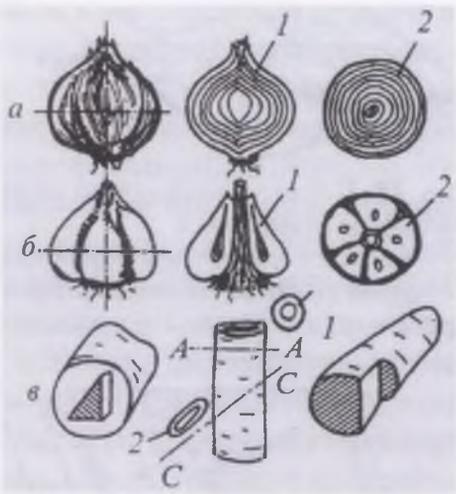

7

8

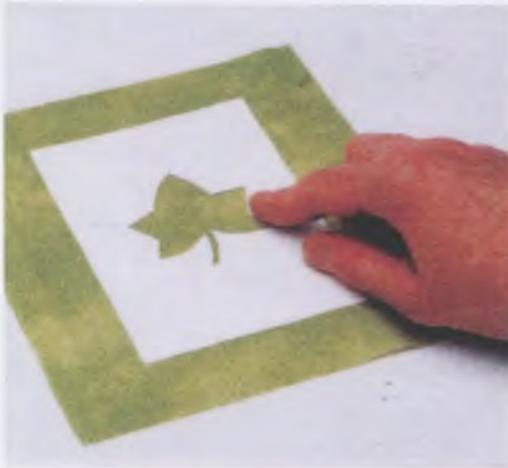
Приложение 5

Недолговечные штампы

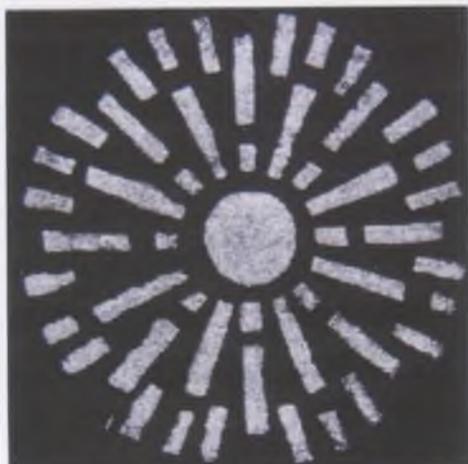
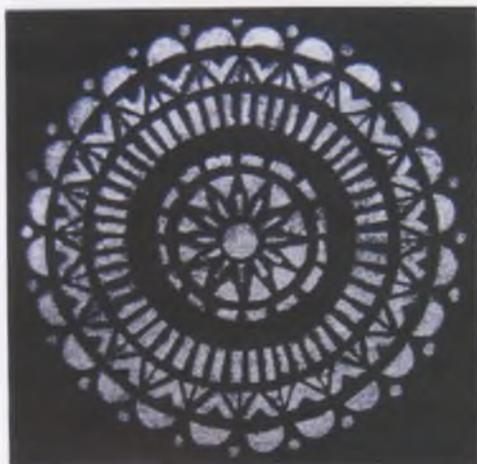

Долговечные штампы

Приложение 6

Виды трафаретных рисунков

Приложение 7

Готовые изделия

*Харламова Елена Борисовна,
преподаватель художественного отделения*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ "ЖИВОПИСЬ В ТЕХНИКЕ МАСЛО"

Возраст детей: 12 – 17 лет

Срок реализации – 3 года

Содержание:

1. Пояснительная записка.
2. Цели и задачи курса.
3. Краткий тематический план.
4. Формы и критерии оценки знаний.
5. Заключение.
6. Список рекомендуемой литературы.
7. Работы учащихся.

Пояснительная записка

Живопись маслом – это старинный вид искусства. С его появления прошли столетия, были изобретены различные виды художественных техник и изобразительных средств. Но интерес к живописи маслом не ослабевает ни у художников, ни у любителей живописи. Художники с удовольствием пишут маслом, находя в этой необыкновенной технике новые возможности, заново раскрывая ее для себя. Масляные краски насыщены, яркие и долговечны, что придает картинам, выполненным в этой технике, дополнительную ценность и уникальность.

Техника масляной живописи

Чаще всего масляными красками пишут на льняном или хлопковом холсте на подрамнике или картоне. Чтобы писать масляными красками на холсте или другом каком-либо основании, на него сначала наносят грунт, чтобы воспрепятствовать вытеканию масла из красок, обеспечить лучшее сцепление красочного слоя с поверхностью холста и придать основанию определенную фактуру и цвет. Наиболее популярными являются акриловые грунты, как наиболее простые

в применении и легкодоступные. Акриловый грунт наносится в 4-5 тонких слоев на растянутый холст или другую поверхность и полностью высыхает в течение одного дня. Акриловый грунт легко окрашивается в любой цвет с помощью добавления к нему акриловых красок или сухих пигментов. Для письма масляными красками наиболее популярны кисти из щетины, использующиеся для грубой работы, и синтетика. Но писать можно не только кистями, но и мастихином (специальный «мастерок», сделанный из нержавеющей металла). Краски смешивают на палитре кистью или мастихином. Чтобы избежать химических реакций пигментов и сохранить яркость красок, не следует смешивать более трёх пигментов сразу. Палитрой может служить деревянная дощечка, вошенная бумага, керамическая плитка или кусок стекла.

Чтобы разбавить краску или сполоснуть кисти, используют растворитель — достаточно чистый, чтобы полностью испариться, не оставляя жирных пятен или других загрязнителей, способных испортить краску. Сильно разбавлять краску нельзя, так как она может не прилипнуть к предыдущему слою, если в ней не содержится достаточно масла. Минеральные растворители (уайт-спирит) могут способствовать выцветанию краски. В верхних слоях картины для разжижения краски лучше использовать небольшое количество льняного масла.

Кисти перед мытьем тщательно вытирают тряпкой. После мытья растворителем кисти моют теплой водой с мылом и тщательно вытирают, перед тем как убрать. Хранят кисти обычно ставя вертикально в стакане, головой вверх, чтобы они быстрее высохли и не теряли форму.

В современные краски так же часто добавляют вещества, ускоряющие высыхание, так называемые сиккативы. Быстро сохнущие краски очень удобны, но могут потрескаться через несколько лет, когда краска полностью высохнет. Иногда, напротив, используют специальные краски, которые сохнут медленнее; это нашло применение в однослойной технике, подразумевающей выполнение картины за один сеанс.

Картины масляными красками чаще всего пишут, устанавливая холст на мольберте. Наиболее популярны деревянные мольберты, так как они устойчивее алюминиевых и пластиковых мольбертов, и в то же время существенно легче стальных.

Законченную, полностью высохшую картину, часто покрывают лаком, чтобы выровнять тон и защитить картину от разрушения. Один из наиболее популярных лаков — кетоновый. Он легко смывается спиртом в случае повреждения его поверхности.

Виды масляной живописи

Однослойная техника живописи маслом состоит из одного слоя масляных красок. В том случае, когда работа идет в два, три приема, краски, нанесенные на еще не высохшие слои, смешиваются с ними и, таким образом, все же образуют один общий красочный слой. При таком методе работы, живопись получается очень прочной, так как краски просыхают равномернее, что препятствует пожелтению, образованию трещин и сохраняет свежесть колорита. Если картина не закончена в один день, надо принять меры к задержанию подсыхания красок до следующего сеанса, для чего картину ставят на 1-2 дня до следующего сеанса в прохладное, темное место и защищают ее от движения воздуха, ставя, например, очень близко от красочного слоя картон или фанеру, так как пониженная темпе-

ратура, отсутствие света и воспрепятствование действию кислорода воздуха замедляет высыхание масла. Чтобы слой краски медленнее высыхал, употребляют медленно сохнущие цинковые белила. Появившуюся пленку на красочном слое растворяют - перед началом работы поверхность краски протирают соком лука или чеснока, либо специальным лаком для живописи. Необходимо заботиться о том, чтобы вначале работы не было слишком толстых слоев краски, особенно на первом сеансе. Многие мастера стремятся писать этюды в этой технике за один прием. Следует помнить, что масляные краски разных цветов сохнут неравномерно – цинковые белила, например, могут сохнуть в течение недели, а умбра натуральная может высохнуть за 10 часов, это следует учитывать при однослойном письме.

Техника многослойной живописи основана на наслоении нескольких красочных слоев. Она отличается от письма «по-сырому» тем, что каждый слой краски основательно просушивается перед нанесением последующего. Многослойная техника живописи маслом состоит как минимум из двух слоев масляных красок - подмалевка и прописка. Подмалевок - это первый живописный слой, сделанный по рисунку или сразу по грунту. Подмалевок пишется жидко разведенными масляными красками с целью найти основные цветовые и тональные отношения, с расчетом на будущую подробную прописку. Второй слой – это прописка. Прописку по подмалевку допустимо начинать лишь после полной просушки подмалевок. Прописку желательно закончить также, как и однослойную живопись, тогда картина выглядит целостно и свежо. Если это не получается ввиду большого размера картины и, следовательно, нехватки времени на ее завершение за один сеанс, то допустимо нанесение нескольких красочных слоев после полной просушки каждого нижележащего слоя. Техники многослойной живописи пользовались старые мастера для создания своих картин, которыми мы восхищаемся до сих пор.

Цели и задачи курса

Целью курса живопись в технике «Масло» для учащихся художественного отделения Детской Школы Искусств и Детской Художественной Школы является возможность использовать уже имеющиеся творческие навыки и знания, полученные на уроках рисования, умение видеть цвет, правильно воспроизводить форму и компоновать изображение в новой сфере масляной живописи. Задачей является возможность овладеть новым видом творческой деятельности, которая, возможно, станет специальностью будущего художника. Переход от живописи на обычной бумаге к холсту и масляным краскам является непростой задачей, хранящей в себе секреты мастерства этого старинного вида творчества. Каждое занятие вызывает у детей радость и эмоциональный подъем. Уроки по живописи маслом придают процессу обучения новый творческий потенциал и возможность реализовать себя в новом виде творческой деятельности.

На занятиях по масляной живописи учащиеся осваивают разные виды техник, учатся сложным законам живописи, работают в различных жанрах. Букет, пейзаж, натюрморт, архитектура, этюд, портрет, картины с птицами и животными, работа на темном и цветном грунтах – это далеко не все, что осваивают юные художники. Постепенно, шаг за шагом они приходят к пониманию, как надо правильно писать, находят собственную неповторимую технику, создают настоящие картины.

Краткий тематический план

Первый год обучения

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
1	Знакомство с новыми материалами. Упражнение на разные виды масляной живописи.	Ознакомление с техниками	3
2	Работа «Букет». Нанесение рисунка на холст. Подмалёвок.	Двухслойная техника	3
3	Продолжение работы «Букет». Прописка второго плана.	Двухслойная техника	3
4	Завершение работы «Букет». Прописка переднего плана, уточнение деталей.	Двухслойная техника	3
5	Работа «Подсолнухи». Прописка фона.	Пастозная техника	3
6	Продолжение работы «Подсолнухи». Прописка цветов с учетом освещения.	Пастозная техника	3
7	Завершение работы «Подсолнухи». Прописка стеблей и листьев, особенности влияния освещения на изображение.	Пастозная техника	3
8	Копия картин импрессионистов в технике «Пуантилизм». Выбор иллюстрации. Нанесение рисунка на холст.	Пуантилизм	3
9	Продолжение работы над копией. Овладение мазковой техникой. Прописка светлых тонов.	Пуантилизм	3
10	Продолжение работы над копией. Прописка темных тонов.	Пуантилизм	3
11	Завершение работы над копией. Уточнение формы, тона, оттенков цвета.	Пуантилизм	3
12	Работа «Блюдо с фруктами». Нанесение рисунка на холст. Объяснение особенностей живописи с помощью мастихина. Показ техники.	Живопись мастихином	3
13	Продолжение работы «Блюдо с фруктами». Овладение техникой живописи мастихином. Прописка заднего плана.	Живопись мастихином	3
14	Продолжение работы «Блюдо с фруктами». Светотени на фруктах и блюде.	Живопись мастихином	3
15	Завершение работы «Блюдо с фруктами». Уточнение формы, прописка переднего плана.	Живопись мастихином	3
16	Работа «Портрет животного». Выбор иллюстрации. Нанесение рисунка на холст. Объяснение особенностей живописи с помощью кисти щетина. Показ техники.	Живопись кистью щетина	3
17	Продолжение работы «Портрет животного». Овладение техникой живописи кистью щетина. Прописка заднего плана.	Живопись кистью щетина	3

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
18	Продолжение работы «Портрет животного». Проработка шерсти животного с учетом оттенков и светотени.	Живопись кистью щетина	3
19	Завершение работы «Портрет животного». Уточнение формы, прописка переднего плана.	Живопись кистью щетина	3
20	Работа «Пейзаж без архитектуры». Выбор иллюстрации. Нанесение рисунка на холст. Объяснение особенностей многослойной живописи.	Многослойная техника	3
21	Продолжение работы «Пейзаж без архитектуры». Прописка заднего плана.	Многослойная техника	3
22	Продолжение работы «Пейзаж без архитектуры». Прописка среднего и переднего планов.	Многослойная техника	3
23	Завершение работы «Пейзаж без архитектуры». Уточнение цвета, прописка переднего плана.	Многослойная техника	3
24	Работа «Подводный мир». Работа с эскизами. Нанесение рисунка на холст. Объяснение особенностей цвета и освещения под водой.	Многослойная техника	3
25	Продолжение работы «Подводный мир». Прописка заднего плана с учетом видимости под водой.	Многослойная техника	3
26	Продолжение работы «Подводный мир». Прописка среднего и переднего планов.	Многослойная техника	3
27	Завершение работы «Подводный мир». Уточнение цвета, прописка переднего плана и светотени.	Многослойная техника	3
28	Работа «Бытовой натюрморт». Нанесение рисунка на холст. Подмалевок.	Двухслойная техника	3
29	Продолжение работы «Бытовой натюрморт». Прописка центральной части работы, путем сравнения тона и цвета предметов.	Двухслойная техника	3
30	Завершение работы «Бытовой натюрморт». Уточнение цвета, прописка переднего плана, падающих теней и светотени.	Двухслойная техника	3
31	Создание этюда «Цветущая ветка». Нанесение рисунка на холст. Живопись с натуры.	Этюд	3
32	Завершение этюда «Цветущая ветка». Уточнение формы, проработка деталей.	Этюд	3

Второй год обучения

1	Работа «Пейзаж с архитектурой». Нанесение рисунка на холст. Подмалевок.	Многослойная техника	3
2	Продолжение работы «Пейзаж с архитектурой». Прописка задних планов.	Многослойная техника	3
3	Продолжение работы «Пейзаж с архитектурой». Прописка переднего и среднего плана.	Многослойная техника	3

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
4	Завершение работы «Пейзаж с архитектурой». Уточнение переднего плана, падающих теней и светотени. Усиление воздушной перспективы.	Многослойная техника	3
5	Работа «Хризантемы». Покрытие холста темным грунтом. Нанесение рисунка.	Живопись по темному грунту	3
6	Продолжение работы «Хризантемы». Прописка светов с учетом разницы цвета.	Живопись по темному грунту	3
7	Продолжение работы «Хризантемы ». Прописка теней с учетом разницы цвета.	Живопись по темному грунту	3
8	Завершение работы «Хризантемы ». Уточнение переднего плана, падающих теней и светотени. Проработка отдельных цветов.	Живопись по темному грунту	3
9	Работа «Исторический портрет». Выбор иллюстрации. Нанесение рисунка на холст. Подмалевок.	Многослойная техника	3
10	Продолжение работы «Исторический портрет». Прописка центральной части работы, путем сравнения тона и цвета.	Многослойная техника	3
11	Завершение работы «Исторический портрет». Уточнение цвета, прописка лица, падающих теней и светотени.	Многослойная техника	3
12	Работа «Морской пейзаж». Объяснение особенностей живописи на льняном масле. Нанесение рисунка.	Живопись на льняном масле	3
13	Продолжение работы «Морской пейзаж». Подмалевок. Прописка задних планов.	Живопись на льняном масле	3
14	Продолжение работы «Морской пейзаж». Прописка переднего и среднего плана.	Живопись на льняном масле	3
15	Завершение работы «Морской пейзаж». Уточнение переднего плана, падающих теней и светотени. Усиление воздушной перспективы.	Живопись на льняном масле	3
16	Работа «Автопортрет». Нанесение рисунка на холст. Подмалевок.	Двухслойная техника	3
17	Продолжение работы «Автопортрет». Прописка центральной части работы, путем сравнения тона и цвета портрета с окружением.	Двухслойная техника	3
18	Продолжение работы «Автопортрет». Уточнение цвета, прописка переднего плана, падающих теней и светотени.	Двухслойная техника	3
19	Завершение работы «Автопортрет». Проработка лица, уточнение деталей.	Двухслойная техника	3
20	Работа «Натюрморт с букетом». Нанесение рисунка на холст. Подмалевок.	Многослойная техника	3

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
21	Продолжение работы «Натюрморт с букетом». Прописка центральной части работы, путем сравнения тона и цвета предметов.	Многослойная техника	3
22	Продолжение работы «Натюрморт с букетом». Работа с третьим и вторым планом.	Многослойная техника	3
23	Завершение работы «Натюрморт с букетом». Уточнение цвета, прописка переднего плана, падающих теней и светотени.	Многослойная техника	3
24	Работа на тему «Церкви и монастыри». Выбор иллюстрации. Нанесение рисунка на холст. Подмалевок.	Многослойная техника	3
25	Продолжение работы на тему «Церкви и монастыри». Прописка задних планов.	Многослойная техника	3
26	Продолжение работы на тему «Церкви и монастыри». Прописка переднего и среднего плана.	Многослойная техника	3
27	Завершение работы на тему «Церкви и монастыри». Уточнение переднего плана, падающих теней и светотени. Усиление воздушной перспективы.	Многослойная техника	3
28	Работа «Птицы». Прописка фона.	Пастозная техника	3
29	Продолжение работы «Птицы». Прописка окружения и птиц с учетом освещения.	Пастозная техника	3
30	Завершение работы «Птицы». Прописка фактуры перьев, переднего плана и мелких деталей картины.	Пастозная техника	3
31	Создание этюда «Пейзаж». Нанесение рисунка на холст. Живопись с натуры.	Этюд в пастозной технике	3
32	Завершение этюда «Пейзаж». Уточнение формы, проработка деталей.	Этюд в пастозной технике	3

Третий год обучения

1	Создание этюда «Цветы». Нанесение рисунка на холст. Живопись с натуры.	Этюд	3
2	Завершение этюда «Цветы». Уточнение формы, проработка деталей.	Этюд	3
3	Работа «Старинный натюрморт». Покрытие холста темным грунтом. Нанесение рисунка.	Живопись по темному грунту	3
4	Продолжение работы «Старинный натюрморт». Прописка заднего плана.	Живопись по темному грунту	3
5	Продолжение работы «Старинный натюрморт». Прописка переднего и среднего планов.	Живопись по темному грунту	3

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
6	Завершение работы «Старинный натюрморт». Уточнение переднего плана, падающих теней и светотени. Проработка отдельных деталей.	Живопись по темному грунту	3
7	Работа по цветному грунту. Покрытие холста цветным грунтом. Объяснение особенностей живописи по цветному грунту. Нанесение рисунка.	Живопись по цветному грунту	3
8	Продолжение работы по цветному грунту. Прописка заднего плана. Подбор оттенков цвета в колорит фона.	Живопись по цветному грунту	3
9	Продолжение работы по цветному грунту. Прописка переднего и среднего планов.	Живопись по цветному грунту	3
10	Завершение работы по цветному грунту. Уточнение переднего плана, падающих теней и светотени. Проработка отдельных деталей.	Живопись по цветному грунту	3
11	Работа «Автопортрет в историческом костюме». Подбор иллюстрации костюма и своей фотографии. Нанесение рисунка на холст.	Многослойная техника	3
12	Продолжение работы «Автопортрет в историческом костюме». Подмалевок.	Многослойная техника	3
13	Продолжение работы «Автопортрет в историческом костюме». Прописка центральной части работы, путем сравнения тона и цвета портрета с окружением.	Многослойная техника	3
14	Продолжение работы «Автопортрет в историческом костюме». Уточнение цвета, прописка костюма, падающих теней и светотени.	Многослойная техника	3
15	Завершение работы «Автопортрет в историческом костюме». Проработка лица, уточнение деталей.	Многослойная техника	3
16	Работа на тему «Городской пейзаж». Выбор иллюстрации. Нанесение рисунка на холст. Подмалевок.	Многослойная техника	3
17	Продолжение работы на тему «Городской пейзаж». Прописка задних планов.	Многослойная техника	3
18	Продолжение работы на тему «Городской пейзаж». Прописка переднего и среднего плана.	Многослойная техника	3
19	Завершение работы на тему «Городской пейзаж». Уточнение переднего плана, падающих теней и светотени, элементов архитектуры. Усиление воздушной перспективы.	Многослойная техника	3
20	Работа «Сложный натюрморт». Выбор иллюстрации для копирования. Нанесение рисунка.	Многослойная техника	3

№ урока	Наименование тем и занятий	Изучаемая техника	Кол-во часов
21	Продолжение работы «Сложный натюрморт». Прописка заднего плана.	Многослойная техника	3
22	Продолжение работы «Сложный натюрморт». Прописка переднего и среднего планов.	Многослойная техника	3
23	Продолжение работы «Сложный натюрморт». Уточнение переднего плана, падающих теней и светотени. Проработка отдельных деталей.	Многослойная техника	3
24	Завершение работы «Сложный натюрморт». Выписывание элементов переднего плана.	Многослойная техника	3
25	Итоговая работа. Работа над темой итоговой работы. Выбор техники.	Техника на выбор	3
26	Продолжение итоговой работы. Нанесение рисунка на холст.	Техника на выбор	3
27	Продолжение итоговой работы. Подмалёвок.	Техника на выбор	3
28	Продолжение итоговой работы. Прописка заднего плана.	Техника на выбор	3
29	Продолжение итоговой работы. Прописка переднего и среднего планов.		3
30	Завершение итоговой работы. Уточнение переднего плана, падающих теней и светотени. Проработка отдельных деталей.	Техника на выбор	3
31	Создание этюда «Натюрморт». Нанесение рисунка на холст. Живопись с натуры.	Этюд	3
32	Завершение этюда «Натюрморт». Уточнение формы, проработка деталей.	Этюд	3

ГОД ОБУЧЕНИЯ	I ЧЕТВЕРТЬ	II ЧЕТВЕРТЬ	III ЧЕТВЕРТЬ	IV ЧЕТВЕРТЬ	ВСЕГО	
					ЗАНЯТИЙ	ЧАСОВ
I	8 x 3 = 24 ч.	8 x 3 = 24 ч.	10 x 3 = 30 ч.	6 x 3 = 18 ч.	32	96
II	8 x 3 = 24 ч.	8 x 3 = 24 ч.	10 x 3 = 30 ч.	6 x 3 = 18 ч.	32	96
III	8 x 3 = 24 ч.	8 x 3 = 24 ч.	10 x 3 = 30 ч.	6 x 3 = 18 ч.	32	96

Формы и критерии оценки знаний

Оценки учащимся выставляются за выполненные работы в конце полугодия на просмотре. При этом учитывается освоение пройденных техник живописи, цветовое решение работ, умение создавать сложные художественные произведения.

Заключение

Живопись в технике «Масло» - сложный предмет, требующий от юного художника времени и самоотдачи. Чем больше учащиеся работают, углубляясь в

предмет, тем интересней и многогранней открывается для них масляная живопись. Разные техники и виды живописи заставляют их выработать свой собственный творческий стиль. Закончивая курс, юные художники не прощаются с живописью, их самостоятельный творческий путь только начинается, путь творческого созидания, бесконечного поиска и вдохновения.

Список рекомендуемой литературы

1. Гуткнехт А. «Пейзажи». Издательство: АСТ, 2011
2. Куликов В. «Живопись маслом». Издательство: Лань, серия "Школа живописи", 2013
3. Мур Р. «Масляная живопись» /Пер с англ - (Первые шаги). Издательство: АСТ. 2010.
4. Руиссинг Х. «Полный курс масляной живописи». Издательство: АСТ, Внешсигма, 2003

МАО ДО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

г. Химки

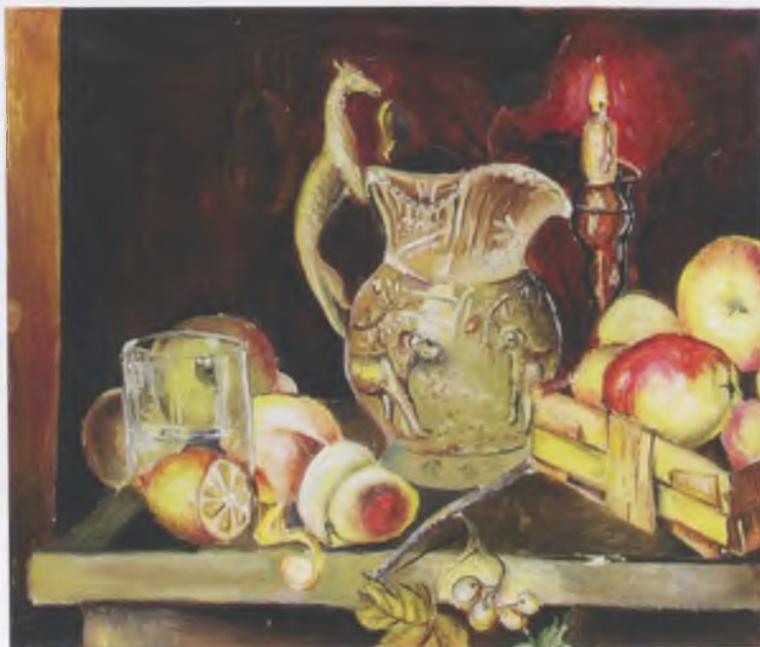
Работы учащихся.

Ситкина Аня, 14 лет. «Натюрморт с белой лилией»

Якушева Катя, 14 лет. «Цветы»

Скрыгина Саша, 13 лет. «Натюрморт со свечей»

Ситкина Аня, 13 лет. «Первые лучи солнца после бури»

Вдовина Юля, 13 лет. «На всех парусах»

Щербина Аня, 14 лет. «Горные вершины»

Синяговская Даша, 14 лет. «Зимний вечер в Коломне»

Гусева Лидя, 13 лет. «Автопортрет»

Синяговская Даша, 13 лет.
«Автопортрет»

Филимонова Ира, 14 лет.
«Портрет мальчика»

Рыбина Ксения, 13 лет. «Под водой»

Юкаева Тая, 13 лет. «Морское дно»

Синяговская Даша, 14 лет.
«Старинный натюрморт»

Ситкина Аня, 14 лет. «Натюрморт с персиками»

Николаева Даша, 13 лет. «Птицы на рассвете»

Фомина Люба, 13 лет.
«Райские птицы»

Червякова Ира, 13 лет.
«Морское дно»

Кузиленкова Надя, 13 лет. «Натюрморт с ракушками»

Проч Люда, 13 лет.
«Самовар»

Даньшина Яна, 14 лет.
«Натюрморт с часами»

Екшикеева Рената, 13 лет. «Мостик»

Пронина Вера, 13 лет. «Ранняя осень»

Ращупкина Настя, 13 лет.
«Блюдо с фруктами»

Ситкина Аня, 13 лет.
«Цветы и яблоки»

Рогозина Вика, 13 лет.
«Хризантемы»

Гусева Лидя, 13 лет. «Портрет моей собаки»

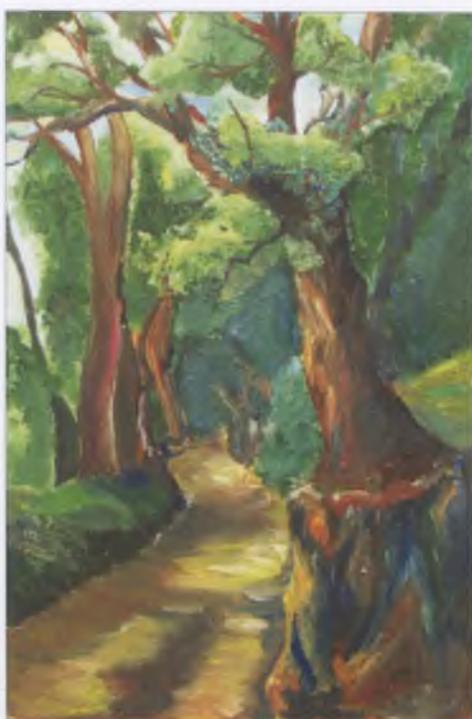
Гусева Лидя, 13 лет.
«Обезьяна»

Ситкина Аня, 14 лет.
«Тигр»

Синяговская Даша, 14 лет.
«Весна»

Рошупкина Настя, 13 лет.
«Лесная дорога»

Кулакова Маша, 14 лет. «Лесное озеро»

Панфилова Марина, 13 лет.
«Букет»

Соколова Настя, 13 лет.
«На рассвете»

Климина Лена, 13 лет.
«Подсолнухи»

Екшикева Рената, 13 лет.
«Вечер»

Щербина Аня, 13 лет.
«Гладиолусы»

Червякова Ира, 13 лет.
«Весенний букет»

Ситкина Аня, 14 лет.
«Травы»

Ситкина Аня, 14 лет.
«Букет с полынью»

Пенкина Марина, 13 лет.
«Совы зимой»

Червякова Ира, 14 лет.
«Песня»

Рощупкина Настя, 13 лет.
«Попугай»

Макарова Ира, 13 лет.
«Лунная ночь»

Ситкина Аня, 13 лет.
«Натюрморт с розой»

Пенкина Марина, 13 лет.
«Натюрморт»

Червякова Ира, 13 лет.
«Вечер»

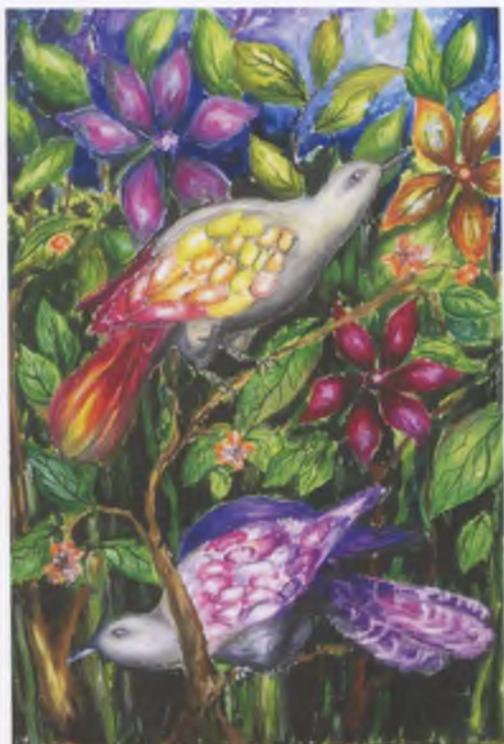
Николаева Даша, 13 лет.
«Натюрморт со свечой»

Грачева Настя, 13 лет. «На берегу»

Панфилова Марина, 14 лет. «Морской пейзаж»

Войцеховская Маша, 14 лет.
«Птицы»

Кулакова Маша, 14 лет.
«Павлин»

Панфилова Марина, 14 лет.
«В саду»

Иванова Таня, 14 лет.
«Сон»

Грачева Настя, 14 лет.
«Мой щенок»

Ситкина Аня, 14 лет.
«Лев»

Панфилова Марина, 14 лет.
«Рысь»

Червякова Ира, 14 лет.
«Тигренок»

Фомина Люба, 13 лет.
«Портрет собаки»

Филимонова Ира, 13 лет.
«Рысь»

Рощупкина Настя, 14 лет. «Морское дно»

Пенкина Марина, 14 лет. «Морские обитатели»

Макарова Ира, 14 лет. «Птицы на рассвете»

Иванова Таня, 14 лет. «Подводный мир»

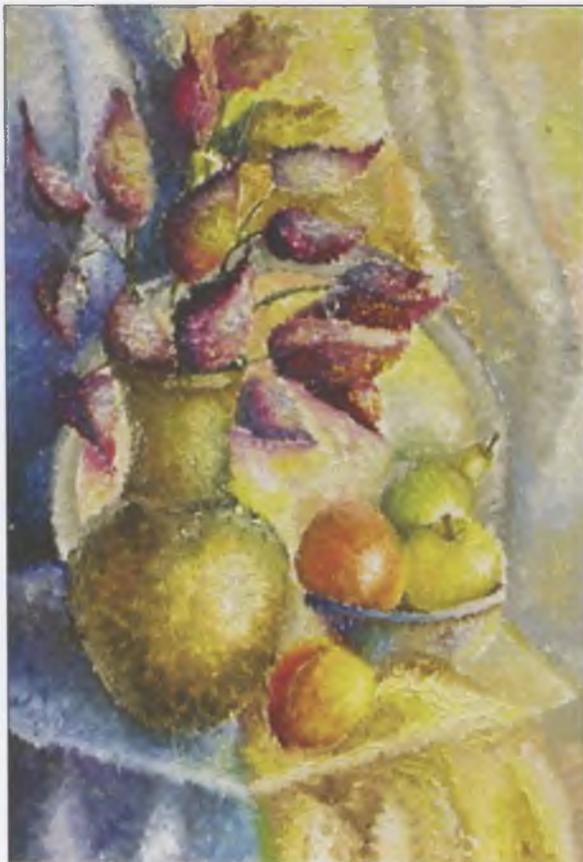
Синяговская Даша, 15 лет.
«Полевые цветы»

Гусева Лида, 14 лет. «Синий натюрморт»

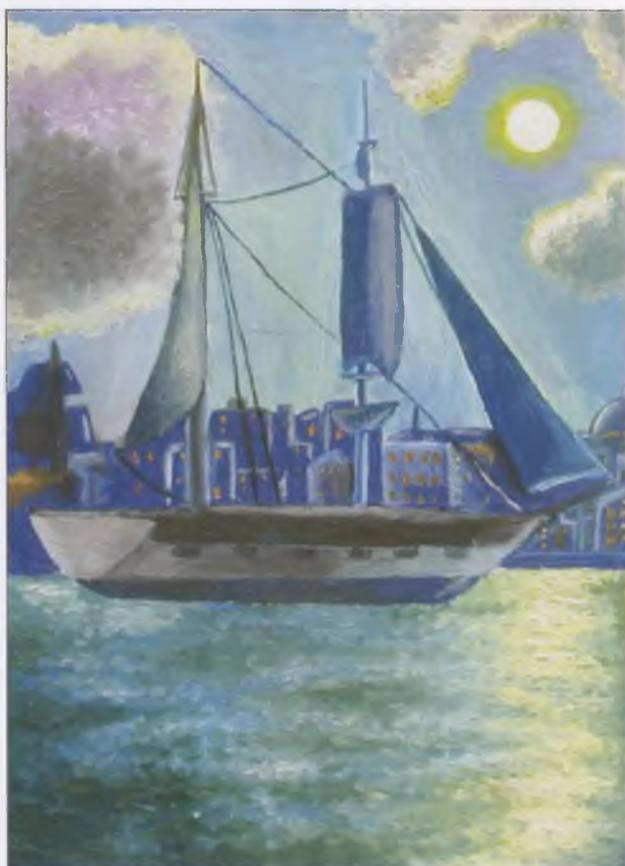
Фомина Люба, 13 лет. «Натюрморт с самоваром»

Макарова Ира, 13 лет.
«Осенний натюрморт»

Ситкина Аня, 14 лет. «Две птицы»

Червякова Ира, 14 лет.
«Морская гавань»

Воронкова Даша, 14 лет. «Дворик»

Кулакова Маша, 14 лет. «Осенний пейзаж»

Панфилова Марина, 14 лет. «Зимний денек»

Гусева Лидя, 14 лет. «Городской пейзаж»

Учебное издание

**ИСКУССТВО
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ**

*Сборник методических материалов
преподавателей Центральной детской школы искусств
городского округа Химки*

Выпуск 3

Подписано в печать 21.08.2015 г. Формат 84х108 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 17,0. Заказ 2621. Тираж 170 экз.

Отпечатано ООО «Изд-во «Экон-информ»
129329, Москва, ул. Кольская, д. 7, стр. 2. Тел.: +7 (499) 180-94-07
www.ekon-inform.ru; e-mail: eer@yandex.ru