

УДК 372.874
ББК 74.268.5

DOI: 10.31862/1819-463X-2021-6-256-262

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Е. А. Старикова, Н. А. Неласова

Аннотация. В статье рассматривается роль ритма как неотъемлемая часть в формировании гармоничной личности школьника. В тексте подробно представлена система заданий и упражнений, направленная на развитие чувства ритма у учащихся 5-х классов на уроках изобразительного искусства. Проанализированы психологические и физиологические возможности обучающихся данного возраста. Разработанная система является вторым циклом уроков, способствующих развитию чувства ритма у школьников. В тексте также дается краткий анализ упражнений первого цикла. В статье обосновываются выбранные методы и приемы, а также структура системы заданий.

Ключевые слова: ритм, развитие чувства ритма, школьный возраст, изобразительное искусство, общеобразовательная школа, система, задания, упражнения.

Для цитирования: Старикова Е. А., Неласова Н. А. Система заданий и упражнений, направленная на развитие чувства ритма у школьников на уроках изобразительного искусства // Наука и школа. 2021. № 6. С. 256–262. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-6-256-262.

A SYSTEM OF TASKS AND EXERCISES AIMED AT DEVELOPING THE SENSE OF RHYTHM IN SCHOOLCHILDREN IN FINE ARTS LESSONS

Е. А. Starikova, N. A. Nelasova

Abstract. The article examines the role of rhythm as an integral part in the formation of a harmonious personality of a school student. It presents a system of tasks and exercises aimed at developing the skills of fifth-grade students in fine arts lessons. Psychological and physiological capabilities of students of this age are analyzed. The developed system

© Старикова Е. А., Неласова Н. А., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

is the second cycle of lessons, contributing to the development of the sense of rhythm in schoolchildren. The article also provides a brief analysis of the exercises of the first cycle. The article substantiates the selected methods and techniques, as well as the task system structure.

Keywords: *rhythm, development of the sense of rhythm, school age, fine arts, comprehensive school, system, tasks, exercises.*

Cite as: Starikova E. A., Nelasova N. A. A system of tasks and exercises aimed at developing the sense of rhythm in schoolchildren in fine arts lessons. *Nauka i shkola*. 2021, No. 6, pp. 256–262. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-6-256-262.

Чувство ритма – неотъемлемая часть жизни и важный аспект развития каждого человека. Формирование чувства ритма у детей – одна из сложнейших задач, для развития гармоничной, всесторонне развитой личности, способной к эстетическому восприятию.

Развитие чувства ритма в изобразительном искусстве – результат обучения. Вместе с тем успешное развитие – целенаправленная система заданий и упражнений, соответствующая возрасту.

В данном случае возрастная категория – 5-й класс, иначе подростковый или средний школьный возраст, который психологи отмечают необычным в творчестве, так как основной акцент в работе направлен на осмысление и осознание природных закономерностей, системных представлений об искусстве, художественном творчестве и художественном наследии человечества, развитие познавательной, оценочной и профессионально-художественной деятельности.

А. В. Бакушинский называл этот возраст периодом «зрительной установки психики». Он обнаружил, что в подростковом возрасте зрение становится доминирующим способом восприятия у человека [1]. Подросток с интересом познает окружающий мир [1, с. 127]. Появляется «отзывчивость на красоту окружающего мира» [1, с. 26].

Помимо этого, подростковый возраст – уязвимый и крайне чувствительный

период жизни. Дисгармония окружающих ритмов отрицательно сказывается на состоянии человека. При этом, развивая чувство ритма, мы стремимся к созданию гармонии, что благотворно влияет на психическое состояние подростка и помогает осознать, что именно из хаоса искусство создает великие творения, черпает и структурирует элементы. Вместе с тем при развитии чувства ритма умственные и художественные способности приобретают больше точности, разнообразия, гибкости и широты.

Предложенная в данной статье система заданий и упражнений является вторым циклом, разработанным в период обучения в магистратуре. Первый цикл – итог педагогического эксперимента бакалавриата. В целом задания представляют единую систему упражнений, которые постепенно усложняются и тесно связаны с предыдущими. Ценно то, что оба цикла заданий и упражнений апробированы на одних и тех же обучающихся. В первом рассматривались следующие аспекты: «простой ритм», «геометрический орнамент», «фриз», «сложный ритм», «силуэт»; были выполнены упражнения «орнамент в полосе», «...в квадрате», упражнения на выявление сложного и простого ритмов в произведениях изобразительного искусства, на создание сложного ритма в композиции с архитектурным мотивом.

Второй цикл является углубленным по содержанию, состоит из 6 этапов и включает в себя:

- представление о композиции, изменении ее содержания в зависимости от ритма;
- представление о связи ритма с композиционным центром;
- знакомство с понятиями «заход», «кульминация», «выход» из композиции»;
- знакомство с разными видами композиционной структуры (круг, диагональ, вертикаль, спираль).

Разработанная система упражнений органично встраивается в программу по предмету «Изобразительное искусство» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1222 имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна» [2]. Второй цикл упражнений (так же, как и первый) был апробирован на базе данной школы.

Нами предложен широкий спектр работ художников, в которых структура ритма проявляется особенно наглядно. Таким образом, педагог может выбрать наиболее яркие, на его взгляд, примеры. Цитирование работ художников не является целью глубокого изучения их творчества, а служит примером того или иного изучаемого явления.

Первое упражнение направлено на активизацию знаний: вспомнить понятие «Сложный ритм». В связи с тем, что первый осознанный отклик человека на ритмическую структуру связан с музыкальным ритмом, мы выбрали приемы первого упражнения, основанные на чувственной, музыкальной основе: обучающимся предлагается прослушать два музыкальных отрывка (Колокольный звон, автор неизвестен; марш-фанфары, Давид Тухманов), определить ритмический рисунок, используя хлопки в ладоши, после чего на основе музыкального отрывка звуковой ритмический рисунок перевести в зрительный ритмический

ряд, используя геометрическую фигуру (прямоугольник). Вместе с тем дается представление о композиции, изменении ее содержания в зависимости от ритма: ритм – одно из важнейших выразительных средств композиции, он не только участвует в построении, но и зачастую придает содержанию определенную эмоциональность (активный и частый ритм – беспокойство, погоня, равномерный – спокойствие, затишье), проводится параллель с изобразительным искусством на основе репродукций мастеров (П. Брейгель «Слепые», А. Дейнека «Оборона Петрограда»).

Второе упражнение направлено на выявление ритмов масс в произведениях изобразительного искусства и включает в себя знакомство с понятиями «композиционный центр», «заход», «кульминация», «выход» из композиции» на примере репродукций (П. Сезанн «Натюрморт. Кувшин и фрукты», Рембрандт «Воздвижение креста», К. А. Коровин «Борис Годунов. Коронавание», Мануэль Руис Герреро «Фламенко») рассматриваются виды композиционной структуры (круг, диагональ, вертикаль, спираль). В данном случае речь идет об умении прочитывать композицию, понимать произведение. Это происходит посредством жестов, направления взглядов, поворотов и ведет к самому главному – композиционному центру, который выделяется такими средствами, как: освещенность (Рембрандт «Возвращение блудного сына»), укрупнение изображения (В. А. Серов «Петр 1»), контраст (Ю. И. Пименов «Свадьба на завтрашней улице»), цвет (В. И. Суриков «Покорение Сибири Ермаком»), изоляция (А. А. Иванов «Явление Христа народу») и другими. Выделение главного в композиции связано с особенностью зрительного восприятия человека, мы реагируем на раздражитель: свет, цвет, движение и т. д. Вместе с тем способны вычленять что-либо из среды, фокусироваться на этом, тем самым оставляя

все остальное второстепенным. Отсюда появляется необходимость выделить композиционный центр, чтобы прочесть содержание картины, уловить мысль. Суть упражнения заключается в том, чтобы проанализировать уменьшенные копии репродукций (П. Гоген «Озорная шутка», А. А. Дейнека «Раздолье», А. А. Дейнека «Футбол», А. Ф. Пахомов «Играющие дети», В. В. Пукирев «Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного Суда»), от руки в подобных форматах нарисовать схему в линии («заход», «кульминация» и «выход» из композиции), уловить ритм масс композиции и с помощью геометрических фигур передать его в композиционной схеме. В данном упражнении перед обучающимися ставится задача выделить массы ключевых фигур, используя тоновые отношения, согласно выбранной репродукции, «темные фигуры на светлом фоне» или «светлые фигуры на темном фоне», цветовых задач нет, так как это будет следующей, более сложной ступенью процесса обучения.

Третье упражнение направлено на выявление тоновых ритмов в произведениях изобразительного искусства и их взаимосвязи с композиционным центром, также включает в себя продолжение знакомства с разными видами композиционной структуры: круг, диагональ, вертикаль, спираль. Внимание обучающихся обращается на использование форматов, на примере репродукции картины А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя» разбирается горизонтальный формат, где пространство играет большую смысловую роль, держит зрителя в ожидании действия. Это связано с тем, что художник подготовил пространство для броска – вытянул горизонтально формат. Таким образом, формат помогает выразить основную мысль. Дается определение тона, обращается внимание обучающихся на использование контрастов в работе (на примере репродукций картин А. А. Дейнеки «Оборона

Севастополя» и «Оборона Петрограда»), светлые фигуры наиболее заметны и выразительны на темном фоне и наоборот. Отмечается, что какой-то тон обязательно должен преобладать в картине, концентрироваться в композиционном центре, тем самым выделяя главное. Суть упражнения заключается в том, чтобы проанализировать уменьшенные копии репродукций (С. А. Виноградов: «У корчмы», «По жнивью», «На гумне», «Ярмарочный день»), от руки в подобных форматах нарисовать схему в линии («заход», «кульминация», «выход» из композиции), затем с помощью аппликации отобразить ритмы тона в произведениях изобразительного искусства. В данном упражнении, по сравнению с предыдущим, задача усложняется: необходимо выявить не только ритмы масс, но и ритмы тона, таким образом разобрать композицию на три отношения – самое темное, самое светлое и нейтральное.

Четвертое упражнение направлено на выявление цветовых ритмов в произведениях изобразительного искусства и их взаимосвязи с композиционным центром. Внимание обучающихся обращается на то, что цветовая композиция картины заключается в определенном расположении цветовых пятен и в их ритмической проработке, то есть в определенных группировках, чередованиях и повторах (Джотто ди Бондоне «Взятие Христа под стражу», Паоло Уччелло «Охота в лесу»). Обращается внимание на выделение композиционного центра, который можно выделить в более насыщенном цветовом тоне, можно выделить определенной группировкой цветовых пятен, окружающих центр, благодаря чему взгляд будет направляться к нему. Вместе с тем цвет никогда не бывает одинок, он всегда воспринимается в окружении других цветов. Заявленный активно цвет всегда должен получать поддержку. Обращается внимание обучающихся и на цветовые сочетания,

которые могут различным образом воздействовать на чувства человека, вызывая у него определенные эмоциональные переживания, и на то, что в картине есть «теплые» и «холодные» цвета, которые помогают друг другу взаимно выделить и подчеркнуть. Суть упражнения заключается в том, чтобы проанализировать уменьшенные копии репродукций (Поль Гоген «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идем?», А. П. Рябушкин «Свадебный поезд в Москве», А. П. Рябушкин «Московская улица XVII века в праздничный день»), от руки в подобных форматах нарисовать схему в линии («заход», «кульминация», «выход» из композиции), затем с помощью аппликации отобразить ритмы цвета в произведениях изобразительного искусства.

Пятое упражнение направлено на обобщение и закрепление полученных знаний по теме «Ритм». Обучающимся предстоит вспомнить и заложить в свою работу: «композиционный центр», «заход», «кульминация», «выход» из композиции; один из видов композиционной структуры (диагональ, круг, вертикаль, спираль). Обучающимся предлагается с помощью аппликации разработать поисковые эскизы в трех форматах на основе прослушанного музыкального фрагмента произведения русской народной плясовой композиции «Царевна-лягушка». Дополнительно, демонстрируется визуальный ряд архитектуры, интерьера и одежды времени, переданном автором в произведении. Каждое изображение сопровождается объяснениями.

Шестое упражнение направлено на обобщение и закрепление полученных знаний по теме «Ритм». Обучающимся предлагается выполнить перенос изображения с эскиза, пользуясь методом «по сетке», после чего выполнить полномерную композицию в красках.

В основе всех упражнений лежит метод аппликации. Это связано с тем, что аппликация дает возможность активнее

усваивать знания по композиции. По сравнению с другими видами изобразительной деятельности, в аппликации есть возможность передвигать элементы, сравнивать, анализировать, накладывать один элемент на другой. Это ведет к поиску наиболее выразительного изображения и решения композиции в целом. Аппликация особенно полезна тем, что не позволяет отвлекаться на детали, а тем самым помогает решать общие массы, не уходя в линии и мелочи, что обучающиеся любят делать.

Система заданий и упражнений выстроена с подачей материала в виде схем-упражнений, максимально сжатых, схематичных, что позволяет наикратчайшим путем донести главную информацию.

Но, подавая материал в схемах, необходимо провести связь между схемой и способом применения этой схемы в живописной работе.

В целом система заданий и упражнений усложняется, что подводит к более глубокому пониманию сущности ритма. В основе циклов заданий лежит система «от простого к сложному», в ходе которой начинают знакомство с ритмом с самых явных его проявлений: простой ритм в полосе в виде геометрического орнамента. Изучив закономерности простого ритма, переходят к сложному ритму, пользуясь техникой аппликации, учатся создавать силуэтные композиции. После успешного этапа работы с силуэтами пробуют создавать сложный ритм в композициях с архитектурным мотивом. Далее подключаются музыкальные упражнения, которые расширяют и усложняют представления о ритме, способствуют наиболее эффективному развитию чувства ритма у школьников. Поэтому второй цикл уроков начинается с музыкальных диктантов, которые периодически практикуются на занятиях в процессе, и завершается цикл созданием композиции на музыкальное произведение. Следующей ступенью становится

умение выявлять сложный и простой ритмы в произведениях изобразительного искусства, чему отводятся ряд уроков, на которых обучающиеся выявляют ритмы масс, тона, цвета, определяют их взаимосвязь с композиционным центром, учатся прочитывать картину, пользуясь знаниями о понятиях «заход», «кульминация» и «выход» из композиции», а также видами композиционной

структуры: круг, диагональ, вертикаль, спираль. Полученные знания отобразились в выполнении итоговой композиции на основе музыкального фрагмента из оперы «Царевна лягушка». В целом предложенная система заданий и упражнений способствует не только развитию чувства ритма у обучающихся средних школ, но также дает знания в области изобразительного искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакушинский А. В. *Художественное творчество и воспитание* / сост. Н. Н. Фомина, вступ. ст. Н. Н. Фомина, Т. А. Копцева. М.: Карапуз, 2009. 304 с., ил.
2. *Изобразительное искусство 5–9: программа* / сост.: З. Р. Мухаметова, Е. М. Краснобаева, Н. Л. Некрасова. М.: Просвещение, 2020. 18 с.
3. Каталог XII передвижной выставки детского изобразительного творчества дошкольных и школьных образовательных учреждений «Музыка и мы» / В. П. Копцев, Т. А. Копцева. М.: Альтекс, 2007. 176 с., 16 с. цв. ил.
4. Мухина В. С. *Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студентов высш. учеб. заведений*. 11-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2007. 640 с.
5. *Научные труды ХГФ МПГУ: тез. докл.* М.: Изд-во «Прометей», 2012. 524 с.
6. Сатаров А. Р., Сатарова Л. А. *Развитие чувства ритма у школьников средствами изобразительного искусства: моногр.* Астрахань: Астраханский гос. ун-т, Изд. дом «Астраханский ун-т», 2015. 177 с.
7. Шорохов Е. В. *Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов*. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 207 с.: ил.

REFERENCES

1. Bakushinskiy A. V. *Khudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie*. Moscow: Karapuz, 2009. 304 p., il.
2. Mukhametova Z. R., Krasnobaeva E. M., Nekrasova N. L. (comps.) *Izobrazitelnoe iskusstvo 5–9: programma*. Moscow: Prosveshchenie, 2020. 18 p.
3. Koptsev V. P., Koptseva T. A. *Katalog XII peredvizhnoy vystavki detskogo izobrazitelnogo tvorchestva doshkolnykh i shkolnykh obrazovatelnykh uchrezhdeniy “Muzyka i my”*. Moscow: Alteks, 2007. 176 p., 16 p. il.
4. Mukhina V. S. *Vozrastnaya psikhologiya. Fenomenologiya razvitiya: uchebnik dlya studentov vyssh. ucheb. zavedeniy*. Moscow: Akademiya, 2007. 640 p.
5. *Nauchnye trudy KhGF MPGU: tez. dokl.* Moscow: Izd-vo “Prometey”, 2012. 524 p.
6. Satarov A. R., Satarova L. A. *Razvitie chuvstva ritma u shkolnikov sredstvami izobrazitelnogo iskusstva: monogr.* Astrakhan: Astrakhanskiy gos. un-t, Izd. dom “Astrakhanskiy un-t”, 2015. 177 p.
7. Shorokhov E. V. *Uchebnik dlya studentov khudozh.-graf. fak. ped. in-tov*. 2-e izd., pererab. i dop. Moscow: Prosveshchenie, 1986. 207 p.: il.

Старикова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры живописи, преподаватель живописи и композиции, Московский педагогический государственный университет

e-mail: lenastarikova82@gmail.com

Starikova Elena A., PhD in Education, Assistant Professor, Painting Department, teacher of painting and composition, Moscow Pedagogical State University

e-mail: lenastarikova82@gmail.com

Неласова Наталия Александровна, магистр Московского педагогического государственного университета

e-mail: ms.nelasova@mail.ru

Nelasova Natalia A., MA, Moscow Pedagogical State University

e-mail: ms.nelasova@mail.ru

Статья поступила в редакцию 26.04.2021

The article was received on 26.04.2021