

"ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА"

№2 2009 год

педагогика искусства

Лыкова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Учреждения Российской Академии образования "Институт художественного образования", автор программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».

Аранжировка как форма и метод педагогики искусства

Аранжировки из природного материала – один из видов искусства, в котором произведения создаются из живых или засушенных растений, подобно тому, как в живописи они получаются с помощью цвета, а в скульптуре посредством пластики форм и очертаний линий. Искусство аранжировки сходно с живописью богатством цветовой палитры, а со скульптурой – объемностью композиций.

Основное назначение аранжировок из природного материала – развивать чувство гармонии, создавать ощущение живой природы, поэтому исходные материалы обычно соответствуют текущему сезону. Так, в осенних композициях используют полностью распустившиеся осенние цветы, весной хороши бутоны и ветки с почками, летом используется все многообразие растений в их лучшей поре цветения. Весенние аранжировки воплощают идею будущего и символизируют возрождение жизни. Летние – говорят на языке растений о красоте, разнообразии и гармонии жизни. Осенние композиции обычно символизируют полноту жизни в единстве настоящего и прошлого. А зимние – символизируют мудрость покоя и ожидание возрождения. Кроме веток лиственных деревьев и цветковых растений, аранжировка может включать ветки сосновые и еловые, сухостой, сорные травы, всевозможные плоды и семена – колоски, кисти рябины, корзинки подсолнуха, початки кукурузы, головки мака.

Для аранжировок совершенно необязательно приобретать дорогие цветы. Пригодится любой материал – все, что можно собрать на прогулке, привезти с дачи, принести из леса. Собранные для аранжировки ветки, листья и цветы желательно как можно быстрее поместить в воду. Кончики стеблей, веток, цветоножек нужно обязательно подрезать для лучшего всасывания воды. Концы древесных веток и твердые стебли травянистых растений лучше расщепить или отбить молотком (2-3 см), чтобы увеличить всасывающую поверхность. Любой растительный материал желательно глубоко поставить в воду за полчаса-час до создания композиции. Даже одна ветка, причудливо изогнутая – будто на ветру, или один листок, скромный цветок создадут настроение и покажут очарование природы в это время года.

Важно помнить, что любая аранжировка из природного материала – это гармония растения, вазы и пространства, в котором эта композиция находится. Если у вас есть большая красивая ветка или крупный цветок (например, гладиолус), вы подберёте большую вазу и поставите её на пол или низкий прочный столик. А если вам захотелось составить миниатюру из одного листочка или цветка, вы поищете маленькую вазу или бокал и поместите на письменный стол или книжную полку.

Следует помнить, что аранжировка из природного материала всегда естественна и поэтому, как правило, асимметрична. Асимметрия возникает в результате неравномерности распределения растений в композиции, сочетания густоты и прореженности, разной степени наклона веток или стеблей и пр., вследствие чего образуются художественные акценты, контрасты и нюансы. Если композиция составляется из однородного растительного материала, она может быть нейтральной по акцентам, когда все части равнозначны. Если же аранжировка komponуется из разного природного материала, понадобится акцент, чтобы один из элементов – самый крупный или красивый – доминировал, а все остальные выстраивались вокруг, дополняя его. Главным акцентом осенней композиции могут быть цветок, ветка, лист, плод. Их не следует прикрывать остальными элементами композиции. Аранжировка не будет выразительной и грамотной, если её элементы расставлены на одинаковом расстоянии. Впечатление от восприятия доминирующих и вспомогательных элементов должно быть различным.

В любой композиции нужно стремиться к гармонии, а для этого следует уравнивать отдельные части композиции: крупные цветы и листья размещать ближе к основе (вазе), маленькие – вверх; более тёмные и яркие – ниже, а светлые – выше. Это придаёт композиции устойчивость, как реальную (ваза не опрокинется), так и иллюзорную (комфортность восприятия). Нужно стараться, чтобы цветы, ветки и листья не размещались в одной плоскости, а создавали ощущение многопланового объема. В любой композиции растения размещаются таким образом, чтобы их достоинства были представлены зрителю с самой лучшей стороны. Цветы должны смотреть на зрителя, будто разговаривая с ним.

Цвет – одно из важнейших художественных средств аранжировки. Он создаёт настроение и раскрывает задуманную тему. Осенние краски дарят ощущение праздника, радости, теплоты, света. Красный, жёлтый и оранжевый в множестве оттенков и сочетаний трудно заглушаются другими, но очень хорошо сочетаются между собой. Аранжировщики не соединяют в одной композиции множество цветов и оттенков (за исключением летних композиций). Монохромные (одноцветные) композиции чрезвычайно выразительны, деликатны. Красивы сочетания контрастных (фиолетовый и жёлтый, голубой и оранжевый) или дополнительных цветов (жёлто-оранжевый и фиолетово-синий или сине-зелёный).

Линия – наиболее изысканное и сложное из художественных средств аранжировки. Именно линии делают хорошую аранжировку неповторимой и помогают раскрыть замысел. Если композиция выстроена по вертикали, создаётся возвышенное чувство, настроение поднимается. Если композиция имеет диагональное строение, рождается чувство подъема, взлёта и вообще движения. Аранжировщики умело используют естественную кривизну линий веток и стеблей, при необходимости дополнительно изгибают, надламывают, закручивают, завивают «попкорные» травы и лианы.

Фон – немаловажное средство художественной выразительности, который может выделить или, наоборот, погасить аранжировку. Осенний букет совершенно пропадёт у стены такого же цвета, но заиграет на фоне серых или зеленоватых обоев. Окраска цветов и листьев диктует выбор фона, который подчеркнёт красоту. Разумеется, никто не призывает делать дома ремонт ради нового букета, просто советуем внимательно осмотреться и найти подходящее место: подоконник, стол на кухне или в гостиной, полка в прихожей... В крайнем случае цвет фона легко изменить драпировкой или листом бумаги в паспарту или раме – аранжировка будет напоминать рельефную картину.

Успех аранжировки зависит также от выбора вазы или другого сосуда. Вазы бывают различными по форме, величине, материалу, фактуре, окраске и декору. Как правило, в каждом доме есть универсальные керамические вазы, которые подойдут для множества композиций. Лучше, если они имеют природную окраску – зелёную, серую, терракотовую, бежевую. Не надо бояться экспериментировать с тем исходным материалом, который есть под рукой. Для одной композиций подойдёт керамический горшок, для другой – фарфоровое блюдце, для третьей – хрустальный бокал, для четвёртой – плетёная корзинка. Оригинальными сосудами для флористических композиций могут оказаться стеклянные банки, бутылки, соломенные шляпки, черепки... Стоит лишь внимательно к ним присмотреться и соотнести форму с растительным материалом. В стеклянную посуду неплохо поместить крупный песок, гальку, ракушки, шишки. Аранжировщики не советуют использовать яркие сосуды с крупным рисунком. Но для детских или специально задуманных юмористических композиций они вполне уместны. Все вазы должны быть чистыми во избежание размножения бактерий. С этой же целью в воду можно подлить кальций, камфорный спирт, глицерин, нашатырь, развести марганцовокислый калий или борную кислоту. Вода долго останется чистой и свежей, что значительно продлит жизнь аранжировки.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста могут создавать аранжировки из природных и бытовых материалов. Полагаем, что аранжировка может рассматриваться как форма и метод педагогики искусства. В настоящей статье раскрываются особенности работы с природным материалом как художественным. С этой целью в педагогический оборот вводится новое понятие «экопластика».

Экопластика – понимается нами как вид детского художественного творчества, в котором художественные образы, аранжировки, инсталляции создаются из разных природных материалов. Слово «экопластика» строится на основе двух исходных понятий: «экология» – наука о доме как среде обитания и «пластика» – динамичная форма и процесс создания формы в самом общем смысле слова.

Экопластика – это вид детского художественного творчества, в котором произведение создается в сотворчестве с великим художником – Природой. Художественный образ возникает на основе готовой природной формы (шишки, ветки, раковины, камня), при этом сохраняются ее признаки и

свойства – цвет, форма, запах, фактура. Понятие «экопластика» включает и такую многогранную составляющую как экологичность, что подразумевает натуральность, естественность, безвредность для здоровья ребенка и в то же время предполагает необходимость бережного отношения к природным объектам, грамотного и культурного поведения в природе.

Для детского творчества из природного материала характерно стремление к созданию реальной предметной среды – не столько декоративно-оформительской, сколько игровой или сюжетной. Экопластика предоставляет детям дошкольного и младшего школьного возраста возможность максимально реализовать игровые интересы и желания. Они создают забавные игрушки, фигурки и декорации для спектакля, скульптуры для интерьера (взрослого, детского, кукольного), а также сувениры и подарки для дорогих и близких людей.

Экопластика, или создание оригинальных картин, изделий и композиций из природного материала, – это одно из любимейших занятий детства. Современный ребенок, живущий в городе, в занятиях и художественных играх с природным материалом испытывает яркие эмоции и чувства. Да и взрослые вместе с детьми вновь и вновь «окунаются» в свои детские впечатления. Именно о таких впечатлениях вспоминал Владимир Набоков, когда писал: «Загадочно-болезненное блаженство не изшло и за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства».

Что даёт и как развивает ребенка общение с природным материалом? («Тайные дары природы»)

- Природа дарит ребенку богатство и разнообразие живых впечатлений. Причудливый цвет осенних листьев, манящая спелость ягод, таинственный блеск соломки, космическая форма камешков, смоляной запах шишек – все это очаровывает несказанно, наполняя реальными чувствами и представлениями.

- Деликатно и ненавязчиво учит всматриваться в окружающий мир и любоваться им, воспитывает тонкое восприятие и наблюдательность – то, что образно называют «глазом художника». Природа как самый лучший художник воспитывает у своих зрителей подлинно художественный вкус.

- Исподволь знакомит с важнейшим жизненным принципом «Не навреди!». Если нужны листья и шишки, то лучше собрать лежащие на земле, если понадобилась берёзовая кора, то нужно найти поваленное дерево... Постепенно ребёнок начинает осмысливать роль человека в сохранении природы да и самой жизни на земле, проникается идеей глубинной связи всего живого и неживого.

- Игрушки и скульптуры из природного материала – не просто забава и приятное развлечение на прогулке или даче. Это настоящее мастерство сродни искусству. Как неповторима природа, так неповторимо и то, что из неё создано. Каждое произведение уникально и совершенно в своём роде, даже если это самая простая птичка из обыкновенного жёлудя и пёрышка.

- Результат увлекательных занятий с красивым, благодатным, отзывчивым материалом не только осязаемый – конкретные изделия, но и невидимый для глаз – развитие нестандартного мышления и воображения. Творческое воображение – ценнейшее приобретение детства, остающееся с человеком навсегда, – независимо от того, какими средствами оно было сформировано.

- Работа с природным материалом развивает глазомер, аккуратность и, что очень важно, точную согласованность в работе глаза и руки (сенсомоторика).

- В деле знакомит с настоящими инструментами – ножницами, иглой, шилом, напильником, плоскогубцами, выжигателем.

Можно сказать, что внимательные глаза, яркие эмоции, тонкие чувства, послушные пальцы, гибкое мышление, богатое воображение... – это невидимые «дары» природы.

Самое важное в экопластике – это умение «читать» готовую форму взглядом «художника». Эта шишка похожа на... (лесовичка, ёлку, ёжика, дикобраза, ракету). А эта ветка напоминает... (рога оленя, медузу, коралл, трезубец Нептуна). Вот два листочка, один из них по форме и цвету похож на золотую рыбку, а другой напоминает щуку. Природный материал хорош ещё и тем, что его можно брать в руки и рассматривать со всех сторон – прямо, сверху, сбоку, а потом с другого боку. С этой стороны камешек похож на спящего котёнка, с другой – на вазу, с третьей – на летающую тарелку и т.д. Для возникновения того или иного замысла часто имеет значение не только форма и цвет, но и фактура материала. Каков материал – колючий или мягкий, шершавый или гладкий – таков и возникший образ.

Пробуждение ассоциаций и развитие ассоциативного мышления – прочный мостик к самостоятельному творчеству. Угадывание и фантазирование даже само по себе очень увлекательно и полезно. Но нужно научиться делать выбор и останавливаться на одном из вариантов, чтобы можно было от фантазий перейти к делу – развить задуманную тему и воплотить её в конкретной поделке.

Если замыслы интересны, оригинальны и возникают легко, значит, вы уже сможете смотреть «взглядом скульптора». А для этого надо научиться воспринимать подготовленный для поделки природный материал как бы двойным зрением – видеть его и таким, какой он есть сейчас, и таким, каким он будет. «Взгляд скульптора» безошибочно замечает лишнее или мысленно представляет недостающее. Согласно этому определяется техника обработки материала. Если есть лишние

части или детали, значит, их нужно тем или иным способом убрать – отломить, отрезать, оторвать, отпилить. А недостающее восполнить – приклеить, прилепить, пришить, прикрутить, присоединить с помощью палочки или спички и т.д.

Художественный «взгляд» помогает в решении разных творческих задач. Но поскольку эти задачи разные, то и «взгляд» меняется.

•Взгляд художника поможет всмотреться и почувствовать специфику природного материала во всей гармоничной красоте, во всём богатстве отдельных проявлений – свойств, признаков (форма, конфигурация, линия, фактура, цвет, запах, вес...).

•Взгляд скульптора: увидеть интересный образ (на что похоже или еще только может быть похоже).

•Взгляд мастера: создать задуманный образ (дополнить недостающее и (или) убрать лишнее разными способами).

•Взгляд зрителя: рассмотреть вблизи и на расстоянии, полюбоваться или, напротив, отметить недостатки (чужие – критично, но тактично), рассказать о лесной скульптуре, аранжировке, инсталляции или сочинить о ней историю.

Педагогические «секреты» экопластики

К объему нужно привыкнуть.

Когда дети начинают мастерить объемные изделия из природных форм, их очень сильно смущает то, что материал – будь то шишка, желудь или камешек – определяет форму фигурки вопреки замыслам и желаниям. Они ожидают полного превращения или изменения формы, как это бывает, когда лепят из пластилина или глины. Но получается нечто другое. И к тому же – очень быстро. Поначалу это удивляет и настораживает детей. Но через некоторое время они свыкаются с особенностями нового вида творчества и находят в этом свои несомненные достоинства.

Объем нужно видеть в пространстве.

Объемные фигурки могут по-разному располагаться в пространстве: горизонтально, вертикально или наклонно по отношению к плоскости, на которой размещаются (к горизонту). Даже отдельные части или детали обретают новый вид или смысл, в зависимости от своего расположения. Так, голову можно прикрепить к туловищу сверху, сбоку или снизу. Можно присоединить непосредственно на туловище, а можно на короткой или длинной шее, которая делается из палочки, трубочки для коктейля, веточки. Тем самым получатся разные животные. Если лапы или ноги прикрепить перпендикулярно туловищу на одинаковом расстоянии друг от друга, получится статичная фигурка. Если же их прикрепить под углом, изменив расстояние, будет казаться, что фигурка прыгает, бежит, сидит или лежит. Изменяя положение основных частей и деталей, можно передать особый характер и настроение поделки. Так шишка похожа на сердитую лохматую собачку. А вот так она напоминает спящую утку, которая спрятала шею под крыло.

Пространство нужно освоить.

Если задумана сложная композиция из нескольких фигурок, желательно сразу же продумать их взаимное размещение. Фигурки располагаются так, чтобы стало ясно – они разговаривают, играют, ссорятся или вместе выполняют одну работу... В единой композиции все фигурки должны соответствовать друг другу по размеру. Главные персонажи обычно крупнее прочих и располагаются в центре.

Пространство должно быть организовано.

Основой для пространственных композиций могут быть вазоны с настоящими растениями, коробки, дно которых устлано мхом или посыпано песком, красивые срезы деревьев, ветки, камни, раковины, плотная бумага, ткань – в зависимости от темы, объема, вашей фантазии и возможностей.

Что же дальше?

Не прятать фигурки и аранжировки из природного материала и не отставлять в сторону.

Любоваться. Рассматривать. Составлять истории. Разыгрывать спектакли. Дарить на память.

Обустраивать интерьер детского сада и своего дома.

Никто и ничто не научит ребенка живому и поэтическому языку искусства так, как природа. С ее помощью ребенок легко и самостоятельно находит в каждой ситуации нужное слово, выразительный колорит, оригинальный художественный образ. А это открывает ему глаза на мир и путь в общечеловеческую культуру.

Литература:

- 1.Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.: Новая Москва, 1925.
- 2.Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок: Монография / Под ред. Н.А. Ветлугиной. М.: Педагогика, 1972.
3. Кандинский В.В. О духовном в искусстве / Искусство и образование. 1998. № 3. С. 78–80

- 4.Лыкова И.А. Амплификация художественно-продуктивной деятельности дошкольников. М.: Издательский дом РАО.
- 5.Пантелеев Г.Н. Детский дизайн. М.: Карапуз, 2000.
- 6.Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М.: Карапуз, 2000.
- 7.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа, 1985.