Лисак Олена Олександрівна

Мліївська ЗОШ I-IIIст.№1

Мистецька терапія та сучасні техніки її впровадження як новий напрям професійної діяльності учителів образотворчого мистецтва (теоретичний аспект).

Мистецтво, мов терапія для заспокоєння душі і серця, розкриває нам сучасні напрями до пізнання нового, недосяжного світу творчої майстерності. Використання нових технік стимулює учнів до вивчення сучасних методів і прийомів, але і не відштовхуючи від нетрадиційних технік.

Мистецтво - одна з форм суспільної свідомості, основою якої є образне відображення явищ дійсності. Мистецтво - це естетичне пізнання світу в процесі художньої творчості. Кожен вид мистецтва розкриває сутність життя, високі етичні ідеали за допомогою певних художніх засобів. Мистецтво — це світ музики, живопису, скульптури і архітектури, графіки, театру і кіно, хореографії.

Вчитель повинен постійно працювати над розвитком творчого потенціалу учнів. Як наслідок такої діяльності виникає щось нове, що не існувало раніше. Творчість являє собою цілеспрямовану, наполегливу працю, спрямовану на вирішення творчих задач, що ставить життя.

Творчі ідеї самі собою не народжуються, а виникають тоді, коли людина відчуває потребу щось змінити, вдосконалити. До творчості людину спонукають як соціальні мотиви, так і її фантазія, мрії. Процес творчості поєднує традиції і новаторство. Абсолютно нового у творчості не буває. Щоб створити щось нове, треба зруйнувати старе та, використовуючи його окремі конструктивні елементи, утворити нову конструкцію.

Завдання вчителя полягає у розвитку творчого потенціалу учнів на кожному уроці. Вчитель повинен сприяти пробудженню інтересу до пізнання, розвивати вміння та навички самостійно працювати, творчо ставитися до виконання завдання.

Даний шкільний предмет несе в собі значний потенціал для використання сучасних і нетрадиційних технік і є тим середовищем, що розвиває творчі здібності, художній смак, підвищує інтерес учнів до предмета, виховує почуття прекрасного.

Сьогодні і у педагогічній науці і у практиці йде інтенсивний пошук нових, нестандартних форм, засобів і прийомів навчання. Практикується проведення нетрадиційних видів уроків, використання проблемних засобів навчання, колективних творчих справ у позакласній роботі, які сприятимуть розвитку творчих здібностей учнів. Усі діти по-своєму талановиті, кожна має творчий потенціал, який позитивно впливає на формування особи в цілому та її естетичні уподобання. Кожна дитина – індивідуальність, і для кожної необхідно знайти підхід. В першу чергу слід її зацікавити, бо кожна робота, тим паче малювання, повинно проходити із задоволенням.

Техніка живопису - сукупність прийомів використання художніх матеріалів і засобів.

Традиційні техніки живопису: енкаустика, темперного, настінна (вапняна), клейова та інших типів.Гуаш, акварель, китайську туш і полурісовальную техніку - пастель - також відносять до живопису.

Акварель - живопис акварельними фарбами. Основна якість акварелі - прозорість і легкість зображення.

Акварель - одна з найскладніших живописних технік.

Для акварельного роботи папір є одним з найважливіших матеріалів. Важливо її якість, тип, рельєф, щільність, зернистість, проклейка. Залежно від якостей папери акварельні фарби по-різному наносяться на папір, вбираються, висихають. В акварелі існує безліч художніх прийомів: робота по сирій папері ("A la Prima"), робота по сухій папері, заливка, змивання, використання акварельних олівців, туші, робота сухим пензлем, використання мастихина, солі, багатошарова живопис, застосування змішаної техніки.

Заливка - дуже цікавий прийом в акварелі. Плавні переходи кольорів дозволяють ефектно зображати небо, воду, гори.

Мастихін використовується не тільки в живописі олією, але і в акварельному живопису. Мастихіном можна підкреслювати обриси гір, каменів, скель, хмар, морських хвиль, зображати дерева, квіти.

Олівець - матеріал для малювання. Розрізняють олівці чернографітні і кольорові. Малюнок олівцем виконується на папері з використанням штрихування, тональних плям, передачі світлотіні.

Акварельні олівці - вид кольорових олівців, водорозчинні. Прийоми використання акварельних олівців різноманітні: розмивання малюнка акварельним олівцем водою, робота намоченим у воді акварельним олівцем, робота олівцем по мокрій папері, та ін.

Живопис олією на полотні - найпопулярніша техніка живопису.

Олійний живопис має свою особливість - картина пишеться в декілька шарів (2-3), кожному шару необхідно висохнути кілька днів в залежності від використовуваних матеріалів, тому зазвичай картина маслом пишеться від декількох днів до декількох тижнів.

У живописі олією використовуються також такі основи як мішковина, фанера, оргаліт, метал, і навіть папір.

Пастель - один з дуже незвичайних видів образотворчих матеріалів. Живопис пастеллю повітряна і ніжна. Тонкість і вишуканість техніки пастелі надає картинам жвавість, десь казковість і чарівність. У техніці "сухої" пастелі широко використовується прийом "розтушовки", що надає ефект м'яких переходів і ніжності кольору. Ночівля наноситься на шорстку папір.

Неперевершеним майстром пастелі був Едгар Дега. Дега володів гострим оком і непогрішним малюнком, що дозволило йому домогтися в пастелі небачених ефектів.

Колірна гамма сангіна. За допомогою сангіни добре передаються тони людського тіла, тому виконані сангіною портрети виглядають дуже природно. Техніка малюнка з натури за допомогою сангіни відома починаючи з епохи Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаель). Слово "сангіна" походить від латинського "сангвінеус" - "криваво-червоний". Це олівці червоно-коричневих тонів. Сангіна виготовляється з тонкоперетертой паленої Сієни і глини. Як пастель, вугілля і соус, сангіна є м'яким матеріалом, яким при виробництві надається форма чотиригранних або круглих крейди.

Темпера (від латинського "temperare" - з'єднувати) - сполучна речовина фарб, що складається з натуральної або штучної емульсії. Середньовічна яєчна темпера була одним з найбільш популярних і поширених видів живопису в Європі, але поступово вона втратила своє значення.

Матеріали і техніки графіки різноманітні, але, як правило, основою є паперовий лист. Колір і фактура паперу грають велику роль. Барвисті матеріали і техніки визначаються видом графіки.

Станкова графіка в залежності від характеру техніки підрозділяється на два типи: естамп і малюнок.

Естамп - від французького estamper - штампувати, відтискати - відбиток на папері. Первісне зображення робиться не безпосередньо на папері, а на пластині якого-небудь твердого матеріалу, з якої потім малюнок друкується, відтискають за допомогою преса.

Малюнок створюється за допомогою вирізування, процарапуванії яких-небудь гострим інструментом - голкою, різцем. Твори графіки, видрукувані з гравірувальної друкованої форми, називають **гравюрою.** Залежно від матеріалу, з якого створюється друкована форма розрізняють різні види гравюри:

Літографія - друкованої формою є поверхня каменю (вапняку). Камінь дуже гладко полірується і знежирюється. Зображення на літографічний камінь наноситься спеціальною жирною літографічного тушшю або олівцем.

Альграфія - плоский друк, техніка виконання аналогічна літографії, але замість каменю використовується алюмінієва пластина.

Ксилографія - гравюра на дереві, вирізається спеціальним різцем.

Ліногравюра - гравюра на лінолеумі. За технікою дуже близька до ксилографії.

Мистецтво - невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ фантазії та реальності. Останнім часом великої популярності набуває метод лікування за допомогою художньої творчості, або арт-терапія.

Малювання - одна з основних технік арт-терапії. Малювати можна чим завгодно, але слід пам'ятати, що нервовій людині краще використовувати крейду, тому що акварель, яка розтікається, може спровокувати тривогу. Крейду легше контролювати, і людина переносить це відчуття на життя.

Види арт-терапії. Виділяють арт-терапію, музикотерапію, танцювальну терапію, драмотерапію, казкотерапію, бібліотерапію, маскотерапію, етнотерапію, ігротерапію, кольоротерапію, фототерапію, куклотерапію, оригамі тощо. Крім того, кожний із цих видів має безліч арт-терапевтичних технік, які застосовуються для вирішення внутрішніх і міжособистісних конфліктів, кризових ситуацій, вікових криз, травм, невротичних і психосоматичних розладів тощо.

Ефективними технологіями на уроках образотворчого мистецтва для розвитку творчих здібностей є нетрадиційні техніки малювання.

Є такі нетрадиційні техніки малювання: малювання пальчиком, свічкою, на вологому папері, сірником, крейдою, овочами, пір’ям, ниткографія, видмухування, набризги, кляксографія, штампування, малювання зубною щіткою, набивання, акватипія.

Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти, зокрема освітньої галузі «Мистецтво», потребують удосконалення та розвитку професійних умінь учителів, які викладають дисципліни художньо-естетичного циклу.

Мистецтво є невід’ємною частиною духовного життя людини, адже людина і є творець усього нового і прекрасного. Малюнок дитини - майстерня в душі. Бажаю всім вчителям творчої уяви і кольорового настрою!

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в початковій школі /

С. В.Коновець. - К., 2000. - 79 с.

2. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі / Л. М.Масол, О. В.Гайдамака, Е. В.Бєлкіна, І. В.Руденко. - Харків, 2006. - 256 с.

3. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін / Г. М.Падалка. - К.: Освіта України, 2008. - 274 с.

4. Полякова Г. А. Образотворче мистецтво. 1-7 класи / Г. А.Полякова. - Харків, 2001. - 157 с.

5. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник / М. М.Фіцула. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1997. - 192 с.