

РИСОВАНИЕ

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС

МОСКВА · 1961

Н. Н. РОСТОВЦЕВ

РИСОВАНИЕ

ЧЕТВЁРТЫЙ
КЛАСС

МОСКВА · 1961

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ

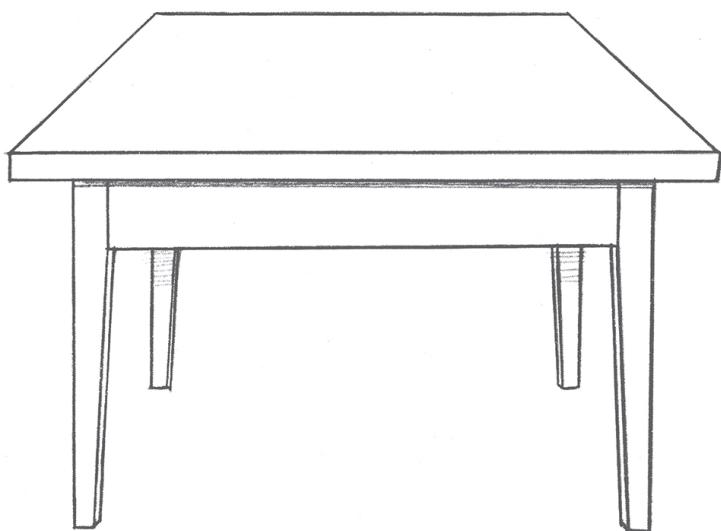

Сидеть за рисовальной доской надо так, чтобы свет падал на доску с рисунком с левой стороны.

Напоминаю! Рисовать предметы мы будем в перспективе, то есть так, как мы их видим в пространстве. Рельсы железной дороги, уходящие вдаль, нам кажутся сходящимися в одной точке. Деревья и телеграфные столбы, которые стоят ближе к нам, кажутся больше тех, которые находятся дальше от нас.

Если мы возьмём лист стекла и будем через него смотреть на стол, то заметим, что край стола, который ближе к нам, — шире, а дальний — уже. Если мы кистью с краской обведём на стекле контуры этого стола, то получим его перспективное изображение.

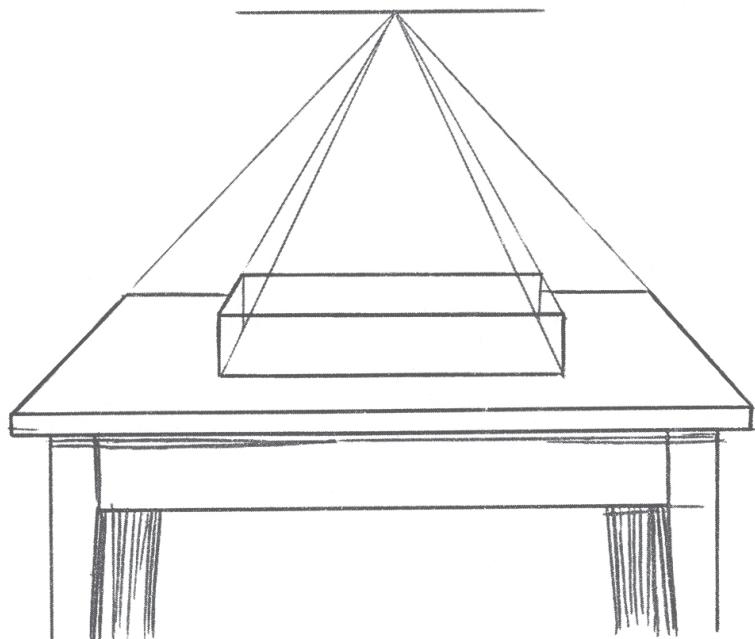

Нарисуй с натуры улицу, вид на железную или шоссейную дорогу.

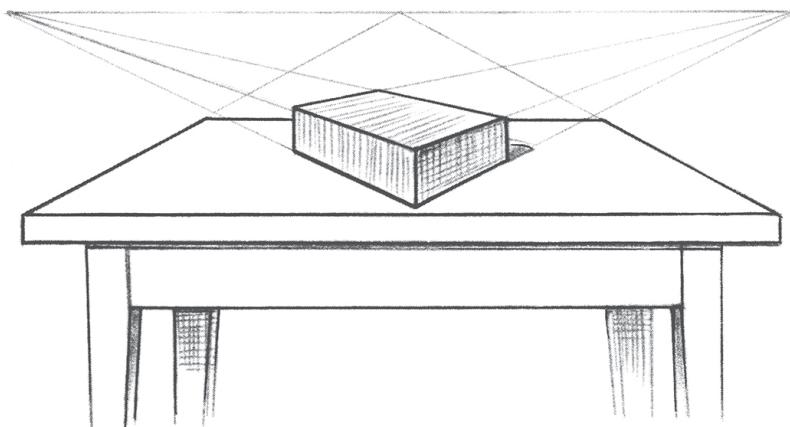
Чтобы правильно нарисовать с натуры коробку, лежащую на столе, надо установить линию горизонта (уровень твоих глаз). Затем, наметив рисунок, установи направление удаляющихся от нас сторон коробки, определи, насколько верхняя стенка коробки больше или меньше передней, то есть определи основные пропорции (размеры) предмета. Помни: чтобы правильно нарисовать любой предмет, необходимо, рисуя, всё время сравнивать высоту предмета с его шириной, величину отдельных частей предмета между собой и с основными его размерами.

Линия горизонта

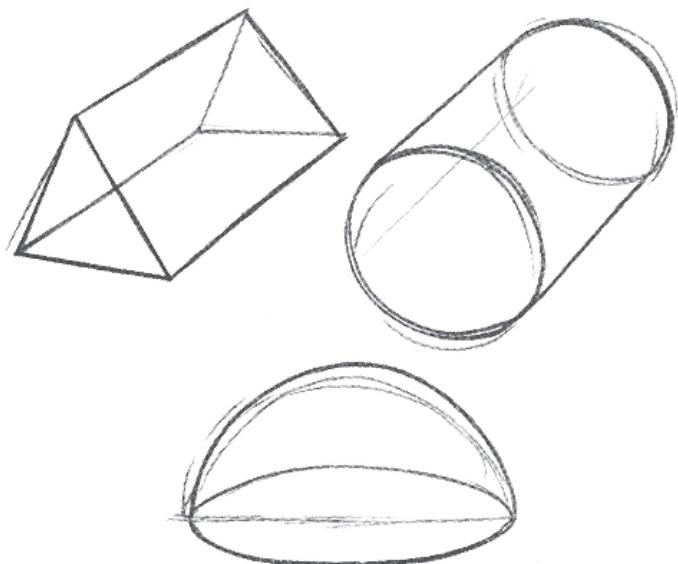
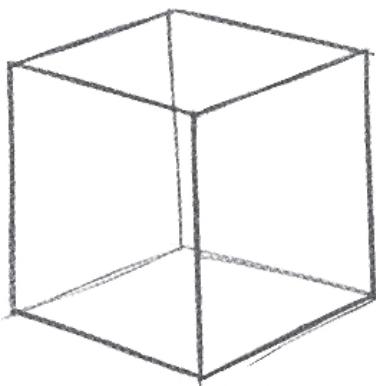

Если ты будешь рисовать коробку, повернутую к тебе под углом, то перспективное построение рисунка будет иное. Сокращение сторон коробки будет идти по двум направлениям. Параллельные между собой стороны коробки кажутся нам сходящимися в одной точке на линии горизонта. Две другие параллельные стороны кажутся нам также сходящимися на линии горизонта, только в другой точке.

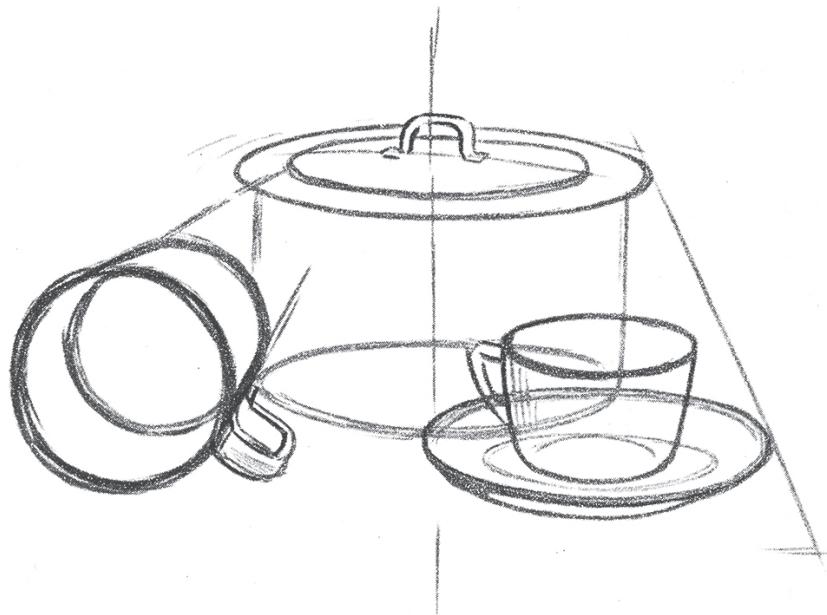
Линия горизонта

Посмотри, как надо изображать строение
(конструкцию) предмета.

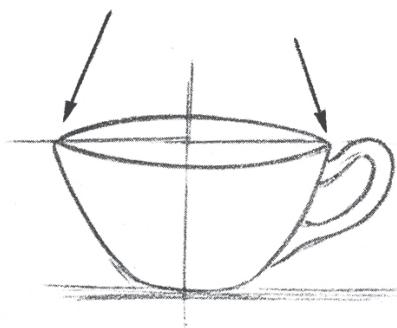

Сделай несколько упражнений.
Обрати особое внимание на построение предметов.

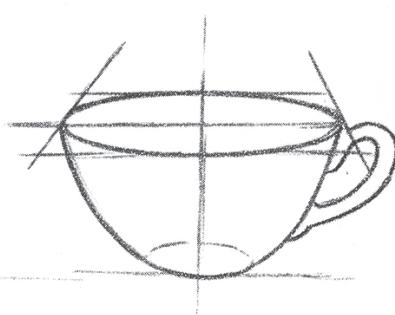

ПОМНИ!

Окружность в перспективе никогда не будет иметь острых углов.

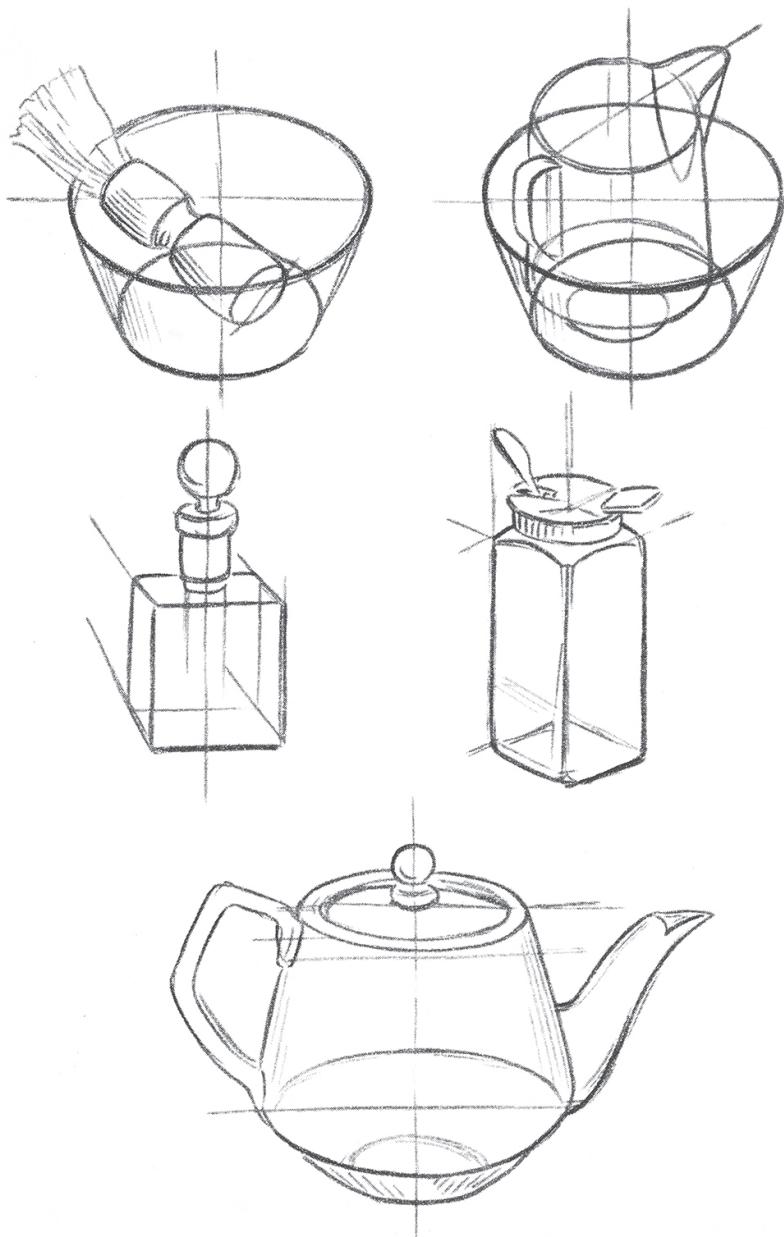

Неправильно.

Правильно.

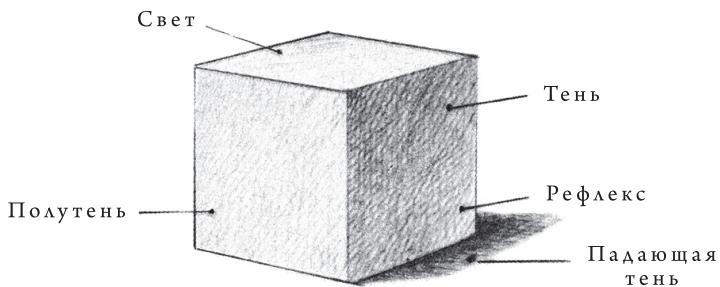
Научись выявлять строение (конструкцию) объёмных предметов.
Сделай ряд упражнений, как это показано на нашем рисунке.

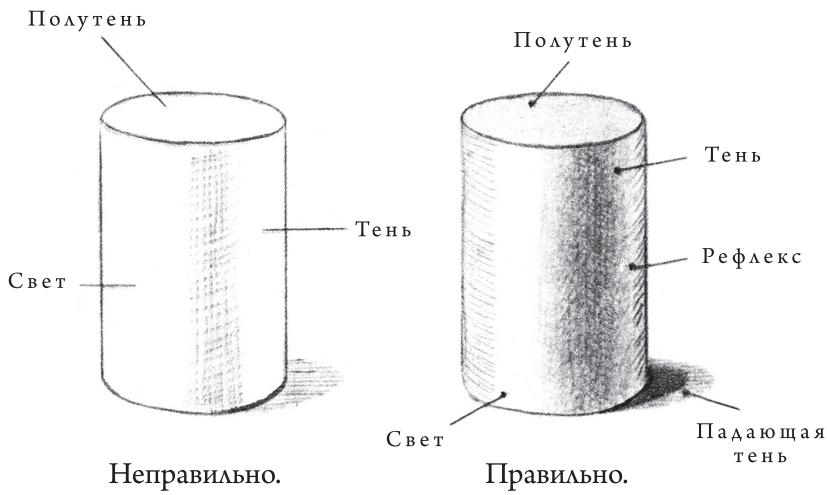
Когда рисуешь с натуры, внимательно следи за тем, как освещён предмет, и старайся передать его таким в рисунке. Это будет тональный рисунок. Изображение предмета становится более объёмным и выразительным.

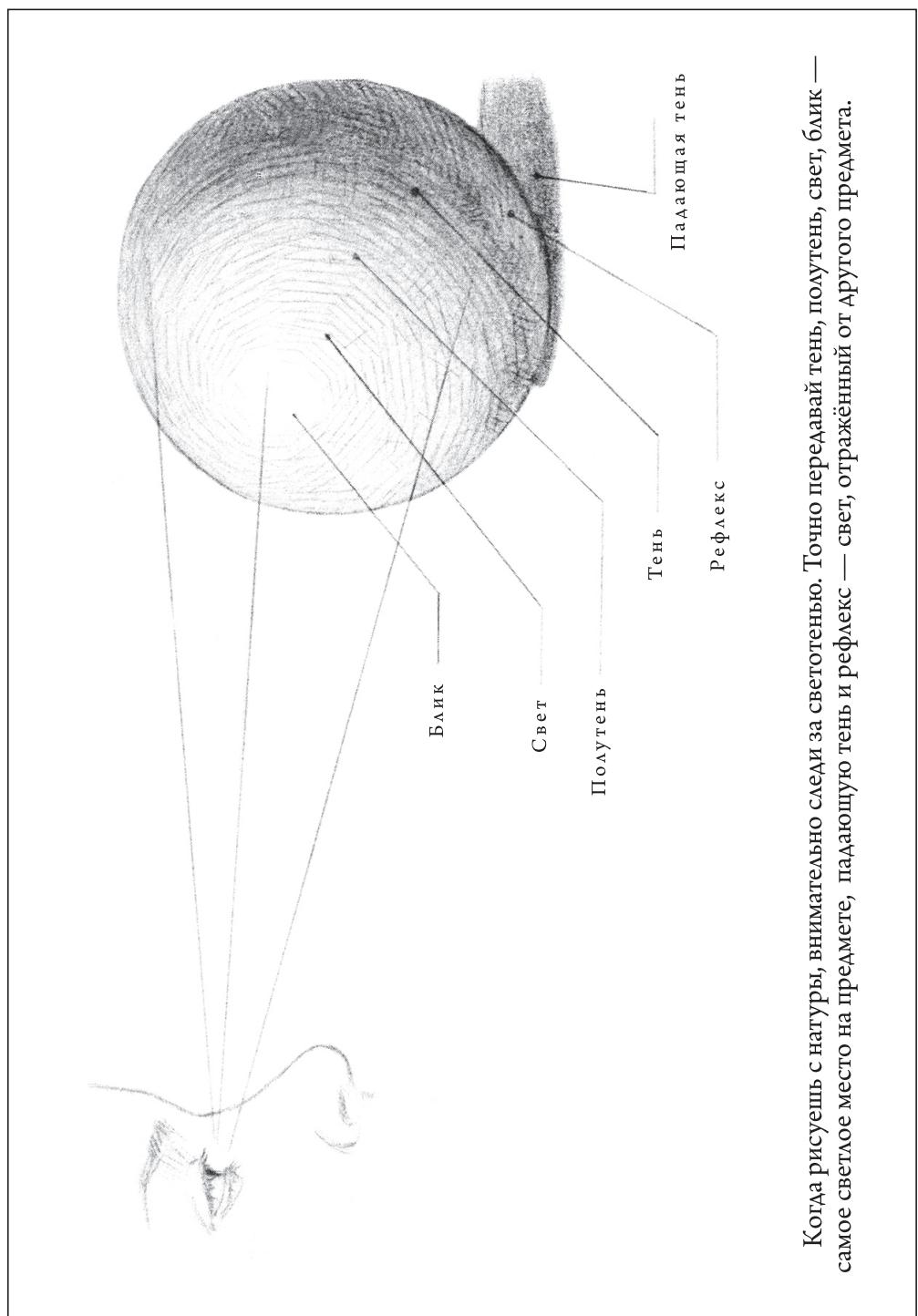
Самое тёмное в натуре соответственно должно оставаться самым тёмным в рисунке. Чтобы не допустить ошибки, необходимо сравнивать, насколько одна часть предмета светлее или темнее другой. Это называется установить светотеневые отношения или, как часто говорят художники, светотень.

На поверхности предмета мы различаем: блик, свет, полутень, тень, рефлекс, падающую тень.

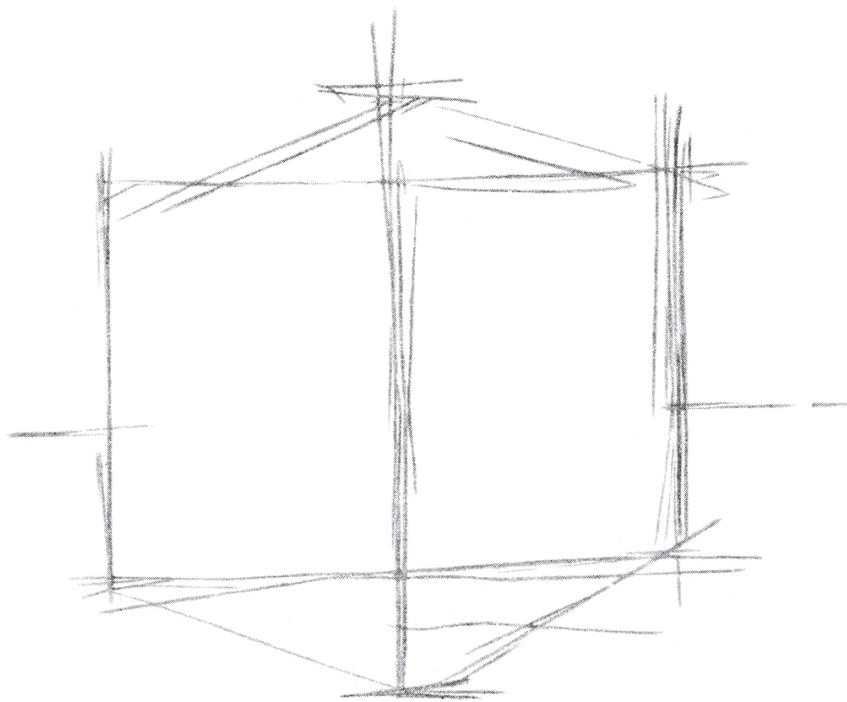
Падающая тень у края предмета бывает темнее тени на предмете. Наиболее светлое место на теневой поверхности предмета называется рефлексом. Рефлекс всегда темнее света.

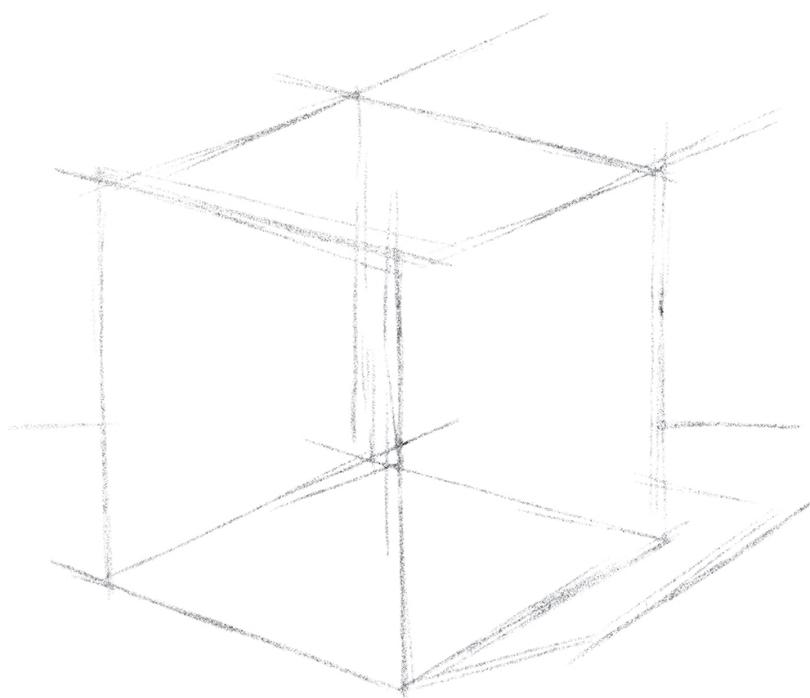
Когда рисуешь с натуры, внимательно следи за светотенью. Точно передавай тень, полутень, свет, блик — самое светлое место на предмете, падающую тень и рефлекс — свет, отражённый от другого предмета.

Нарисуй с натуры куб.

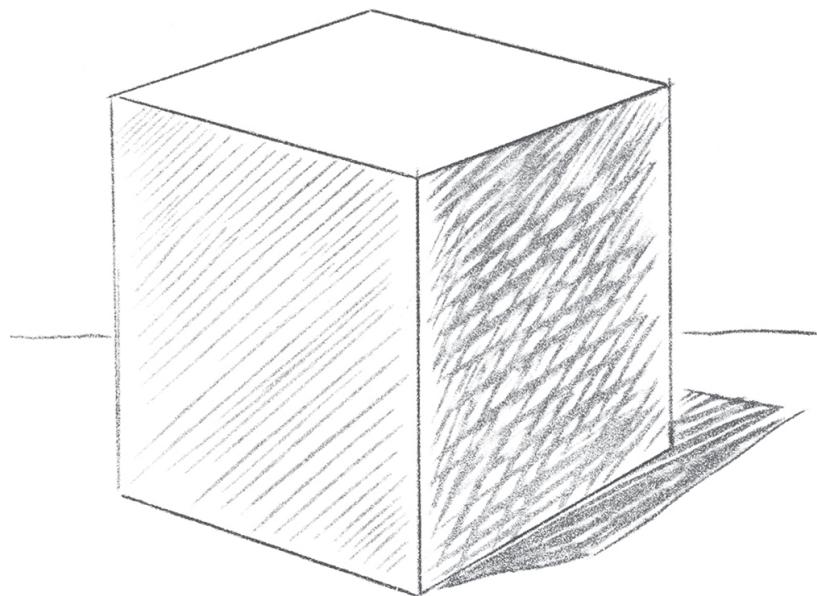

Вначале наметь место для рисунка. Не делай рисунок очень маленьким или очень большим. Страйся разместить рисунок в центре листа бумаги, как это показано на нашем рисунке.

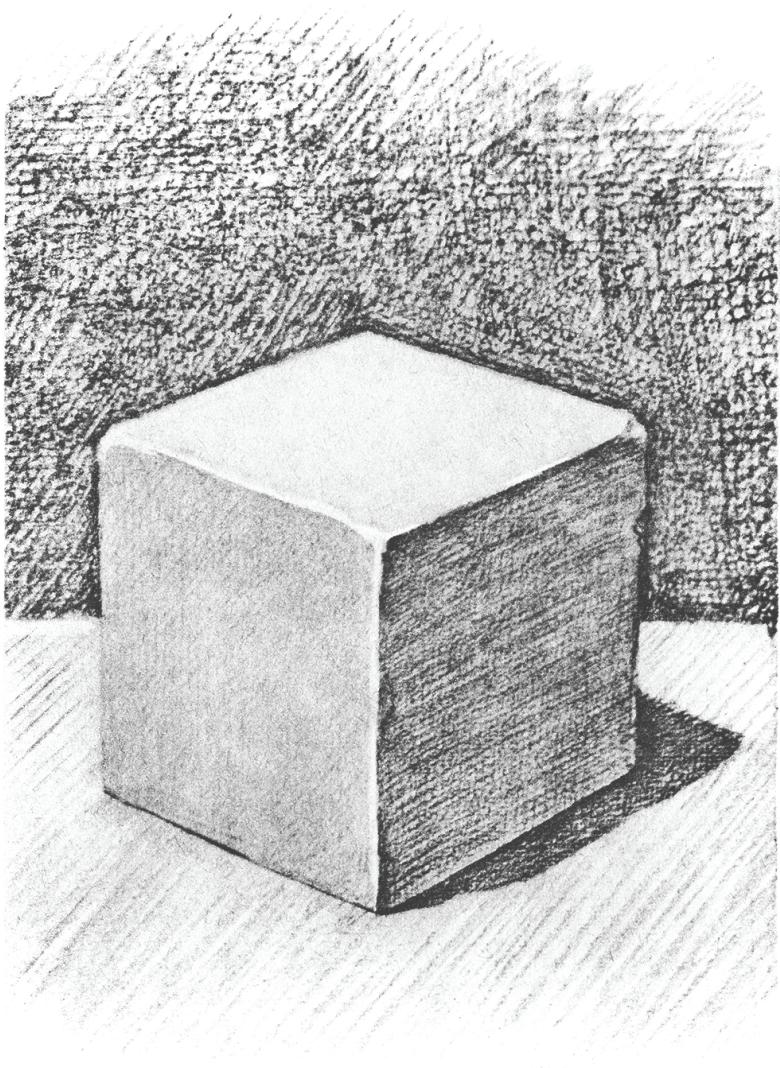
Затем лёгким нажимом карандаша на бумагу наметь строение куба, учитывая перспективные сокращения.

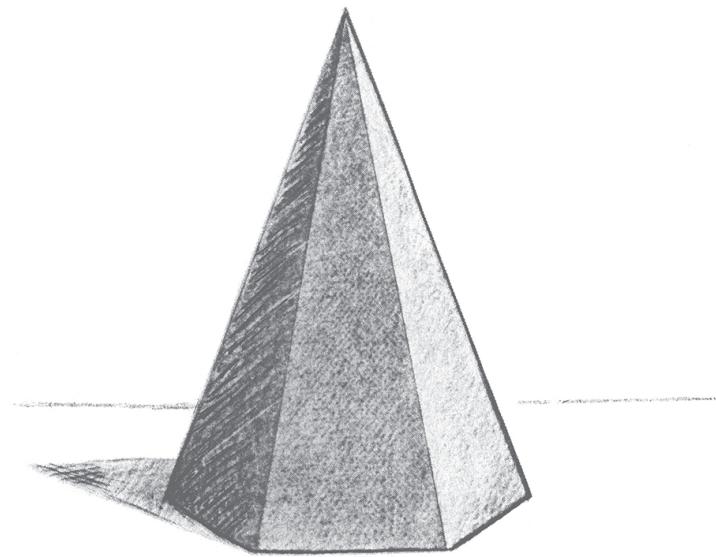
Проверь свой рисунок по натуре, поправь ошибки и легко проложи тени. Сравнивай, насколько отличаются по тону друг от друга стороны куба.

Когда рисунок будет намечен правильно, можно приступать к детальной проработке формы.

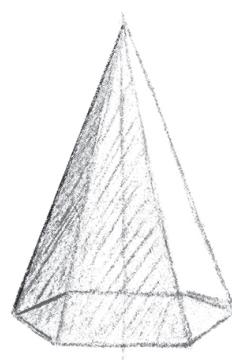
Нарисуй с натуры пирамиду.

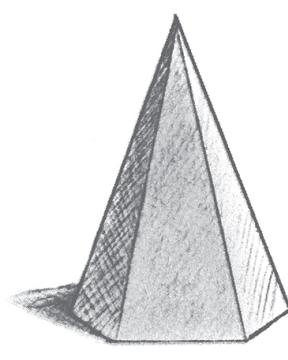
Порядок работы.

1

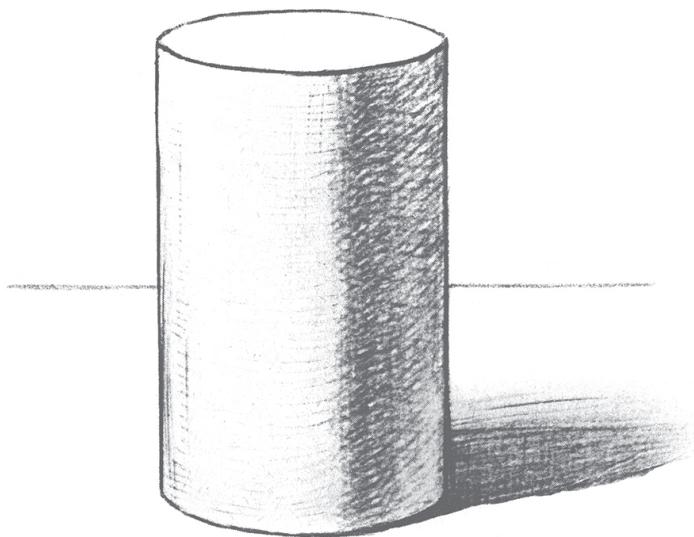

2

3

Нарисуй с натуры цилиндр.

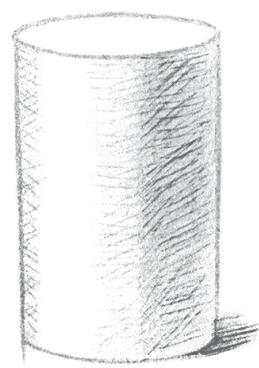
Порядок работы.

1

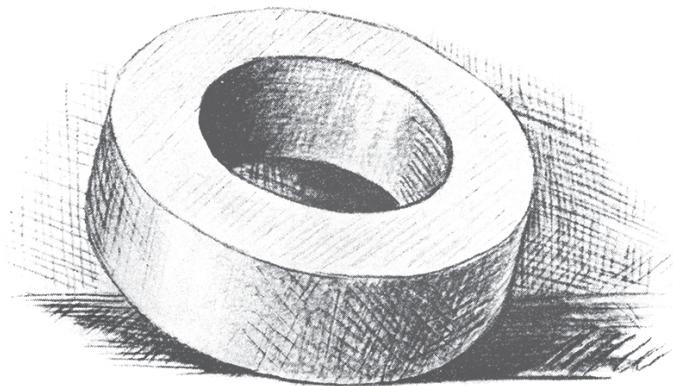

2

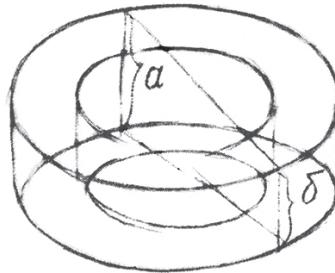

3

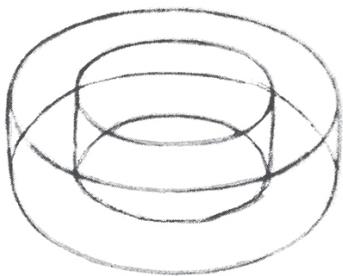
Когда будешь рисовать с натуры решето или колесо, внимательно следи за перспективой. Если ты будешь рисовать такое колесо, как это показано на нашем рисунке, то задняя сторона (*а*) не может быть больше передней стороны (*б*).

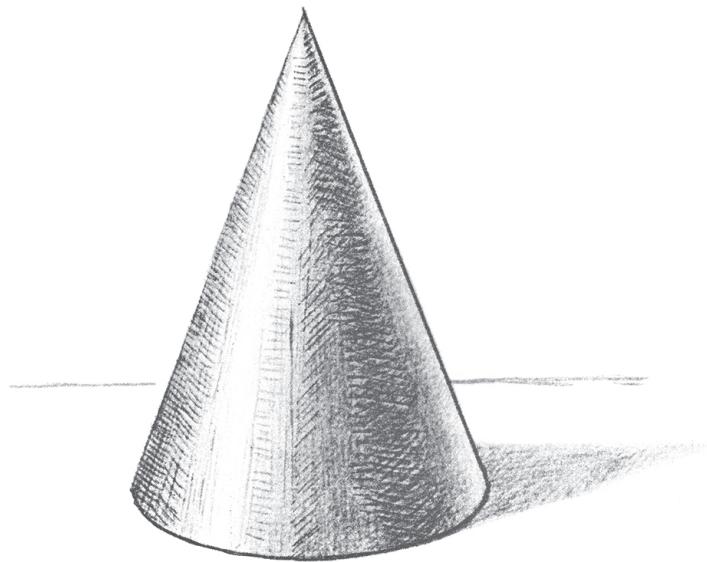
Неправильное изображение колеса.

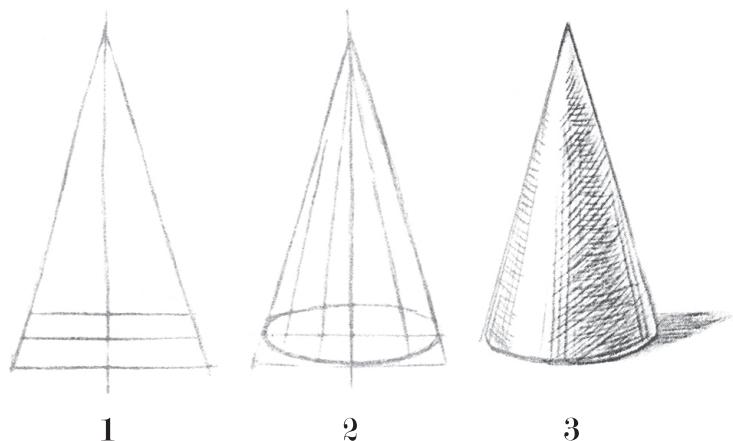
Правильное изображение колеса.

Нарисуй с натуры конус.

Порядок работы.

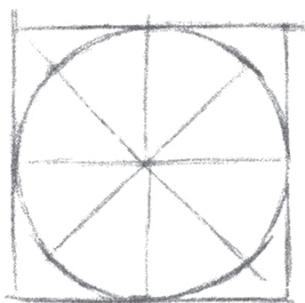

Нарисуй с натуры шар.

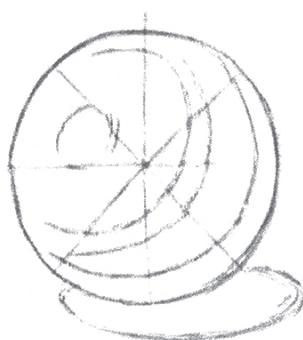

Порядок работы.

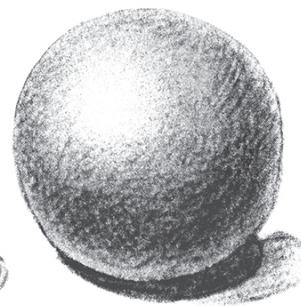
1

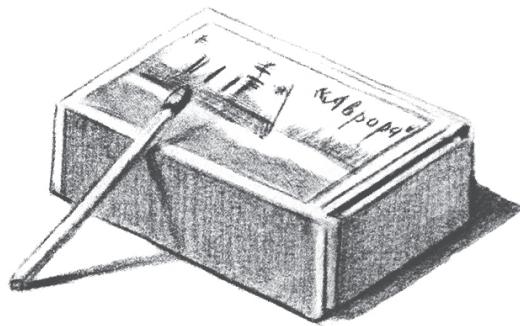
2

3

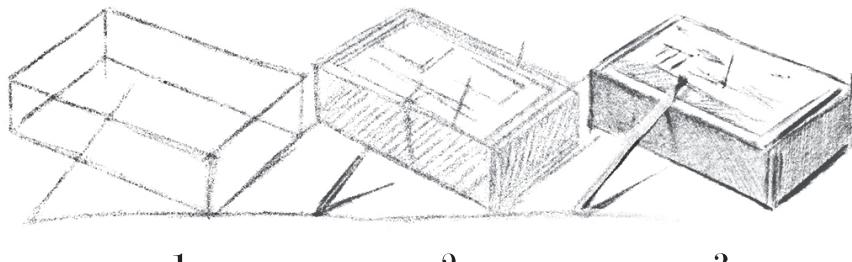

Предметы, окружающие нас, больше или меньше напоминают геометрические тела (куб, шар, цилиндр, конус, пирамиду). Рисуя любой предмет, старайся сперва определить в нём геометрическую основу, то есть основную форму. Это единственно правильное начало рисунка.

На этой странице и на следующих ты видишь рисунки различных предметов. Обрати особое внимание на начало их построения.

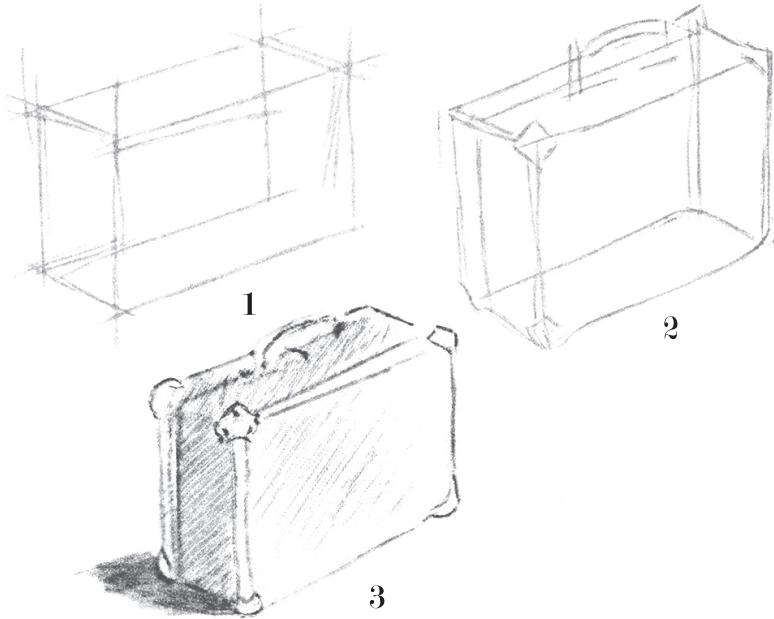
Порядок работы.

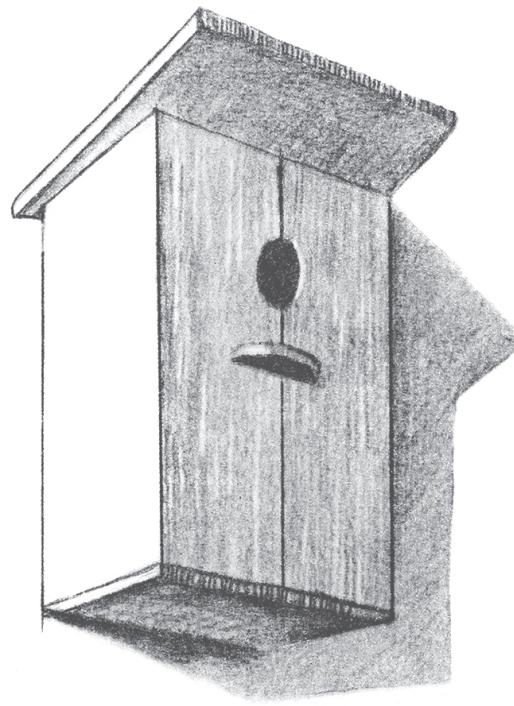
Нарисуй с натуры чемодан.

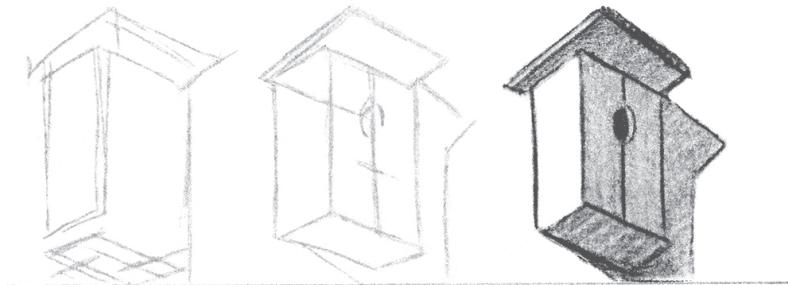
Порядок работы.

Нарисуй с натуры скворечник.

Порядок работы.

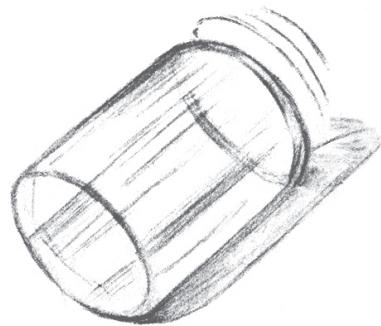
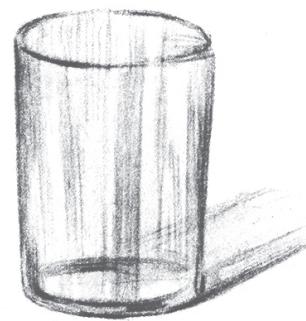
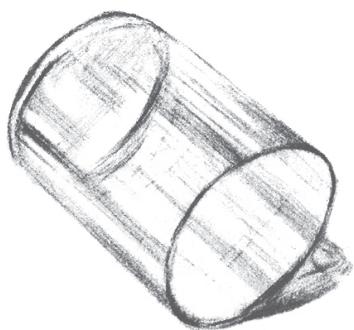

1

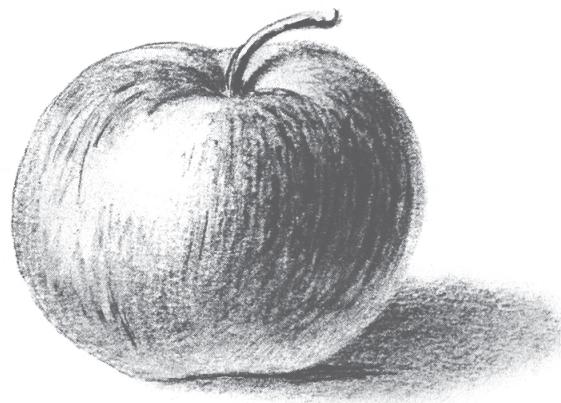
2

3

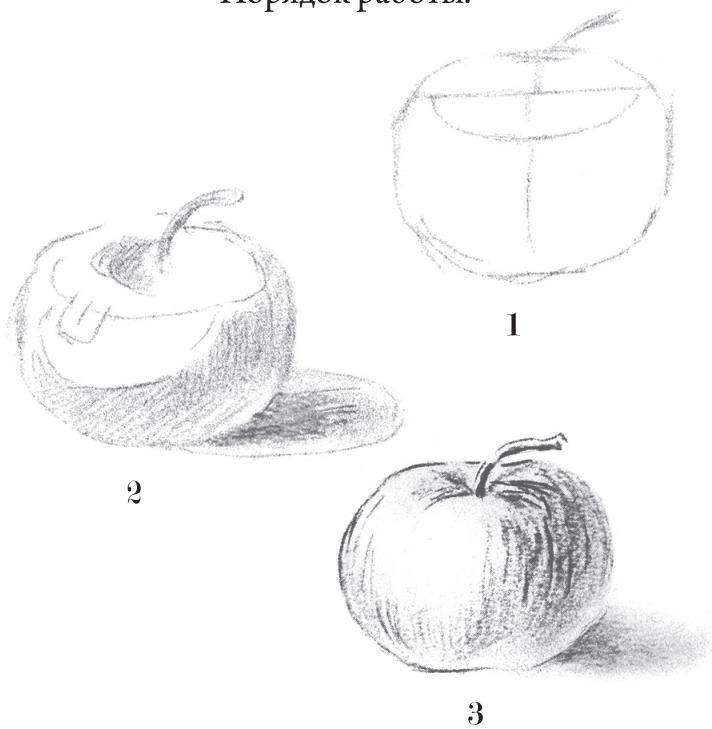
Сделай с натуры несколько зарисовок стакана и чашки.
Нарисуй их с разных сторон.

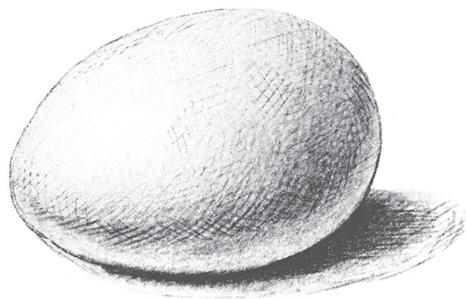
Нарисуй с натуры яблоко.

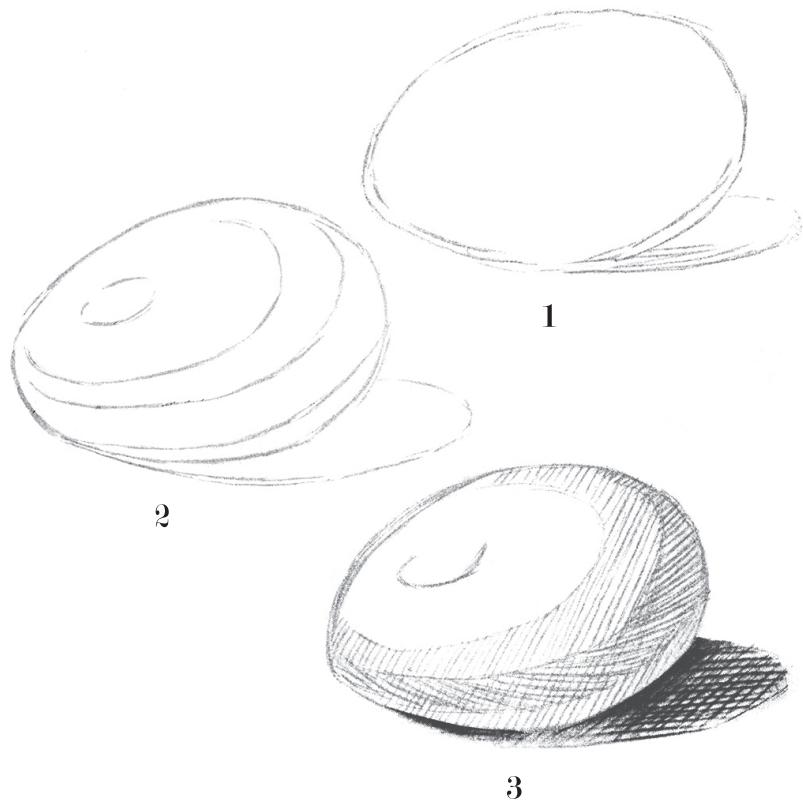
Порядок работы.

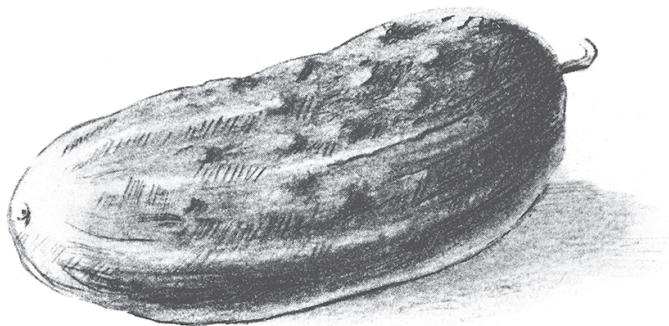
Нарисуй с натуры яйцо.

Порядок работы.

Нарисуй с натуры огурец.

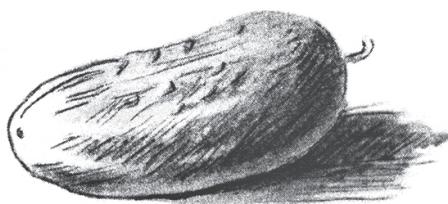
Порядок работы.

1

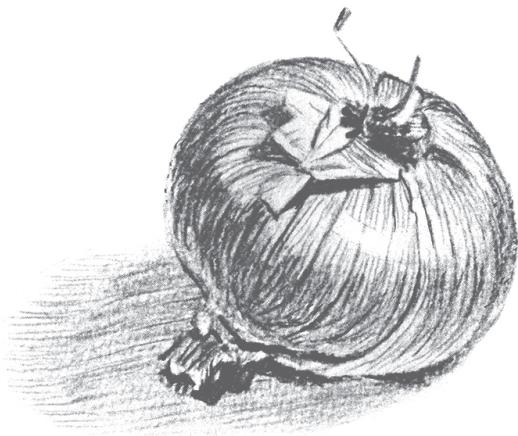

2

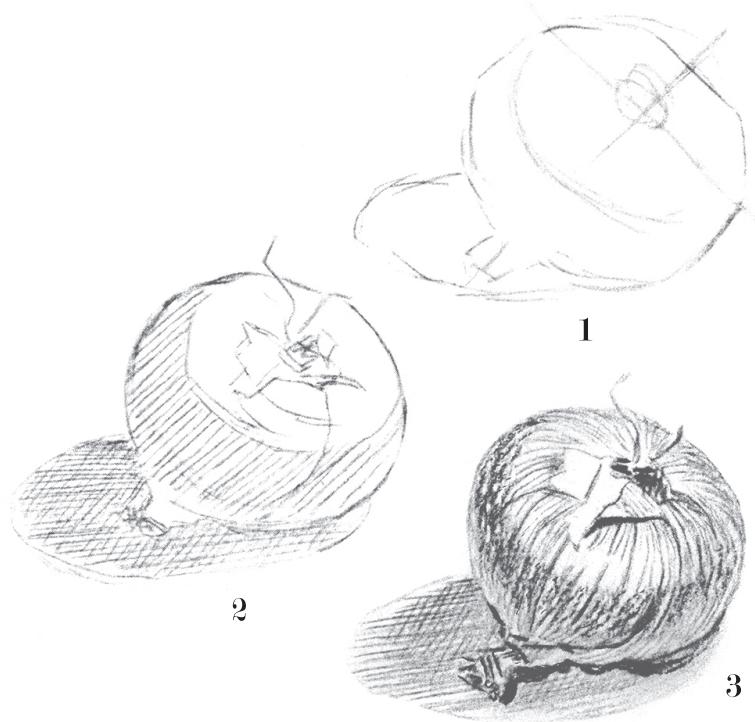

3

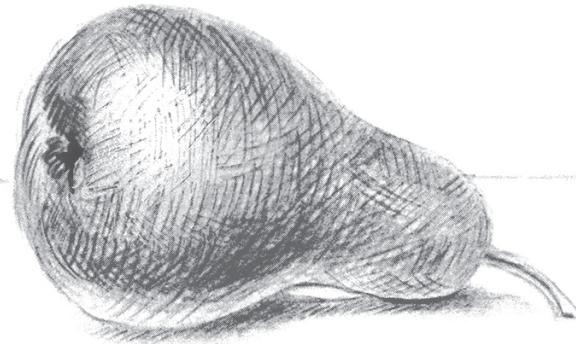
Нарисуй с натуры луковицу.

Порядок работы.

Нарисуй с натуры грушу.

Порядок работы.

1

2

3

Когда рисуешь предметы сложной формы, внимательно следи за конструкцией — строением предмета. Рассматривай сложную форму предмета как сумму простых геометрических форм.

Например, конструкция бидона складывается из следующих форм:

горлышко — цилиндр,
верхняя — срезанный конус,
основная часть — цилиндр.

Посмотри, как надо передавать в рисунке конструктивное строение предмета. Сделай ряд упражнений на конструктивный анализ формы предметов домашнего обихода.

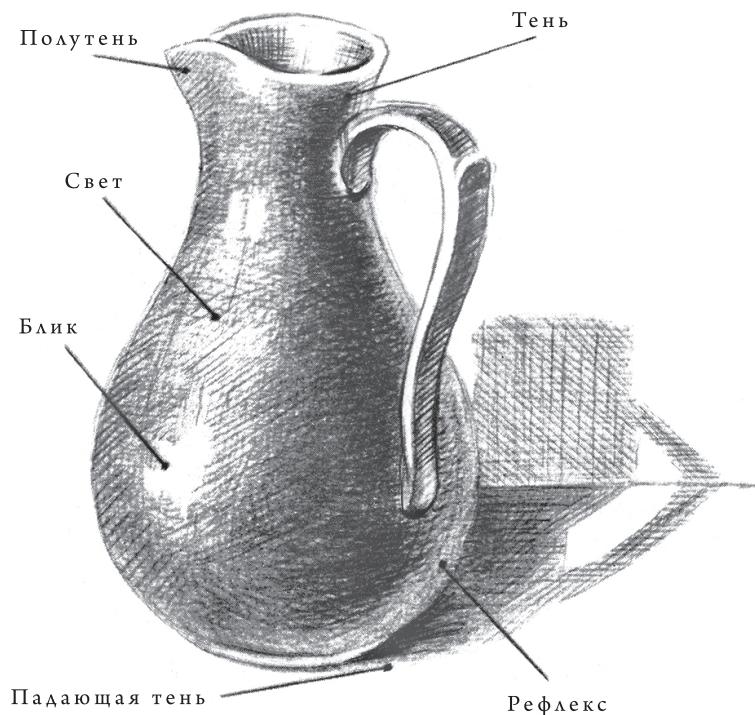

Сделай ряд коротких зарисовок предметов домашнего обихода так, как это показано на нашем рисунке.

Когда рисуешь с натуры предметы сложной формы, внимательно следи за распределением светотени в рисунке.

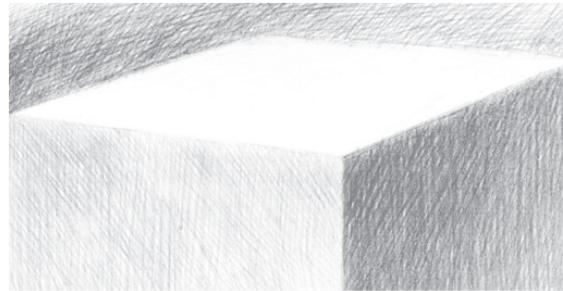
Помни: полутень не может быть темнее тени, а рефлекс такой же силы, как свет или блик. Самое светлое место на поверхности предмета — это блик. Самое тёмное место — падающая тень у края предмета.

Выдержать рисунок в тоне — это значит верно передать распределение света на предмете, правильно передать разницу в тенях и полутонах.

Прокладывая тень, следи за штрихом. Штрих в рисунке должен ложиться так, чтобы он подчёркивал форму предмета. Не делай небрежных штрихов.

Так хорошо передавать плоские прямые поверхности:

Так ложится штрих по округлой поверхности:

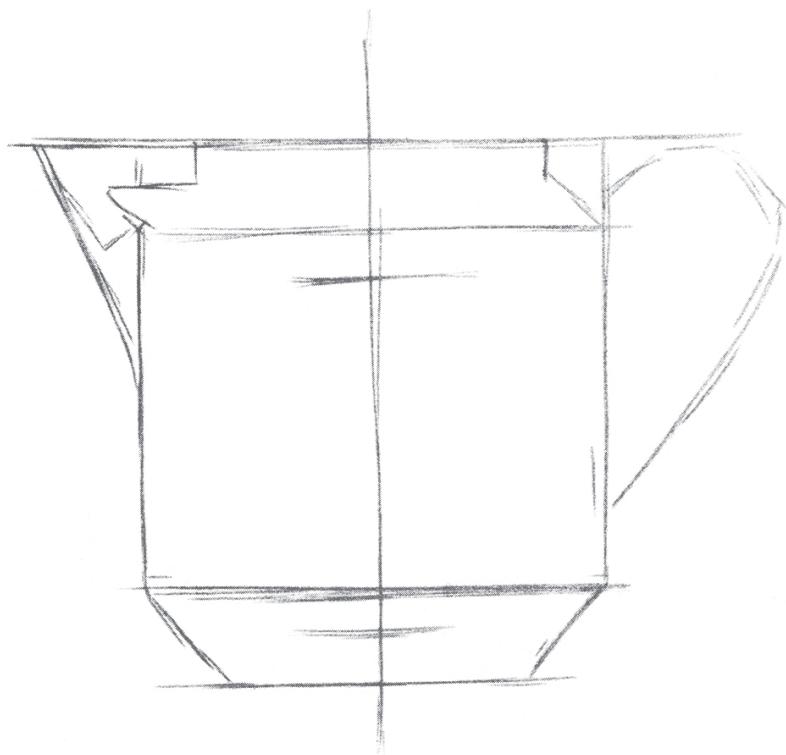
Так передаётся тон от света к тени:

Так нельзя штриховать рисунок:

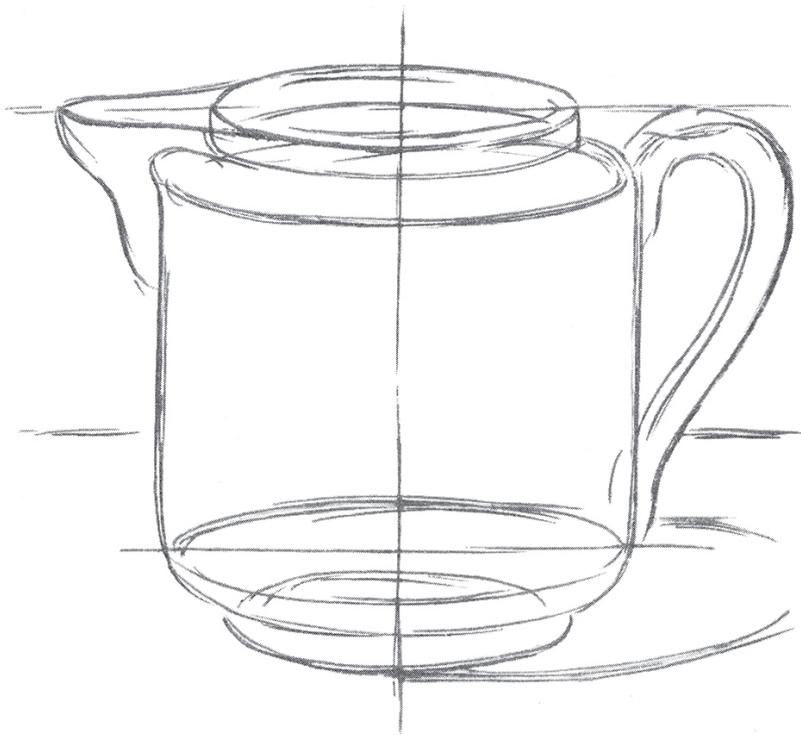

Нарисуй с натуры сливочник.

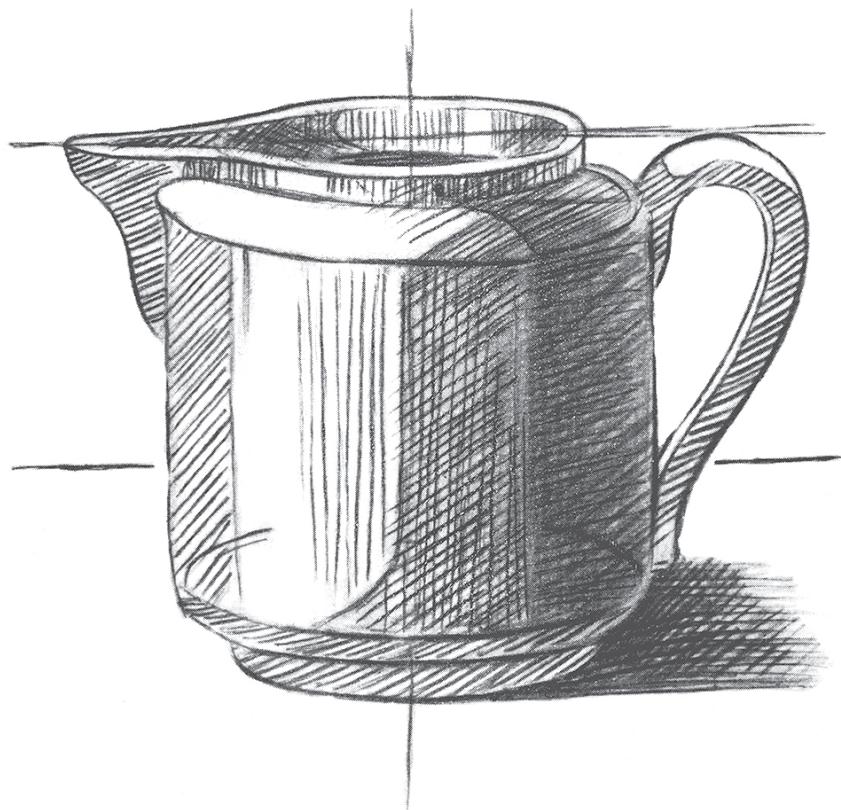

Вначале наметь место для рисунка.

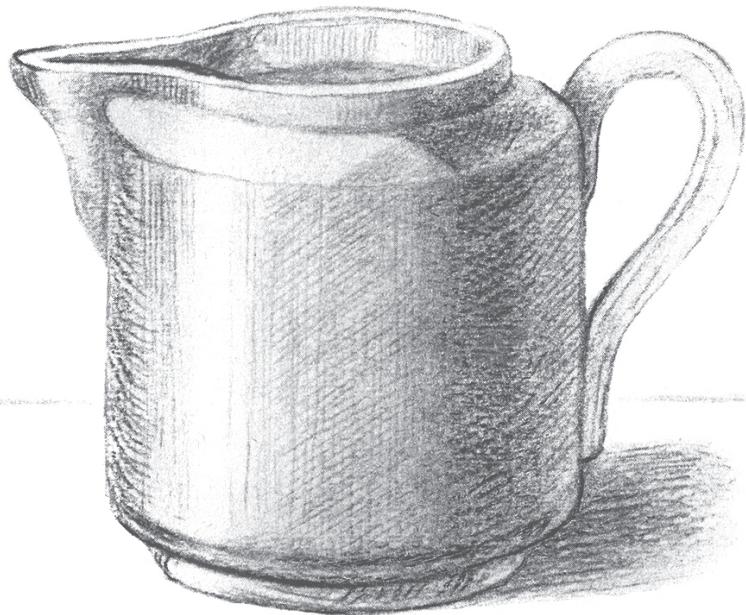
Затем определи геометрическую основу предмета, конструкцию, основные пропорции — высоту предмета и ширину. Уточни детали, проверь свой рисунок по натуре, выправи ошибки.

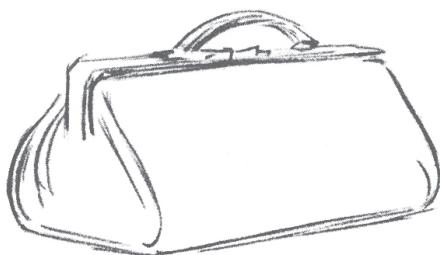
Затем проложи светотень и опять проверь всё, что было сделано до этого момента (построение, пропорции, тональные отношения).

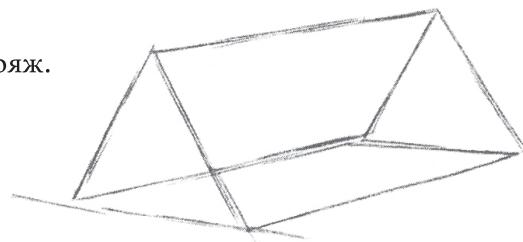
Если рисунок наметился верно, то можно переходить к окончательной прорисовке как общей формы сливочника, так и его частей.

Сделай наброски с различных предметов.

Саквояж.

Начало работы.

Зонт.

Начало работы.

Нарисуй с натуры кофейник или чайник.

Вначале размести изображение предмета на листе бумаги.

Определи геометрическую основу и ясно представь себе конструктивное
строение предмета.

Найди пропорции: сравни, насколько донышко шире горлышка,
какова ширина и высота предмета, какова величина ручки и носика.
Не забывай о перспективном сокращении.

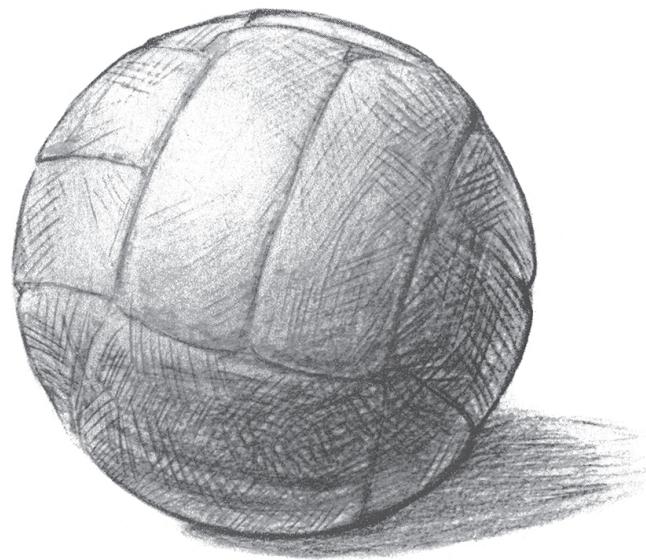

Внимательно проверь свой рисунок по натуре, выправи ошибки, после чего продолжай уточнять рисунок ручки, носика, крышки, донышка. Легко проложи тени.

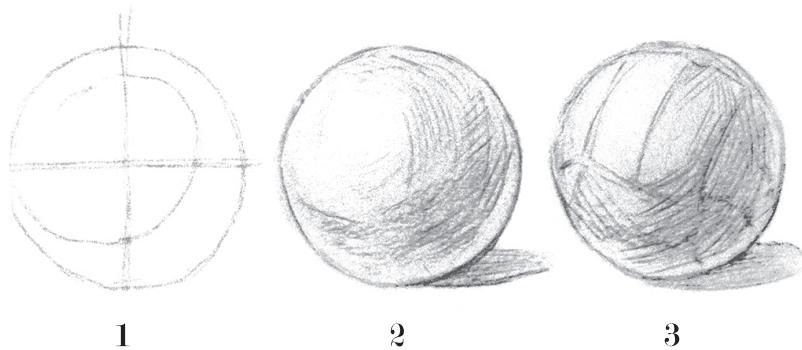

Если рисунок намечится верно, можно усиливать нажимом карандаша на бумагу и добиваться большей завершённости изображения (окончательно определить пропорции, форму, светотеневые отношения).

Нарисуй с натуры мяч.

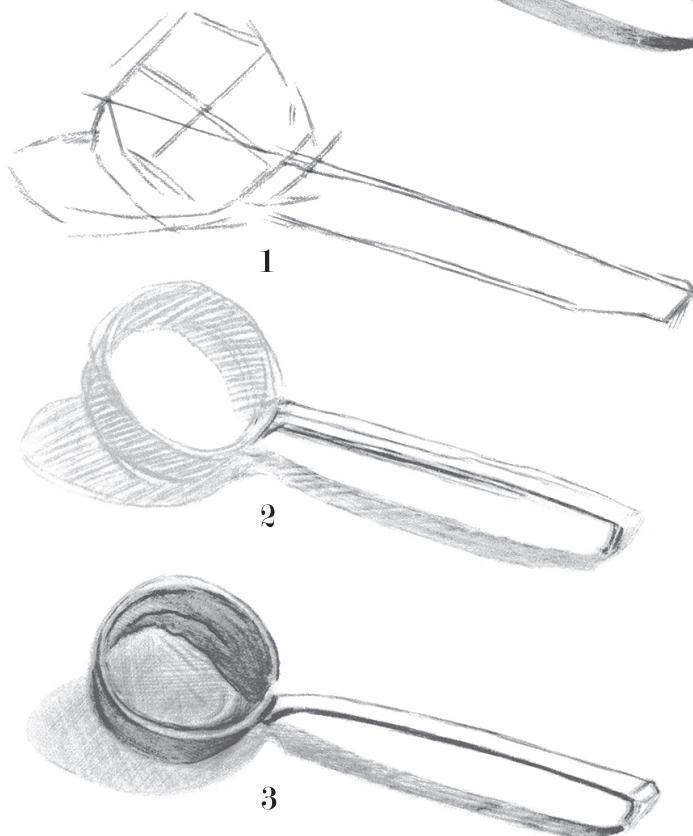
Порядок работы.

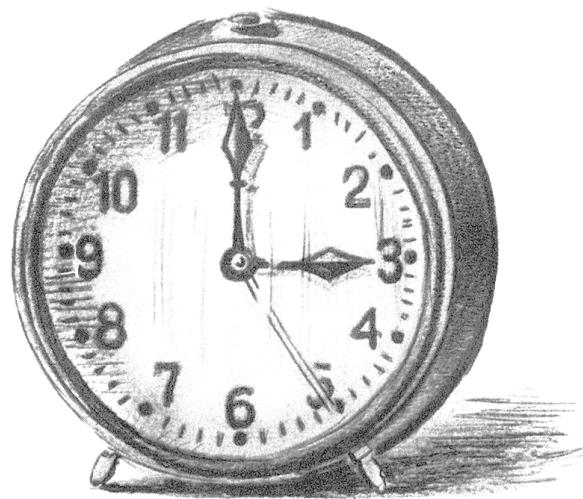
Нарисуй с натуры половник.

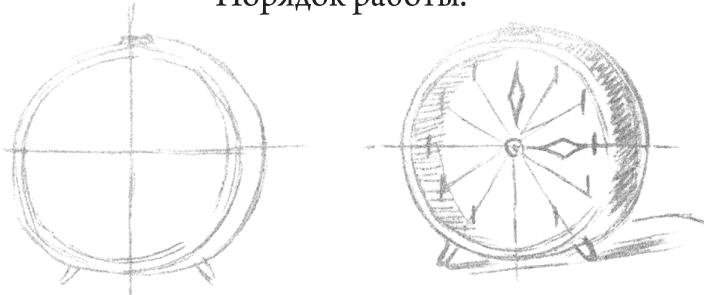
Порядок работы.

Нарисуй с натуры будильник.

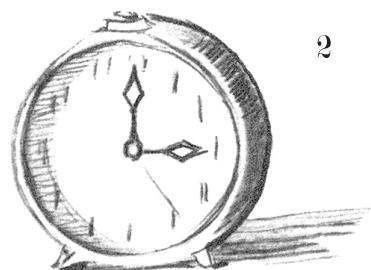

Порядок работы.

1

2

3

Запомни названия художественных красок:

Стронциановая жёлтая.

Крон жёлтый.

Кадмий оранжевый.

Охра светлая.

Сиена натуральная.

Охра красная.

Умбра натуральная.

Киноварь красная.

Краплак.

Кобальт фиолетовый.

Перманент зелёный.

Изумрудная зелень.

Кобальт синий.

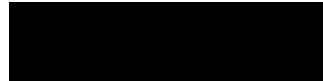
Ультрамарин.

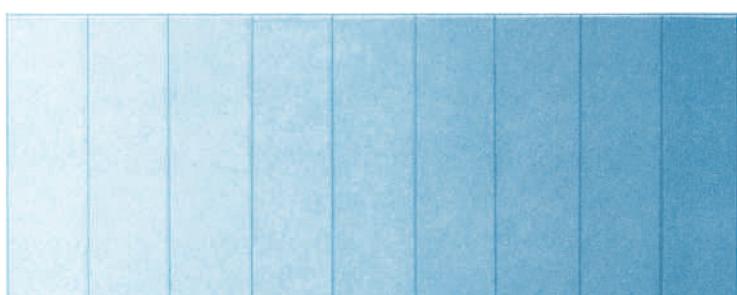
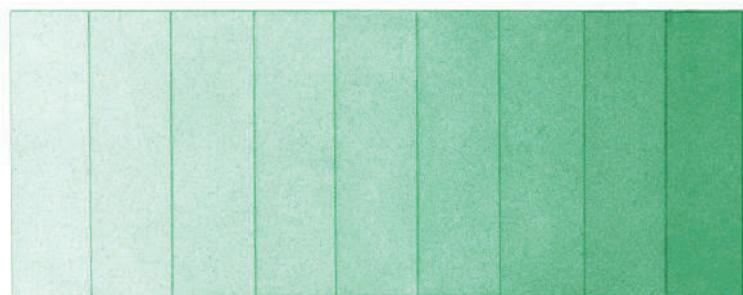
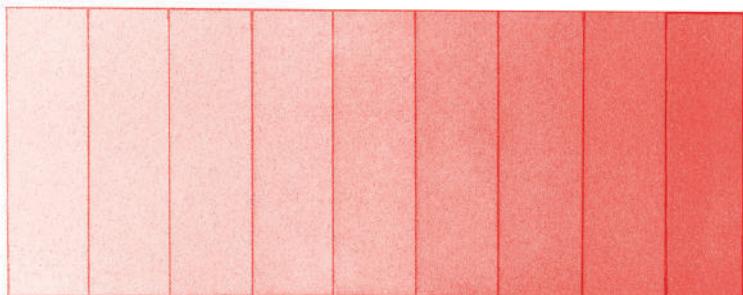
Берлинская лазурь.

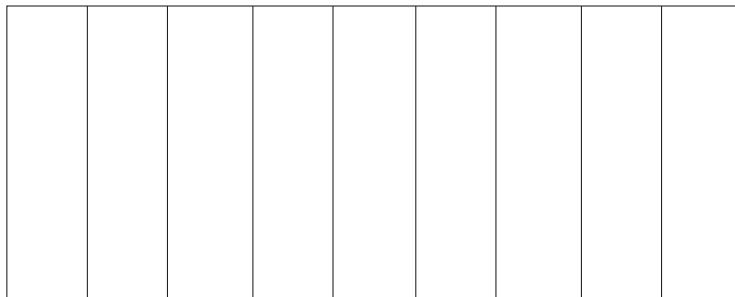
Кость жжёная.

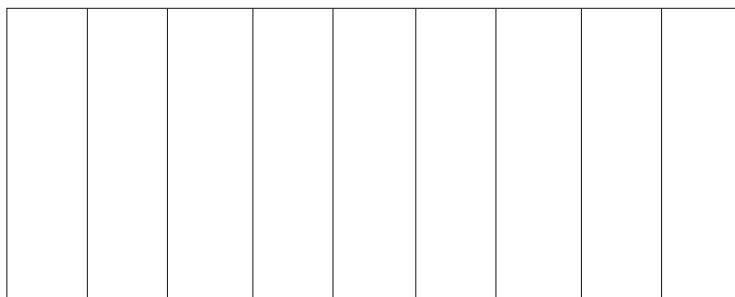
Одной краской можно по-разному закрасить несколько прямоугольничков. Все они будут отличаться друг от друга по светлоте и по насыщенности цвета.

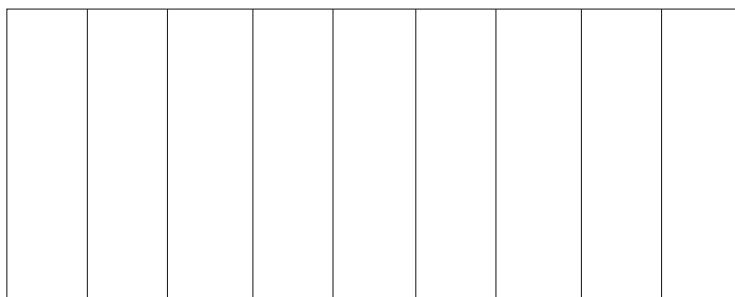
Закрась прямоугольнички подобно тому, как это сделано на предыдущей странице.

Кадмием жёлтым.

Сиеной натуральной.

Кобальтом фиолетовым.

Сделай плавный переход от одного цвета к другому.

От жёлтого к красному.

От синего к зелёному.

Рисовать акварельными красками объёмные предметы и группы предметов труднее, чем простым карандашом. Здесь требуется не только передать объёмную форму предмета, но и его цвет, разницу в цвете освещённых и неосвещённых предметов и их частей.

1. Правильно сделай рисунок в линиях (без прокладки теней) простым карандашом.
2. Определи основной цвет предмета и жидким раствором краски закрась рисунок. Освещённые места закрашиваются совсем слабо.
3. После того как первый слой краски подсох, прокрывают изображение ещё раз, усиливая тени.
4. Последующими прокладками уточняют цветовые отношения, усиливая насыщенность цвета, доводят изображение до наибольшего сходства с натурой.

Внимательно рассмотри примеры работы акварельными красками, приведённые на следующих страницах.

Нарисуй с натуры яблоко и раскрась его
акварельными красками.

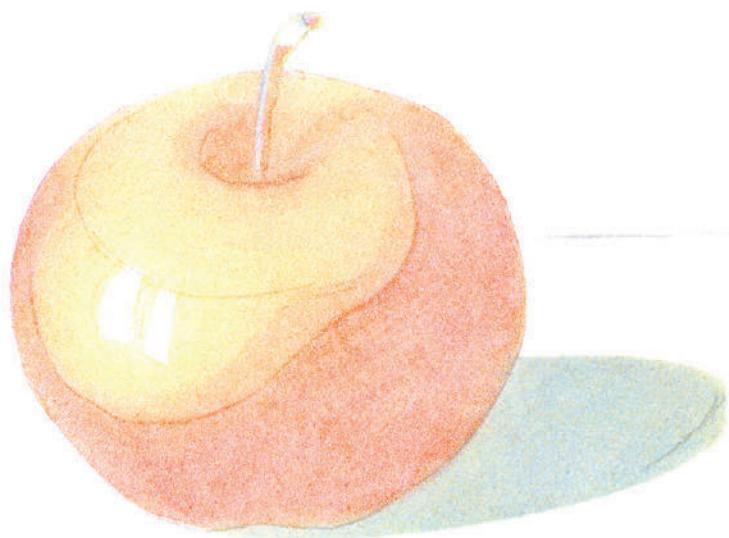

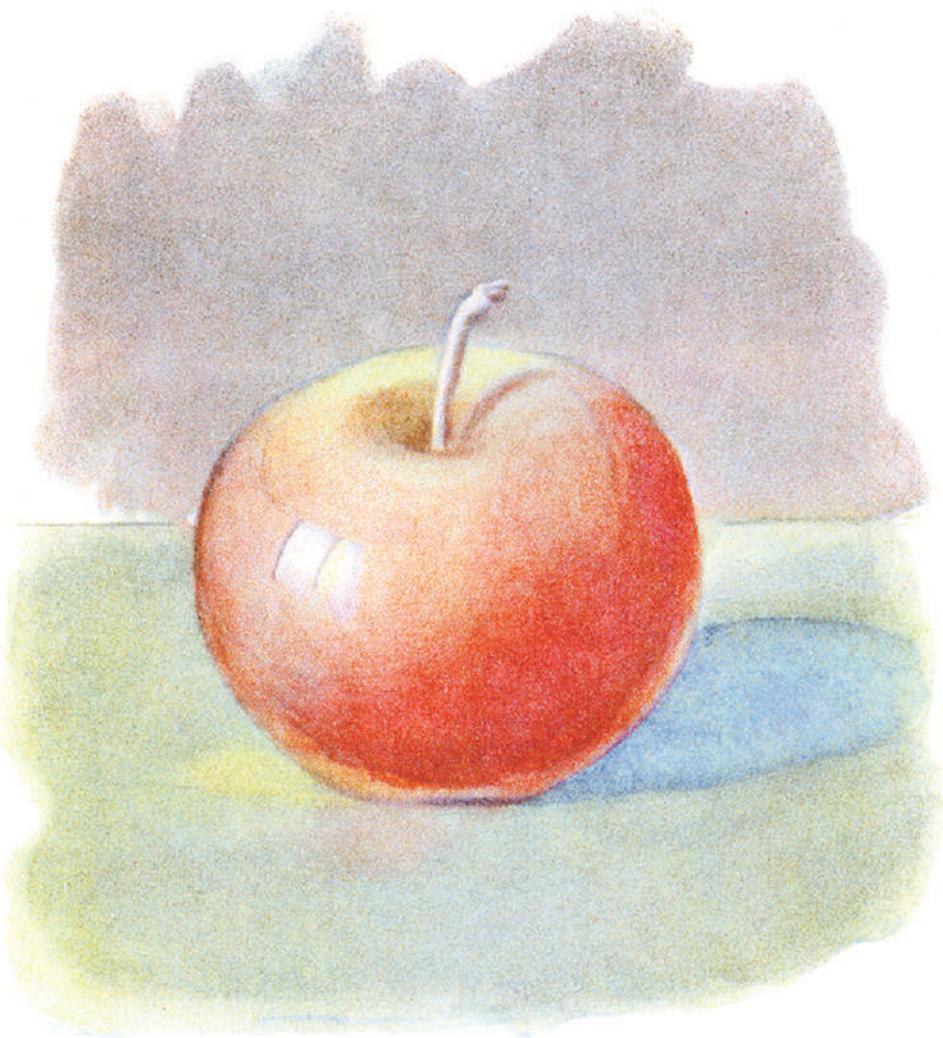
Наметь место для рисунка.

Сделай рисунок и наметь линиями границы светотени.

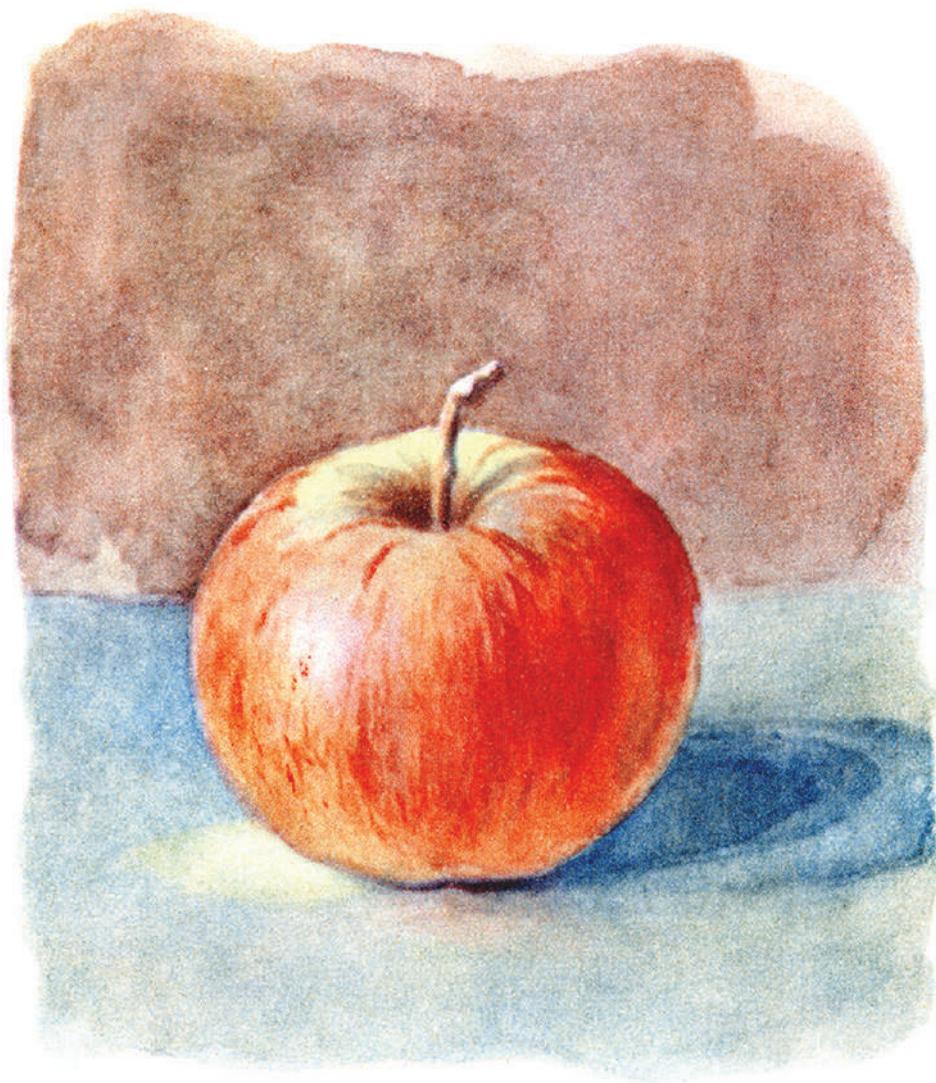

Найди цвет яблока в свету и в тени.

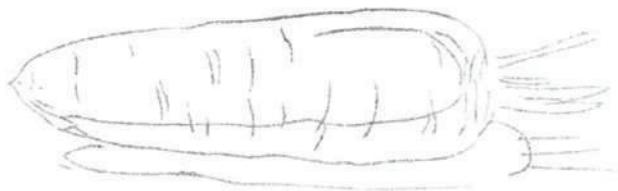
Сделай плавный переход от одного цвета к другому.

Проверь своё изображение по натуре, выправи ошибки и постепенно переходи к заключительной стадии работы.

Нарисуй с натуры морковь и раскрась её
акварельными красками.

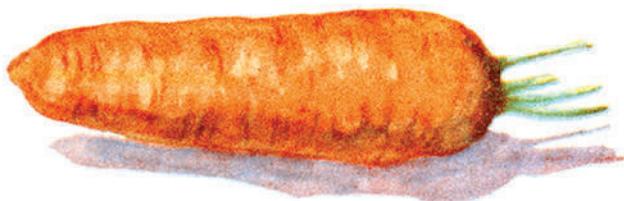
Порядок работы.

1

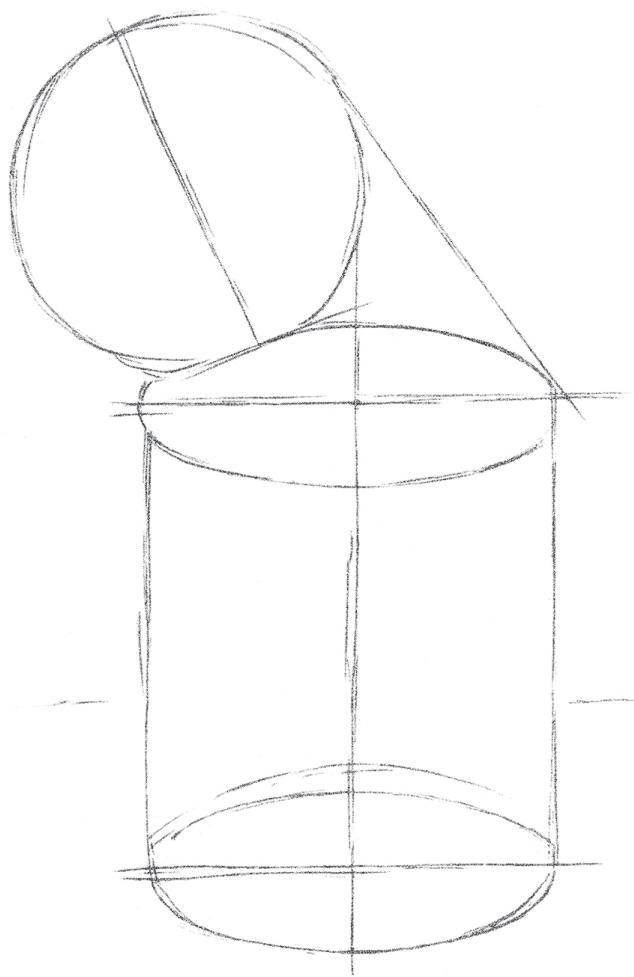

2

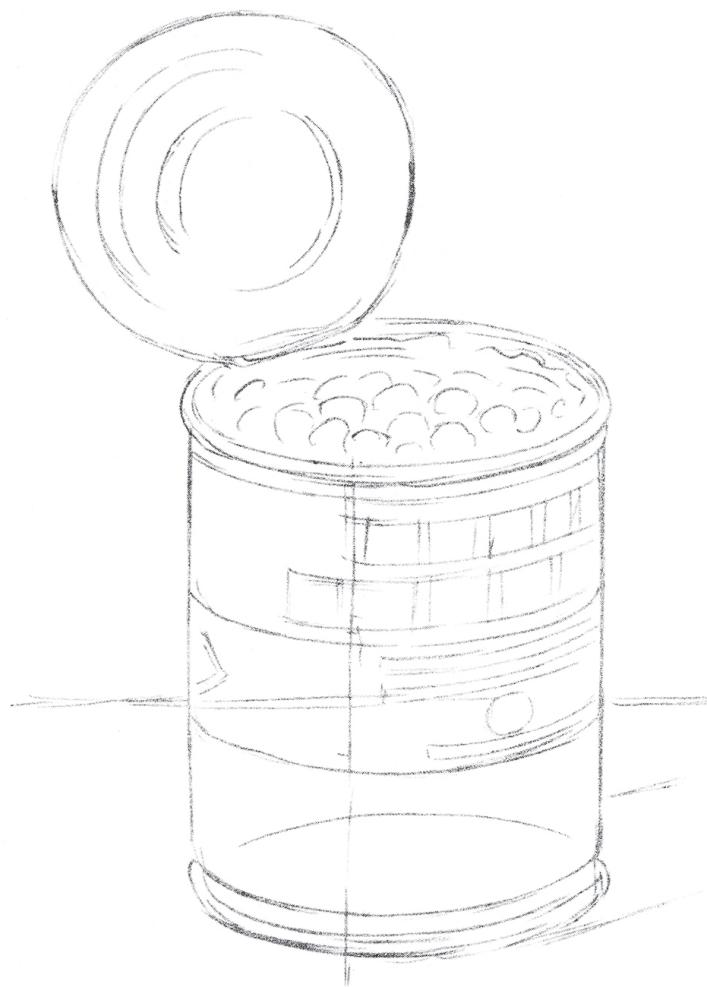
3

Нарисуй с натуры консервную банку и раскрась её красками.

Вначале размести изображение на листе бумаги
и наметь строение предмета.

Сделай в линиях рисунок банки и наметь границы света и тени.

Найди локальный (основной) цвет банки и закрась
свой рисунок.

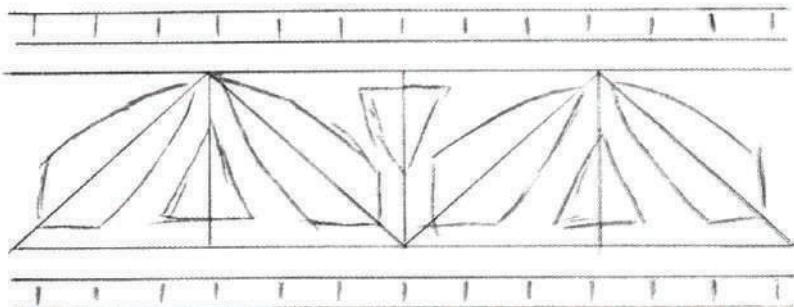
Проверь своё изображение по натуре, выправи ошибки и
постепенно начинай передавать цветовые оттенки.

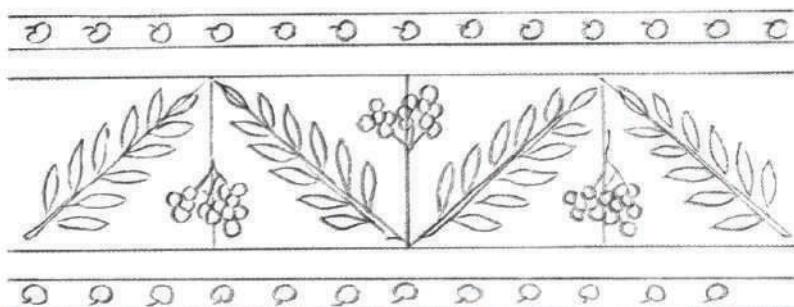
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ

Составь узор из растений.

Вначале наметь место для узора,

затем сделай рисунок узора

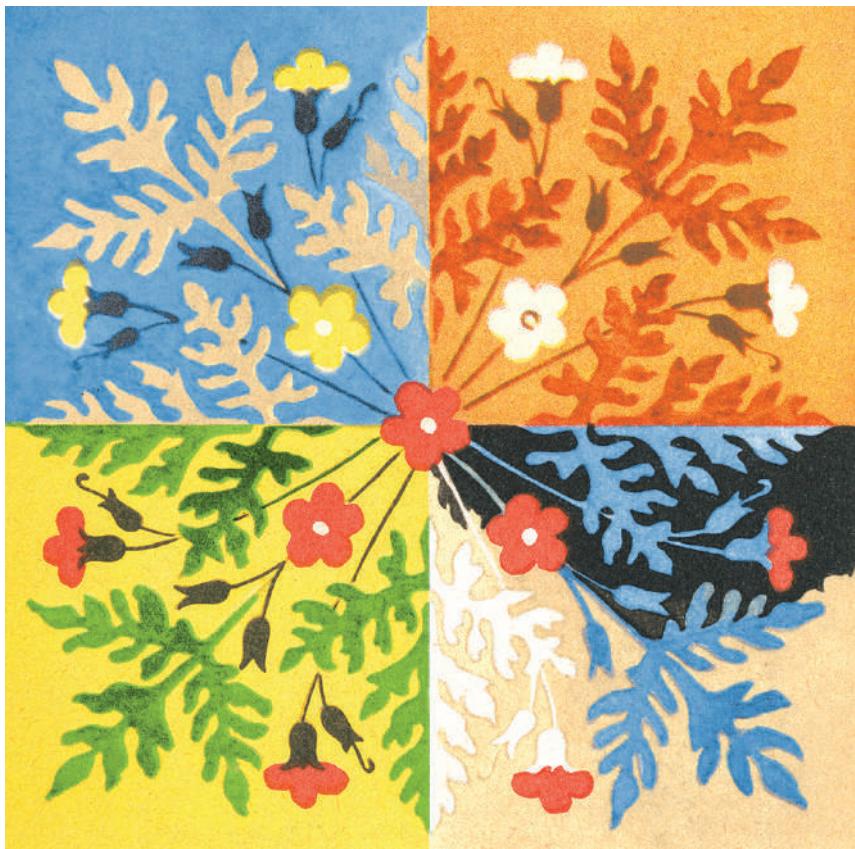

и раскрась его красками.

Нарисуй с натуры цветок и его листья, а затем, используя свой рисунок, попробуй составить узор. Посмотри, как художник, составляя узор для ткани, использовал рисунок цветка ромашки.

Рисунок растительного орнамента можно по-разному решить в цвете. Посмотри, как художник на одном и том же рисунке орнамента даёт разные цветовые решения.

Посмотри, какие узоры из форм растений составили народные умельцы для ковров.

Ковёр. Тюменская область.

Курский ковёр.

Посмотри, как составлен рисунок для полотенца.

Старинное полотенце. Русская вышивка.

Посмотри, как можно использовать растительный орнамент для оформления графических работ.

Составь узор из серпа, молота, листьев лавра, дуба и колосьев.
Посмотри примеры подобных сочетаний, но не срисовывай их,
а придумай свои.

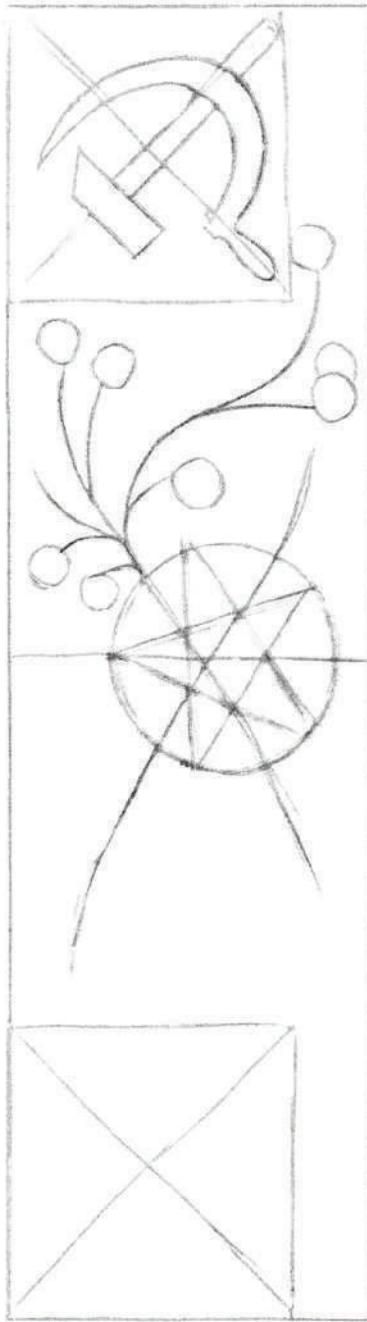

Составь орнамент для стенгазеты.

Посмотри наши примеры, но не срисовывай их.

Порядок работы.

Посмотри, как составлен узор в квадрате.

Резьба по дереву.

Украинская ССР

Белорусская ССР

Азербайджанская ССР

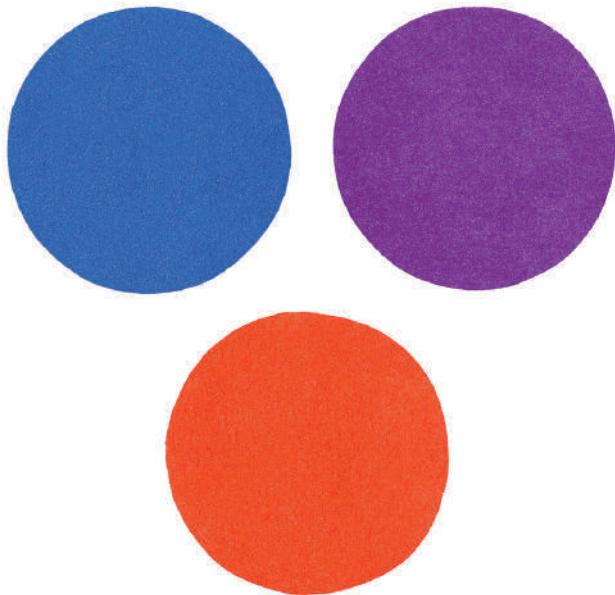

Таджикская ССР

Если ты будешь долго смотреть на ярко-красный кружок, не отрывая глаз, а затем переведёшь взгляд на серую бумагу, то увидишь на ней точно такой же кружок, но зелёного цвета — дополнительного к красному.

Если ты проделаешь такой же опыт с синим кружком, то увидишь кружок оранжевого цвета.

Если вместо синего кружка будет фиолетовый, то он вызовет дополнительно к себе жёлтый цвет.

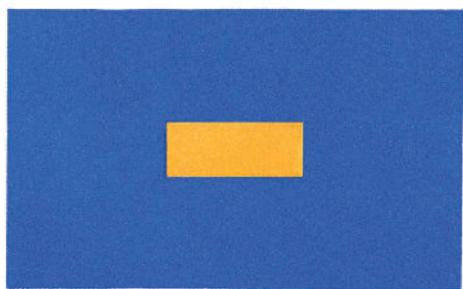
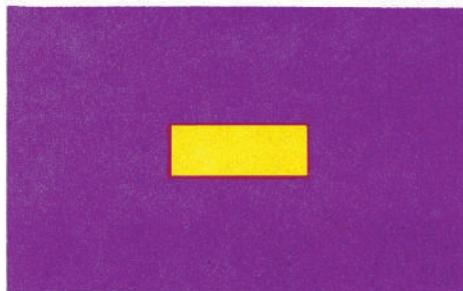
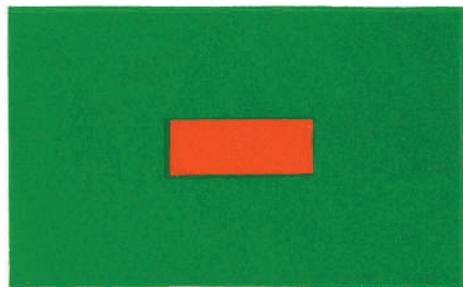
Это свойство цвета — вызывать дополнительный к себе другой цвет — используется в живописи для того, чтобы придать картине более красочный и яркий вид.

На зелёном поле красный цветок кажется особенно ярким. На синем поле бумаги жёлтое пятнышко также кажется очень ярким.

Эту особенность дополнительных цветов надо учитывать при оформлении плакатов и стенгазет.

ЗАПОМНИ!

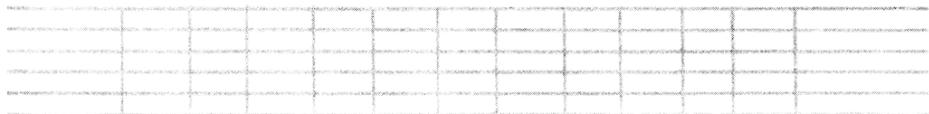
Красный и зелёный, фиолетовый и жёлтый, синий и оранжевый цвета называются в живописи дополнительными цветами. Находясь рядом друг с другом, они становятся более яркими.

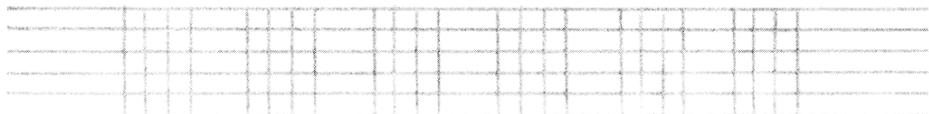
Если тебе придётся делать заголовок к стенной газете, то пользуйся для этого простым плакатным шрифтом. Такой шрифт очень легко строится:

Вначале раздели поле для букв на пять строчек.

Затем наметь место для букв на равном расстоянии друг от друга или раздели строку на равные части.

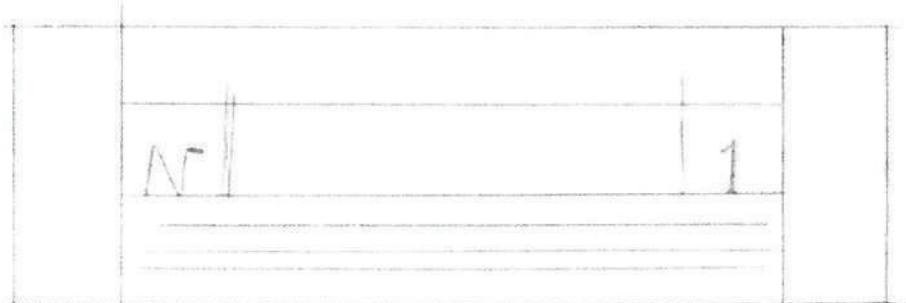
Каждое поле для буквы, в свою очередь, раздели на три части.

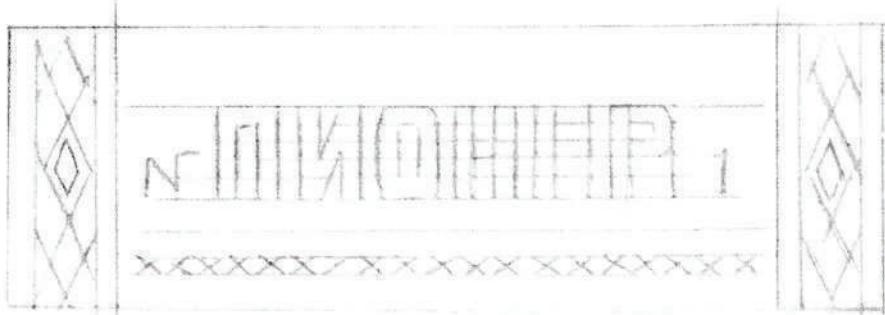
После этого наметь нужные тебе буквы, обведи их тушью или краской, а карандашные линии сотри резинкой.

Составь заголовок для стенгазеты, альбома для марок или для стихов. Придумай красивое сочетание букв с узором.

Порядок работы.

Вначале наметь место для заголовка и для узора.

Затем выполняй рисунок узора и букв.

Посмотри рисунок всех букв.

А Б В Г Д

Е Ж З Й К

Л М Н О П

Р С Т У Ф

Х Ъ Ч Щ Ъ

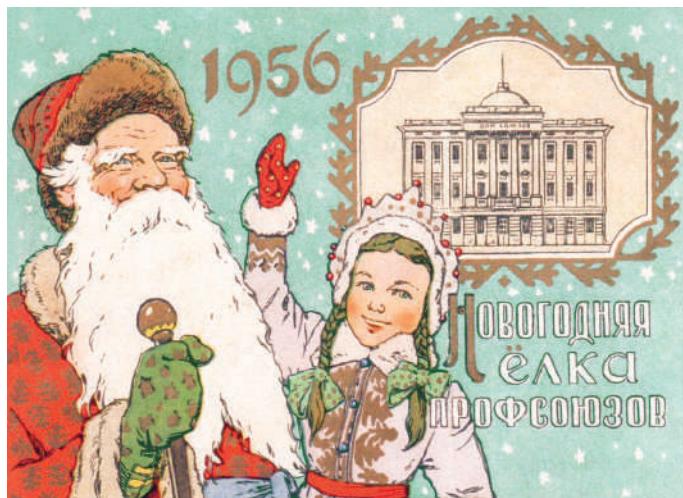
Ы Ъ Э Ю Я

Посмотри, как можно сочетать текст с узором.

**ДА ЗДРАВСТВУЕТ
1 МАЯ !**

**ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ**

Придумай рисунок для открытки, пригласительного билета на школьный вечер, карнавал, новогоднюю ёлку. Посмотри наши примеры, но не срисовывай их, а придумай свой рисунок.

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ

ПОГОВОРИМ О КОМПОЗИЦИИ.

Слово «композиция» происходит от латинского слова «*compositia*», что означает «сложение». Компоновать — это значит составлять, складывать, набрасывать, размещать.

Сделать композицию — это значит нарисовать несколько предметов и соединить их между собой в одно целое, чтобы выразить определённую мысль, идею.

Композиция может быть составлена на разные темы.

Наша задача — составить композицию на тему «Прилёт птиц».

Посмотри, как надо работать над композицией.

Порядок работы над композицией.

Вначале реши тему композиции. На нашем рисунке тема композиции — «Ребята вешают на дерево скворечник».

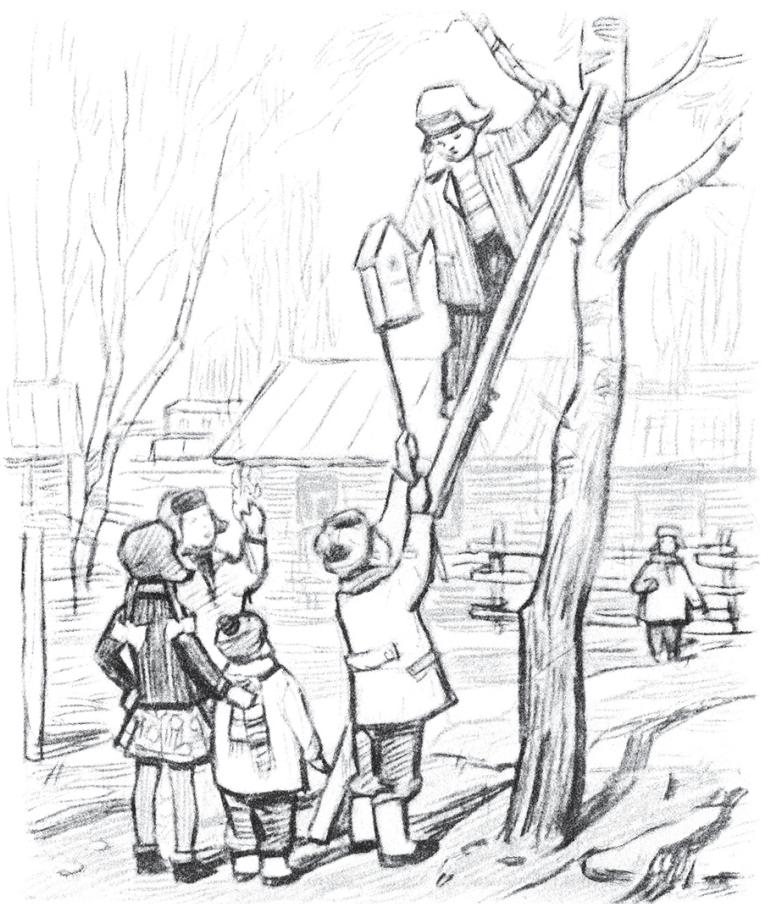
Затем на отдельном листе бумаги сделай композиционную схему — красиво размести на плоскости бумаги предметы и людей.

После композиционной схемы зарисуй с натуры необходимые предметы: ребят в движении, деревья, скворечники, лестницу.

Когда подсобный материал будет собран, приступай к окончательному решению своей композиции.

Посмотри, как тему весны решил наш выдающийся русский художник А. К. Саврасов в картине «Грачи прилетели».

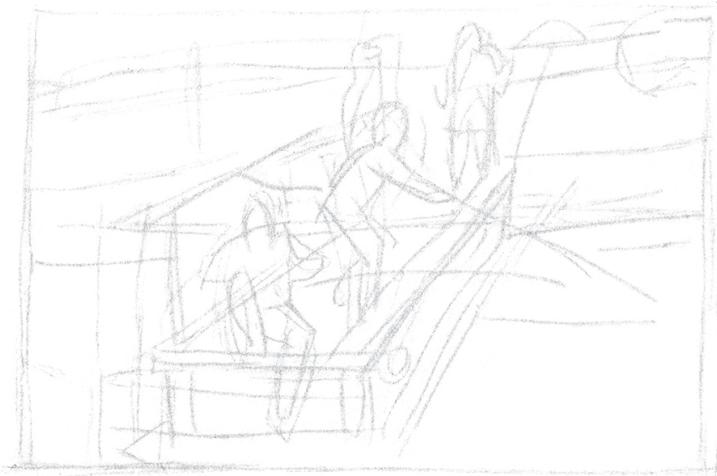
А. К. Саврасов. «Грачи прилетели».

Посмотри, как хорошо решил композицию русский художник В. Г. Перов в картине «Голубятник».

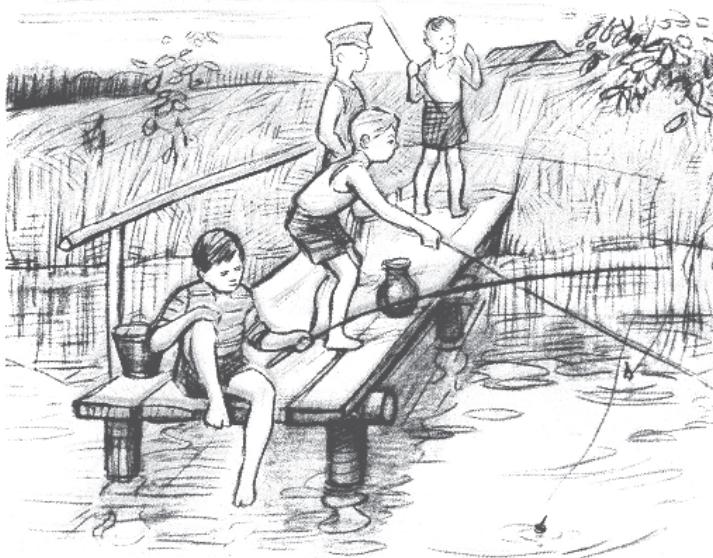

В. Г. Перов. «Голубятник».

Составь композицию на тему «Ловля рыбы».

Вначале наметь композиционную схему.

Затем прорисуй форму всех предметов.
Закончи рисунок акварельными красками.

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

ЖИЗНЬ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ.

Искусство в жизни людей имеет большое значение. Оно облагораживает человека, воспитывает, помогает лучше понять реальный мир, учит видеть и любить прекрасное. В картине художник показывает не только красоту природы, но и красивые дела людей — их лучшие качества.

Часто мы проходим мимо красивых пейзажей (городских и сельских), не видим красивых сочетаний красок в природе, не замечаем красивых поступков людей. Художник в своих произведениях обращает наше внимание на эти стороны реальной действительности.

Вот перед нами картина известного советского художника А. А. Дейнеки «На просторах подмосковных строек». Художник показывает окраину Москвы, где наши советские люди ведут новое строительство. Они хотят сделать окраины Москвы ещё краше, ещё лучше.

На переднем плане мы видим девушку, которая несёт доску для настила. Художник показывает, как красива поза идущей девушки, как красиво сочетаются краски — красный воротничок, тёмный комбинезон и жёлтая доска с голубоватым фоном снежной долины.

А. А. Дейнека. «На просторах подмосковных строек».

В картине «Ужин трактористов» художник А. А. Пластов хорошо показал жизнь советских крестьян .

А. А. Пластов. «Ужин трактористов».

Картинами рассказывают нам не только о славных делах наших современников, но и о тяжёлой жизни в дореволюционной России.

Картина художника Н. В. Неврева «Торг» изображает мрачное прошлое нашего крестьянства.

Разорившийся помещик продаёт девушку-крестьянку. Ей придётся расстаться со своими родными и близкими, а защиты ждать неоткуда. В старину на крепостного человека смотрели как на животное.

Н. В. Неврев. «Торг».

ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ДО РЕВОЛЮЦИИ И В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ.

До Великой Октябрьской социалистической революции искусство и наука были доступны только богатым людям. Бедные должны были работать на богатых.

В картине выдающегося русского художника В. Г. Перова «Тройка» показан тяжёлый труд детей в царской России.

В. Г. Перов. «Тройка».

Картина художника В. Е. Маковского «Свидание» изображает встречу сына с матерью.

Бедная женщина не имела возможности отдать сына учиться в школу, а отдала его в ученье к сапожнику.

У сапожника мальчик живёт в очень тяжёлых условиях — у него нет обуви, у него нет чистой одежды, он недоедает.

Мать пришла навестить сына и принесла ему гостинцы. Мальчик с жадностью набросился на калач.

В. Е. Маковский. «Свидание».

Картина советского художника Ф. П. Решетникова «Прибыл на каникулы» показывает другую сцену свидания — встречу воспитанника суворовского училища со своими родными.

Партия и правительство неустанно заботятся о судьбе наших детей.

Мальчик хорошо одет, его весёлое лицо говорит о том, что в училище ему живётся счастливо. В училище он успел уже приобрести военную выпрявку, и дедушка приветствует его в позе «смирно!»

Ф. П. Решетников. «Прибыл на каникулы».

Художник Г. Э. Сатель в картине «В ремесленном училище» рассказывает, что советские дети не только обучаются в школе, но и овладевают профессией.

Г. Э. Сатель. «В ремесленном училище. Новая тема».

ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕЙ РОДИНЫ.

Среди знаменитых русских живописцев особой любовью у школьников пользуется В. М. Васнецов. Этот замечательный художник брал темы для своих картин из русских народных сказок и былин.

В. М. Васнецов. «Богатыри».

Художник А. П. Бубнов в картине «Утро на Куликовом поле» изобразил историческое событие, которое произошло 8 сентября 1380 года. В этот день произошла кровавая битва между русскими и татарами, закончившаяся победой русских войск. На картине вы видите русское ополчение перед боем.

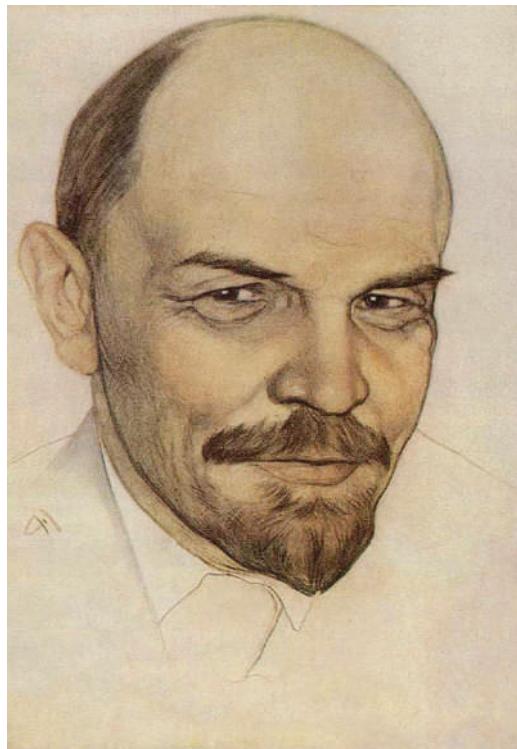
А. П. Бубнов. «Утро на Куликовом поле».

ОБРАЗ В. И. ЛЕНИНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖНИКОВ.

Основателю Коммунистической партии и Советского государства В. И. Ленину многие художники посвящают свои произведения. В них рассказывается о том, как жил и как боролся Владимир Ильич за победу революции.

Перед нами рисунок выдающегося советского скульптора Н. А. Андреева.

Художник очень хорошо передал в рисунке образ величайшего гения революции.

Н. А. Андреев. «В. И. Ленин».

Картина известного советского художника А. М. Герасимова «В. И. Ленин на трибуне».

В картине хорошо показан образ Ленина — вождя. Он весь устремлён вперёд. Художник добивается большой выразительности в изображении вождя, призывающего народ к борьбе за светлое будущее.

А. М. Герасимов. «В. И. Ленин на трибуне».

Картина «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола», выполненная группой художников во главе с Б. В. Иогансоном, запечатлела одно из важнейших событий в истории Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.

Затаив дыхание, слушают охваченные радостным волнением комсомольцы великого вождя трудящихся В. И. Ленина, призывающего молодёжь учиться коммунизму, чтобы стать достойной сменой старой гвардии революционеров.

Б. В. Иогансон, В. В. Соколов, Д. К. Тегин,
Н. П. Файдыш-Крандиевская, Н. Н. Чебаков.

«Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола».

ЗА МИР.

Все честные люди на земле не хотят войны. Они борются за мир. И дети в этой борьбе не остаются в стороне от взрослых.

Ф. П. Решетников изобразил маленьких французов, которые во время демонстрации, не боясь полиции, пишут на стене дома дорогое слово «МИР».

Ф. П. Решетников. «За мир».

Н. Н. Ростовцев. «Первый снег», 1961 г.

Н. Н. Ростовцев. «Сумерки», 1961 г.

Николай Николаевич Ростовцев

Преподавание как творческий процесс, как особый вид искусства

Я много думал о различиях в методах преподавания, о роли педагога, о том, что же представляет собой методика преподавания: науку или искусство? В наших педагогических институтах её часто рассматривают только как науку.

Когда я учился на художественно-графическом факультете МГПИ им. В. П. Потёмкина (МГПУ им. В. И. Ленина), мне также внушали, что методика преподавания — это наука, наука точная, рассчитывающая каждый шаг педагога. Следуя законам этой науки, учитель рисования должен был с математической точностью рассчитать по минутам все свои действия и слова.

Однако практика показала, что здесь всё не так просто и ясно, здесь надо различать практическую и теоретическую стороны дела. Теория методики преподавания, действительно, наука. Отдельные методические приемы и методы обучения могут быть научно обоснованы, а их эффективность — научно доказана. Само же преподавание, владение учебно-воспитательным процессом — искусство.

У нас же в педагогических институтах и училищах не всегда делают это различие, и методика преподавания преподносится очень односторонне. Для педагога-методиста с односторонним взглядами на методику преподавания всё ясно, всё заранее рассчитано и предусмотрено.

Так, например, студентов педагогических институтов заставляют составлять планы-конспекты уроков по следующей схеме: организационная часть — 2-3 минуты, сообщение нового материала — 10-15 минут, самостоятельная работа учащихся — 20-25 минут, подведение итогов работы и задание на дом — 5-8 минут. С такой структурой урока можно согласиться.

Однако при расшифровке этой схемы урока студентам даются мелкие, случайные установки, уводящие их от общих закономерностей педагогики. В результате студенты пишут в своих конспектах следующее: «Организационная часть — 2 минуты. Вхожу в класс, говорю детям: «Здравствуйте!». Отмечаю в журнале присутствующих и т. д.» Такие конспекты уроков можно найти в любом педагогическом институте: как столичном, так и периферийном. С таким конспектом урока молодой учитель после окончания института приходит в школу. Он спокоен: в его конспекте всё рассчитано и предусмотрено. Однако жизнь в такой конспект вносит свои корректизы. Учитель входит в класс, и — о, ужас! На полу, у его ног,

шевелится клубок живых ребячих тел. Двое на партах в позах мушкетёров фехтуют на карандашах. Одна из девиц тянет другую за косы. В классе визг, шум, как говорится, «дым коромыслом».

О каком же «здравствуйте, дети» может идти речь? Здесь надо принимать срочные меры: нужно привести в порядок класс, успокоить ребят, подчинить их своей воле, незаметно включить их в учебную работу, увлечь новым делом; двух минут, предусмотренных заранее, оказывается недостаточно.

Методика преподавания строится не на математических расчетах, не по трафарету, не по шаблону. Педагог имеет дело с живыми людьми, и работать по трафарету или шаблону он не может.

Преподавание, точнее, методика преподавания — это искусство, а не наука. Она требует творческого подхода к делу, интуиции, вдохновения, а иногда и действий, противоречащих здравому смыслу, чего наука не допускает.

Искусство преподавания требует очень многоного: знания самого предмета, знания основных положений педагогики, психологии, физиологии и закономерностей методики учебно-воспитательного процесса, а также навыка творческого использования всех этих знаний в практике преподавания. Если данные требования свести к узким и мелким задачам преподавания, выработать из них шаблон, то преподавание станет далёким от творческих задач учебного процесса и педагогического искусства.

Преподавание становится искусством тогда, когда педагог творчески подходит к делу, умеет вовремя перестроить (экспромтом) свой учебный процесс в связи с неожиданно возникшей обстановкой, когда в учебном процессе участвует интуиция педагога, его находчивость, умение найти правильный выход из возникших затруднений. В этом смысле работу педагога можно сравнить с работой композитора-импровизатора. Как композитор во время звучания первых аккордов начинает создавать гармонию звуков и развивать свою мелодию, искать новое, наиболее красивое и выразительное звучание, так и педагог часто во время изложения учебного материала перестраивает свой учебный процесс, согласуя это с реакцией учеников; он начинает изыскивать новые, наиболее эффективные методы изложения учебного материала. То он повышает силу своего голоса, желая привлечь внимание своих слушателей, то понижает и, прибегая к помощи иллюстративного материала, наглядно поясняет свою мысль, то делает небольшую паузу, давая возможность своим ученикам отдохнуть и затем активнее воспринимать учебный материал.

Многообразие подобных моментов заставляет педагога находиться в творческом напряжении, быть находчивым, не выпускать из поля зрения своих учеников, всё время привлекая их внимание к основной теме урока.

Очень хорошо раскрывает специфику творческой работы педагога А. П. Чехов в своей повести «Скучная история». Он пишет, что хороший педагог не рассчитывает своё время по минутам и не предусматривает заранее, в какой момент что надо сказать, с чего начать и чем закончить: «Я знаю, о чём буду

читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы». Для того чтобы успешно вести занятия, необходимы особый настрой и вдохновение. Нужно почувствовать ту атмосферу, в которой находишься, освободиться от неестественного напряжения, которое сковывает тебя в начале урока, найти контакт с аудиторией, и тогда работа педагога пойдет свободно и с большим вдохновением.

Как же должен управлять этим процессом педагог? Как он может перестроить свою работу, если заметил отрицательную реакцию своих учеников? И здесь А. П. Чехов даёт прекрасный пример: «Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Ивановича; один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнётся своим мыслям... Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, говорю какой-нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря. Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать».

Преподавательская работа по своей природе — деятельность творческая, живая. Она требует от педагога большого напряжения сил и воли, умения «делать сразу двадцать дел». Если педагог упускает что-нибудь или, еще хуже, сосредотачивает всё своё внимание на одном из них, например, на научном содержании своего предмета, он неминуемо потерпит поражение. Так, например, как говорят современники, наш замечательный художник литературного слова, Н. В. Гоголь, выступая в качестве преподавателя истории (он был профессором Петербургского университета), часто терпел поражение как лектор.

В жизни мы часто бываем свидетелями, когда один профессор читает лекции так, что его и слушать не хочется, хотя все знают, что это крупный учёный, большой эрудиции специалист. И наоборот, не блещущий особыми регалиями преподаватель читает лекции с таким увлечением и вдохновением, что все приходят в восторг и в конце награждают его аплодисментами.

Опытный педагог, раскрывая своё педагогическое мастерство, своё искусство преподавания, как бы начинает вовлекать всю аудиторию в сотворчество; он всё время находится в психологическом контакте с каждым слушателем, чутко ощущает реакцию со стороны на каждую свою фразу, паузу, изменение голоса, мгновенно отзыается на малейшее колебание аудитории. Убеждая своих учеников, такой педагог учитывает выражение лица и глаз каждого, отразившиеся в них заинтересованность или равнодушие, понимание или сомнения; и, в зависимости от этих молчаливых реплик, он инстинктивно или сознательно начинает регулировать и перестраивать свою методику. Там, где это необходимо, он сделает повторение, выдвинет на первый план самое важное или, наоборот, что-то смягчит или совсем опустит. Такое творческое владение учебно-воспитательным процессом, умение расшевелить аудиторию, убедить, а то и переубедить, покорить и повести за собой и составляет сущность искусства преподавания, неповторимую прелесть, неотразимую силу методики.

СОДЕРЖАНИЕ

Рисование с натуры	3
Декоративное рисование	67
Рисование на темы	91
Беседы об изобразительном искусстве	101
Преподавание как творческий процесс, как особый вид искусства	117

Николай Николаевич Ростовцев

РИСОВАНИЕ IV КЛАСС

* * *

Сдано в набор 14/I 1961 г. Подписано к печати 20/VII 1961 г.

Тираж 118 000 экз. Зак. № 94.

Цена без переплёта 54 коп., переплёт 5 коп.

