

УДК 372.87

Горюнова Снежана Вадимовна,

магистрант кафедры ИЗО, ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск;

Полынская Ирина Николаевна,

доктор пед. наук, профессор кафедры ИЗО,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА В ОБРАЗНОМ РЕШЕНИИ ПОРТРЕТА УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. В статье раскрывается значимость передачи движения как средства раскрытия художественного замысла в процессе выполнения портрета учащимися начальных классов; описываются динамические качества средств выразительности, способных передать движение в портрете, приводятся основные приемы передачи движения; в качестве методических рекомендаций по созданию динамичного портретного образа учащимися начальных классов предлагается использование соответствующих способов передачи движения.

Ключевые слова: движение, передача движения, художественный замысел, художественный образ, динамичный портрет, композиция, средства выразительности

«Жизнь требует движения». Аристотель

Движение – это основополагающее жизни, ее «ядрышко». Движение – это проявление реальности, оно абсолютно, в то время как отсутствие движения – лишь относительная его «крайность». Движение можно уловить во всем: это вибрирующие потоки ветра, игра волн, размеренный ход часов, скрип половиц как отголосок прошлого...

В изобразительном искусстве движение является одним из самых выразительных средств создания художественного образа, его содержательным аспектом.

Особую значимость в качестве средства раскрытия художественного замысла передача движения приобретает в одном из самых противоречивых и сложных жанров

**Приоритетные направления современной науки и образования:
актуальные вопросы и достижения**

изобразительного искусство – портрете. Следуя мысли Д.Л. Бернини: «Если человек позирует неподвижно, он никогда не бывает похожим на самого себя так же, как в движении, в котором и обнаруживаются качества, принадлежащие только ему и никому другому...», можно охарактеризовать движение как изменчивость, отражающую истинные качества его обладателя [6, с.43]. Поскольку лишь в движении, в определенном динамическом состоянии раскрывается глубина явлений, переживаний и характера личности.

В процессе обучения образному решению портрета учащихся начальных классов на уроках изобразительного искусства педагог ставит перед собой ряд задач, позволяющих наиболее полно и конструктивно подойти к данной проблеме. И одной из самых сложных задач представляется обучение созданию динамического портретного образа. Передача движения в портрете позволяет не просто «оживить» образ, убрав из него сверхстатичность, а дать психологическую характеристику портретируемого.

Основываясь на работах специалистов по изучению закономерностей изобразительной деятельности детей и ориентируясь на собственный анализ творческой деятельности учащихся начальных классов на уроках по созданию портретного образа (сказочного героя, литературного персонажа или тематического образа), мы пришли к выводу о наличии у них существенных трудностей в попытке передать образ в динамике. Основная причина таких затруднений кроется в неосмысленности учащимися средств выразительности, позволяющих передавать движение, в неумении выстроить связь между представлениями и способами изображения.

Зачастую детские рисунки по выполнению портрета статичны или относительно статичны (со слабовыраженной динамикой) и не способны отразить изначальный художественный замысел. Изображаемые персонажи приобретают черты манекенов и уподобляются кукольным образам. И одна из основных педагогических задач – научить детей создавать поистине яркие, живые, выразительные портретные образы со своей «историей», используя передачу движения как средство раскрытия художественного замысла.

Проблема передачи движения в изобразительном искусстве уходит корнями в глубокое прошлое. Оттачивая технику и приемы передачи визуального отражения человека

Приоритетные направления современной науки и образования: актуальные вопросы и достижения

или объектов природы средствами живописи и графики, художники стремились выразить движение, придать динамичности изображению на «неподвижном носителе их творений» [3, с.108].

Альберти большое значение придавал выражению движения в картине, способствующему созданию более живого портретного образа. Леонардо да Винчи изучал принципы статичности и динамичности для создания художественного образа и определял движение как основное композиционное средство отражения реальности, руководствуясь принципу «композиция – движение, движение – жизнь». Пуссен также подчеркивал экспрессивную и эстетичную сторону движения в работах и отводил ей ведущую роль в создании наиболее жизненных и выразительных образов.

«Форма, пространство, цвет, свет, движение – таковы проявления реальности, проявления, которые служат ведущими аспектами художественного изучения в изображении действительности» [9, с. 33].

Таким образом, мы видим, насколько передача движения обогащает художественный образ, отражая всю глубину замысла, и задает особый эмоциональный тон всему произведению. Движение (или динамика) служит «краеугольным камнем» для передачи настроения, эмоций, темперамента и экспрессии чувств; наполняет образ содержанием, «историей», волнующей и убеждающей зрителя.

Динамика является формообразующим средством выражения художественного образа и предназначена для передачи эмоционального восприятия изображаемого (здесь – портретируемого).

Рассматривая движение как один из основных композиционных моментов, следует обозначить типы композиции, которым присуща динамика и которые могут быть использованы в построении портретного образа.

К композициям, использующим принцип движения, относятся:

1. Открытая композиция. В ней отсутствует затягивание взгляда в центр композиции; взгляд плавно скользит по работе и выходит за ее границы с неким доосмыслением («достраиванием») неизображенной части.

2. Ассиметричная композиция позволяет легко передать движение, а также ее про-

Приоритетные направления современной науки и образования: актуальные вопросы и достижения

явления: изменение и противоречие. Отсутствие отражающего эффекта позволяет творить в свободной манере и легко передавать движение.

3. Динамичная композиция. Характеризуется как внешне не устойчивая и склонная к движению; сочетает в себе качества открытой и ассиметричной композиции. «Этот тип композиции прекрасно отражает наше время с его культом скорости, напора, калейдоскопичности жизни, жадной новизны, со стремительностью моды, с клиповым мышлением» [7, с. 20].

Здесь следует уточнить один важный момент: для выполнения динамичного портретного образа может быть использована и статичная композиция при условии использования в ней определенных принципов динамики.

Для передачи движения в портрете используются особые средства выразительности. Динамичность может быть выражена **линиями, цветовыми пятнами, движением тела и головы (позой, жестом руки, положением головы), мимикой (движением частей лица).**

Линия. В линии изначально заложено движение. Это движение может быть стремительным или плавным, направленным или медленным (менее целенаправленным), хаотичным или упорядоченным. Динамичный характер наиболее ярко проявляется у диагональной, изогнутой, ломаной (угловатой), зигзагообразной и вихревой линий. Движение, заданное линией, может формировать различные по характеру образы. Помогает «оживить» образ использование контрастных по характеру линий. Главное – верное сочетание этих линий, их согласованность. «Разные по характеру линии обогащают восприятие, усложняют образ, но могут довести его и до абсурда» [1, с. 9].

Цветовые пятна. Пятно по отношению к линии менее динамичное. Движение может быть выражено через **форму** и направление цветового пятна, а также ритм и контраст цветовых пятен. Пятно может принимать форму квадрата, круга и треугольника. Наименьшим характер движения обладает «квадрат», сочетающий в себе горизонтальные и вертикальные линии; «квадрат» статичен, монументален и абсолютно устойчив. Движение «круга» естественно, постоянно и плавно; такой вид движения помогает создать образ легкой одухотворенной натуры, выразить мягкость характера. «Треуголь-

**Приоритетные направления современной науки и образования:
актуальные вопросы и достижения**

ник» и другие диагональные формы («ромб», «трапеция», «зигзаги») - самые активные (динамичные) формы, обладающие большим потенциалом движения; способны создавать достаточно импульсивные образы, живо передавая экспрессию чувств и переживаний личности [5, с. 75]. По **направленности** наибольшей динамикой обладают диагонально-направленные пятна. **Ритм цветowych пятен** (ритм форм и размера пятен, самого цвета) как чередование каких-либо элементов обладает принципом изменчивости, перехода и позволяет придать композиции динамизм, порождая сложный характер движения. **Контраст цветowych пятен:** создается с помощью открытых и спектральных цветов, а также контрастом светлого и темного тона цветowych пятен. Непрерывность и плавность цветowych переходов создают иллюзию постоянства; цветowych скачки, разрывы цвета порождают движение. Чередование непрерывного перехода цвета с цветowym скачком позволяет создать движение, не нарушая общей гармонии композиции.

Движение тела и головы. Для передачи движения в портрете с помощью данного средства (приема) подразумевается использование принципа поворота туловища, головы, наклона головы или корпуса, стремительных жестов рукой (всплеск руки, подъем, удерживание какого-либо объекта). Такие проявления движения «рождают» образы с достаточно ярким эмоциональным подтекстом. Для создания же спокойного образа требуется использование более тонкого проявления движения, выстроенного на нюансах: слегка уловимые движения рукой, легкий поворот или наклон головы, незначительные отклонения туловища, «поджим» одного плеча и т.д.

Мимика. Мимика является одним из ведущих элементов художественного образа. Мимика – это движение частей лица (бровей, глаз, губ, носа). По своей оптической масштабности такие движения в портрете слабодинамичны, но закладывают психологическую основу для образа и картины в целом. Грамотное обучение учащихся начальных классов рисованию мимики способствует созданию ими ярких, живых и динамичных образов.

Рассмотрев основные средства передачи движения в портрете, мы переходим к основным приемам и способам передачи движения в портрете.

Самыми распространенными **приемами передачи движения** в статичном изобра-

Приоритетные направления современной науки и образования: актуальные вопросы и достижения

жении (применимо и для портрета) являются:

1. Смещение композиционного центра. Если композиционный центр находится в середине полотна, то автоматически изображение приобретает характер статичности (абсолютного бездействия). При использовании приема асимметрии, позволяющей сдвинуть композиционный центр в сторону (влево, вправо, вниз, вверх) создается ощущение движения. В портрете композиционный центр (лицо, фигура в целом) необходимо сместить в сторону затылочной части. Здесь перед лицевой стороной фигуры остается больше пространства, позволяющего зрителю мысленно двигать ее по направлению к центру.

2. Применение фаз движения. Это самый простой и действенный способ оживить картину. В портретном образе – это использование таких фаз движения как повороты и наклоны туловища, головы, жесты рукой, а также мимические проявления движений. Использование данного приема для формирования портретного образа, согласно авторскому замыслу, позволяет не просто «оживить» изображаемый персонаж, а раскрыть его внутренний мир. Поскольку каждое движение должно воспроизводиться в портрете как самое характерное, индивидуальное.

3. Динамичное построение композиции. Это выбор композиции, использовании средств композиции, обладающих динамичным характером, качествами движения.

Движение приобретает композиционное значение лишь в прямой связи с художественным замыслом. Каждое творческое проявление движения в работе должно отражать смысл произведения, а не противоречить ему, внося в образ «диссонанс» желаемого и воспроизводимого.

В детских рисунках передача движения обусловлена наличием смысловых связей. Наиболее яркое проявление попыток передать движение характерно для детей старшего школьного возраста и первоклассников. Как подмечает С.Е. Игнатьев, легкость и интуитивность воспроизведения ими движений происходит «...в силу ярких эмоциональных сопровождений процесса изобразительной деятельности детей» [4, с. 77]. Однако во 2-3 классе у детей качество показателей данного параметра значительно снижается. Это обусловлено сменой эмоционально-чувственных основ осознанными действиями

Приоритетные направления современной науки и образования: актуальные вопросы и достижения

(поиск связи между изображением и замыслом). Для развития способности передавать динамику изображения необходима помощь учителя.

В качестве учебных «догм» создания динамичного портретного образа посредством использования движения как средства раскрытия художественного замысла приведены следующие **способы**:

- использование в портрете диагональных линий, а также изогнутой, ломаной (угловатой) и вихревой линий, обладающих динамичным характером;
- «игра» цветовыми пятнами, основанная на внесении в портрет треугольных или же округлых пятен, пятен диагональной направленности, использовании ритма и контраста цветовых отношений;
- использование фаз движения, таких как движение туловища и головы, мимические движения (здесь выбираемые проявления движения должны наиболее ярко отражать характер портретируемого);
- выбор динамичного типа композиции;
- смещение центра композиции: при выполнении портрета «в профиль» или «в пол-оборота» оставлять больше свободного места со стороны лица;
- дополнительно: размытие фона как эффект быстрого движения.

Рассмотрим наглядно применение предложенных способов передачи движения для создания динамичного образа на примере портрета известного всем сказочного персонажа Бабы Яги. На рисунке 1 представлен статичный портретный образ.

Приоритетные направления современной науки и образования:
актуальные вопросы и достижения

Рис. 1. Статичный портретный образ Бабы Яги

О статичном характере портретного образа нам говорит преобладание прямых (горизонтальных и вертикальных) линий, «квадратная» и «круглая» форма пятен, их горизонтальная и вертикальная направленность, отсутствие ярко выраженного ритма пятен, сглаженность цветовых отношений («пастельность»), отсутствие фаз движения и мимических движений, композиция статична, центр композиции не смещен.

На рисунке 2, напротив, мы видим ярко выраженную динамику.

**Приоритетные направления современной науки и образования:
актуальные вопросы и достижения**

Рис. 1. Динамичный портретный образ Бабы Яги

Здесь передать движение позволяет: преобладание диагональных, ломаных линий, «треугольная» форма многих пятен, их диагональная направленность, ярко выраженный ритм пятен, контрастность цветовых отношений, движение тела и головы, мимические движения, композиция динамична, центр композиции смещен вправо.

Сравнивая рисунки между собой, мы видим, насколько динамичный портретный образ «живее» и выразительнее и отражает глубину художественного замысла.

Обучение применению вышеизложенных способов передачи движения в портрете позволит учащимся избавиться от выполнения статичных, «искусственных» образов.

Обучение рекомендуется вести пошагово, уделяя каждому из них особое внимание. Методами обучения здесь выступают:

1) наглядные методы: демонстрация репродукций картин художников (динамичные портреты), образцов и наглядных пособий, показ воспитательных способов (наглядно-действенные приемы);

2) словесные методы, такие как разъяснения и указания учителя в начале и в процессе занятия, использование словесного художественного образа (придающего ему

**Приоритетные направления современной науки и образования:
актуальные вопросы и достижения**

«подвижный» характер). «В учебном процессе применяется как групповая форма обучения, которая дает возможность поставить учебную целевую установку, осуществить словесно-наглядный метод изложения учебного задания, спланировать работу в группе, так и индивидуальная, обеспечивающая индивидуальный подход к выполнению задания, обсуждению ошибок в рисунках и способов их корректировки, позволяющая провести анализ работ учащихся и сделать соответствующие выводы» [8];

3) практические методы: применение того или иного способа передачи движения, их сочетания на практике (упражнения, творческое задание).

Процесс обучения созданию динамичного портретного образа с использованием способов передачи движения должен осуществляться согласно основным дидактическим принципам, главный из которых здесь – принцип доступности.

Итак, обучение созданию художественного образа в портрете, отличающегося динамичностью, должно строиться на осмыслении учащимися средств выразительности, позволяющих придать портрету динамичность, и на осознанном использовании этих средств и приемов передачи движения согласно художественному замыслу. «Однако, несмотря на типизацию определенного образа, следует учитывать такой фактор как эмоциональное состояние как самого изображаемого, так и изображающего» [2, с.176].

Грамотное использование в портрете специальных средств выразительности и приемов передачи движения позволяет создавать поистине динамичные образы, раскрывающие психологическую сторону личности, будоража воображение и вызывая эстетически чувства у зрителя.

Список литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – Изд. 3-е. – М.: Издательство В. Шевчук, 2021. – 144 с.
2. Горюнова С.В., Польшинская И.Н. Цвет как средство выразительности в образном решении портрета учащимися начальных классов // В сборнике: Образование в России и актуальные вопросы современной науки. материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр». – Чебоксары, 2020. – С. 173-179.

**Приоритетные направления современной науки и образования:
актуальные вопросы и достижения**

3. Довгий В.И. Проблемы движения в живописи / В.И. Довгий // Культурология. – 2011. – № 4(59). – С. 107-115.
4. Игнатъев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учебное пособие для вузов / С. Е. Игнатъев. — Москва : Академический Проект, 2020. — 155 с.
5. Иттен, Иоханнес. Искусство цвета / Иоханнес Иттен; пер. с нем. Л. Монаховой. – Москва : Аронов, 2020. – 96 с.
6. Мастера искусства об искусстве: избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов : в 7 т. / под общ. ред. А. А. Губера и др. – М.: Искусство, 1965-1970. - 7 т.; 21 см.Т. 3: XVII-XVIII века : Пер. / Под ред. А. А. Губера и В. Н. Гращенкова. - 1967. - 503 с.
7. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 6-е. – Спб.: Лань, 2020. – 102 с.
8. Польшинская И.Н. Методы исправления ошибок в рисовании с натуры у школьников // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 1. – URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=30511> (дата обращения: 26.06.2021).
9. Руднев И.Ю. Композиция в изобразительном искусстве. Монография / И.Ю. Руднев. – М.: Мир науки, 2019. – 99 с.