Рисование восковыми блоками

с акцентом на основные цвета

Руководство по обучению детей технике рисования

Текст и иллюстрации: ***Сиглинсе Де Франческа***

Перевод: Елена Клюкина

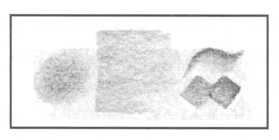
Учитель учится

В данной главе учителя смогут приобрести знания и навыки умелого рисования восковыми блоками. Помните: дети обучаются через подражание. Чем лучше учитель освоит основные приемы рисования, тем лучше он сможет научить ребёнка.

В любой повторяющейся деятельности практика формирует умение. Выполняйте описанные ниже упражнения “Базовой техники” до тех пор, пока не начнете полностью контролировать степень давления воскового блока на поверхность листа, а также использовать и смешивать цвета. При помощи данной техники Вы сможете начать рисовать картины, иллюстрации к любимым сказкам, пейзажи, животных.

После описания упражнений “Базовой техники” Вы найдете много советов, которые помогут на всех этапах создания рисунка. Только после того, как Вы почувствуете, что можете с лёгкостью нарисовать удовлетворительный рисунок, Вы будете готовы обучать своего ребёнка.

Перед началом работы

Есть несколько моментов, которые необходимо учесть. Каждый раз перед началом работы с восковыми блоками, просматривайте данный список:

* Есть три различных способа нанесения цвета на поверхность.

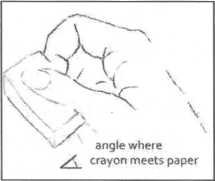
1. Цветовые облака
2. Цветовые полосы
3. Цветовые ленты

* Подготовьте доску, бумагу и чистые восковые блоки. Держите под рукой бумажную растушёвку.
* Очень важно начинать работу с легких прикосновений, пока Вы не научитесь полностью контролировать движение руки с мелком.
* Во время рисования старайтесь держать бумагу в горизонтальном положении.
* При использовании восковых блоков изображения получаются размытыми, отчасти импрессионистскими, а не чёткими.
* Постарайтесь, чтобы Ваша картина оставалась простой, незагруженной. Спросите себя: “Что действительно важно? Что может подразумеваться, а что можно опустить?”
* Секрет оживления создаваемого Вами цвета кроется в искусстве смешивания оттенков.
* Вы увидите, что на бумагу можно нанести большое количество слоев, прежде чем цвета начнут мазать. Поэкпериментируйте на черновике: наносите толстые слои цвета один поверх другого и считайте, сколько слоев Вам удалось успешно нанести.
* Обычно все белые пятна на рисунке покрываются цветовыми облаками или цветовой вуалью.
* Когда вы чувствуете, что картина готова, пройдитесь по теплым тонам “вуалью” желтого, чтобы добавить акценты света.
* При рисовании на периферии картины, держите мелок плашмя, избегая давления на углы и ребра.
* Если сделали ошибку, попробуйте творчески преобразовать ее. Вы можете покрыть ошибку более интенсивным цветовым слоем, но если Вы это сделаете, не забудьте добавить интенсивности цвета в других частях картины. Если сделаете ошибку в рисовании травы – можете добавить куст для ее исправления. Если совершили ошибку при рисовании неба, возможно, удастся продлить ветку дерева, чтобы закрыть ее. Если ошибка допущена при рисовании человека, иногда ее можно скрыть плащом или сделать туловище больше. Неудачная попытка нарисовать животное может быть скрыта увеличением размера животного, рисованием деревьев, кустов или других животных.
* Никогда не рисуйте фигуры “стоя” по нижней части листа, отступ от края должен быть минимум 5 см.
* Кроме того, лучше не изображать на краю листа фигуру, видимую частично, как будто она входит на лист или выходит за его границу. Рисуйте фигуры целиком. Сюда не относится изображение фигуры, скрытой частью стола, краем лодки и прочими объектами – такие варианты приветствуются.
* Для гармоничного расположения объектов, следует избегать визуального “разрезания” листа (изображения) горизонтально или вертикально, используя для этого линии или объекты.
* Когда Вы создаете картину, следите за тем, как Ваши глаза перемещаются по листу. Закройте глаза на мгновение. Когда Вы их откроете, что первым Вы увидите на картине? Во вторую очередь? Тип линий и цвета, которые Вы выбираете, создают “визуальное течение” по картине. Убедитесь, что на картине нет части, которая бы имела крайне интенсивный цвет, в то время как остальные части остаются бледными.
* Помните: практика, практика и еще раз практика. Вы будете приятно удивлены скоростью овладения техникой рисования и сможете приступить к обучению ребенка.
* Помните, Вы не должны быть профессиональным художником, чтобы обучать другого. Это нормально, а иногда и полезно для ребенка видеть, как Вы преодолеваете трудности, делаете ошибки и исправляете их.
* Обратите внимание на то, что края и плоскости блока разной длины: короткий, средний и длинный.
* В упражнениях будет указан размер: S – короткий, M – средний и L – длинный.

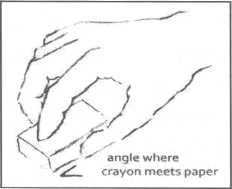
Упражнения по освоению Базовой техники

Мелок в форме блока предоставляет бόльшие возможности для рисования, чем мелок в форме круглого карандаша. Его форма, с тремя разного размера красящими поверхностями, позволяет создавать большое количество различный эффектов.

Можете держать восковой блок в руке так, как Вам будет удобно. Со временем Вы найдете для себя самый удобный способ. Два, наиболее часто используемых способа держать мелок:

Легкий захват

Для создания некоторых эффектов Вам нужно будет произвести легкие прикосновения блока к бумаге. Для нанесения цвета легкими движениями стороной М, держите блок большим и средним пальцем за верхнюю и нижнюю часть. Контролируйте давление на блок во время мазка при помощи указательного пальца, держа его на плоскости М.

Жесткий захват

Для того, чтобы усилить давление на мелок и нанести более интенсивный цвет, удерживайте блок большим и средним пальцем за переднюю и заднюю поверхность. Это удобно при нанесении цвети поверхностью М и L.

Во время экпериментирования с нанесением цвета попробуйте работать обоими способами, чтобы определить, что Вам удобнее. Восковыми блоками можно наносить цвет тремя способами: цветовыми полосами, облаками и лентами.

1. Цветовые полосы

Поэкспериментируйте с нанесением цветовых полос. Старайтесь наносить цвет, избегая появления четких линий по краям. (Возможно, Вам потребуется сгладить ребра блока о бумагу для растирки). Начните с легких прикосновений. Закрасьте горизонтальными полосами одного цвета половину листа, используя поверхность L. Затем, поверхностью М нанесите в технике цветовых полос серию квадратов и прямоугольником. Нарисуйте шахматную доску и мотив плетёной корзины, уделяя особое внимание контролю и точности.

1. Цветовые облака

Цветовые облака создаются легкими прикосновения. Движения блока мягкие круговые. Избегайте каких-либо четких линий и краев. Используйте поверхности блока М или L, рисую облака на небольших кусках бумаги, пробуя различные вариации цветовых облаков.

1. Интенсивность цвета

Нарисуйте большое количество облаков и поэкспериментируйте и различной интенсивностью цвета. Поверхностью М или S нарисуйте одно облако, с более интенсивным цветом в центре, и другое облако, с более интенсивным цветом на периферии. Попрактикуйте данное упражнение, используя различные поверхности блока.

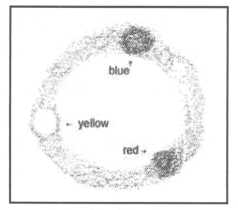
1. Второстепенные (составные) цвета

см. рис 1,

Нарисуйте облако, смешав два из трёх основных цветов для получения второстепенного цвета (оранжевый, зелёный, фиолетовый). Обратите внимание на различия в цвете при изменении порядка слоёв. Например, для получения одного оттенка зелёного, нанесите жёлтый, а затем синий, для получения другого оттенка – жёлтый поверх синего. Посмотрите, как много различных оттенков Вы можете получить. Выполните данное упражнение для цветовых полос.

Данный метод нанесения слоев Вы будете использовать для создания картины в полном спектре оттенков, используя при этом лишь основные цвета. Послойное нанесение оживит цвет и добавит сияния Вашим картинам.

*Секрет создания восковыми блоками сияющих изображений кроется в смешивании и послойном нанесении цвета**.*

5. Получение коричневого цвета

Нанесите один поверх другого три основных цвета для получения коричневого. У Вас получились различные оттенки коричневого при изменении последовательности нанесения цветов? Попробуйте то же самое с цветовыми полосами.

6. Создание цветовых кругов.

см. рис. 2

В связи с тем, что цветовые круги в природе не существуют, данное упражнение не рекомендуется выполнять детям. Ребенку будет полезнее нарисовать радугу или то, что он уже видел. Цветовой круг – хорошее упражнение при освоении техники рисования и обретения контроля над цветом. Перед началом работы визуализируйте большой круг во весь размер листа. На этой окружности нарисуйте равноудаленные друг от друга, как углы равностороннего треугольника, бледные облака трех основных цветов. Начните постепенное распространение каждого цвета в виде облака или ленты равномерно во все стороны и навстречу другим цветам. Старайтесь, чтобы во время распространения цвет оставался светлым, а интенсивность была одинаковой во всех цветах. Завершите цветовой круг, продолжая распространение и перекрытие цвета.

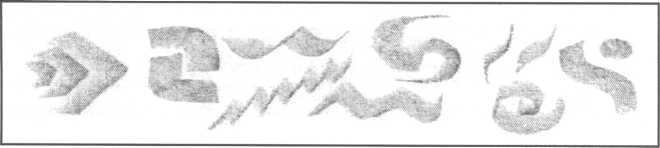
7. Весь цветовой спектр

см. рис. 3

Чтобы заполнить лист всем спектром цветов, продолжайте расширение во всех направлениях цветов цветового круга: навстречу друг другу, навстречу центру, наружу, за границы листа. Цвета могут встретиться в центре, сливаясь в густой коричневый. Или изобразите цвета с большей интенсивностью по краям, блекнущие до белого в центре.

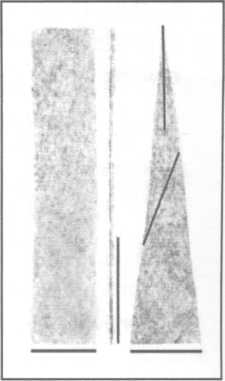
8. Рисуем ленты

Третий способ использования цветовых блоков – рисование цветовых лент. Поэкспериментируйте с блоком, используя все три разные поверхности. Нарисуйте кривые, прямые линии, крючки, мазки, арки, змеек и листья. Затем попробуйте те же фигуры во второстепенных тонах, дублируя действия двумя основными цветами.

9. Контроль ширины мазка

Иногда Вам потребуется регулировать ширину цветовой ленты, например, при расширении ствола дерева в узком участке. Используйте этот простой способ:

1. Расположите край плоскости М воскового блока горизонтально к нижнему краю листа и сделайте мазок вверх для создания широкой вертикальной линии или ленты.
2. Расположите край плоскости М воскового блока вертикально к нижнему краю листа и сделайте мазок вверх для создания тонкой вертикальной линии.
3. Расположите край плоскости М воскового блока горизонтально на бумаге и сделайте короткий мазок вверх. Продолжая перемещать блок вверх, постепенно поверните его на 90˚ так, чтобы поверхность, примыкающая к бумаге располагалась вертикально, а не горизонтально. У вас получится вытянутый треугольник.

Тренируйтесь в перемещении поверхности мелка «горизонтальное**–**вертикальное», пока Вы не научитесь самостоятельно регулировать ширину линии. Затем, выполняя данное упражнение, добавьте изгибов, как будто Вы рисуете ветку.

Жирными линиями на рисунке выше показан угол поворота кромки мелка на бумаге, когда изображение уже нарисовано.

10. Создание рисунка в “технике негатива”

 Для создания рисунка в «технике негатива», Вам необходимо наложить цвет вокруг фигуры, оставляя ее незакрашенной.

Не следует обводить фигуру по контуру и наносить цвет вокруг него. Вы должны постепенно и осторожно нанести цвет до края фигуры, оставляя ее при этом белой. Для освоения данной техники нужно приложить усилия, тогда у Вас появится прекрасная возможность изобразить луну на ночном небе или белую овцу на зелёном лугу или то, что Вы хотели бы оставить белым. Вы также найдёте способы использования “техники негатива” для выделения деталей картины, подчеркивая контраст между светлым и тёмным. Например, цветок будет ярче выделяться в окружении темно-зелёной листвы. В данном случае цветок не обязательно оставлять белым, можно окрасить его в желаемый цвет.

Пейзажи обычно рисуются в качестве иллюстраций природы, сказок, басен, мифов и легенд.

Первый шаг в рисовании пейзажа – мысленно представить то, что хотите нарисовать. Что Вы видите на заднем плане? На переднем плане? Что будет в центре? Каково общее настроение картины? Также Вы можете выбрать время года, время дня, погоду.

Несмотря на то, что мы не объясняем ребенку понятие перспективы, имеются простые техники рисования, которые добавляют пейзажу глубину:

* Располагайте изображения на листе сверху вниз. Верх при этом будет самым далеким.
* Изменяйте масштаб элементов. Маленькие выглядят дальше, большие – ближе.
* Изменяйте интенсивность цвета. То, что находится дальше – бледнее, то, что ближе – ярче.

Рисуем небосвод

см. рис. 5

При рисовании пейзажа в первую очередь изображаются предметы, находящиеся дальше всего. Предметы, находящиеся далеко обычно кажутся бледнее тех, что расположены ближе.

Учитывая данные правила, начнем работу над картиной с изображения неба. Облака и слабые оттенки цвета будут добавлены, когда картина почти готова.

* Будьте изобретательны с выбором цвета неба, он поможет Вам выразить настроение всей картины.
* Желтое небо прекрасно подходит для иллюстраций сказок, оно будет освещать всю картину и наполнит ее радостным сияющим золотом. Это подходящий цвет для начинающих художников.
* Изображение синего неба требует очень легкого прикосновения. Этот цвет может “остудить” всю картину. Он годится для вечера, облачных, ветреных, дождливых дней и для неба вокруг радуги.
* Какое настроение вызывает оранжевое или красное небо? А нежно-розовое или лавандовое? Нарисуй одну и ту же картину с небом разного цвета и сравните их настроение. Небо обычно рисуется легкими прикосновениями поверхностью блока L. Поэкспериментируйте с различными видами неба. Вы можете увеличить интенсивность цвета неба по верху листа или по линии горизонта, где небо встречается с землей.

Изображение земли/воды

см. рис. 7

* Для изображения холмистого места с прудом, рекой или ручьём, начните с нанесения переливающихся цветовых полос от бледного до средне-жёлтого в направлении сверху вниз. Покройте ими 2/3 листа. Этот жёлтый – для изображения неба и наиболее удаленных участков. Затем оставьте белую часть листа для водоёма и продолжите работу жёлтым по низу.
* Синей цветовой лентой (L) изобразите светлую волнистую линию – очертание дальнего холма. Продолжите заполнение зоны холма синим (L). При желании можно нарисовать еще один холм перед первым. Покройте синий более интенсивным жёлтым, чтобы получить живой зелёный цвет.
* Нарисуйте в водоёме (озере, пруду, ручье, реке) штрихи синего, используя сторону М, затем продолжите синим в направлении низа листа (по жёлтому, создавая зелёный), рисуя луг или холмы на переднем плане.
* Если в качестве водоема Вы нарисовали море, Вам потребуется изобразить берег. Нарисуйте землю близко к воде, но не касаясь её. Линию пляжа изобразите светло-жёлтым. Возможно, Вы захотите изобразить море без видимых берегов. В этом случае не забудьте добавить текстуры и движения воде при помощи легких волнистых штрихов над синим. Изобразите волны вдали меньше, а на переднем плане – больше. Оживите синеву моря легкими ломаными, волнистыми желтыми штрихами.
* Прежде, чем рисовать, подумайте: будет ли на Вашем море лодка, корабль, кит или остров. Если да, то сначала нарисуйте объект, затем море вокруг него.
* Для гор позади холма добавьте голубого и/или красного в виде интересных форм. Если гора является основным объектом на картине – оформите её более интенсивными цветами.
* Перед работой с горой подумайте, будет ли у Вас там дом или дорога. Учтите это при заполнении горы цветом.

см. рис. 6

Стебли, стволы, ветки всегда изображаются мазками вверх.

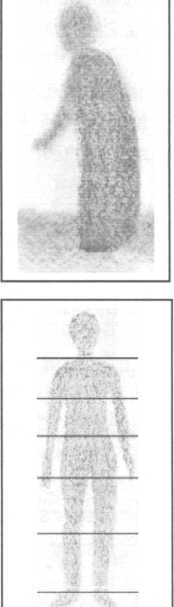
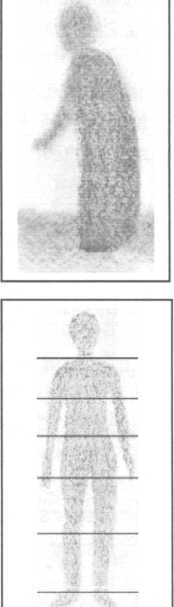
* При рисовании растений со стеблями (например, цветы, деревья, кусты), начинайте у основания листа бумаги, если растение расположено там. Отметьте на почве “семя” - место, где растение должно прорасти и начинайте “растить” его из этой точки.
* Лиственные деревья с раскидистыми ветвями, такие как дубы, рисуйте светло-красными (S) или (М) мазками от почвы. Держа восковой блок краем плоскости горизонтально к поверхности бумаги, начните рисовать тонкий саженец, растущий постепенно вверх. Создайте изящные ветви поворотом блока на 90˚ по вертикали с движением вверх и наружу (см. стр. 4). Вам нужно нарисовать всего несколько ветвей, 3 или 4, и конечно, не прорисовывать детально мелкие ветки.
* Убедитесь, что ствол достаточно массивен, чтобы удержать ветки, растущие на нём.
* Нарисуйте отростки корней, которые будут крепко удерживать ствол на земле, чтобы дерево не казалось парящим над поверхностью.
* Можете пройтись по стволу легкими жёлтыми или синими мазками в зависимости от того, какой коричневый оттенок Вам нужен.
* Поэкспериментируйте с рисованием деревьев различного типа, характера и цвета.
* В зависимости от выбранного времени года, Вы захотите добавить в картину цветы, листву, плоды. Сначала жёлтым (М), а затем синим нарисуйте облака листвы на большинстве веток, смешивая цвета до желаемого тона зелёного. Поэкспериментируйте с созданием золотого и желтовато-зелёного на солнечной стороне дерева и тёмно-зеленого на теневой части ветвей. Для создания осенней листвы, пройдитесь по жёлтому облаками красного, вместо синего.
* Потренируйтесь рисовать цветы и плоды. Выполняйте мазки лёгкими прикосновениями.
* Начинайте рисовать мазками вечнозелёные деревья, используя стороны (S) или (M). Для ствола подойдут светло-красный или синий цвета. Начинайте снова с горизонтального положения края блока, плавно переводя его в вертикальное положение (поворот на 90°). Затем, поверхностью (S) или (M), голубыми мазками, начиная сверху нарисуйте ветви, спадающие вниз и в стороны. Начинайте каждую ветвь от ствола. Избегайте изображения “рыбьей кости”. Некоторые ветви рисуйте *поверх* ствола. Жёлтым можете добавить ветвям света, а синим – тени.
* Кусты легко изображать при помощи зелёных цветовых облаков. В этом случае однозначно не нужно выделять ствол или ветки. Поэкспериментируйте с размещением кустов в различных частях картины.
* Цветы как правило растут гроздьями. Нарисуйте области крошечных цветных облаков выбранного Вами цвета близко к земле и тщательно закрасьте вокруг жёлтым и синим для создания зелени. Для отдельных цветов “посадите” жёлтое или синее семя (S) и аккуратно вырастите стебель. Мазками изобразите листья. Цветы можно нарисовать либо цветовым облаком, либо отдельными мазками.
* Для изображения высокой травы, растущей по краям ручьев и прудов, нарисуйте серию грациозных вертикальных или изогнутых синих и желтых штрихов (S). Если хотите, можете добавить нотку светло-красного (для получения коричневого), чтобы изобразить вершины тростника, рогоза.

Рисование зданий

см. рис. 11 -14

* Вы должны определиться, какое здание хотите нарисовать. Не думайте о премудростях перспективы и архитектурных деталях.
* Если перед домом будет находиться кто-то или что-то, нарисуйте это сначала, а затем вокруг “постройте” здание.
* Для изображения дома Вам нужно сделать лишь несколько простых мазков (S), так, как это сделал бы ребёнок: стены, покатая или плоская крыша, дверь и окно. Можете нарисовать трубу.
* Вы можете нарисовать и другие сооружения: амбар, замок, магазин, забор, колодец. Потренируйтесь в рисовании различных зданий на черновике.
* Нарисуйте Ваши впечатления от замка, неважно реальные они или придуманные. Если это крепость – покажите её силу. Можете добавить башню, высокую стену, зубцы и бойницы. Можете показать текстуру стены, покрыв её легкими короткими (S) или (М) цветовыми лентами.
* Если рисуете помещение внутри, покройте лист светло-желтым (L). Нарисуйте пол и потолок, чтобы очертить границы пространства. Добавьте фигуры и мебель по желанию, скорее всего, это будет кровать, стол или трон, возможно камин. Нарисуйте окно и окрасьте стены в тёплый тон.
* Если Вы рисуете интерьер помещений замка, изобразите арки над окнами. Необходимо также нарисовать одну-две арки по потолку для передачи архитектурных особенностей.
* Эффективно изобразить интерьер пещеры позволяют текстурированные слои темного цвета в направлении от периферии к центру.

см. рис. 16 - 23

Изображение человеческой фигуры

Изображение человеческой фигуры может оказаться немного сложным для начинающего. Помните, что Вам требуется лишь передать ощущение человеческих форм и жестов. Выбор цвета и одежды может передавать характер.

* Базовые фигуры рисуются простыми мазками. Поверхностью S или М нарисуйте небольшую овальную голову на туловище в виде колонны. Изящно изогнутый мазок, проведенный от области плеча с легкостью изобразит руку.
* Если Вы хотите показать больше деталей, то должны обратить внимание на пропорции. Базовые пропорции тела человека довольно просто рассчитать.
* После небольшой тренировки у Вас с легкостью получится изображение пропорционального человеческого тела.

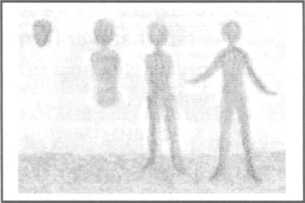
- голова составляет ¼ верхней части туловища;

- промежность располагается примерно посередине туловища;

- кончики пальцев достигают середины бедра;

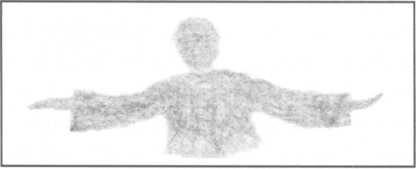
- колено делит ногу пополам;

- голова маленького ребёнка составляет пятую часть от его роста.

* После того, как у Вас с легкостью получится нарисовать простое “туловище и голову”, Вы сможете рисовать более сложные фигуры. Эти шаги помогут Вам избежать в дальнейшем некоторых ошибок:

1. Нарисуйте жёлтую линию земли.
2. Представьте размер и телосложение человека, который стоит на этой линии.
3. Светло-жёлтым (S) нарисуйте голову и туловище. Продолжите, рисуя руки и ноги.
4. Если при рисовании пропорциональной фигуры Вы заметили, что ноги не достают до земли, можете откорректировать размер головы и туловища, чтобы они соответствовали более длинным ногам. Если ничего не помогает, можете перенести линию земли выше.
5. Нарисуйте руки жёлтым (S). Помните, что они начинаются от плеча.
6. Руки легко изобразить тремя простыми способами. Можете нарисовать их дающими или берущими при помощи небольшого изгиба вверх или вниз. Хватающая кисть может быть изображена в виде маленького мяча.

1. Теперь пройдитесь по фигуре цветом, “оденьте” ее и сделайте необходимые корректировки.

* После создания нескольких фигур таким способом, Вы обнаружите, что можете обойтись без предварительных набросков жёлтым цветом при “творении” человеческих тел.
* Людей проще рисовать в профиль или анфас. Избегайте позиций, при которых часть фигуры требуется изображать в перспективе.
* Чтобы получился человек, стоящий на земле, а не плывущий над ней, нужно добавить тень в ноги. Легкими мазками (S) затемните цвет земли/пола сразу за ногами. Для этого потребуются деликатные прикосновения, но прием весьма эффективный.
* Вы будете учить детей рисовать преимущественно архетипы, найденные в сказках, баснях, сказаниях о святых.
* Люди, как правило, будут одеты в длинные платья, накидки, камзолы, фартуки, сапоги, шапки, доспехи и т.д. времен эпохи средневековья и Возрождения.

рис. 15-22

* Некоторые из тех, кого Вы оденете, будут:
* Мужчина: муж, работник, рыцарь, король, нищий, святой. Он, как правило, сильный, высокий и не сутулый. Он часто носит бороду. Если это простолюдин, он может быть в шапке, жилете или фартуке.
* Женщина: мать, царица, королева или святая. Она, как правило, ниже мужчины, простолюдинка может носить фартук (слева белый, как при рисовании в технике негатива) и платок.
* Хотя дети еще ниже, их головы почти достигают размера взрослого. Одежда девочек обычно короче, чем женщин.
* Младенцы изображаются с маленькой круглой головой и телом, завернутым в одеяло,
* Фигуру гномов изображают коренастой. Они носят остроконечные шапки, длинные бороды и кирку. Гномы ростом с ребенка или меньше, но с крупными головами,
* Люди королевских кровей обычно одеты в бордовое и красное, носят длинную накидку и корону.
* Ведьму часто рисуют с телом в виде крючка. У нее может быть плащ и остроконечная шляпа тёмнего цвета (черный можно получить, добавив много фиолетового в коричневый) или контрастных тонов, например, цвета ржавчины и лайма. Часто ведьму рисуют с ярко красными или белыми волосами. Пожалуйста, не опирайтесь на образы из мультфильмов, создавая ведьму.
* Святые могут быть идентифицированы по отличительным чертам одежды/платья и жестов. Будет эффектно нарисовать жёлтый ореол вокруг силуэта святого.
* Для создания более интересного характера и передачи содержания Вашей истории, фигуры должны выполнять какие-либо действия. Поэкспериментируйте с изображением фигуры в действии: стучащей, измельчающей, кланяющейся, обнимающей, бегущей, стоящей на коленях, скачущей на лошади, берущей.

см.рис. 18, 20, 22, 23

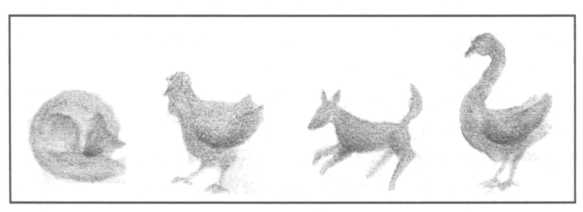
Изображение животного

Возможно, Вы захотите нарисовать животное во весь лист или включить животное в картину, наряду с другими объектами. В любом случае не пугайтесь. Вам лишь нужно представить форму животного и телодвижение.

Спросите себя, какие особенности есть у этого животного. Каковы его сильные стороны? Что отличает его от других? Потренировавшись, Вы сможете изображать животных простыми штрихами воскового блока.

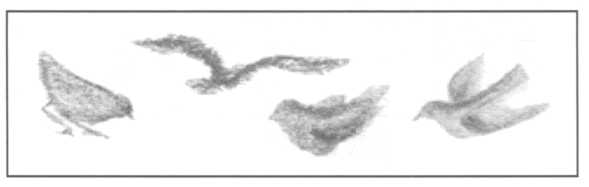
* Перед тем, как рисовать животное, понаблюдайте за ним. Если Вы не можете наблюдать желаемое животное в действии, найдите его фотографии и рассмотрите их.
* Обратите внимание, как изменяется туловище животного при изменении положений.
* Представьте животное, которое хотите нарисовать.
* Какова форма и движения его позвоночника?
* Пальцем в воздухе нарисуйте позвоночник животного в желаемой позе. Затем сделайте это на бумаге. Поверхностью мелка М или S нарисуйте желаемое положение позвоночника прозрачной линией. Для этого можно использовать жёлтый цвет.
* Поверхностью М выделите на теле грудную клетку и живот. Все мазки делайте предельно легкими. Помните, интенсивность цвету Вы можете добавить позднее.
* Нарисуйте небольшую окружность, чтобы обозначить голову.
* У животного характерная шея? Вам не нужно возиться с прорисовыванием глаз, но не забывайте про уши, гриву, рога.
* Нарисуй ноги простыми мазками. Обрати внимание на углы на ногах животного. Его ноги стройные, мускулистые, короткие или длинные? Ноги дальней стороны животного должны быть более светлыми, чем ноги ближней стороны.
* Вы можете скрыть ошибки изображения ног или копыт при помощи кустов или высокой травы.
* Не забудьте про хвост. Хвосты могут передавать эмоции и быть достаточно выразительными.
* Не упускайте из виду положение животного (лежа, стоя, в движении) и его соотношение с другими объектами картины.
* Проще всего изображать животное в профиль, потому что хорошо видна линия позвоночника.
* Избегайте мультяшных стереотипов при изображении животных.
* Некоторые животные, которых Вы вероятно будете рисовать, имеют следующие особенности:

Лисы: У лис есть как собачьи, так и кошачьи черты. У них тонкие носы, большие уши, красивые пушистые хвосты и прекрасный тёплый цвет.

Собаки: Лучше изображать архетип "собаки", чем пытаться нарисовать какую-то определенную породу. Помните, что собаки часто находятся в движении.

Птицы: Птиц можно изобразить простыми мазками поверхностью (S). Неважно, сидят они на ветвях деревьев, клюют что-то в траве или летят, птицы могут добавить картине жизненность и интерес. Рисование необычных птиц, например павлинов, индюков, кранов, попугаев и фениксов потребует больше внимания к цвету и деталям.

Кошки: Детское стихотворение гласит: "Кошки спят толстыми, ходят тонкими …". Кошки могут принимать много разных поз и выглядеть совершенно по-разному. Помните, кошки очень изящные, у них выразительные хвосты.

Львы: У львов развитая мускулатура в области груди, талия же значительно тоньше. Не забывайте про внушительную гриву самца.

Кролики: Тело кролика можно изобразить в форме яйца, а голову **–** в виде яйца поменьше. Уши могут быть либо загнуты назад или вывернуты наружу. Возможно, вы захотите нарисовать сидящего кролика. Для этого необходимо нарисовать тело в виде яйца, на этот раз по вертикали. Вам потребуется изобразить задние ноги.

Лошади: Когда рисуете лошадь, не стоит концентрироваться на мускулатуре. Используйте простые мазки для изображения формы.

Если лошадь с наездником, сначала сделайте легкий набросок ее позвоночника. Нарисуйте наездника, а затем лошадь под ним в правильном масштабе.

Если лошадь тянет повозку, убедитесь, что разместили лошадь на листе так, что осталось место для повозки. Ваша лошадь будет двигаться или стоять?

Коровы: У коров прямоугольные тела в виде коробки.

Голову коровы можно изобразить опущенной к земле или поднятой, как будто она жует жвачку.

Овцы: Овцу можно изобразить на зеленом лугу, особенно эффективна будет «техника негатива». См. стр. 5.

Для этого окрасьте зелёным пространство вокруг тела овцы. Темными мазками нарисуйте ноги. Можно добавить немного коричневой или синей тени, чтобы подчеркнуть размеры животного.

Обезьяны: У этих животных вся сущность – конечности и хвост. Их можно нарисовать в виде палки, при этом максимально передав движения и жестикуляцию.

Рыбы, черепахи, лягушки: рис. 20

Эти существа могут быть изображены простыми мазками поверхностью (S) или (M). Если тело слишком мало, можно изобразить его чуть больше, чем в реальной жизни.

Время суток

см. рис. 5,11

Нарисуйте закат после того, как картина будет готова. Очень легкими прикосновениями, используя поверхность (M), нарисуйте слабые огоньки красного, (смешанные) оранжевые и жёлтые облака в небе. Вы можете поместить некоторые из этих тёплых тонов в оставшейся части картины: на холмах и верхушках деревьев, в качестве отражённого света. Можете также экспериментировать с очень яркими лучами жёлтого света во всех направлениях от солнца. Нарисуйте рассвет в той же манере, используя при этом более нежные цвета: светло-голубой, розовый, персиковый и лавандовый.

Изображения в ночное время лучше всего получаются в оттенках синего. Нарисуйте в «технике негатива» луну и звезды, со светом, исходящим из окон или костром, добавив тем самым интересные контрасты.

Времена года

см. рис. 10

Различные времена года изображаются в цветовой палитре по Вашему желанию.

Для весны, вы можете использовать нежные пастели, которые требуют легкого прикосновения. Чтобы нарисовать весеннюю картину, Вам необходимо показать почки на деревьях в дымке цветовых облаков.
Для лета, Вам потребуются более интенсивные цвета, пронизанные золотисто-жёлтым. Убедитесь, что прошлись по всем изображениям сияющей вуалью жёлтого.
Осенью будет много красных, золотых и коричневых листьев, ковер из листвы под каждым деревом, опять же, покрытый вуалью жёлтого.
Зимние картины можно сделать холодными цветами. Снежные сцены можно изобразить, оставив области снега белыми (склоны холмов, крыши и ветви деревьев.) Легкие мазки синего могут очертить контур белого и подчеркнуть размеры.

Погода

см. рис. 4, 8-9

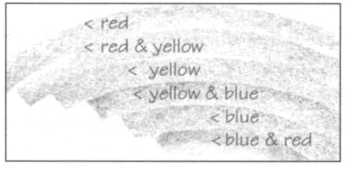
Есть несколько различных способов изображения погоды восковыми блоками.
Грозовое небо может быть показано большими фиолетовыми или синими облаками.
Ветер изображают легким ниспадающим синим по всему изображению. Не забудьте показать изгибающиеся ветви деревьев. Возможно, Вы захотите изобразить летящие листья.
Дождь показывают очень легкими вертикальными или наклонными штрихами по рисунку. Если на картине более современное время, Вы, возможно, захотите изобразить фигуры, несущие зонты.
Туман рисуется в «технике негатива». Оставьте части страницы белыми. Изобразите лёгкие клочья неба или деревья, которые можно увидеть в тумане.
Облака также изображаются в «технике негатива». Слегка зарисуйте цветом окружающее их небо, чтобы «получились» облака. Вы также можете добавить им цвета от голубовато-фиолетового для дождевых облаков, до оранжевого или розового по нижней стороне для изображения заката.
Снег может быть показан, оставляя участки страницы белыми. Вы можете добавить тени светло-голубым, чтобы придать снегу контур. Падающий снег очень трудно показать только при помощи восковых блоков. Если Вам действительно необходимо нарисовать снег, попробуйте использовать «технику негативного рельефа».

Радуга – проста в изображении, всегда доставляет удовольствие.

см.рис. 8

1. Сначала подготовьте лист, нарисовав землю по низу. Помните, всегда нужно ''создать фундамент'' или "заземление" для всех ваших изображений.

2. С помощью пальца нарисуйте изящный дугу, которая начинается в нижнем углу области неба, поднимается к центру листа и спускается обратно в нижний угол.

Затем, очень легко, поверхностью (М) красным, нарисуйте такую же дугу. Нарисуйте более светлую красную дугу (M) чуть ниже первой, тщательно смешивая обе. Затем нарисуйте две (M) жёлтые дуги ниже красных, снова смешивания края. Следующими – три (М) синие дуги, последняя из которых должна быть очень светлой.

Теперь добавим магии. Пройдитесь по второй красной дуге (М) жёлтым, чтобы создать хороший апельсиновый цвет такой же интенсивности, как в верхней красной дуге. Далее нарисуйте (M) синий дугу поверх второй жёлтой дуги, опять смешивая цвета. На этот раз до сияющего зелёного. Наконец, легкими прикосновениями сделайте (M) красную дугу по нижней голубой дуге, чтобы создать фиолетовый. Продолжайте играть с цветами, добавляя больше здесь и там, пока не достигните равного сияния дуги и равномерного перехода цвета.

Когда радуга будет завершена, вы можете нарисовать в остальной части изображения холм, деревья, все, что вы хотели. Деликатное синее небо позади радуги будет завершением изображения.

Элементы

Поэкспериментируйте с различными вариантами изображения элементов.

Огонь в виде костра изображается, как растение, от основания вверх. При необходимости изобразите дрова. Смешивайте красные и жёлтые языки пламени, изображаемые мазками снизу вверх. Нарисуйте нимб жёлтого или красного вокруг пламени, чтобы изобразить свет, распространяющийся от костра. Выделите более ярким цветом те места на картине, куда падает свет от костра.

Огонь свечи изображается в виде крошечного жёлтого листа над фитилем. Затем, очень бледные круги светло-жёлтого распространяются из центра. Очень эффектно будет выделить желтым части изображения, куда будет падать свет свечи.

Горы округлые или остроконечные, они часто образуют гряды различных размеров. Обычно их рисуют коричневым или синим, изображая затенение внизу, чтобы «соединить» их с землёй.
Кристаллы легче рисуются новыми восковыми блоками, получаются более чёткие чистые мазки и цветовые полосы. Кристалл состоит из прямых геометрических форм. Попробуйте создать тонкое спектральное изменение цветов радуги на разных его сторонах. Если кристалл находится в руке человека, и, довольно мал, все, что вам нужно сделать, это оставить область кристалла белой.
Вода изображается штрихами и цветовыми полосами, которые создают рябь и перетекают друг в друга. Смело смешивайте и перекрывайте все холодные тона, начиная с зелёных, синих, заканчивая фиолетовыми. Солнечный свет или лунный, отражаясь в воде, создает прекрасное настроение. Поэкспериментируйте с созданием различных эффектов. Водопады требуют только лёгких вертикальных мазков. Пена или всплеск в нижней части должны быть оставлены белыми, окрасьте землю и воду в вокруг этой области.

Учитель учит

После того, как Вы приобрели некоторый уровень мастерства в рисовании восковыми блоками, можете направлять ребенка в процессе освоения данной техники.

Помните, не нужно быть опытным художником, чтобы учить искусству. Ваши рисунки не должны быть великими произведениями искусства, просто поделитесь тем, что узнали сами. Для ребенка нормально видеть, как Вы работаете, делаете ошибки и исправляете их. Ребенку полезно наблюдать данный процесс, так он учится на Ваших ошибках и видит, как Вы справляетесь с ними.

Важно то, что дети овладевают контролем над мелками, чтобы создать образы, которые хотят. Они в состоянии исследовать магию смешивания и создания жизненно важных цветов.

Осваивая техники рисования, дети осваивают «лексику самовыражения» (см. стр. 31). Они учатся правильно держать мелок, делать полосы, штрихи и цветовые облака, смешивать цвета и создавать тона, рисовать различные элементы картины и компоновать данные элементы в собственных рисунках.

Как упоминалось ранее, первоклассники более готовы к обучению данной технике рисования, чем дошкольники.

Конечная цель в обучении детей использованию данных средств – предоставить им возможность познать собственные творческие способности и услышать голос своего воображения.

Работа с цветом в разных возрастных группах

Дети любят работать с цветом. Если дать ребёнку коробку с мелками, он может сосредоточиться в течение некоторого времени, рисуя снова и снова образы своей фантазии. Но переживание цвета, настроения и образа, которые возможны при работе с восковыми блоками, рождаются совершенно иным образом.

Ребёнок, не знакомый с восковыми блоками, получит большую пользу от упражнений, формирующих опыт работы с данным материалом, результатом которых будет не освоение инструмента для рисования, а для приобретение навыков создания цвета, настроения и жестов.

Первый опыт должен подтолкнуть к изображению простейшего взаимодействия цвета, где может ощущаться возникающее настроение. Пусть он нарисует сияющий игривый жёлтый поток сверху, который встречается с тихим медленным синим, парящим ниже, из которого возникнет жизненный, пышный зелёный. Это может рассматриваться, как трава покрывающая холмы в солнечный день. Или пусть он нарисует обширную область желтого в центре листа, которая движется к внешней части, чтобы стать оранжевой, а затем красной, фиолетовым и, наконец, всё окутывает голубой - свет в темноте. Или гордое красное облако в центре, которое распространяется и переходит в оранжевый, жёлтый и завершается яркой зеленью - цветение в саду.

Исследование каждого цвета создает определённое настроение и глазом «художника» воспринимается как импрессионистское. Постепенно, посредством простых изображений, ребенок начинает подходить к исследованию настроения/цвета. Дерево будет расти в зелени холмов с потоком, текущим в синеву, находящуюся ниже. Гном будет держать сияющую свечу в темноте пещеры. Цветок будет иметь стебель и листья, к нему прилетит бабочка.

По мере развития ребёнка меняется содержание его работы. Начинают появляться жесты и простая перспектива. Будут нарисованы день и ночь, погода, времена года и более сложные фигуры человека и животных, но общее настроение картины никогда не должно быть потеряно.

Шаги навстречу детскому профессионализму в технике рисования

От первых шагов в освоении восковых блоков до момента создания выразительных образов ребёнок пройдет несколько этапов:

1. Первое самостоятельное исследование восковых блоков (без наставника)
2. Отработка техники рисования (в форме игры/развлечения)
3. Рассматривание готовых рисунков (кого-либо)
4. Наблюдение за учителем и повторение его действий (лучшее обучение – посредством имитации)
5. Экспериментирование в создании своих собственных уникальных образов (использование освоенной “лексики выражения”)

Подражая Вам, ребёнок будет формировать собственную «лексику выражения» и приобретать навыки рисования. Как только дети начинают учиться посредством подражания, очень важно рисовать вместе с ними.

Начните с совместного выполнения некоторых упражнений. Делайте это в игровой форме, как рисование каракуль. Выполняйте упражнение для "разогрева", прежде чем начать работу над картиной.

Перед тем, как начать работу над иллюстрацией определённой истории, поговорите с ребёнком о том, как он представляет себе данный образ. Какие цвета он предполагает, какие деревья, замок, коттедж, каких животных, людей?

Этот процесс помогает в общении, воодушевляет ребёнка и показывает ему, как "перевести" язык собственных образов в язык изображений, которые он может создать на бумаге.

Вы можете продумать некоторые подсказки для ребёнка, когда делаете предварительный рисунок-образец. Когда Вы рисуете образец, запишите этапы "построения" картины и примите во внимание все изменения, которые могут возникнуть при рисовании картины с ребёнком.

Затем, сидя рядом с ребёнком, Вы снова рисуете тот же образ и направляете ребёнка во время работы. Таким образом, он может подражать вам, а также увидеть конечный результат. Вы делаете шаг и он копирует. Делаете следующий шаг и так далее.

Через некоторое время необходимость в совместном рисовании отпадёт, просто подсказывайте ребёнку общее направление и давайте советы. В конечном счёте, он будет знать, как "собрать" картину, просто увидев Ваш образец.

После того, как ребёнок начнет подражать Вам, старайтесь всегда рисовать аккуратно и вдумчиво.

Будьте внимательны к следующему:

* как Вы сидите за столом
* где Ваш лист
* как Вы держите восковой блок
* как сильно нажимаете на мелок: слегка/сильно
* как Вы размышляете о дальнейшем

Всегда существует желание пробудить чувство благоговения в отношении любой деятельности, которую начинает ребёнок. Это касается и рисования. Возможно, Вы захотите сделать паузу перед началом работы и обратить внимание ребёнка на прекрасные материалы, лежащие перед ним или просто посмотреть на замечательные цвета и представить ту магию, которую они могут создать. Может быть, Вы захотите вместе прочитать одно из данных стихотворений или придумать собственное.

Белая бумага,

Яркие цвета.

Красный, жёлтый, синий

Работа начата.

Автор неизвестен

Я получу весь круг цветовой

*Из трех блоков воска, что передо мной.
Ярко сияет жёлтый цвет,
Он дарит оттенкам магический свет.*

Хочешь прохлады, иль ищешь тень -

*В синий картину свою одень.
Нужно добавить оттенкам тепла,*

или прохлада уже не мила -

Красный цвет в гости к себе позови,

Он смел, он король, он всех оживит.

Хочешь весь спектр цвета узреть,

В жизнь и сиянье картину одеть?

Хлопни в ладоши, скажи: «Раз, два, три!»

Красный и жёлтый и синий зови.

Будет картина сиять и искриться,

Крылья расправит, как в воздухе птица!

Де Франческа

Спят три братца, три мелка:

Жёлтый, синий, красный.

Видят радугу вовне,

Сказочно прекрасную.

В руки бережно беру

Каждого я братца,

Мой рисунок, что за чудо,

Начал улыбаться!

Автор неизвестен

Восковые блоки

Основные цвета

Во время знакомства с совершенно новыми для ребёнка восковыми блоками начните с основных цветов: пунцовый красный, лимонно-жёлтый и синий ультрамарин. Они – «волшебники цвета» или «родители» всех других цветов.

Почему бы не рассказать ребёнку историю о трёх цветах, олицетворяя каждый цвет или, по крайней мере, наделяя его темпераментом. Возможно, Вы расскажете о лучистом экспансивном жёлтом, радостно блистающем своим светом здесь, там и везде; о тихом, серьёзном, уступчивом синем, который отступает на задний план, шепча в тени; о теплом, любящем, гордом, сильном и непоколебимом красном, который уверенно привлекает внимание других цветов. Что произойдет в Вашей истории — зависит от Вас. Её идея в том, что данные три цвета при взаимодействии способны создать все цвета радуги.

Прочие цвета

Если ваш ребёнок просит зеленый, оранжевый, фиолетовый мелок, скажите ему, что эти цвета волшебным образом прячутся в основных трех, и что это будет настоящее приключение для их поиска.

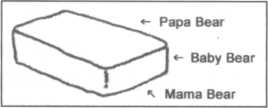
Когда ребёнок будет в состоянии использовать это волшебство и рисовать прекрасные картины, используя три цвета, тогда можете дать ему другие мелки, если он захочет. Обязательно напоминайте ему об особом и важном значении основных цветов.

Другие цвета, после того, как Вы представите их, также будут иметь собственное лицо и свою историю. Оранжевый может быть хранителем огня, зелёный – опекун всех растений и растущих объектов; фиолетовый - королевский, мудрый. Если у Вас есть коричневый мелок, он может быть плодородной землей или Матерью-Землёй.

А что с черным? Чёрный на самом деле не цвет, это тень. В редком наборе блоков можно найти чёрный, но дети по-прежнему часто просят его.

Возможно, Вы могли бы предложить ребёнку получить чёрный из основных цветов и посмотреть, что произойдет. Когда есть что-то в образе, требующее чёрного, покажите ребёнку, как на этом месте работает тёмно-фиолетовый, синий и коричневый.

Больше информации об использовании других цветов на стр. 30.

Вам будет полезно дать название 3 сторонам воскового блока при работе с ребёнком. Это способствует определению стороны, которую необходимо использовать для достижения определенного эффекта. Можете назвать длинную сторону (L) – Папа медведь, короткую (М) – Мама медведица и, наконец, самая короткая сторона (S) – медвежонок. Медвежонок в конечном счете изнашивается при использовании блока, если Вы не старались оставить одну из четырех сторон-медвежат плоской.

Бумага

* Когда Вы впервые даёте ребёнку бумагу для рисования, расскажите о ней: откуда она, как её делали. Может быть Вы устроите развлекательное занятие по изготовлению бумаги.
* Важно проявлять уважение к бумаге во время работы, это может выражаться в Ваших словах. Пусть у детей сформируется чувство, что это что-то особенное, требующее внимательного отношения. Лист бумаги нельзя просто смять, если допускается ошибка при рисовании.
* Вы можете дать детям небольшие обрывки или черновики для отработки техники или для очистки испачканного воскового блока.
* Не рекомендуется рисовать в Основной рабочей книге, пока не будут наработаны базовые навыки рисования.

Доски для рисования

* Покажите ребёнку, что может случиться, если рисовать без использования мягкой доски, предложив ему порисовать на обрывке бумаги на шероховатой поверхности.
* Сделайте доску для рисования вместе с ребёнком. Напоминайте ребенку о её использовании каждый раз, когда начинаете рисовать.
* Посоветуйте ребёнку не рисовать на доске специально, когда мелок соскакивает с листа и продолжает мазок по доске. Мазки, которые появляются на доске при нормальной эксплуатации не страшны. Некоторые дети любят подкладывать доски под Основную рабочую книгу, поэтому когда цвет случайно выходит за край книги, стол не пачкается.
* Выполняйте с ребёнком Упражнения базовой техники, пока он не станет уверенно держать мелок, применять и смешивать цвета и контролировать силу мазка. Данные упражнения должны проводиться в игровой форме. Когда Вы чувствуете, что ребёнок овладел мелком, начинайте рисовать картины. Это могут быть пейзажи, изображения животных или иллюстрации любимых историй.
* Имея доску для рисования, бумагу и чистые мелки, не забудьте про обрывки бумаги, которая всегда должна быть под рукой.
* Убедитесь, что рабочая поверхность ровная, устойчивая и чистая, что она полностью готова к работе, проверьте свет, чтобы правильно видеть цвета.
* Во время работы ребёнок должен сидеть.
* Напоминайте ребёнку, что край листа должен быть параллельно краю рабочей поверхности.
* Покажите ребёнку различные варианты захвата мелка для создания различных эффектов. См. стр 2-3.
* Напоминайте ребёнку, что работу нужно начинать с лёгких мазков. Цвет всегда можно сделать ярче, но не бледнее.
* Картины должны быть простые и незагромождённые.
* Секрет оживления цветов кроется в смешивании различных оттенков. Вам нужно призвать ребёнка к данному занятию и выработать привычку рисовать одним цветом поверх другого.
* Напоминайте ребёнку, что на рисунке не должно оставаться белых пятен, они должны быть покрыты цветовой вуалью. Сюда не относятся белые области, сделанные в «технике негатива».
* Когда ребёнок считает, что его рисунок готов, покажите ему, как пройтись жёлтым по всем тёплым тонам поверхностью (L), чтобы картина сияла светом.
* Покажите ребёнку, как наносить цвет на всю поверхность листа, аккуратно прорабатывая края.
* Фигуры никогда не должны “стоять” на нижнем крае листа.

Покажите ребёнку, насколько лучше выглядят фигуры, размещенные на расстоянии минимум 5 см от нижнего края. Фигуры также не должны быть видимы наполовину, как будто они заходят на лист или уходят с него. Если часть фигуры скрыта столом, краем лодки – это приветствуется.

* Если ребёнок непреклонно рисует что-то определённым способом, покажите ему на своем рисунке “свой способ”, а затем “его вариант” на другом рисунке. Ребёнок должен убедиться, что существует множество способов рисования одной и той же вещи.
* Если ребёнок делает ошибку, покажите ему, как её исправить. Здесь потребуется настоящее творчество. Вы можете пройтись по ошибке более интенсивным цветом, чтобы скрыть её в некотором роде, но помните, после этого нужно добавить интенсивности цвету в других частях картины. Если Вы сделали ошибку в области травы, нарисуйте куст, чтобы скрыть её. Если она находится в области неба – попробуйте продлить ветку дерева, чтобы скрыть её. Если ошибка допущена при рисовании фигуры, иногда её можно исправить, нарисовав фигуру большего размера.
* Если ошибка не может быть исправлена, возможно, придется дать ребёнку другой лист, чтобы начать снова и включить данный рисунок в Основную рабочую книгу, когда он будет готов. Из листа с ошибкой можно сделать открытку, оставив удачную часть.
* Пожалуйста, предостерегите ребёнка от написания слов или цифр на изображении. Слова и изображения – это разные формы передачи информации. Рисунок не становится более выразительным, если на нем написать.
* Если вы хотите показать связь страницы с текстом и страницу с иллюстрацией, почему бы не подобрать цвет из иллюстрации и сделать его фоном текста?
* Не забудьте произнести стихотворение или другим способом выделить время рисования, как нечто особенное.

Несколько слов о похвалах детских рисунков

В конечном счете, ребёнок стремится создать что-то красивое.

В связи с тем, что восприятие красоты очень субъективно, ребёнок может быть или не быть довольным своими результатами. Не стоит хвалить ребёнка за «красивую» или «милую» картину.

Предпочтительнее будет найти конкретные аспекты для комментирования, такие как: "Как прочно стоит дерево, какой прекрасный солнечный день у тебя на рисунке, как грациозна принцесса, какой богатырский конь, было бы великолепно жить в этом замке, насколько тонкий или сочные у тебя цвета".

Вы можете комментировать прилежание, с которым ребёнок смешал цвета, или как умело он решил проблему, когда рисовал ногу.

Почему бы не спросить, какая часть рисунка ему нравится больше всего и что, по его мнению, требует доработки. Спросите ребёнка: "Получится ли картина, если её рисовать тем способом, которым ты хочешь?" Вы можете обсудить, какой бы она была, если бы получилась и как он смог бы исправить проблемные области.

Таким образом, ребёнок будет продвигаться вперед и не останется поверхностных ожиданий от результатов его работы, оцениваемых по критериям «милый»/«не милый» и т.д. Ребёнок получит заботливую поддержку и Ваши советы, которые помогут ему в будущем.

Упражнения базовой техники для детей

Покажите ребёнку, что все рисунки, выполняемые восковыми блоками, сделаны в технике цветовых облаков, полос и лент.

Выполняйте упражнения вместе с ребёнком. Пусть он увидит, как Вы применяете данную технику, пусть он подражает Вам. Это должно быть "время игры", время экспериментов и открытий.

Не стоит тратить слишком много времени на данные упражнения. Вы лучше знаете, как долго ребёнок может удерживать внимание. Выполните одно или несколько из перечисленных выше упражнений, прежде чем приступить к работе над «рисунком дня».

1. Цветовые полосы

Играйте и экспериментируйте с восковыми блоками совместно с ребёнком. Экспериментируйте с созданием цветовых полос. Используя поверхность (L), попробуйте покрыть половину листа горизонтальными полосами одного цвета, не оставляя видимых линий. Начните с лёгких прикосновений.

Можете предположить, что создаете картину подводного мира. После того, как лист покрыт ровным синим (L), можно показать ребёнку, как рисовать некоторые морские существа простыми мазками (без обрисовки контура).

1. Цветовые облака

Одним цветом, используя поверхности (S) или (М), поиграйте с созданием цветовых облаков. Старайтесь избегать линий или острых рёбер блока. Возможно, эти облака в конечном счете превратятся в букет цветов. Все, что Вам потребуется – это несколько штрихов для стеблей и листьев, и, возможно, различные цветные центры для цветов. Возможно, одно облако Вы превратите в бабочку.

1. Эксперименты с тенью

Поэкспериментируйте с созданием цвета и тени различной интенсивности. На черновике, поверхностью (М), сделайте облако, которое темнее в центре, и другое, которое темнее по краям. Сделайте образец для ребёнка и спросите его, на что похоже изображение? Оно похоже на туннель или шар в трёх измерениях, или на яйцо?

1. Смешивание цветов

см. рис. 1-3

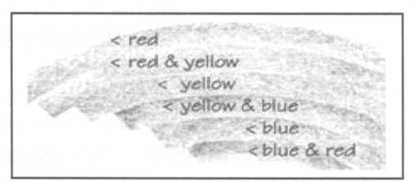
Это упражнение также может быть сделано на небольших листах бумаги. Поверхностью (М) поэкспериментируйте, рисуя серии цветовых облаков. Затем перекрывайте облака, создавая второстепенные цвета. Спросите, видит ли ребёнок какие-либо различия в смешанных цветах, как много различных цветов он может сделать?

1. Рисование радуги

см.рис. 4

Объясните ребёнку, как нарисовать радугу. Обратите его внимание в следующий раз, когда увидите радугу, на красный основной внешний цвет дуги. Проделайте каждый шаг рисования радуги на бумаге, так чтобы ребенок мог подражать Вам. Вначале шаги могут показаться сложными, но скоро ребёнок освоит процесс. Он должен сначала подготовить бумагу, нарисовав землю по нижней части поверхностью (L) жёлтым цветом.

* Попросите его сделать рукой в воздухе дугу.
* Затем пусть нарисует дугу пальцем на бумаге, начиная в нижнем углу, переходя через центр к другому нижнему углу.
* Когда ребёнок сможет изобразить изящную дугу, он готов нарисовать первый цвет.

* Пусть он нарисует поверхностью (М), *слегка касаясь бумаги,* дугу красным.
* Затем он должен нарисовать красную дугу поверхностью (М) еще светлее сразу под первой так, чтобы между двумя дугами не было белых просветов.
* Затем нужно нарисовать две дуги жёлтого цвета (M) под красными дугами, не оставляя пробелов между дугами.
* Далее следуют три дуги (M) синего цвета, последняя должна быть особенно бледной.
* Теперь – волшебство! По второй красной дуге пройдитесь жёлтым, чтобы получился оранжевый (M). Смешайте красный и жёлтый, пока не получится сияющий оранжевый.
* Затем нужно нарисовать синюю дугу (M) поверх *второй* жёлтой дуги. Снова смешиваем цвета, пока не получится яркий зелёный.
* В заключение нужно нарисовать очень бледную красную дугу (M) поверх последней *синей* дуги. Таким образом получаем изящный фиолетовый.
* Ребенок может продолжить игру с цветом, добавляя здесь и там, пока дуга не станет равномерно яркой.
* Затем можно окрасить оставшуюся часть неба голубым и по желанию окрасить землю.

1. Создание коричневого

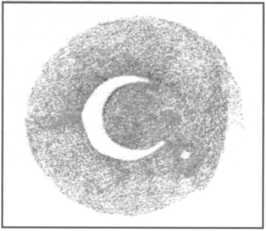
Спросите ребёнка, знает ли он, как получить коричневый. Если необходимо, покажите ему как перекрывать облака тремя основными цветами. Если он изменит порядок цветов, как изменится коричневый? Сколько различных оттенков коричневого он может получить?

1. Цветовые ленты

Вместе с ребёнком нарисуйте различные виды лент разными сторонами блоков. Попробуйте кривые, прямые линии, ниспадающие, дуги, змейки, листья. Это должно выполняться свободно, легко, не задумываясь, в виде каракуль. Переверните страницу разными сторонами и посмотрите, какие образы возникают. Как ребёнок держал мелок? Вы сами можете повторить формы? Можете ли Вы повторить их таким же образом еще раз?

Покажите ребёнку, как нарисовать ленту, которая начинается широкой, затем становится узкой, а затем расширяется снова. Покажите, как это делается путём изменения угла поверхности блока, которым рисуете.

1. «Техника негатива»

см.стр. 16

Это более сложное упражнение, возможно, не подходящее для очень маленького ребёнка. Попросите ребёнка нарисовать что-то в "технике негатива», например, белую фигуру, образованную окрашиванием пространства вокруг нее. Потренируйтесь на черновике. Поверхностью (М) нарисуйте луну в тёмно-синем небе или белую овечку на зелёном лугу. Форму объекту придает цвет, окружающий его, оставляя сам объект белым. После того, как ребёнок освоит данную технику, покажите ему, как он может «окрасить» предметы на картине в белый, оставляя их без краски. Существует много различных видов картин, которые ребёнок захочет нарисовать. Иногда ему хочется изобразить только животное или человека на всю страницу. Иногда – нарисовать сюжет, пейзаж с различными людьми или животными в движении.

Следуя данным рекомендациям, он скоро будет в состоянии создать любую картину по своему желанию.

Рисование пейзажей совместно с ребенком

Для знакомства ребёнка с пейзажем, лучше для начала иметь образец, а затем сделать рисунок вместе. Объясните ребёнку последовательность, в которой Вы рисовали различные элементы картины. Напомните, что сначала Вы рисовали то, что находится на максимальной дистанции, наиболее удалено.

Спросите: "Какое место на картине самое далекое? Да, небо. Посмотри, какое у меня сегодня солнечное небо." Таким образом Вы начинаете вместе рисовать жёлтое небо.

Рисование небосвода совместно с ребенком

см.рис. 5

* Дети часто рисуют синюю полосу в верхней части листа, чтобы изобразить небо. При помощи образцов, Вы можете показать ребёнку другой способ изображения неба: небо, встречающееся с горизонтом и усиливающее настроение картины.
* Покажите, как жёлтое небо может придать картине сияния, золотистого и тёплого света.
   Покажите, как синий охлаждает. Этот цвет особенно хорош для изображения чистого свежего неба.
* Как рисовать облачный день, голубое небо, оставляя белые области облаков («техника негатива»). Рекомендации по обучению ребёнка рисованию восходов и закатов можно найти ниже, в разделе 'Отображение времени суток, времен года и погоды', стр. 26.

см.рис. 7

К тому моменту, когда Вы выполнили упражнения по рисованию элементов ландшафта, обучение ребёнка станет значительно проще.

Когда вы будете на природе (или будете рассматривать фотографии), покажите ребенку различные виды холмов, долин, гор и водоемов, ручьев, рек и пляжей.

Затем покажите, как их рисовать, демонстрируя этапы по порядку. Как всегда, начинаем с простых форм.

Напомните ребёнку о том, что нужно рисовать линию почвы/земли на всех картинах, чтобы создать пространство для расположения любой фигуры или предмета. Это может быть простая жёлтая полоса (L), проведенная на расстоянии нескольких сантиметров от нижнего края листа, или гора/луг.

Рисование растений совместно с ребёнком

см.рис. 6

Объясните ребёнку, что при изображении растения со стволом, например дерева, куста и цветка, рисование должно начинаться от земли, по ходу роста. Поместите мелок в место, откуда нужно "вырастить" растение и скажите: "Здесь семя, смотри, как оно прорастает."

* Покажите ребёнку, как делать изображения растений простыми и впечатляющими. Мелкие детали неважны.
* Помогите ребёнку увидеть, как массивный ствол дерева изящно раскидывает свои ветви, как данные ветви могут превращаться в объемные шапки. Предостерегите его от изображения ветвей, идущих от ствола в виде растопыренных пальцев.
* Пусть ребёнок сам решит, какие цвета он выберет для листвы и цветов, чтобы показать время года.
* Возможно, ребенок станет практиковать рисование различных видов растений: дубы, сосен, ив, травы, камыша, кустарников, цветов, а также садов, полей, лесов и пролесков.

см.рис. 11-14

* Покажите, как легко можно нарисовать дом с помощью нескольких простых мазков, и как его характер может быть изменен путем изменения угла наклона крыши, открытия или закрытия двери, света в окне, дыма из трубы, дорожки к входной двери или цветов вокруг дома.
* Покажите ребёнку, как соблюдение масштаба элементов картины может показать, насколько близко или далеко они находятся – первые разговоры о перспективе.
* Проиллюстрируйте, как изобразить кого-то или что-то впереди здания. Данный человек/предмет должен быть нарисован первым, затем здание будет "построено" вокруг него.
* Попросите вашего ребёнка нарисовать различные виды замков. Он, возможно, пожелает изобразить высокие стены, башни, главные ворота, зубцы, флаги и баннеры.
* Покажите, как образы интерьера могут изменяться путем изменения мебели, окон и двери. И снова простота предпочтительна.
  Не забывайте напоминать, что рисование начинается с пола (обозначение почвы).
* Потратьте некоторое время на изображения интерьера пещеры. Слоями нарисуйте скальные выступы, нанося каждый последующий слой тоном, немного светлее предыдущего по мере перемещения к центру. Не забудьте оставить пространство внутри пещеры.

см. рис. 15-23

Чем больше вы упростите фигуры, рисуемые с ребёнком, тем легче ему будет подражать Вам.

Помните, наиболее важные элементы при рисовании людей – это пропорции, жесты и соотношение фигуры с остальной частью картины.

* Дети в младших классах школы часто рисуют архетипы, найденные в сказках, былинах и рассказах о святых.
* Начните с обучения ребёнка рисованию простейших фигур: овальной головы поверх колоннообразного тела. Вариации такой манеры изображения могут быть использованы для большинства фигур.
* Есть два приема обучения рисованию фигуры:

1. Направлять действия ребёнка на протяжении всех этапов создания картины.
2. Провести несколько практических занятий с ребёнком по рисованию фигур, прежде чем включать их в сюжет картины. Ниже перечислены шаги, следуя которым, ребёнок будет подготовлен к изображению фигуры на своей картине.

* Напомните, что работа начинается с почвы.
* Покажите ребёнку, как полезно положить руку на лист бумаги, чтобы получить представление о размере фигуры, а также как и где она будет размещена на картине.
* Пусть он нарисует небольшой овал головы, а затем цветовую полосу для изображения груди. Мужской фигуре добавьте две колонны, изображая ноги. Если фигура женская, продолжите полосу от груди вниз, рисуя платье. Нарисуйте руки простыми мазками.
* В зависимости от возраста ребёнка, можете обсудить с ним пропорции фигуры или просто указать, что пропорциональная фигура выглядят лучше. Вы можете показать, как место, где сидит фигура, делит её пополам, как руки заканчиваются у середины бедра, локти находятся на уровне бёдер и, как голова ребёнка пропорционально больше, чем взрослого.
* Когда фигура создана, время “одеть” ее подобающе. Пусть данный этап тоже будет простым. Детали не существенны и умаляют общее впечатление от образа.
* Когда Вы почувствуете, что ребёнок в состоянии удовлетворительно изображать фигуры, значит, он готов включать их в сюжеты своих картин.
* Покажите, как упростить рисунок человека, сделав первоначально легкий набросок фигуры жёлтым цветом. Когда пропорции и жесты будут выполнены правильно, фигура может быть окрашена желаемым цветом.
* Вскоре вы сможете руководить действиями ребёнка по изображению людей, занимающихся различными родами деятельности. Пусть он поэкспериментирует с рисованием различных жестов, изображением фигур, стоящих на коленях, ударяющих молотом, нарезающих ножом, бегущих, берущих и т.д.

см.рис. 18, 20, 22, 23

Как и в случае с изображением людей, чем больше Вы упрощаете животных, которых рисуете с ребёнком, тем легче будет ребёнку подражать Вам.

Элементы, которые наиболее важны при изображении животных – это пропорции, жесты и место животного в общем сюжете картины.

* Вместе наблюдайте за животными, так долго, как это возможно. Попросите ребенка посмотреть на животное, затем закрыть глаза и представить себе его.
* Какие есть у данного животного отличительные черты? Каковы его сильные стороны? Является ли он хорошим бегуном? У него большие уши? Есть ли у него рога? Какой у него хвост? У него сильная шея? Где у него самая тяжёлая часть? Покажите, как эти особенности могут быть выражены с помощью простых мазков воскового блока.
* Поговорите о положении животного. Как он выглядит во время бега, еды, когда лежит или стоит?
* Какова его связь с другими объектами на картине?
* Предложите ребёнку представить, что он гладит животное по спине. Как изгибается его позвоночник? Пусть он нарисует это в воздухе, а затем на листе, используя поверхность блока (M).
* После того, как ребёнок нарисует позвоночник животного, покажите ему, как заполнить тело цветными штрихами. Нарисуйте туловище, шею, голову и конечности.
* Не забудьте нарисовать уши, рога, хвост и другие отличительные черты. Не стоит рисовать глаза животного.
* Когда ваш ребёнок готов изобразить животное на своей картине, он может сделать на листе набросок светло-жёлтым цветом. Когда пропорции и движения животного нарисованы правильно, он может пройтись по наброску желаемым цветом.
* Дети часто считают лошадь одним из самых сложных для рисования животных. Лошади также являются животными, которые наиболее часто востребованы в иллюстрациях.

* Разбейте процесс на простейшие этапы и пройдите их с ребёнком. Вскоре вы увидите, что ребёнок стал вполне способным нарисовать прекрасную лошадь.
* Практикуйте совместное рисование птиц, птиц в полёте, в гнезде, на земле. Нарисуйте водоплавающих птиц, таких как утки и лебеди, и домашнюю птицу, например кур, петухов и индеек.

* Пусть ребёнок поэкспериментирует с изображением других животных, следуя тем же рекомендациям: определить положение позвоночника, заполнить тело цветом и дополнить отличительными чертами.

Изображение времени суток, времен года, погоды и элементов, совместно с детьми

см.рис. 5, 8, 9, 10

• Пожалуйста, обратитесь к странице 13, где описывается, как отразить время суток, времена года, погоду и элементы в своих рисунках.

• Объясните ребёнку, почему это могут быть важные аспекты картины.

• Покажите ребёнку, как различные цвета могут отображать разные времена года, как для весны можно использовать тонкие пастельные тона, а для лета более интенсивные, пронизанные золотисто-жёлтым, как в осени будет много красного, золотого и коричневого, а зимой – холодные тона и/или большое количество белого.

• Пусть ваш ребёнок экспериментирует с различными способами рисования погоды: дождя, ветра, зноя и грозы.

• Покажите ребёнку, как рисовать огонь, будь то огонь в камине, костер или горящая свеча. Нарисуйте воду в виде пруда, реки, моря или водопада. Эти навыки помогут, когда он начнёт создавать свои собственные картины.

Перспектива

см.рис. 6, 7, 21-23

Учёт перспективы в рисунке придает двумерному образу глубину трёхмерного. В истории искусства линейная перспектива не использовалась вплоть до эпохи Возрождения. Затем, при помощи математических правил, было сформулировано определение перспективы.

Ваши дети слушают сказки, былины и предания; истории, берущие свое начало не во времена математики, естественных наук и аналитического мышления. Для того, чтобы удовлетворить потребности этих маленьких детей на определенных этапах их развития, образы, на примере которых мы будем обучать их рисованию, должны быть предельно просты. Поэтому нет никакой необходимости ни показывать им перспективу в архитектуре, ни ракурс фигур.

Однако есть много простых способов, которыми дети могут показать глубину своих картин. Один из них заключается в распределении различных элементов сюжета с верхней части листа к нижней. Все, что ближе к верхней части находится дальше, а то, что ближе к нижней части – ближе к зрителю.

Другой способ заключается в изображении предметов, находящихся на расстоянии меньше, а предметов поблизости – больше. Например, дом на расстоянии должен выглядеть весьма маленьким по сравнению с человеком, стоящем на переднем плане. Летящие птицы должны выглядеть, как небольшие штрихи в небе.

Третий способ, чтобы показать, что холм или гора находится далеко – нужно изобразить его очень бледным. Вам не нужно обсуждать с ребёнком, каким образом атмосфера делает предметы, находящиеся вдалеке бледнее, но Вы можете указать ему на данное явление.

Восковые блоки в программе раннего обучения

Детский сад

Восковые блоки используются в качестве одного из красящих средств в детском саду. Никаких конкретных аспектов, касающихся правильной фиксации блока в руке, конкретных техник наложения цвета с детьми дошкольного возраста не рассматривают. Тем не менее, учитель может рисовать в присутствии ребенка, а тот – наблюдать. Дети, великие имитаторы, освоят рисование через наблюдение, не получая при этом от Вас никаких объяснений.

Первая ступень (первый класс)

Дети первой ступени получают свои собственные восковые блок. Значимость первичного представления основных цветов ребёнку нам уже ясна. Дети могут получить блоки других цветов только после того, как они освоят смешивание основных цветов для создания прекрасных второстепенных цветов.

С первой по третью ступени восковые блоки используются для свободного рисования и работы в Основной рабочей книге. Не рекомендуется использовать блоки для рисования форм или написания писем.

Третья ступень и выше

С момента, когда ребёнок достиг третьей ступени в работе с восковыми блоками, он готов включать в данную деятельность использование восковых мелков (в виде карандаша). С этого момента в картину можно добавлять более мелкие детали и начать освоение техники затенения.

Рисование букв

В какой-то момент ребенок может начать "рисовать" буквы, используя восковые блоки. Это происходит после того, как ребёнок знакомится с буквами и рисует формы в Основной рабочей книге. Когда форма буквы изучена, прямые и изогнутые линии, образующие букву могут быть нарисованы поверхностями (М) или (S). Пожалуйста, обратите внимание, что существует различие между «рисовать» и «писать» буквы.

Многие преподаватели просят учеников делать записи о буквах в своих Основных рабочих книгах. Далее описан один из способов, как можно это сделать.

см.рис. 16,17, 20

1. Учитель выбирает персонаж из сказки или истории, чтобы научить рисовать буквы. Например, пчелу из "Пчелиной матки». После прослушивания истории, ребёнка просят нарисовать иллюстрацию данного образа так, чтобы она напоминала начальную букву образа. В случае с «Пчелиной маткой» пчела будет изображена так, что ее тело и крылья образуют форму буквы "Б." Румпельштильцхен, например, может быть представлен в форме буквы «Р», а фонтан изображается, как буква "Ф."
2. Затем, после того, как ребёнок физически прочувствовал форму изучаемой буквы, выйдя на улицу и сформировав руками в воздухе ее очертание, он сможет при помощи пальцев повторить прямые и изогнутые линии, образующие ее на странице своей Основной рабочей книги.
3. Когда ребёнок будет готов, он нарисует большую букву в центре листа, поверхностью блока (S). Данное изображение может быть усилено путем окрашивания фона и / или рисованием серии цветовых полос в прогрессии радуги вокруг буквы, повторяя ее форму.
4. Следующая страница Основной рабочей книги может быть создана путем рисования серии (L) горизонтальных цветовых полос поперек листа с чередованием цветов. Эти полосы будут служить линиями, на которых нужно писать.

В этот момент ребёнок использует *мелок (в виде карандаша)*, чтобы писать. Он может практиковаться в написании ряда букв по линии и/или некоторых слов или коротких предложений с изучаемой буквой.

1. Когда ребенок учится писать буквы, он *не должен* использовать восковой блок, чтобы нарисовать ее форму. Учитель, делая выбор в пользу мелка или карандаша, должен быть уверенным в правильном захвате данного мелка ребёнком для придания букве лучшей формы и, таким образом, увеличивает шансы ребенка на обучение правильному письму.

Многое из сказанного о рисовании букв применимо для рисования цифр. Форма цифры может быть первоначально представлена при помощи воскового блока, но в конечном итоге цифры изображаются только мелком или карандашом.

В отличие от буквы, форма цифры не может быть найдена в изображении. Значение числа, наоборот, может быть представлено так, как оно имеется в жизни. Число «один» может быть представлено, как Земля, "два" – как двойственность дня и ночи, "три" – как семья: мама, папа и ребёнок, «четыре» – как четыре времени года или четыре элемента и т.д.

Многие преподаватели просят учеников записать в Основной рабочей книге этапы изучения числа. Далее описан один из способов, как это сделать.

1. После прослушивания рассказа о значении числа, учитель просит ребёнка нарисовать картинку, изображающую это числовое значение.
2. Изображение цифры выучено тогда, когда, ребенок усвоил, как оно создается из прямых и изогнутых линий и освоил порядок и манеру их рисования. Когда ребенок готов изобразить форму цифры в Основной рабочей книге, он может сделать это при помощи воскового блока. Предпочтительнее, чтобы цифра была большого размера. Фон можно окрасить также блоками.
3. В следующий раз цифра должна быть представлена, написана (не нарисована) на этот раз восковым мелком в виде карандаша. Цифры в конечном счете будут писаться карандашом.

Иллюстрация сказки

см. рис. 16, 20, 21

В первом классе Вальдорфской школы детям рассказывают сказки. Данный процесс открывает мир волшебных картин в воображении ребёнка.

Когда вы рисуете образы, чтобы зафиксировать события данных историй, важно поддерживать ощущение волшебства, а не быть слишком буквальным. Нарисуйте архетипы, свои впечатления и попытайтесь поймать настроение истории. Как обычно, "лучше меньше, да лучше».

Действие сказок обычно происходит в средневековье или эпоху Возрождения. Эти периоды могут быть отражены в стиле одежды и зданий.

Прежде всего, сказки должны быть представлены архетипами. Покажите царя, как архетип царя, а не реалистичного героя, замок – как архетип замка, а не настоящий.

Пример иллюстрированной сказки «Госпожа Метелица» можно найти на стр. 71. Одна иллюстрация охватывает три разных сцены: девушка берёт яблоки, хлеб около печи и госпожа Метелица стоит в дверях. Для детей, которые только начинают рисовать, необходимо выбрать только одну из трех сцен для иллюстрации. Более опытные дети могут наслаждаться рисованием сложных картин, которые подробнее передают историю.

Иллюстрация басни

см.рис. 22

Во втором классе Вальдорфской школы детям рассказывают басни о животных, особенно любимы басни Эзопа.

В баснях, низменные качества человеческой природы: жадность, лень, гордость и пр. отражены в поведении животных. При иллюстрации басни важное значение имеет животное — главный герой, а не окружающая обстановка. Обстановка может либо предполагаться, например, набросками зеленого холма и дерева для "Заяца и черепахи", или, еще проще - цветной фон, скажем, для аиста, пьющего из вазы в басне "Лиса и аист ".

В иллюстрации к басням включают основных героев и наиболее важные события. Животные могут быть изображены на листе достаточно крупными.

Иллюстрации к повествованиям о жизни Святых, героев и благородных людей

см.рис. 23

Во втором классе Вальдорфской школы изучают жизнь Святых, героев и благородных людей. Таким образом, высокие устремления рода человеческого предлагаются в качестве баланса к низменным качествам, изобличенным в баснях.

В рассказах о Святых, как и в сказках, действие происходит сотни лет назад, а в некоторых случаях и в более ранние времена. Время, в которое происходит действие, отражается в одежде героев, окружающей обстановке иллюстраций.

Наиболее существенные аспекты, которые можно проиллюстрировать – это поступки, за которые человека помнят. Попробуйте найти жесты, которые наилучшим образом характеризуют наиболее значимые действия героя, и сделайте их ключом к Вашей картине. Возможно, Вы захотите изобразить Святого Мартина разрезающего плащ мечом, Святого Франциска, гладящего волка из Губбио, Святого Кристофера, проносящего ребёнка через бурные воды.

В связи с тем, что мы изображаем Святых и их особые деяния, на которых делается акцент, рекомендуется сохранять простой окружающую обстановку.

Чтобы подчеркнуть святость этих людей, рекомендуется рисовать нимб жёлтым цветом вокруг их тел.

Основная рабочая книга

Создание Основной рабочей книги – это отличительная черта Вальдорфской педагогики. Это книга, где ребёнок, делая записи к урокам, создает свой учебник, фиксируя процесс обучения и творческие достижения.

* Независимо от того, по какому предмету ведется Основная рабочая книга, к ней нужно относиться уважительно и беречь, как что-то особенное.
* Ребенок должен работать в своей книге чистыми руками, на чистой поверхности, не ставя рядом еды или напитков.
* Вы могли бы использовать данную возможность, чтобы немного рассказать об истории книг и показать, как они сделаны.
* Для того, чтобы продемонстрировать уважение к Основной рабочей книге и работе, которая в ней ведётся, ребёнок может рассказать следующее стихотворение перед началом работы:

Семени спасибо, что деревце дало.

Солнышку спасибо, что дерево росло.

Дереву спасибо за книгу на столе

Буду в ней работать с нежностью, заботой.

Автор неизвестен

* Скажите ребёнку, что его записи и рисунки будут безопасно храниться в обложке и радовать всех, кто откроет его книгу.
* Убедитесь, что рабочая поверхность достаточна для открытой книги. Не разрешайте ребёнку складывать страницы книги, это сделает поверхность для рисования неровной.
* Поощряйте ребёнка за кропотливую работу в Основной рабочей книге. Лучше доделать работу позже, чем спешить и делать ее неаккуратно.
* Возможно, вы задумаетесь над тем, как украсить обложку книги. Вы можете заняться этим сами или руководить действиями ребёнка.
* В книге будет титульный лист? Если да, то на нем необходимо указать название предмета, имя ребёнка, дату начала работы над книгой, и, может быть, небольшое изображение, связанное с предметом.
* Если Вы хотите, чтобы страницы были пронумерованы, Вы должны решить, как это будет сделано. Нумерация страниц – хорошая привычка в любом случае.

Это дает ребёнку возможность практиковать написание цифр, это облегчает обнаружение страницы, когда ребёнок возвращается к ранним работам и помогает ребёнку не пропускать страницы и не переворачивать книгу с ног на голову, нарушая порядок страниц.

* Вы, как учитель, возможно, пожелаете сначала сделать макет Основной рабочей книги. Таким образом, вы можете решить, на каких страницах будут рисунки, а на каких только текст. Это может быть легко сделано скреплением нескольких страниц вместе и набросками материала, который хотите видеть на каждой странице.
* Некоторые дети любят обрамлять свои страницы цветовыми полосами или рисунком по краю страницы. Оба варианта хороши, при условии, что ребёнок в состоянии сделать это аккуратно и тщательно. Сначала ребёнку нужно потренироваться на листе бумаги.
* Некоторые Основные рабочие книги делаются с калькой между страницами. Если в Вашей книге этого нет, Вы должны дать детям листы тонкой бумаги или кальки, чтобы покрывать перекладывать рисунки, так воск с рисунка не перейдет на соседнюю страницу. Обеспечение ребёнка данными листами и обучение их использованию – это способ показать ребёнку, как заботиться о своей книге и результатах творческой деятельности.
* Любая страница, на которой есть серьёзная ошибка (которую нельзя исправить творческим путем) может быть либо аккуратно вырвана из книги либо поверх нее можно приклеить рисунок.

Помните, что удаление страницы приведет к расшатыванию другой страницы в книге. Используйте этот вариант, как последний из возможных. Если положение безвыходное, обсудите это с ребёнком и вместе решите, что вы будете делать.

* Некоторые дети любят подкладывать свои доски для рисования под их Основную рабочую книгу, тогда стол не пачкается, если ребёнок окрашивает лист до самого края.
* Еще один способ проявить уважение к Основной рабочей книге – иметь безопасное доступное место для её хранения.

Радуга возможностей

Знакомство со второстепенными цветами и их использование

Так как насчет остальных мелков из коробки – второстепенных цветов, которые не были использованы ранее?

Вы работали с основными цветами и поняли, как их смешивание создает полный цветовой спектр.

Мелки второстепенных цветов были «скрыты» в комбинации основных цветов. Зеленый же мелок остается всегда зелёным. Вы можете получить более светлый или темный оттенок, изменяя давление на мелок, но он по-прежнему будет зелёным. Только путем смешивания с другим цветом возможно поменять его характер и создать желтоватый весенний зеленый, или цвет морской волны, или глубокий вечнозелёный. То же самое относится к смешиванию и созданию других второстепенных цветов.

Если дети не освоили создание оттенков путем смешивания первичных цветов, они не будут склонны делать это, имея под рукой мелки второстепенных цветов. В результате, они будут рисовать плоской палитрой, ограниченной шестью-восьмью «заблокированными» цветами.

Когда вы почувствуете, что ребенок в состоянии смешивать и создавать все цвета, по желанию, к восковым блокам первичных цветов, можно добавить прочие цвета. Секрет работы со всеми этими мелками – в смешивании. Именно посредством творческого смешивания доступных цветов достигается получение оживленного спектра оттенков.

Вы можете представить ребёнку отдельные цвета посредством историй, как описывалось ранее. Было отмечено, что оранжевый может быть хранителем огня, зеленый - опекун всех растений; фиолетовый – королевский, сама мудрость. Если есть коричневый мелок, он может быть плодородной почвой или Матерью-Землей.

Может быть, Вы решите предложить эти мелки ребёнку в качестве "следующего этапа", в изучении цветов.

Учителю рекомендуется самостоятельно поэкспериментировать с второстепенными цветами, прежде чем давать их ребёнку. Таким образом, вы сможете поделиться своим опытом.

Для того, чтобы найти способы дать жизнь второстепенным цветам, выполните следующие упражнения:

* Полосы, облака и ленты

Поиграйте с изображением полос, облаков и лент с использованием каждого цветового блока. Откройте для себя, сколько различных зелёных, оранжевых и фиолетовых вы можете создать, изменяя давление на блок без смешивания цветов.

* Составление цветов

Поэкспериментируйте со смешиванием основных и второстепенных цветов совместно с ребёнком. Например, добавьте жёлтого к зелёному или к оранжевому. Красный или оранжевый – к фиолетовому. Синий или фиолетовый – к зелёному. Посмотрите, как оживились цвета.

* Смешивание соседних цветов

Смешайте три соседних цвета в различных количествах. Например:
- золотой, оранжевый, красный

- оранжевый, красный, цвет ржавчины

- красный, фиолетовый, синий

- синий, зелёный, жёлтый

* Создание оттенков коричневого

Поиграйте со смешиванием второстепенных цветов для создания различных оттенков коричневого. Обратите внимание, как отличаются друг от друга оттенки. Измените порядок нанесения цветов на бумагу.

* Рисуем радугу

Таким же образом, как Вы создали красивую светящуюся радугу основными цветами, попробуйте создать радугу, используя все имеющиеся цвета, основные и второстепенные. Это достигается путем создания дуги каждого цвета в прогрессии, слегка смешивая их в местах соединений: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый.

* Нарисуйте картину, используя все цвета

Продолжайте рисовать, используя техники, изученные ранее. Нарисуйте картину, используя все имеющиеся мелки. Затем смешайте соседние цвета (находится на цветовом круге.) Добавьте синие или жёлтые оттенки в зелёный, красные и синие - в фиолетовый, желтые и красные – в оранжевый. Посмотрите, как ожил каждый из второстепенных цветов.

Продолжайте исследования и эксперименты. Потратьте время на творчество и попробуйте новые сочетания цветов. Скоро Вы обнаружите, что создали прекрасные, сияющие изображения.

Лексика выражения

Обучение рисованию – это, в некотором смысле, изучение нового способа общения. Элементы рисунка напоминают «лексику» нового языка. Следуя рекомендациям данной книги, Вы ознакомились с различными техниками, научились изображать разнообразные предметы и компоновать их в иллюстрации.

Ниже Вы найдете список «лексики», список элементов изображения. Если Вы будете рисовать эти элементы и, со временем, научите ребенка делать это, у Вас не будет никаких проблем с созданием картин.

Список, несмотря на его размер, далеко не полный. Пожалуйста, считайте его «лексикой» первичных цветов, которая может вдохновить на создание выразительных, образных, красочных и восхитительных картин.

Список элементов разделен на группы. В качестве упражнения выберите по одному элементу из каждой группы. Пофантазируйте и поэкспериментируйте с совмещением этих элементов для создания уникальной иллюстрации.

Используйте этот список сначала сами, затем совместно с ребёнком. Может быть, Вы превратите это в игру, где Вы случайно выбираете элементы и творчески представляете их в виде оригинальных рисунков.

Приятного времяпрепровождения!

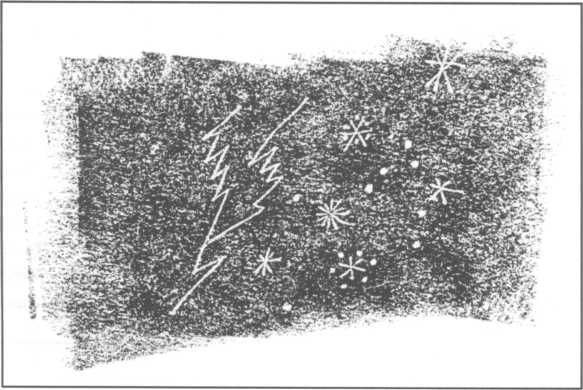
Время суток				
• Утро				
• Полдень				
• Закат				
• Ночь				
Погода				
• Солнечно				
• Дождливо				
• Ветрено				
• Снежно				
• Буря				
Времена года				
• Весна				
• Лето				
• Осень				
• Зима				
Водоемы				
• Поток				
• Река				
• Пруд/озеро				
• Океан				
Сооружения				
• Дом				
• Коттедж				
• Сарай				
• Замок				
• Амбар				
• Крепость				
• Магазин				
• Башня				
• Колодец				
• Тюрьма				
• Дорога				
• Забор				
• Каменная стена				
• Мост				

Рельеф земли					
•	Луг				
•	Холмы Волнение Подножие горы Обрыв				
•	Гора Высокая Одинокая Гряда				
•	Лесная чаща/роща Плотная Открытая				
•	Пустыня				
•	Остров				
Место нахождения					
•	Экстерьер				
•	Интерьер				
•	Домашний				
•	Иностранный				
•	Фантазийный				
Растительность					
•	Деревья дуб ива сосна клен				
•	Травы луг бамбук тростник рогоз				
•	Цветы роза подсолнечник сад				
•	Водные растения лилии водоросли				
•	Растения пустыни пальма кактус				

Выберите один или несколько элементов из каждой группы для создания картины.

Животные				Инструменты
• Домашние				• Лопата
кошка				• Кирка
птица		Люди		• Молот
		• Мужчины		• Пила
• Ферма		муж		• Верёвка
корова		отец		• Лестница
осёл		король		• Веретено
свинья		фермер		
козёл		торговец		• Ковш
лошадь		мудрец		• Колесо
курица		святой		• Печь
утка		• Женщины		• Клетка
лебедь		жена		• Лодка
индейка		мать		• Плуг
• Лесные		королева		• Повозка
олень		мудрая		• Меч
медведь		святая		• Лук/стрела
волк		• Ребенок		• Доспехи
кролик		мальчик		• Щит
1 —ti o X		девочка		• Флаг
белка		младенец		
птица		• Вымышленные		
сова		ведьма		Виды деятельности
орел		волшебник		• Стоять
ворон		фея		• Бежать
• Дикие		эльф		• Прыгать
лев		лепрекон		• Танцевать
тигр		гигант		• Обнимать
слон		гном		• Давать
обезьяна		тролль/огр		• Драться (битва)
змея		• Описание		• Прясть
крокодил		бедный		• Готовить еду
• Море		сильный		• Работать
кит		пожилой		• Карабкаться
рыба		тяжёлый		• Падать
дельфан		стройный		• Плакать
• Вымышленные				• Смеяться
дракон				• Охранять
единорог				• Кланяться
феникс				• Дердать
пегас				• Драться на дуэли

Некоторые развлекательные проекты с восковыми блокамиВремя от времени доставляет удовольствие игра с использованием нетрадиционных техник нанесения цвета. Есть ряд совершенно разных и неожиданных эффектов, которые могут быть достигнуты данными блоками.
Вы могли бы получить удовольствие от изучения совместно с детьми некоторых из этих эффектов. Результаты могут быть использованы для изготовления привлекательных открыток или подарков.
Техника негатива
Относительно рисования в технике негатива: есть области рисунка, которые намеренно не окрашивают цветом. Этот эффект может быть использован, например, чтобы изобразить белые звёзды или молнии на тёмном фоне.
Перед окраской поверхности листа Вам нужно будет отметить области, которые будут оставлены без цвета. Остроконечным, но не слишком острым предметом (стилусом или вязальной спицей) сделайте набросок, скажем, звёзды, снежинки или вспышку молнии на бумаге, нажав на лист достаточно, чтобы увидеть отступы, но не разрывая его. Затем нанесите цветовую полосу по краю наброска.
Этот приём может быть использован и с наслоением цвета. Нанесите один светлый цвет на бумагу. Пройдитесь по нему вязальной спицей, как описано выше, а затем нанесите еще один, более темный цвет. Линии, нарисованные спицей, появится в первом цвете.
Это увлекательный обучающий приём.

Можно легко сделать *"витражные" картины*, где цвета будут подсвечиваться изнутри. Их можно использовать для бумажных фонариков, которые вешают на окна. Нарисуйте картину на тонкой бумаге, например, бумаге для печати или кальке. Будьте осторожны, так как тонкая бумага легко может сморщиться. Старайтесь наносить цвет так ярко, как это возможно, и избегать в сюжете большого количества белых областей.

Положите картину между двумя листами белой или вощёной бумаги, а затем положить эти листы на газету и прогладить утюгом средней температуры. Воск рисунка растопится и впитается в бумагу.

Удалите вспомогательные листы и достаньте прекрасную "витражную" картину.

Расплавленная восковая стружка

Для создания эффекта волшебства, можете расплавить на бумаге восковую стружку.
Все, что вам нужно – это утюг, старые мелки, скребок или тёрка, старые газеты и лист бумаги для рисования или вощеной бумаги на Ваш выбор.

Положите лист бумаги на толстый слой газеты. Соскребите или натрите различные цвета мелков и разложите стружку на бумаге. Накройте вторым листом бумаги и несколькими слоями газеты. Прогладьте утюгом, чтобы расплавить цветную стружку. Отделите листы друг от друга и посмотрите, что получилось на левом.

Создание гравюры
Вы помните, как делали гравюры в детстве? Для подготовки поверхности для выполнения рисунка в данной технике нужно последовательно нанести на лист восковым блоком слой светлого цвета и слой тёмного цвета. Сначала покройте лист бумаги ярким цветом. Затем поверх данного цвета нанесите толстый слой тёмно-синего или тёмно-фиолетового. Если у вас есть чёрный мелок – самое время его использовать.

Остроконечным предметом, например открытой скрепкой или шариковой ручкой без чернил процарапайте верхний тёмный слой воска до светлого цвета. Будьте осторожны, чтобы не прорвать бумагу.

Можете вспомнить свое восхищение, когда впервые покрывали краской восковой рисунок. Это так интригующе, наблюдать, как восковые следы мелка сопротивляются жидкости краски. Конечный результат всегда прекрасный и неожиданный.

Вам нужно только раскрасить картину восковыми мелками, но на этот раз, не покрывая весь лист целиком. Вы можете нести немного больше цвета мелком в некоторых областях по низу листа. Затем покрыть акварелью весь лист. Краска естественным образом впитается в бумагу там, где нет воска.

Потренируйтесь, нанося различные цвета акварельных красок поверх восковых рисунков, чтобы добиться по-настоящему сияющего эффекта.

Творчество на ткани

Окрашивание одежды? Если Вы нарисуете восковым мелком на ткани из натурального волокна, а затем прогладите рисунок утюгом, он относительно устойчиво закрепится на ткани и может быть использован для различных проектов.

Вы можете украсить ткань, которая будет использована в определенном проекте или персонализировать статью об одежде. Может быть, сделаете флаг. Экспериментируйте. Вы можете использовать холодный краситель на водной основе на ткани с нанесённым восковым рисунком. Попробуйте это сначала на небольшом куске ткани.

Другой комбинированный проект – ребенок рисует на куске муслина. Прогладьте утюгом восковой рисунок, сделанный на муслине. Затем окрасьте данный рисунок краской на водной основе. Поместите муслин в пяльца, пусть ребёнок вышьет на ткани изображение.

Восковые блоки настолько универсальны, что возможности их применения действительно безграничны. Может быть, Вы найдете другие творческие решения использования данного материала.

Приятного времяпрепровождения!

Приложение

Споры: восковой блок против мелка

Если Вам интересно получить дополнительную информацию по спорному вопросу, возникшему среди преподавателей в отношении преимуществ использования восковых блоком против мелков в виде карандашей, пожалуйста, пройдите по следующим ссылкам:

Crayons in the Kindergarten, Block or Stick? A Call for Research, by Joan Almon

<http://www.waldorflibrary.org/Journal>/Articles/GW^6o6.pdf#search='block%2ocravons%2ouse°/o2oof'

Crayoning - Blocks or Sticks, A Beginning Research, by Kate Gage, Acorn Hill Waldorf Kindergarten, Silver Spring, Md.

[http://www.waldorflibrary.ora/Journal/Articles/GW^6o8.pdf#search='block%2ocrayons%2ouse%2oof](http://www.waldorflibrary.ora/Journal/Articles/GW%5e6o8.pdf#search='block%2ocrayons%2ouse%2oof)

Commentary on Crayons, by Monica Ellis, England

[http://www.waldorflibrary.org/Journal/Articles/GW^6o7.pdf#search='commentary%20on%2ocrayons](http://www.waldorflibrary.org/Journal/Articles/GW%5e6o7.pdf#search='commentary%20on%2ocrayons)'

Свяжитесь с автором

Материал, описанный в данной книге доступен на семинарах для групп и в индивидуальном порядке.

Вы можете связаться с автором по электронной почте: teachwonderment@yahoo.com если возникли вопросы, интерес к семинарам, есть результаты собственных наблюдений или дополнения к данной книге.

* Упоминание детей в тексте было сделано в мужском роде исключительно для упрощения повествования. Это никоим образом не ущемляет достоинства Ваших дочерей. Благослови Господь всех детей!

Иллюстрации

