

The background of the cover is a vibrant, abstract composition of various colors including blue, red, orange, and yellow, with visible brushstrokes and textures. In the center, there is a detailed painting of a bouquet of flowers, featuring white and pink blossoms with yellow centers, set against a dark, moody background. The overall style is artistic and expressive.

Обучающая арт-терапия

12+

О. Б. МОЧАЛОВА

О. Б. Мочалова

Обучающая арт-терапия

«Автор»

2004

Мочалова О. Б.

Обучающая арт-терапия / О. Б. Мочалова — «Автор», 2004

Ольга Борисовна Мочалова – член Союза Архитекторов СССР (СМА), Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников, академик РАНИ, МАСИ/ ИЕСА, художник-арт-терапевт Московского института маскотерапии. В книге подробно изложен метод обучающей арт-терапии, предложенный автором более 10 лет назад и успешно практикуемый в Московском институте маскотерапии под руководством Г.М.Назлаяна. Наличие большого количества иллюстративного материала и детальное описание методик позволяет стать читателями этой книги не только психологам, преподавателям изобразительного искусства, социальным работникам, специалистам в области коррекционной работы и ряду специалистов гуманитарного профиля, но и любознательным подросткам, а так же тем взрослым, которые склонны к самообразованию и самосовершенствованию.

© Мочалова О. Б., 2004

© Автор, 2004

Содержание

Предисловие	5
Введение в теорию и практику обучающей арт-терапии	6
Система арт-терапевтических занятий 1 этапа программы 1	9
Отрицательные эмоции	23
Композиции линейные и цветовые	35
Конец ознакомительного фрагмента.	45

О. Мочалова

Обучающая арт-терапия

Предисловие

Дело не в том, чтобы научиться рисовать, а в том, чтобы научиться думать.

Стендаль

Душевнобольные люди... В отличие от нас «душевно здоровых». Умственно неполноценные... Дураки. В отличие от нас – умных и вполне ценных. Границы призрачны и нет гарантий, что однажды ты ее не пересечешь. Ни у кого нет: ни у них, ни у нас. Мы предполагаем жить в счастии и здравии – всегда, они – нести свой крест одиночества, потому что другие, и тоже – всегда. Не надо зарекаться. Нет ни «мы», ни «они». Есть только люди – без границ. Я – не психотерапевт, я – художник. Я учу рисовать, лечат – врачи. Но вместе мы делаем одно и то же дело – помогаем поверить в себя, поверить в отсутствие границ. За десять лет работы по программе обучающей арт-терапии занималось более 200 человек. Это те пациенты, которым врач рекомендовал посещать занятия в комплексе с основным методом лечения. 100 – занимались особенно увлеченно, иногда даже после того, как курс лечения завершился. 10 – избрали творческие профессии (художник, прикладник, визажист, дизайнер и т. п.), окончили ВУЗы и училища, работают, участвуют в выставках. Живут, а не выживают. Многие, оставив рисунок своим «хобби», выбрали другие профессии.

Кому-то все может показаться ерундой: «Жалкие 10 человек за целых 10 лет!» Но я пишу о сложных больных с тяжелыми диагнозами, инвалидах первой и второй групп, об изгоях, которым общество оставило возможность лишь есть, пить и «радоваться, что помидор – красный». Счастье обретения жизни в социуме в данном случае не меряется процентами. Уникальна и бесценна каждая победа.

Эта книга – не акт самолюбования. Есть метод – обучающая арт-терапия, есть методики-программы, есть сторонники и противники, но есть и результаты. Методики я постаралась изложить максимально доходчиво, так, чтобы, обладая элементарными навыками в рисунке (графике), ими мог воспользоваться любой желающий: больной и здоровый, врач и художник, взрослые и подростки. Цели вариативны: от желания научиться рисовать (основная масса современных самоучителей рассчитана все же на подготовленного читателя), попытки лучше узнать себя

до использования в терапевтическом процессе. Арт-терапия сейчас достаточно популярна и, возможно, издание окажется для Вас полезным.

Введение в теорию и практику обучающей арт-терапии

Арт-терапия – одна из составляющих более широкой категории – терапии искусством. В мировой практике известны различные формы этого метода, достаточно широко освещенные в средствах массовой информации. Более того, сама арт-терапия включает в себя ряд видов (изотерапия, визуальная, медитативное рисование, мультимедийная) давно и успешно зарекомендовавших себя на практике. Что же нового несет в себе «обучающая арт-терапия»? Основное отличие в методологическом принципе: терапии обучением искусству; в профессиональном обучении: занятия проводит профессиональный художник, а состояние больного в период арт-курса контролируется врачом – психотерапевтом. Такое «разделение труда» предполагает более динамичный, углубленный и творческий учебно-лечебный процесс, следствием которого являются более эффективные результаты. Собственно интеграцией этих двух направлений арт-терапии (социального и медицинского) обучающая арт-терапия и выделяется из традиционной терапии занятостью.

Впервые данный метод был апробирован в Московском институте маскотерапии под руководством кандидата психологических наук, почетного доктора Института майевтики в Лозанне, врача-психиатра Назлояна Г. М. в 1994 году. Сразу выделяю три позиции, обосновывающие необходимость применения занятий обучающей арт-терапией в процессе курса лечения:

1. Помощь основному методу лечения.
2. Возможность обретения больным профессии в процессе курса лечения.
3. Усиленный развивающий метод.

Рассмотрим вспомогательную роль обучающей арт-терапии непосредственно в контексте работы института маскотерапии. Основная часть пациентов проходит курс портретной терапии, многие занимаются автопортретом. И в том, и в другом случае больные начинают по-новому осознавать себя, вдумываться и ощущать свое «Я». В этот момент как никогда кстати оказываются занятия обучающей арт-терапией, вплотную затрагивающие эмоциональную, личностную, духовную сферу жизни человека. Они помогают быстрее и полнее раскрыться душе больного, пойти на контакт с окружающим миром, частично облегчая работу врача и пациента над портретом. Кроме того, технические навыки, полученные обучающимися при прорисовке гипсовых слепков античных фигур (в частности голов и элементов лица) оказывают существенную поддержку пациенту, приступающему к автопортрету. Больной уже не чувствует себя безнадежно неумелым и незнающим перед бесформенным куском пластилина, из которого ему предстоит вылепить самого себя.

Но обучающая арт-терапия хороша не только как приложение к основному методу лечения (который, кстати, может быть любым, а не только портретным). Она весьма самоценна сама по себе. Так, например, наличие возможности у пациента в процессе курса терапии получить профессию или необходимую подготовку для продолжения дальнейшего образования (в училище, в институте и т. п.). Тем более, как известно, душевные болезни, умственная неполноценность не всегда мешают творческому процессу, а нередко и способствуют ему.

Необходимо также обзорно ознакомиться со специально разработанными, адаптированными методиками-программами, основывающимися на базовых курсах художественных школ и училищ. Сутью принципиальной схемы занятий являются три направления, изучаемые одновременно, в целях увеличения разнообразия подаваемого материала:

1. Иллюстрация (развивает аналитическо-творческое мышление).
2. Классический рисунок и живопись (развитие собственно творческого мышления и профессиональных навыков). Преподавание ведётся в двух параллелях: реализм и абстрактное искусство.

3. Прикладное искусство (развивает конструктивно-творческое мышление). В данном случае термин “прикладное” несколько не соответствует его традиционному пониманию. Здесь это ещё и макетирование, работа с объёмами, дизайн.

Базовым считается курс классического рисунка и живописи. Разработаны специальные программы для занятий с психически неполноценными и умственно отсталыми людьми. Единая программа в рамках единой схемы позволяет объединять больных в группы, используя метод групповой терапии: пациенты учатся у преподавателя, учатся друг у друга, учатся общению друг с другом, в конце концов, поддерживают друг друга, учатся совместно преодолевать трудности. Однако при необходимости, учитывая, что программу осваивают люди с различными диагнозами, занятия могут проводиться индивидуально или корректироваться в соответствии с данным конкретным случаем.

Таким образом, можно выделить два метода обучающей арт-терапии: классический и утилитарный. Утилитарный метод применим к пациентам с отставанием в умственном развитии и включает два этапа: подготовительный и собственно обучающий. В последнем в более доступной форме изучаются темы программы классического метода. Каждая тема содержит в себе ряд уроков и учебных мероприятий, способствующих наиболее полному её раскрытию. Методикой классического метода является «Программа 1», состоящая из пяти этапов, каждый из которых включает несколько тем.

Методы обучающей арт-терапии

Классический		Утилитарный			
Этапы	Программа 1	Программа 2		Темы	Этап 2
	Самопознание	1.	Раскрепощение личности	1.	Понятие перспективного рисунка
1.	Общеобразовательный	2.	Понятие цвета	2.	
2.	Человек	3.	Развитие моторных навыков	3.	Натюрморт
3.	Пейзаж, животные	4.	Развитие навыков образного, абстрактного и логического мышления	4.	Пейзаж
4.	Орнамент, витраж, грим			5.	Человек
	Познание окружающего мира			6.	Животные
	Прикладной (заключительный)			7.	Иллюстрация
5.					Варианты прикладного искусства

Подробнее остановимся только на 1 этапе программы 1, так как он подобен начальной школе, и именно он будет детально изложен в данном издании. На этом этапе даются все необходимые азы для дальнейшего освоения материала, и в то же время (при недостаточной заинтересованности) обучение можно закончить на вполне самостоятельном уровне.

Темы занятий 1 этапа:

1. Тест-знакомство
2. Вступительное

3. Отрицательные эмоции и типы линий
4. Композиции линейные и цветовые
5. Виды штриховки и тушевки
6. Графическая работа
7. Понятие о перспективе, простейшие геометрические тела
8. Простейшие бытовые предметы
9. Линейный натюрморт
10. Положительные эмоции
11. «Положительные и отрицательные», контрастные цвета в натюрморте
12. Фантазийная работа
13. Тени
14. Основные направления в изобразительном искусстве

Качественная значимость курса 1 этапа 1 программы:

В области психотерапии

1. Наличие ряда тестовых заданий, помогающих оценивать психологическое состояние личности
2. Адаптация в среде и адекватное ее восприятие
3. Улучшение координации, цветовосприятия, двигательных функций, самоконтроля, концентрации внимания.
4. Умение оценивать и контролировать эмоции
5. Повышение личностного статуса

В области технических навыков

1. Начальные навыки графической техники
2. Начальные навыки живописной техники

В области духовного совершенствования

1. Общее повышение культурного уровня
2. Повышение качественного уровня эстетических взглядов
3. Развитие творческого потенциала

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что обучающие программы арт-терапии достаточно сложны и объёмны, дают основополагающие знания и навыки как для продолжения обучения в других художественных учебных организациях, так и для саморазвития. Немаловажно, что и не продолжая образование, пациент (или бывший пациент) сможет реализовать себя и свой творческий потенциал в разнообразных сферах связанных с художественной деятельностью.

Тем не менее, обучающая арт-терапия вовсе не ставит перед собой задачу всех сделать художниками. Её цель в другом – необязательно быть творцом по профессии, главное стать творцом своей жизни. И в этом она оказывает неоценимую поддержку всем страждущим.

Система арт-терапевтических занятий 1 этапа программы 1

Тест-знакомство

Первая встреча с потенциальным учеником. Для дальнейшего успешного сотрудничества важно человека не испугать сложностью предстоящей работы и мягко выяснить, каковы его возможности и чему впоследствии уделить больше внимания. Художник должен обладать определенным уровнем творческого мышления, пропорционального видения и эмоционального понятия цвета. Этому, в отличие от техники, обучить нельзя, но можно развить. Данный уровень в трех позициях (а не умение рисовать) и рассматривается на конкретных несложных заданиях.

Задание 1

(Уровень творческого мышления)

Материалы: фломастеры, писчая бумага А-4, простые карандаши, ластик.

Преподаватель предлагает тестируемому завершить рисунок из отдельных линий, геометрических фигур с заливкой и без, объединив их в какой-либо предмет и дать рисунку название. При этом выбираются фломастеры неиспользованных в предложенной заготовке цветов.

ЗАГОТОВКА

Заготовки могут применяться любые: как одинаковые, так и абсолютно разные для каждого участника теста. Лист с заготовкой тестируемый может положить произвольно, (предварительно повернув его в разные стороны) в зависимости от увиденного предмета.

ВАРИАНТЫ ОТРАБОТКИ ЗАГОТОВОК

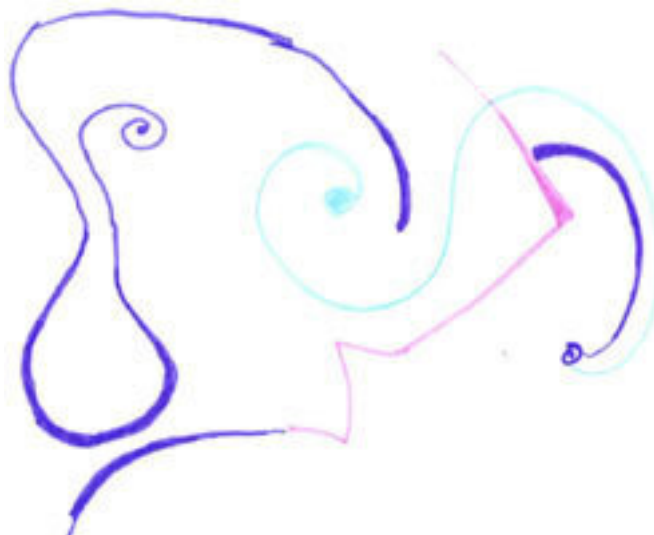
Цветок

Разбуженная кошка

Сложность идеи, вложенная в рисунок, к тому же подчеркнутая названием и определяет уровень творческого мышления.

ВАРИАНТ РИСУНКА НА ДРУГОЙ ЗАГОТОВКЕ (голубой и розовый цвет фломастера)

Слоненок Чани увидел огромную гроздь бананов

Задание 2

(Уровень пропорционального видения)

Материалы: простые карандаши НВ, F,ТМ, писчая бумага А-4, ластик.

На уровне глаз тестируемого, сидящего за горизонтальной поверхностью, ставится бытовой предмет, приближенный к цилиндрической (можно в сочетании со сферической) форме и с элементарными очертаниями: стакан, несложная чашка, колба, полукруглая пиала и т. п. Требуется нарисовать его в масштабе 1:1, максимально точно и не тонируя.

Для определения уровня пропорционального видения необходимо сравнить нарисованный пациентом с натуры наипростейший бытовой предмет с оригиналом. Важны только пропорции и наклоны осей, абрисных линий: объемное и светотеневое решение, линейная подача не учитываются. Оценка визуальная, вплоть до прикладывания предмета к листу. Чем меньше несоответствий, тем выше уровень.

ПРИМЕР

У данной чашки центральная ось наклонена вправо, как будто она слегка «сдута ветром», горизонтальная ось основания приподнята вверх против часовой стрелки по отношению к краю листа, кроме того слишком массивное цилиндрическое дно. В дальнейшем придется больше внимания уделить упражнениям с наклонами, с пропорциональным увеличением в плоскостном варианте и более детальному построению предметов.

Задание 3

(Эмоциональное понятие цвета)

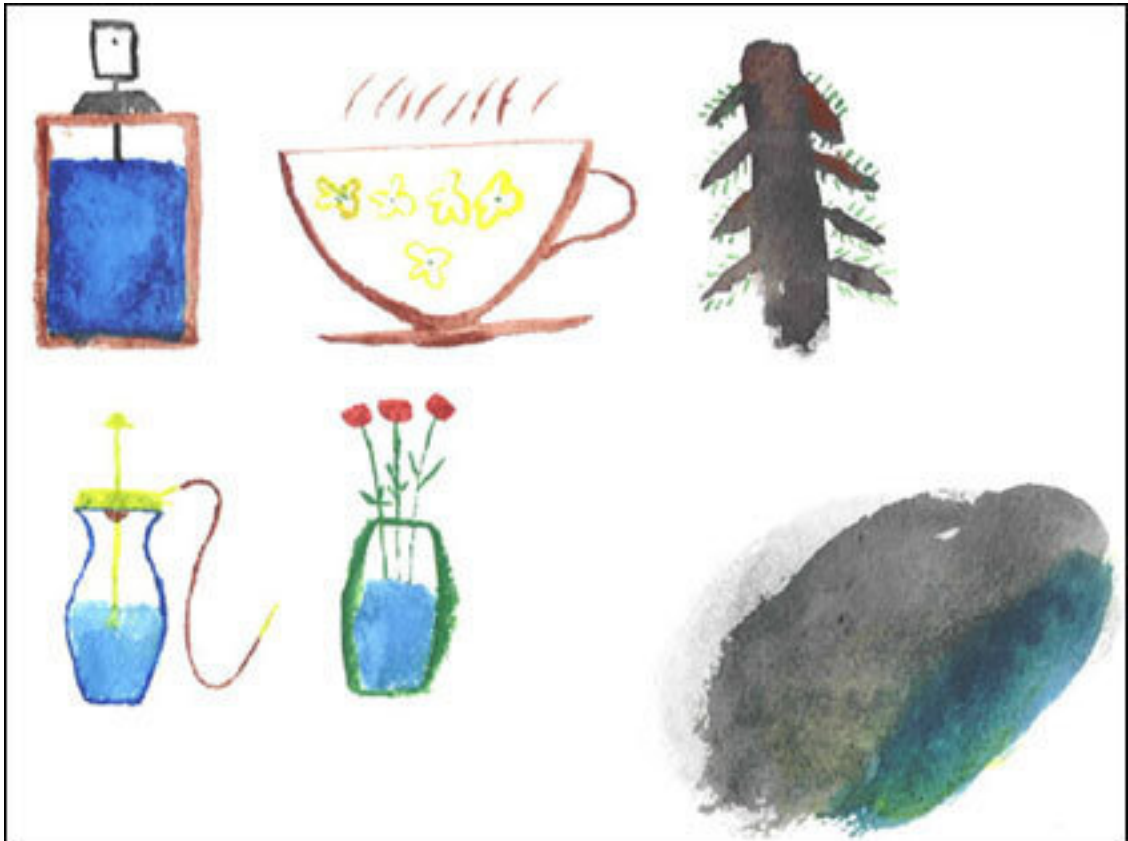
Материалы: пастель, акварель, кисти, баночки для воды, цветные карандаши, фломастеры, писчая бумага А-4 или акварельная, тряпочка.

Суть задания в отработке цветом условно-конкретных тем типа «Приятный запах», «Холодный ветер», «Неожиданная встреча» и т. д., несущих разную эмоциональную нагрузку. Включение в рисунок предметов должно быть минимальным: все внимание уделяется тонам и цветовым пятнам, характеризующим предложенную тему.

ПРИМЕР 1

«Приятный запах»

Вариант 1

В данном случае человек просто механически «перечислил» образы, символизирующие для него «приятный запах» и не вызывающие никакого эмоционального отклика у окружающих: зрители только лишь видят предметы. Попытка же цветом передать ощущение приятного и расслабляющего окончилась неудачно: грязно-серо-синее пятно способно исключительно подавлять и расстраивать. Очевидно, что предстоит большая работа с цветом как формой передачи эмоций и чувств.

Вариант 2

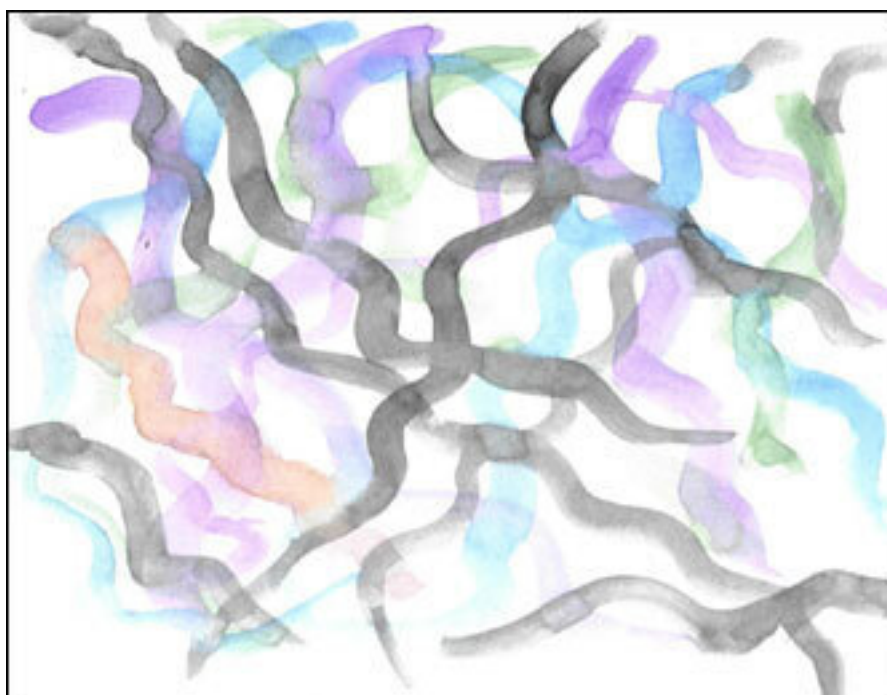

В отличие от предыдущей работы в этом варианте на основе традиционного символа был успешно проработан эмоционально-тоновой абстрактный образ, легучесть душистость, которого подчеркивается вибрирующей композицией и теплыми прозрачными цветами.

ПРИМЕР 2

«Холодный ветер»

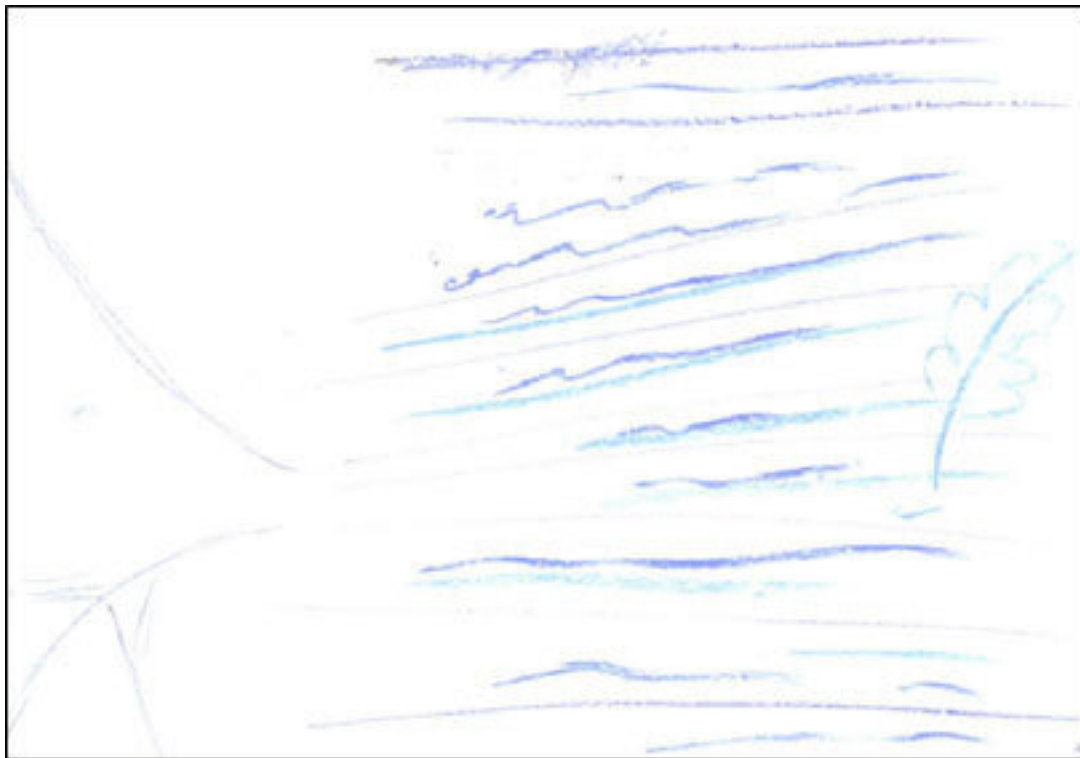
Вариант 1

Здесь «холодного ветра» не получилось ни в реалистичном, ни в абстрактном изображении. Скорее есть сходство с дымом из трубы, поскольку ветер все же является направленным

воздушным потоком той или иной силы. Больше соответствует теме рисунок, приведенный ниже: есть динамика устремленного движения в холодных суровых тонах.

Вариант 2

ПРИМЕР 3

«Неожиданная встреча»

Даже в верхней достаточно легко прочитываемой работе есть элемент эмоционального возбуждения, благодаря контрастности цветов основных элементов и дробности решения практически монохромного фона. Но наиболее удачным все же является нижний рисунок, где плотная группа резко сочетаемых пятен активно выделяется на многоцветной массе точек и черных разрезов линий, очень точно передающий хаос мыслей, воспоминаний, чувств и действий, возникающий при неожиданной встрече.

Вступительное

Вся программа обучения и непосредственно данное занятие начинаются с работы с красками. Это целесообразно сделать по двум причинам. Во-первых, человек, давно не рисовавший, не имеющий технических навыков, должен перестать испытывать страх перед чистым белым листом бумаги, попросту научиться его «пачкать». Во-вторых, работа именно с красками, в отличие от карандашей, пастели и фломастеров раскрепощает, снимает напряжение и тревожность. Протяженность занятия 1 учебный день: от 1 часа до 5 часов, в зависимости от возможностей, подготовки и состояния пациента.

Для начала необходим краткий рассказ о тонах вообще: с одной стороны это просто потребуется в дальнейшей работе, с другой – успокаивает пациента, настраивает на непривычную деятельность. Однако перегружать сведениями тоже не стоит, чтобы ученик не устал слишком быстро, не почувствовал себя чересчур мало знающим, к тому же многое усвоится в рабочем порядке. Итак, тона.

Спектральные (локальные) – здесь все просто, это 7 цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Составные – те, которые получаются в результате смешивания нескольких тонов (желтый +синий=зеленый).

Погашенные – все спектральные тона с добавлением черного и коричневого, т. е. утенные (основное, что нужно запомнить), а так же красный, смешанный с зеленым, оранжевый с синим и желтый с фиолетовым.

Пастельные – все спектральные тона с добавлением белил, т. е. осветленные, выбеленные.

Теплые – тона, в которых содержание желтых (красных), т. е. «горячих, солнечных» красок более 50 %.

Холодные – тона, в которых содержание синего, т. е. «зимнего, снежного» цвета более 50 %.

Нейтральные – черный, белый и как составной – серый.

Проведя разминку на цветных карандашах, раскладывая их на «теплую» и «холодную» кучки, попутно разбирая оттенки: сине-зеленый – «холодный», желто-зеленый, салатовый – «теплый» и т. д., можно переходить к занятиям акварелью. Почему именно акварелью, которая является одним из сложнейших видов графики? Потому, что в данном случае важно, чтобы человек на практике сам увидел, какой собственно получается тон при смешивании тех или иных цветов. А чтобы избежать скучных, механических «замесов» лучшего упражнения, чем «акварель по мокрому» не найти: краски сами сливаются в необыкновенные сложные сочетания. Однако начинать надо все же с «акварели по сухому»: как в школе – «раскраска»: и знакомо, и спектральные цвета повторить можно, и рука привыкнет к кисточке с бумагой.

Задание 1

«Сухая акварель»

Материалы: акварель, кисти, баночки для воды, простые карандаши, ластик, акварельная и писчая бумага А-4, тряпочка.

Этапы

1. На листе писчей бумаги сделать наброски цветка (пера Жар-птицы, волны и т. д.).
2. Обсудив рисунок, перенести его (возможно с увеличением) на лист акварельной бумаги.
3. Через оконное стекло (днем) или на световом столе перевести контурный карандашный рисунок на второй лист акварельной бумаги.
4. Покрасить лепестки желательно контрастными спектральными тонами (на манер цветика-семицветика), набирая на кисточку много краски и мало воды.

Рисунок А. С.

В процессе работы над образом и в момент обсуждения цветового решения, обучаемому предоставляется максимум свободы: возможны любые варианты, если только они абсолютно не противопоставлены заданию.

Задание 2

«Мокрая акварель»

Материалы: акварель, кисти, баночки для воды, поролоновая губка, лоток для воды, кнопки или скотч, доска или лист оргалита 35×45 см.

Этапы

1. Прикрепить лист с контурным рисунком на доску кнопками или скотчем.
2. Смочить губку водой в лотке и отжать.
3. Влажной губкой намочить лист.

4. Быстрыми движениями, пока не высохла бумага, нанести краску, повторяя цветовое решение предыдущего рисунка.
5. Рассмотреть и проанализировать полученные цветовые сочетания.

Рисунок А. С.

ВАРИАНТЫ ОТРАБОТКИ ТЕМЫ «Перо Жар-птицы»

Рисунки А. О.

Домашнее задание

1. Проработать технику «сухой и мокрой» акварели. Темы на выбор: волна, радуга, петушиный хвост и т. п.

2. Ориентироваться в основах цветоведения.

3. Приобрести необходимые рабочие материалы.

Список материалов:

1. Акварель

2. Гуашь

3. Писчая бумага

4. Бумага для черчения и для акварели (А-3)

5. Простые карандаши (ТМ или НВ, м или В, 2 М-3М или 2В-3В)

6. Цветные карандаши

7. Ластики

8. Кнопки (скотч)

9. Фломастеры

10. Кисти: белка

№№ 2–3 круглые

№№ 8–10 круглые

№№ 15–18 круглые и плоские

11. Лист оргалита, фанеры размером не менее 35×45 см

Домашние задания всего курса построены по возрастающей: вначале немного и несложно, в конце побольше и потруднее. Но к тому времени ученики, регулярно выполняющие домашнюю работу, уже втягиваются в процесс и он доставляет им только удовольствие. Каждый учебный день непременно начинается с просмотра и обсуждения принесенных рисунков. В некоторые вносятся исправления, что-то просто учитывается на будущее. Особо удачные вещи можно отбирать в «метфонд» для последующей демонстрации другим студийцам или на выставках. Конечно же, результат тем лучше, чем больше вложено труда, однако если пациент категорически отказывается делать что-либо дома, не стоит агрессивно настаивать. Во-первых, интерес и желание могут проснуться после нескольких занятий в студии, во-вторых, можно просто увеличить количество занятий до 2–3 раз в неделю против обычного ритма 1 раз в неделю.

Отрицательные эмоции

Типы линий

Данное занятие носит одновременно и тестовый, и обучающий характер. Тест помогает преподавателю лучше узнать, понять ученика, а пациенту глубже проникнуть в свой внутренний мир, по-новому взглянуть на себя. Одновременно закрепляются навыки работы акварелью, усвоенные на предыдущем занятии, а в процессе обсуждения выявляется соответствие тоновых и композиционных решений рассматриваемым эмоциям. Так как задание требует от пациента достаточно сильных негативных переживаний, завершается занятие механическим успокаивающим техническим рисунком, заключающимся в прорисовке типов линий. Занятие рассчитано на один учебный день.

Задание 1

«Отрицательные эмоции»

Материалы: писчая бумага А-4, простые карандаши, ластик, линейка, ножницы, шариковая ручка, акварельная бумага (ватман), акварель, кисти, баночки для воды, тряпочка.

Этапы

1. На листе писчей бумаги написать по пунктам отрицательные эмоции, чувства (черты, качества характера, вызывающие данные эмоции), наиболее присущие пациенту. Желательно не менее 3 пунктов. При большом количестве пунктов необходимо проверить и обсудить с пациентом, не дублируются ли они.

ПРИМЕР

- 1. Страх*
- 2. Раздражительность*
- 3. Неуверенность*
- 4. Злость*

2. Акварельный лист разрезать на квадраты со сторонами 9×9 см по количеству пунктов-эмоций (в данном случае 4). Это задание необходимо для снятия напряжения, возникающего при углубленном процессе самопознания и самовосприятия: совершение простых действий, но со «сбитыми» размерами восстанавливает равновесие.

3. Отобразить эмоции в квадратах акварелью без карандаша. Подача может быть как в технике «мокрой» акварели, так и «сухой», предметной и беспредметной.

ПРИМЕР

Раздражительность

Страх

Подписи делаются на обратной стороне квадрата, свободной от рисунка.

4. На листе писчей бумаги по пунктам составить краткое описание, почему именно так изображена каждая из эмоций.

ПРИМЕР

1. Раздражительность

«Размытые фигуры с острыми краями трутся друг о друга. Они сталкиваются и разлетаются в стороны. Это характер раздражительного человека. Все, что ему говорят, встречает сопротивление».

2. Страх

«К маленькой бабочке тянутся страшные черные руки. Она беспомощно вьется между ними, не зная, куда лететь. Через мгновение они сожмут ее».

Рисунок красками основывается на эмоционально-чувственном, подсознательном начале тестируемого, в то время как текст-описание на логическом, таким образом при изображении эмоции в человеке раскрывается глубинное «я», в большей степени не контролируемое разумом, а при описании наоборот превалирует осмысленная мозговая деятельность, «я»,

предполагаемое в себе самим человеком. При сравнении этих двух составляющих проявляется истинная картина эмоционально-психологической структуры личности

Задание 2

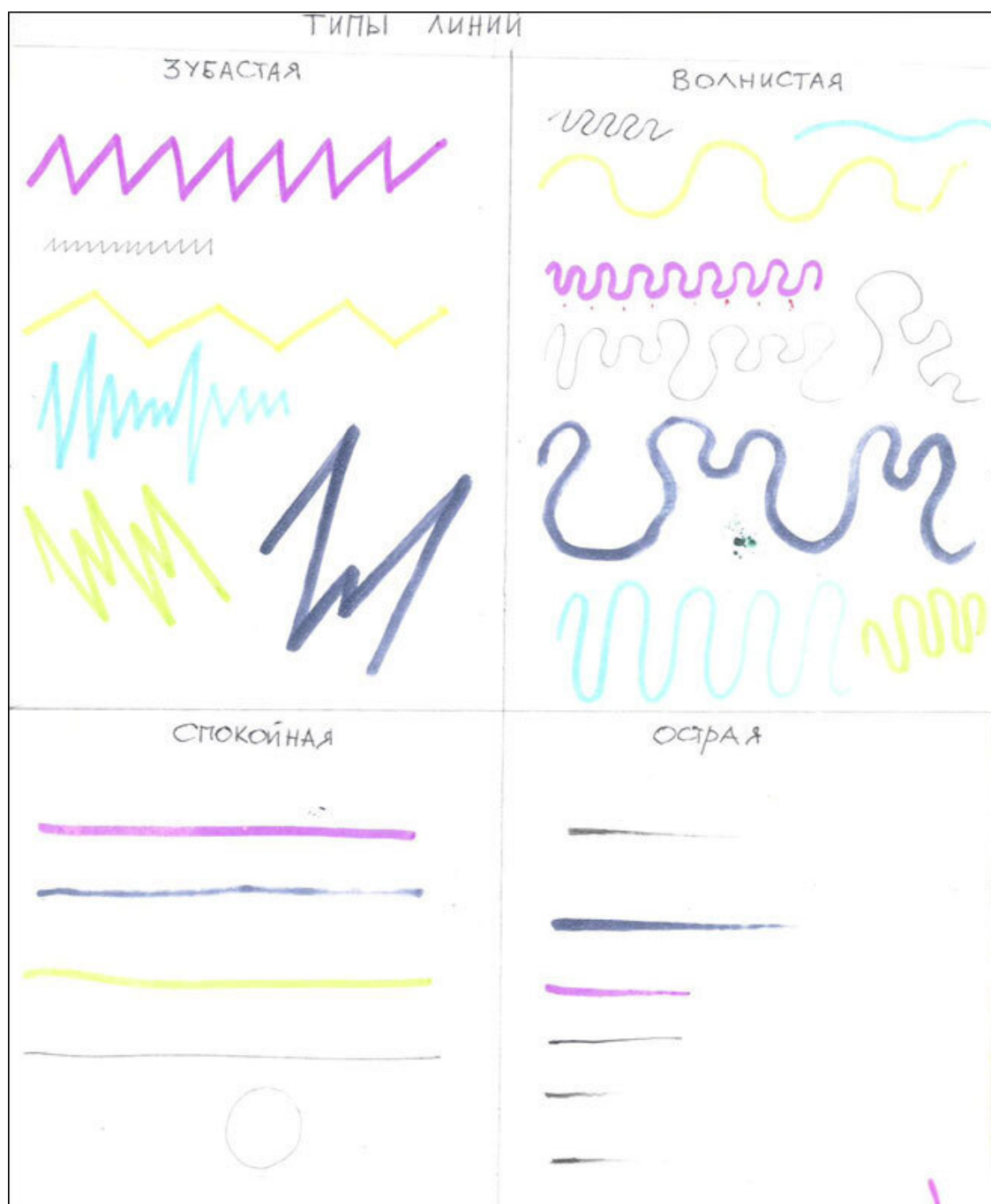
«Типы линий»

Материалы: писчая бумага А-4, простые карандаши, ластик, шариковая ручка, фломастеры.

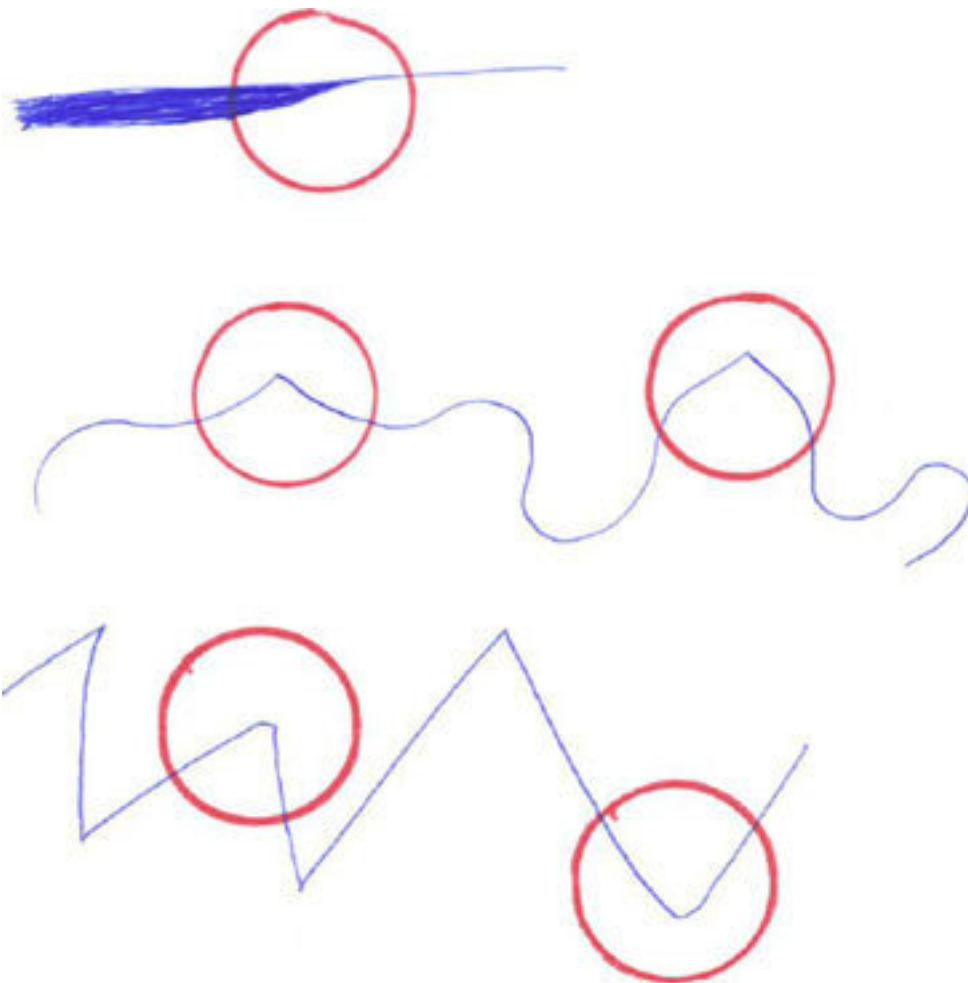
Этапы

1. Нарисовать собственную таблицу типов линий с аналога: линии могут быть произвольной, не повторяющей табличную формы. Обязательно выполнение тремя типами материалов разной степени жесткости: фломастером, карандашом НВ и шариковой ручкой. Необходимо проследить, чтобы у ломаных линий не было скруглений, у волнистых – углов, а острые обладали плавностью перехода.

АНАЛОГ

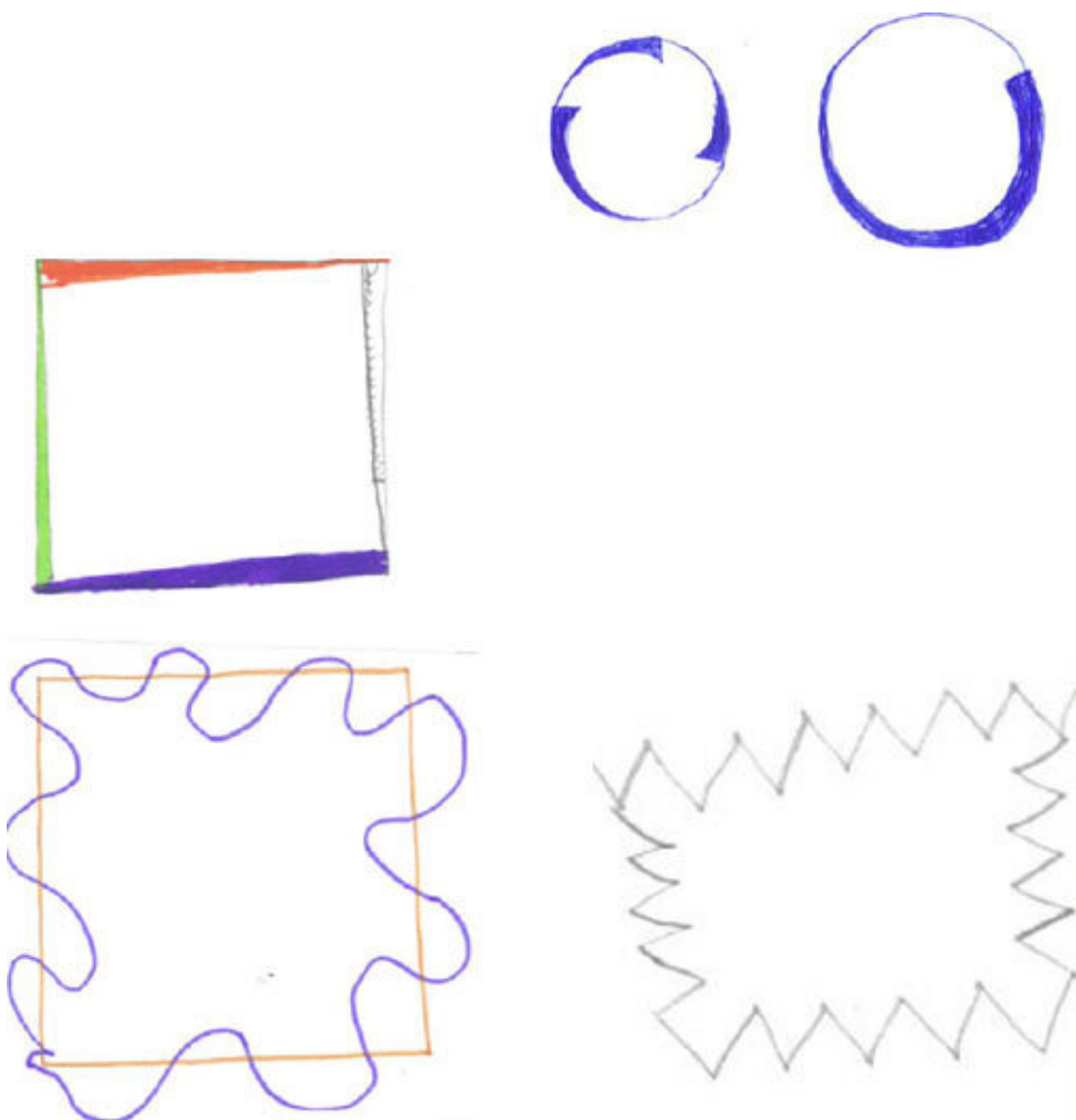

ПРИМЕРЫ НЕПРАВИЛЬНО НАРИСОВАННЫХ ЛИНИЙ

2. При наличии времени и учитывая состояние пациента, ему предлагается упражнение, заключающееся в отрисовке квадрата, круга и треугольника всеми типами линий.

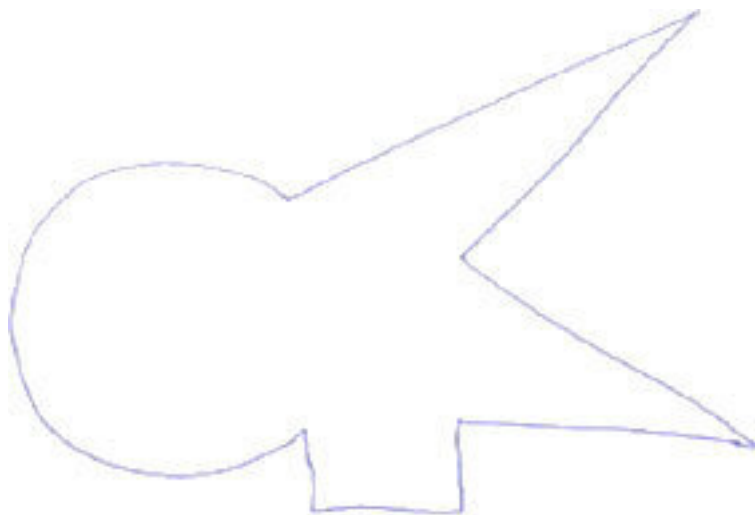
ПРИМЕР

Неудачно получившиеся рисунки («зуб» в левом нижнем углу «волнистого» квадрата) следует перерисовать.

Домашнее задание

1. Проработать все типы линий (1 лист формата А-4)
2. Отрисовать фигуру всеми типами линий или выполнить студийное упражнение, если оно не было прорисовано.

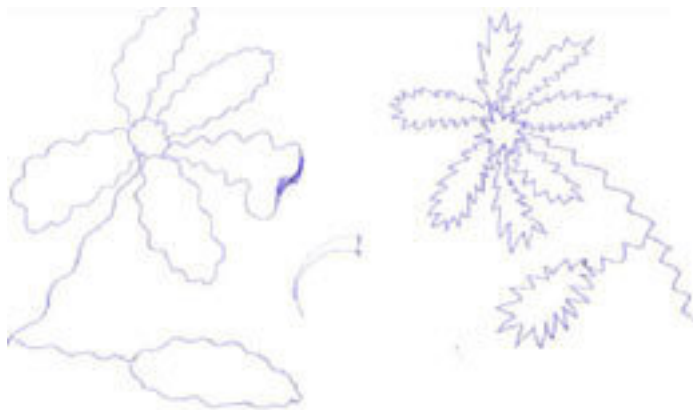

3. Рисунок на каждый тип линии.

ПРИМЕРЫ

Острая линия
Рисунок **В. К.**

Волнистая и зубастая линии

Рисунок **Н. Ш.**

4. Рисунок, включающий в себя несколько типов линий.

ПРИМЕРЫ

Волнистая, зубастая и острая линии

Рисунок **И. К.**

Волнистая и острая линии
Рисунок А. С.

Обсуждение теста проводится только на следующем занятии. Требуется время для анализа характера рисунка, цветовой гаммы и текста в комплексе на предмет правильности отображения конкретной эмоции (чувства, черты характера) и действительного наличия ее у данного человека.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

1. Спокойная, теплая цветовая гамма.

Стеснительность

Решение в подобных тонах не только не вызывает у окружающих неприятия (а ведь это чувство крайне негативно для художника по его же выбору), но и заставляет сомневаться в истинной значимости этого негативизма для пациента. Более того, «стеснительность» возможно обеспечивает ему некие комфортные состояния.

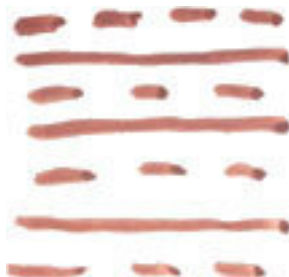
2. Отсутствие резких тоновых контрастов, если гамма включает теплые цвета.

Неконтактность

Понятна идея конфликта горизонтальных и вертикальных полос, а также выбор радужного спектра как многообразия контактов, но «тяжелые» цвета (фиолетовый, синий, красный) носят пастельный оттенок, и разделительная полоса настолько аморфна, что трагедии, собственно говоря, не получилось. Свойственна ли вообще «неконтактность» пациенту?

3. Дробность композиции, недостаточность силы тона при решении «плотной» эмоции и наоборот.

Нелюбовь к себе

«Нелюбовь» глубокое чувство, а решенное пунктирами в спокойных коричневых тонах свидетельствует скорее о недовольстве собой при каких-либо обстоятельствах или в определенных условиях.

4. Элементарное несоответствие рисунка, его тематики, эмоции.

Завышенная самооценка

При завышенной самооценке есть претензии, но нет личностных возможностей их реализации. Это порождает внутренний конфликт и драматизм ситуации. Изображая извергающийся вулкан, символ реальной могущественности, тем более в виде «золотой» горы со спокойным зеленым «хохолком», автор подчеркивает абсолютную уверенность в своих силах и в своем мнении о себе. Текстовое обоснование: «Вулкан растет и растет, а потом раз и все, сдулся,» – скорее следовало бы проиллюстрировать спущенным воздушным шариком или мыльным пузырем. Такое несоответствие между текстом и рисунком также свидетельствует о частичном или полном отсутствии отрицательных эмоций в связи с данной чертой характера у человека, если она вообще у него есть. Подобные моменты проясняются в процессе обсуждения.

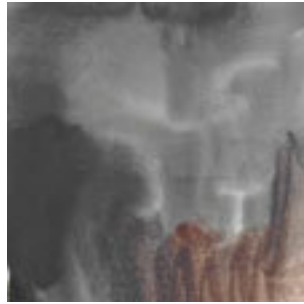
ПРАВИЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

Ненависть

Раздражительность

Вредность

Зависть

Страх

Хитрость

Следует оговориться, что рассмотренное выше задание по отработке эмоций не является тестом в истинном значении этого слова. Достаточно большой тестовый материал позволяет выявить ряд проективных закономерностей, однако определенных норм и, соответственно, четкой системы оценивания не существует. Измерение в строгом смысле не применяется: основными критериями являются герменевтический подход к интерпретации и пострисуночная речевая коммуникация.

Композиции линейные и цветовые

Предмет из геометрических фигур

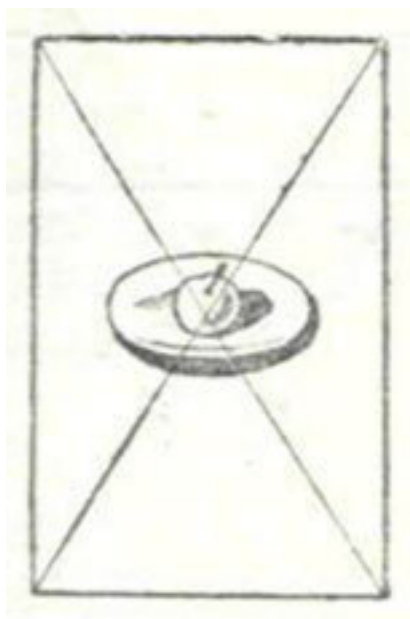
На занятии даются основы понятий об однофигурной и многофигурной композиции. Теория представлена достаточно сжато, так как пытаться освоить эту основополагающую тему без листа, карандаша и красок – бессмысленно. Даже при врожденном чувстве композиции необходим элементарный практикум, поэтому, сделав ряд обязательных упражнений, иллюстрирующих стержневые моменты теоретических выкладок, перейдем к закреплению навыков и развитию «внутреннего чутья» во всех последующих заданиях программы. Несмотря на то, что занятие рассчитано на 1 учебный день, в зависимости от ситуации оно может быть разбито на несколько.

Материалы: фломастеры, писчая бумага А-4, простые карандаши, ластик.

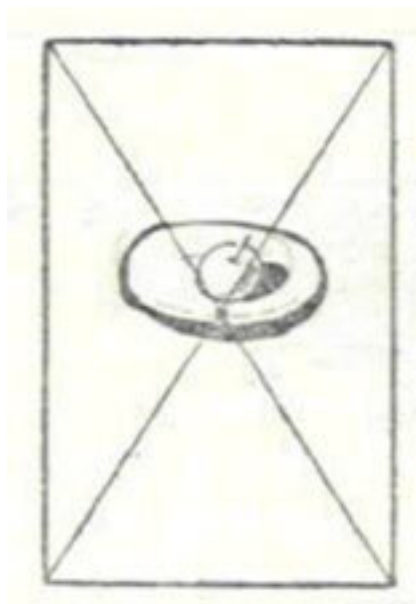
Этапы

1. Краткий курс теории композиции.

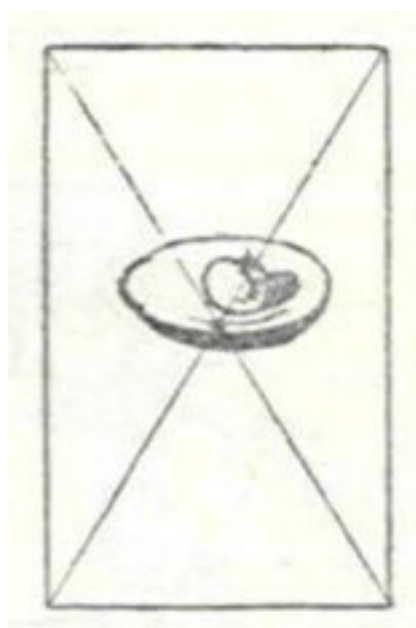
Ученику предлагается поместить единичный предмет, например яблоко на листе. Как правило, это выглядит следующим образом:

Такое расположение неверно. Восприятие картинной плоскости нашим глазом таково, что мы видим верхнюю половину листа большей, чем нижнюю, поэтому нарисованный в геометрическом центре предмет будет зрительно смещаться в низ и утяжелять его. Для достижения равновесия предмет обязательно нужно несколько сдвигать к верхней стороне листа.

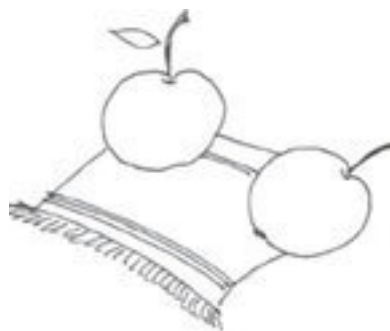

Кроме того, более значимой для нас является левая часть поля для рисования: мы читаем слева направо, осматриваемся и т. д. Соответственно, чтобы гармонизировать «недогруженность» правой стороны, яблоко требуется сместить вправо.

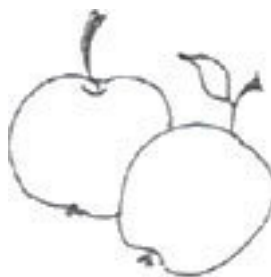

Однако не следует воспринимать указания дословно и помещать предмет в правом верхнем углу. Все сдвиги не высчитываются математически, а зависят от формы объекта, тонировки деталей, качественного предназначения. На «смотрящую» натуру правило «горизонтального смещения» вообще не распространяется: большее пространство оставляется с той стороны, куда «смотрит» предмет.

Многофигурная компоновка базируется на правилах однофигурной, но имеет свои особенности. Во-первых, у нее существует центр, вокруг которого и размещаются объекты, вписывающиеся в овал или уравновешенный треугольник. Во-вторых, предметы не «плавают» на листе, а объединены и взаимосвязаны.

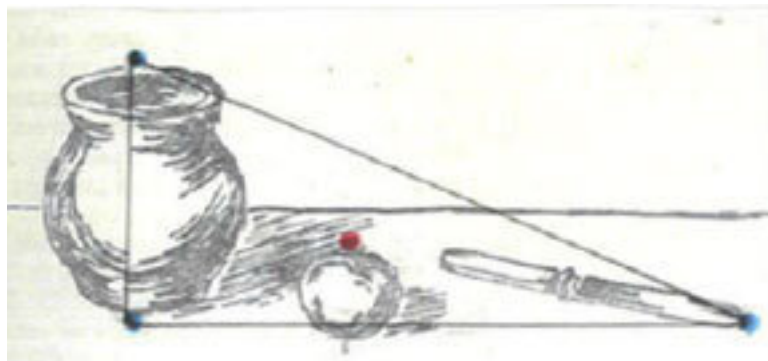

Яблоки объединены салфеткой

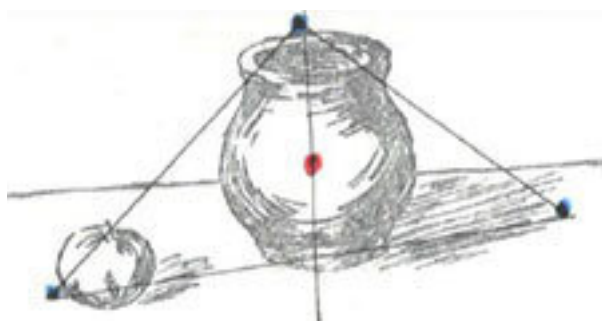

Яблоки взаимосвязаны

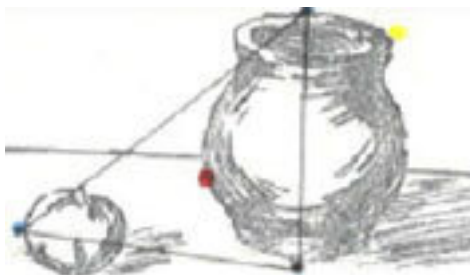
ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ

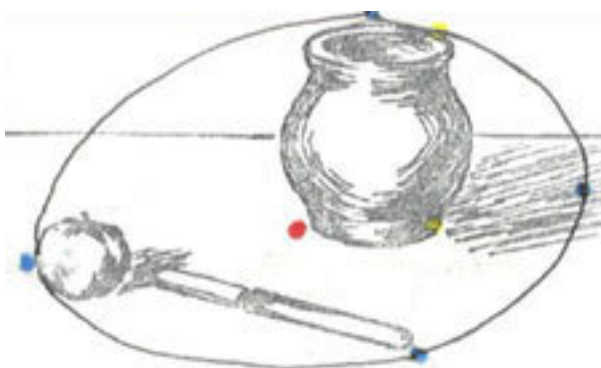
Композиция вписана в треугольник, левая часть которого ощутимо перевешивает правую. Равновесия относительно центра не получилось. К тому же предметы расположены в ряд по нижнему катету, что делает компоновку вялой.

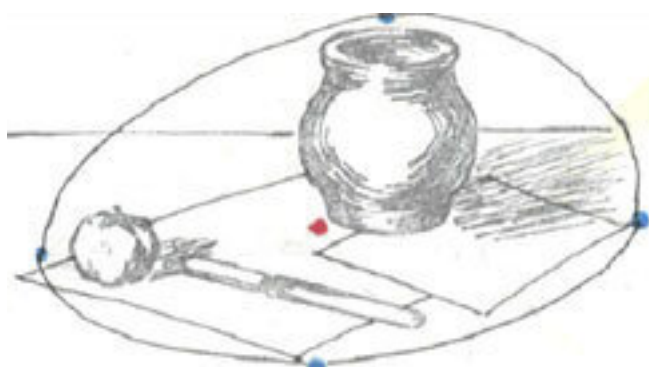
Попытка создать композицию с явной центральной осью тоже не удалась. Во-первых, симметричное осевое решение всегда скучно (хотя и правильно), а, во-вторых, в данном случае тень менее значима, чем яблоко. В итоге повторились все ошибки предыдущей постановки.

Стремление, пользуясь теорией, «нагрузить» правую сторону, отрезав край листа, привела в результате к ее перегруженности.

Добавив нож и разбив тем самым монотонную линию низа композиции, удалось вписать предметы в приблизительный овал, но при этом образовались две разобщенные группы: яблоко с ножом и горшок с тенью, никак не связанные между собой.

Объединить объекты возможно с помощью двух салфеток (скатерти со складками, узкого обвивающего полотенца) или введения других добавочных предметов, не слишком перегружая постановку. Дополнительные линии сделали работу более напряженной, связанной и гармоничной.

ПРИМЕР КОМПОЗИЦИИ, ВПИСАННОЙ В УРАВНОВЕШЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Все значимые точки компоновки (углы треугольника) уравнивают друг друга относительно центра листа, являющегося одновременно приблизительным центром композиции и треугольника. То есть, нет явного стремления к опрокидыванию треугольника в ту или другую сторону. Кроме того, рисунок отвечает и основным теоретическим правилам: облегченный низ – условная сдвигка вверх, ненагруженная, высветленная правая сторона – условная сдвигка влево.

Итак, после всего вышесказанного и увиденного, становится очевидно, что все манипуляции с композицией локальны и интуитивны: правила существуют как факт, но пользуется ими ученик по собственному усмотрению, полагаясь на свое внутреннее чувство гармонии и равновесия. Именно поэтому так важны практические упражнения, развивающие эти умения. Следует также отметить, что изучаются академические приемы компоновки, которые при достаточном уровне подготовки могут умышленно нарушаться автором для усиления эмоционального воздействия работы, как, например, в ряде импрессионистических произведений.

2. Практические занятия.

Задание 1

«Линейная композиция»

Этапы

1. Создать композицию, элементами которой являются три вида геометрических фигур: прямоугольник (квадрат), круг, треугольник и заключить их в произвольную рамку, учитывая

все вышеизложенные правила. При этом должны применяться «активные пересечения» и не допускаться «поцелуи». Также ограничивающая линия одной фигуры не может быть продолжением стороны другой. Желательно не «сажать» элементы на одном уровне, в ряд. Рисунок в карандаше небольшого размера: не больше 1/4 листа А-4.

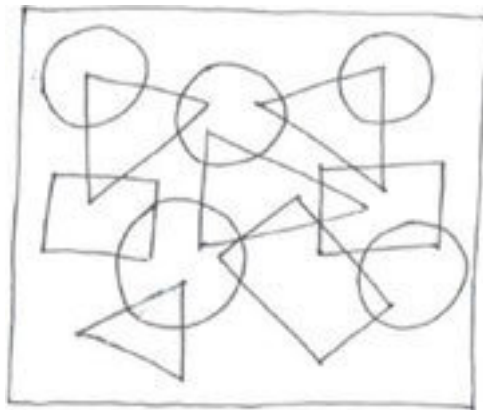
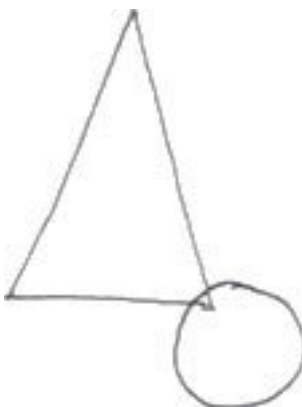
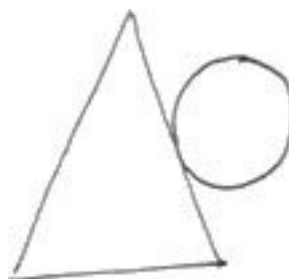

Рисунок **Н. Ш.**

«Неактивное пересечение»

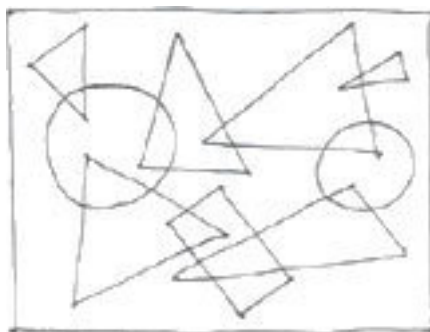
«Поцелуй»

«Совмещение сторон»

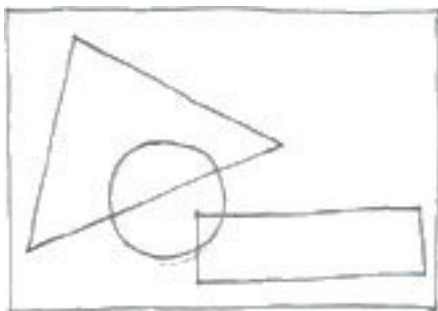
2. Обсудить работу и, если композиция не уравновешена, совместно исправить ее. При необходимости задание повторить.

Вариант 1:

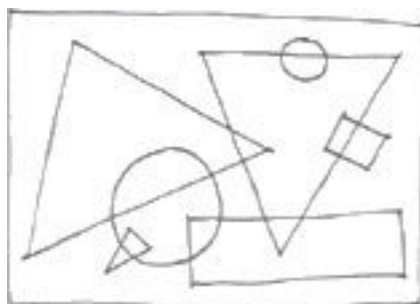

Удачная композиция

Вариант 2:

Неуравновешенная

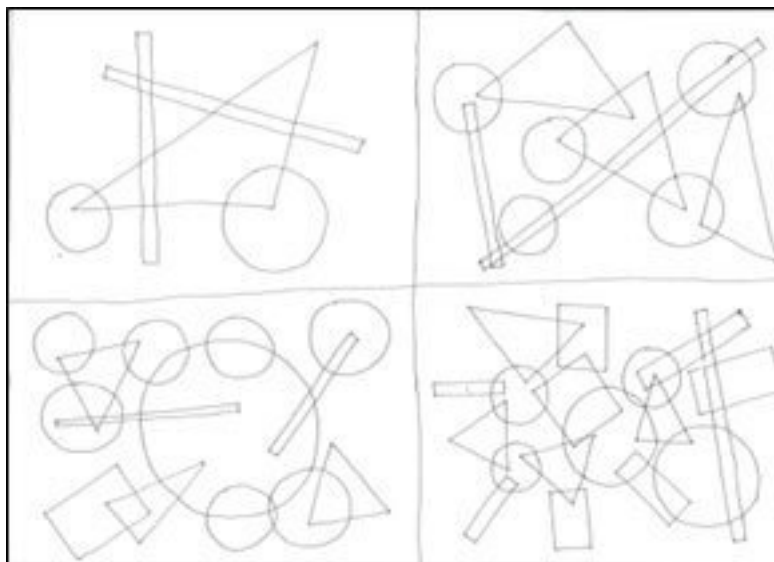

Уравновешенная

3. Разделить лист А-4 на 4 равные части от руки карандашом.

Вписать в каждую из полученных («заданных») рамок свою композицию из того же набора геометрических фигур, добиваясь их гармоничности. Если изначально работы получались удачными, то можно ограничиться тремя рисунками.

4. Рассмотреть композиции, откорректировать. Попросить ученика перерисовать, пропорционально увеличивая, понравившуюся ему работу на лист А-4, отметив, что рамка в два раза его меньше. Обвести фигуры по карандашному контуру так, чтобы пересекающиеся элементы были разных цветов, но общее тоновое решение получилось бы гармоничным. Например, избегать деления рисунка на правую «теплую» сторону и левую «холодную» и т. п. Это упражнение – первый шаг в развитии глазомера и в постижении азов построения. Необходимость соотносить элементы, вынужденные элементарные промеры оттачивают внимание и последовательность процессов исполнения. Требование рисовать без линейки развивает твердость руки.

ПРИМЕРЫ

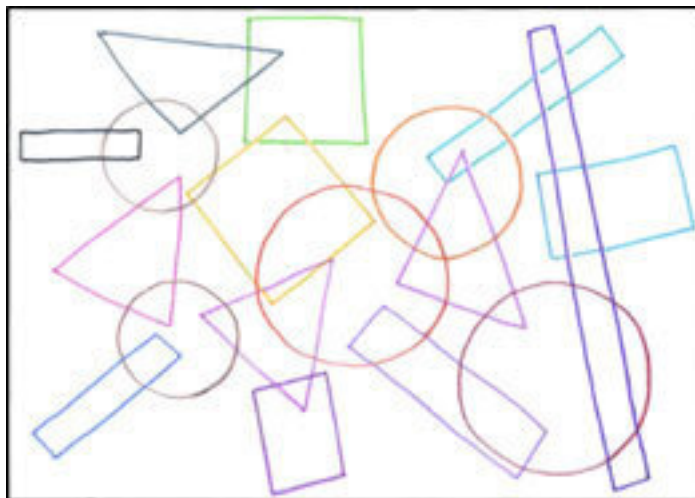

Рисунок Н. Ш.

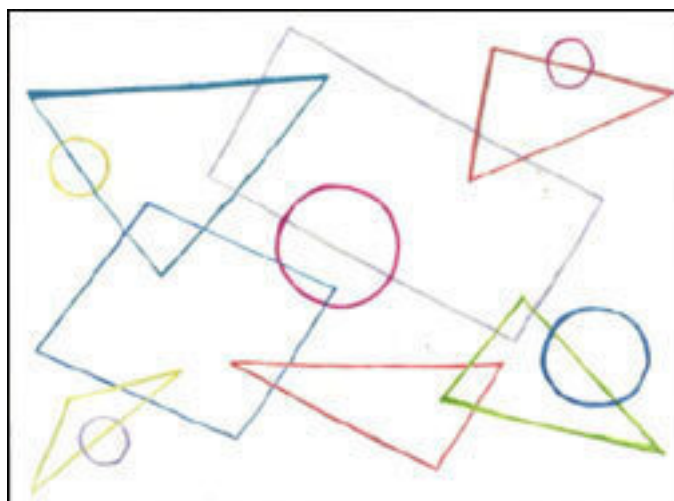

Рисунок В. К.

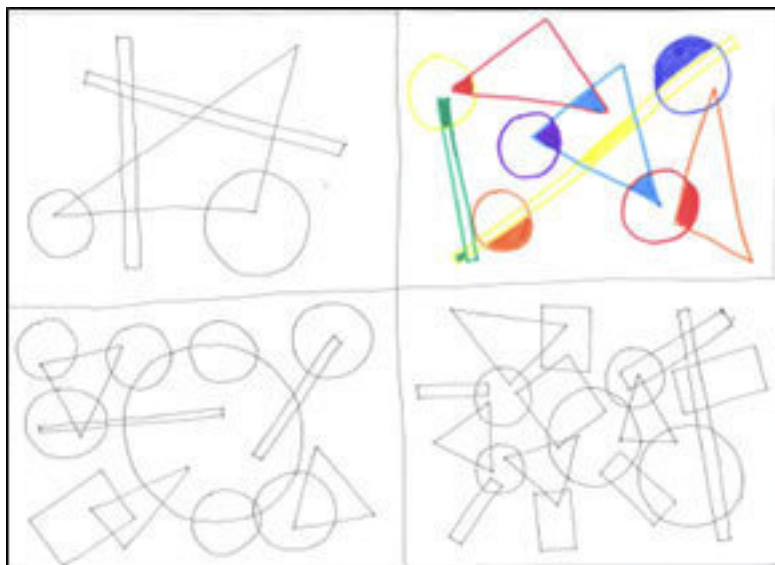
Задание 2

«Цветовая композиция (линейная композиция с заливкой)»

Этапы

1. Взять выполненный в карандаше лист с четырьмя (тремя) композициями и, выбрав любую, отличную от пропорционально увеличенной, обвести фломастерами фигуры по контуру.
2. Залить места пересечений или не вошедшие в пересечения части фигур одним из принадлежащих данным элементам цветов. Например, если оконтуренный красным треугольник

наложен на желтую окружность, то пересечение будет либо желтым, либо красным. Если же пересечение остается бесцветным, то оставшиеся части круга и треугольника закрашиваются, соответственно, желтым и красным тоном.

3. На световом столе, через стекло, на цветном ксероксе сделать копию обведенной пропорционально увеличенной работы.

4. Превратить копию линейной композиции в цветовую. При этом надо учитывать, что появляющиеся цветные пятна, располагаются и окрашиваются вариативно. В зависимости от выбранного расположения и тонировки заливаемых мест можно как «разрушить» гармонию первоначального линейного варианта, так и придать ему большую красочность и эмоциональность, сохранив равновесие форм. Иногда приходится сделать несколько работ, чтобы путем сравнения выбрать лучшую. Упражнение не только стимулирует композиционные навыки, но и оттачивает цветовосприятие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.