

Эссе педагога дополнительного образования
« И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь».

«Все радости жизни – в творчестве»

Р. Ролан

Кто из нас в жизни не мечтал стать художником? Первые детские рисунки, первые знаки на бумаге имели много смысла, содержали наши детские эмоции. Мы нуждались в том, чтобы выразить себя и изобразить то, что мы чувствуем. Мы уже художники – мы творим – рисуем – создаём. Со временем мы понимаем, как лучше перенести свои мысли на бумагу, сделать рисунок более объёмным и более выразительным.

Смотрим, как делают другие, перенимаем опыт, читаем книги, учимся. Постепенно техническое мастерство совершенствуется. Мы думаем, как и что нарисовать. Нам уже кажется, что рисовать нужно то, что действительно волнует, что близко и интересно. Только тогда это вызовет радость и затронет других. Самые привычные вещи могут подсказать важную тему для работы. Это может быть прочитанная интересная книга, или пылающий огнём закат, или пылко рдеющая утренняя заря. В нас в каждом живёт художник. Обращайтесь к себе, заглядывайте чаще в душу, слушайте своё сердце.

Именно по зову своего сердца я выбрала свой жизненный путь, решила стать художником, потому что тонко ощущала красоту и великолепие окружающего мира. Для меня искусство – «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь». Я родилась творческим человеком и живу для того, чтобы нести людям радость, доброту, вечные ценности.

Детский писатель В.Бианки образно сказал, что художник должен обладать умом мужчины, сердцем женщины и непосредственным восприятием ребёнка, его верой в чудо.

Радость и любовь – неотделимы, эти два великих чувства – основа существования и смысл не только жизни, но и творчества. Мудрая природа безмерно богата красотой. И её нужно уметь и увидеть, и почувствовать, чтобы передать её великую правду.

Искусство – это деятельность, основанная на самоотдаче. А для того чтобы отдавать, нужно иметь, что отдавать. Причём, должны быть силы не только физические, но и духовные. Искусством нужно заниматься лишь тогда, когда возникает потребность. Сколько радости получаешь в процессе работы!

Ведь как работает художник? У каждого из нас свои вкусы и привычки, своя творческая лаборатория. Мне, например, помогает музыка, дающая

необходимое настроение. Нравнодушна к цветам, сама их выращиваю и люблю изображать их трогательную красоту на своих картинах.

Цветы – олицетворение самого чистого и светлого. Цветок нельзя писать без души, его надо почувствовать и выразить так, как музыкант играет свою сонату.

Когда я создаю свой букет на полотне, я чувствую их аромат, ощущаю их тепло. Если я пишу ромашки и васильки, то сравниваю их с маленькими солнышками на фоне голубого неба. Я, прежде всего, должна решить: о чём эта картина расскажет, какое навеет настроение, зачем она создаётся.

Приходится поразмышлять о многом: будет ли картина радостной или грустной, создаст ли в душе зрителя чувство любви к родине, чувство восхищения родной природой.

Как скомпоновать букет? Как определить, сколько в нём будет растений? Какого цвета будет больше? Это сложно. Но стоит набросать несколько цветочных мазков синего и белого цвета, и картина начинает дышать, она становится живой. Вот и ромашки склонили свои головы, опутив белые реснички, вот васильки, словно десятки голубых глаз, устремились в небо. Каждый мазок, словно глоток воздуха, наполняет полотно. Колорит картины найден. Мои надежды оправдались, я почувствовала дыхание лета и удивление от того, что создала на полотне.

Каждый творческий человек стремится передать те знания, которые он несёт в себе. Знания, опыт, жизненную мудрость, любовь, доброту мы отдаём нашим детям. Трудно вырастить человека с богатым внутренним миром и прекрасной душой. И мечта всей моей жизни – помочь детям увидеть прекрасное, пробудить интерес к искусству.

Мы живём в такое время, когда нарушена связь человека с природой, естественные взаимоотношения людей. Произошло отчуждение человека от окружающего мира. Цивилизация наступает на природу, уничтожая её. Даже жизнь наших братьев меньших с каждым годом становится всё труднее. Люди становятся жестче, утрачивают связи с землёй. А искусство может оживить умирающие связи человека с природой, воспитать у людей нравственную отзывчивость и сердечность.

Я могу назвать себя счастливым человеком: я дарю детям радость творчества, все хорошее, доброе, светлое, что во мне есть.

Кто может оценить мой труд? Конечно, они – дети. Я стараюсь рисовать в манере каждого. Я должна разбудить в детях художников, чтобы мир менялся в их глазах. Постоянно и терпеливо объясняю им, что каждый предмет никогда не бывает одного цвета: на него падают рефлексы, блики, полутени, и все разных оттенков. Я учу своих воспитанников восхищаться не

столько красотой экзотической природы, сколько пейзажами нашей средней полосы, скромной, но такой дорогой сердцу русского человека, нашим часто сереньким «ситцевым» небом, скромным полевым многоцветьем.

Свои первые занятия посвящаю цвету. Цвет – это самое важное средство в живописи. Изображая весеннюю природу, дети пишут большими кистями, показавшуюся из-под снега землю, делая упор на выражении борьбы и противопоставлении теплых и холодных оттенков. Земля освобождается от снега – лужи, последние остатки сугробов, прошлогодняя листва. Мы знаем, что снег холодный, по цвету голубоватый, а в тени – изумрудный, сиреневатый. Цвет луж синий, почти лиловый. А земля с листочками на сухом месте оранжевая, сиреневая, почти розовая... золотая... Она тёплая или холодная?.. И так, шаг за шагом, ввожу своих юных художников в мир цвета. Сравнивая свои работы, дети радуются успехам, огорчаются, если что-то не получается. Ведь краски на палитре не равноценны краскам природы.

Моя задача – научить передавать разные лики природы и заставить звучать краски палитры так, чтобы выразить то ощущение, которое живёт в сознании ребёнка.

Я учусь вместе с детьми, учусь у них и получаю гораздо больше. У меня удивительные ученики, чуткие, душевные, трогательные в своей искренности, любознательные, творческие. И это заставляет вновь и вновь переживать, сочувствовать, помогать, искать новые пути и методы, которые помогли бы мне приобщить их, моих будущих художников, к тайнам искусства, творчества, чтобы оно и для них было «и божеством, и вдохновением, и жизнью», и любовью. Чтобы оно вызывало слёзы восторга и восхищения.