

Интуитивная

живопись –

ПУТЬ К

Авторы исследовательского проекта:
Банникова Екатерина
Иванова Дарья
Кисилева Александра
МАОУ гимназия №55, 6 класс
Руководитель: Зоркальцева Ольга
Михайловна, учитель ИЗО высшей
категории

Оглавлен

1. Введение

2. Основная часть

2.1 Абстрактная живопись

2.2 Особенности правого полушария и арт-терапия

2.3 Методика интуитивной живописи

2.4 Практическая работа с использованием техник интуитивной живописи

2.5. Проведение практического занятия «Рисование под музыку»

3. Заключение

4.Используемая литература и другие источники

Каждый человек является уникальным и неповторимым. Именно внесение своей индивидуальности автором в работу делает ее шедевром

Цель

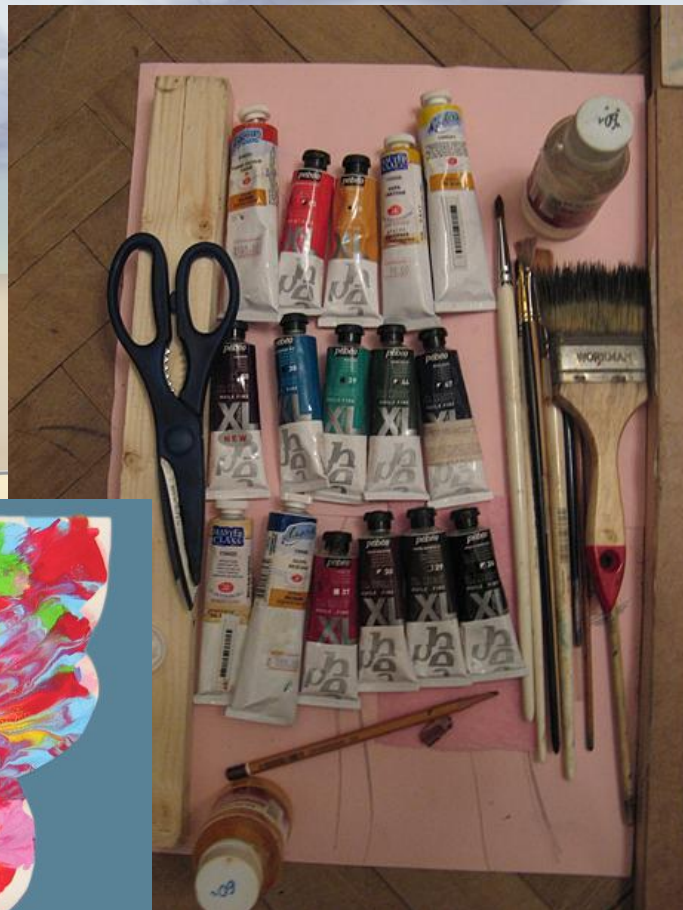
«Интуитивная живопись – путь к успеху» направлена на сознательную активизацию фантазии и управление ею, умение направлять в нужное русло чувства и правильно относиться к эмоциям своим и окружающих людей, а также на развитие умения справляться со стрессами и формирование правильного отношения к людям и событиям.

Задачи

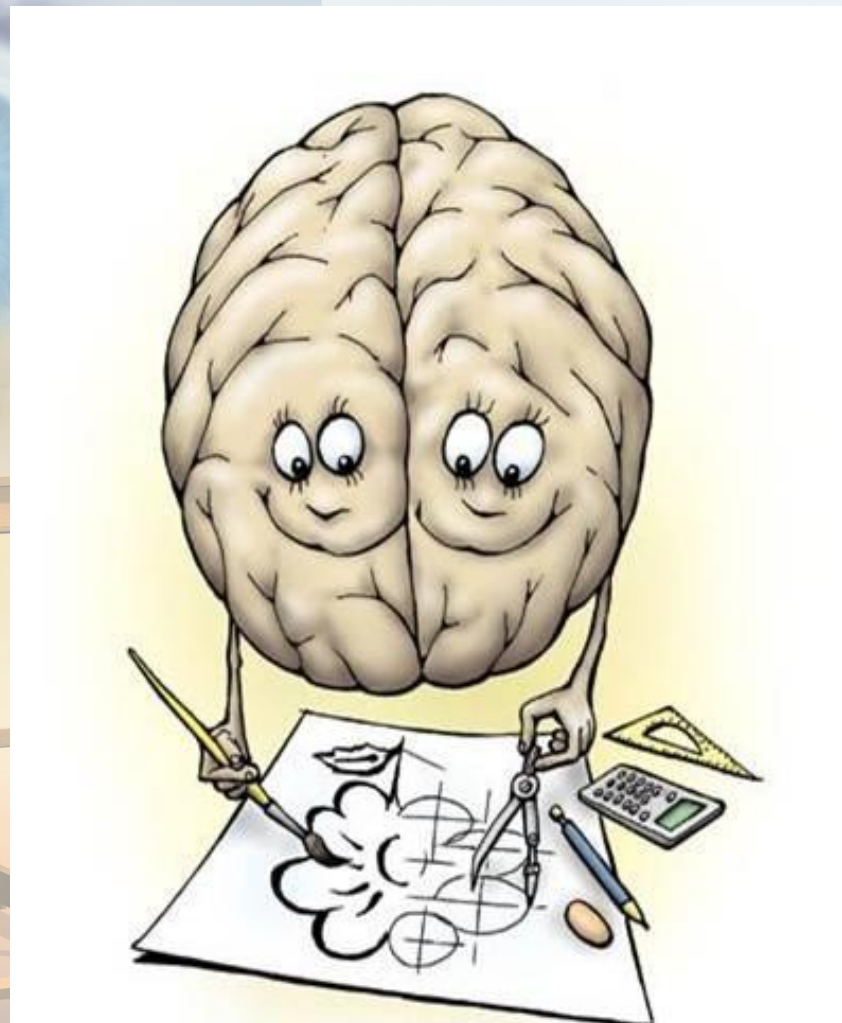
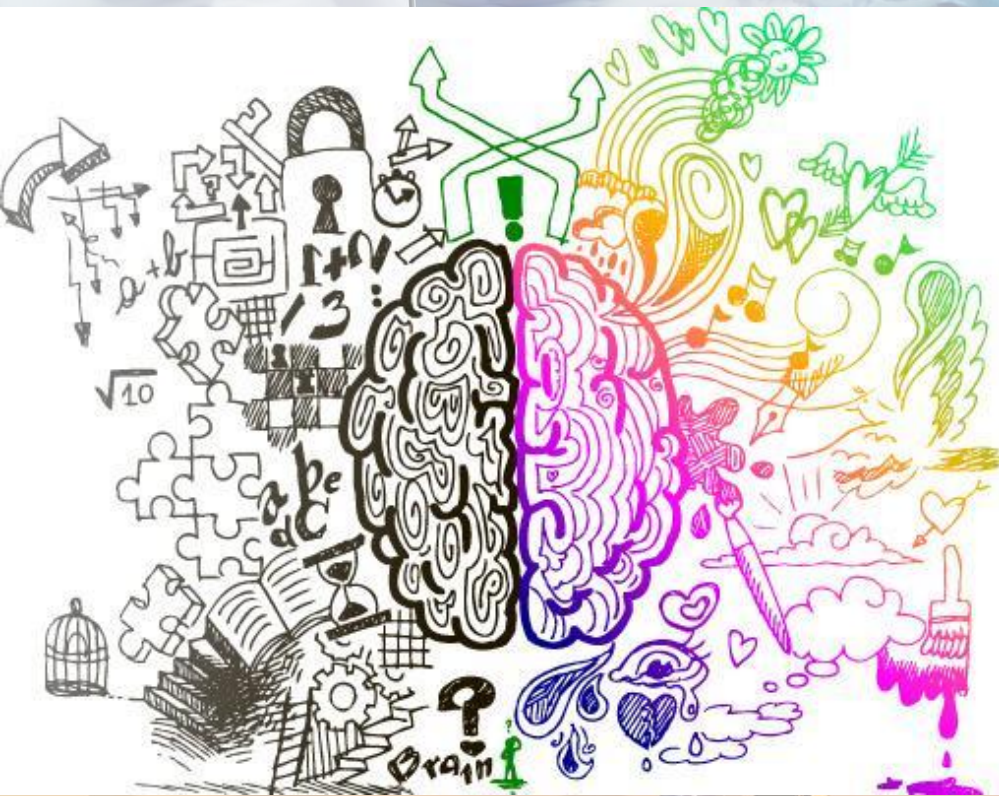
1. Освоение ручных методов работы с различными материалами и техник, необходимых для раскрытия творческой фантазии и становления индивидуального стиля.

проекта

Задачи

2. Выявление особенностей работы правого полушария головного мозга применительно к области изобразительного искусства

Задачи

3. Сравнительный анализ модернистских течений в изобразительном искусстве

проекта

В процессе работы над проектом «Интуитивная живопись – путь к успеху» были выполнены композиции в технике монотипии, линейной графики, рисование под музыку. Полученный опыт был применен при проведении занятия по психологии с 4 группами детей от 8 до 11 лет.

Объект

В настоящее время часто приходится слышать о применении искусства в терапевтических целях. Методика арт-терапии базируется на убеждении, что внутреннее «Я» человека отражается в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру. Арт-терапия (от англ. *art*, искусство) является объектом нашего исследования

Предмет

Интуитивная живопись – это одна из удивительных, самых мягких, но сильных техник познания истинного себя. Взяв ядро, вы сможете начать исследование.

исследования

Рисовать –
это как
мечтать,
только
на бумаге.

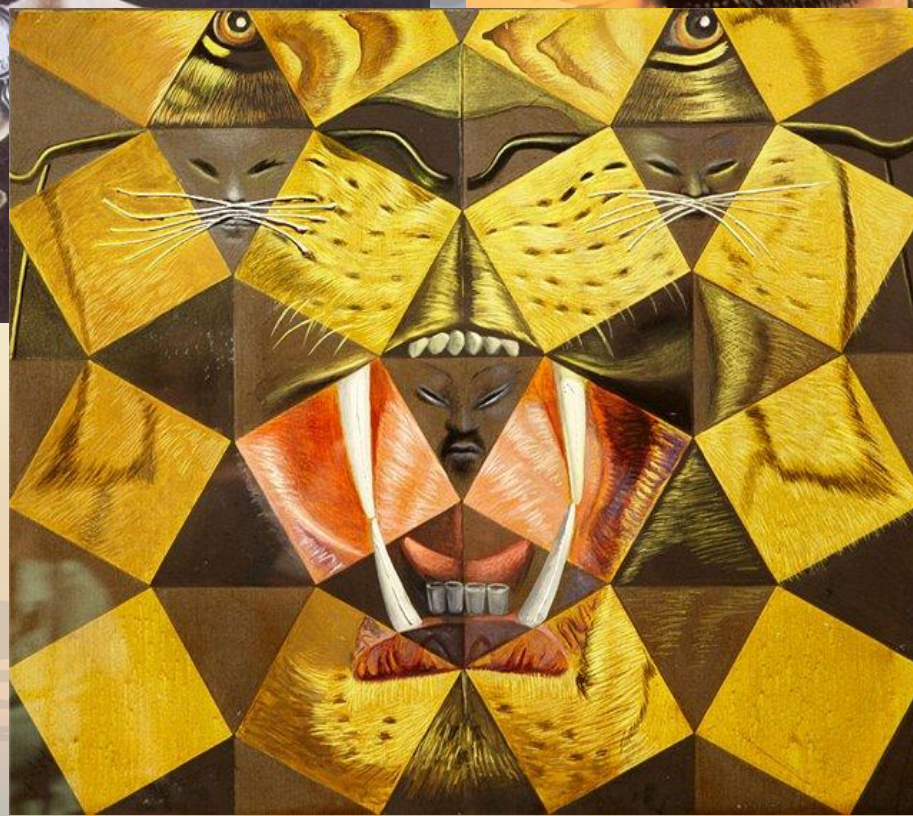
2.1 Абстрактная живопись

Интуитивная (абстрактная) живопись является плодом наблюдения, мысли и интуиции. Это способность художника, неотделимая от его судьбы.

Абстрактная живопись развивает мышление, интуицию, формирует новый философский взгляд на мир.

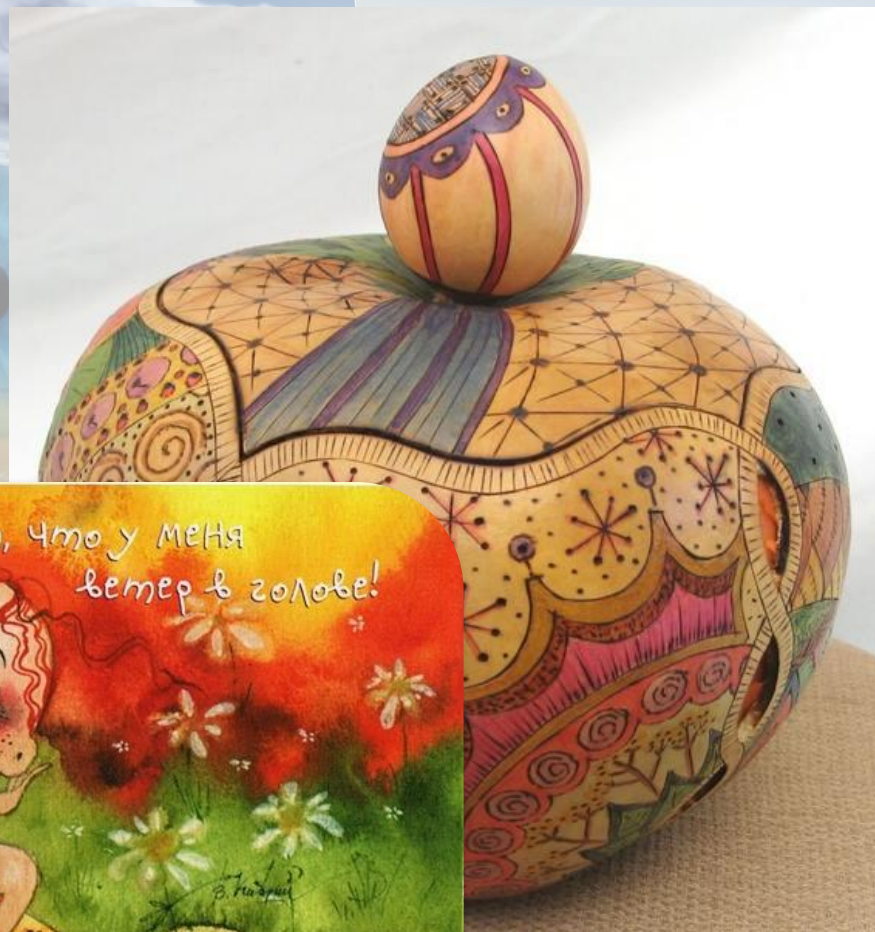

Объект всегда присутствует в абстрактной картине, но только как напоминание о том, что он был. Важен не объект, а то, что вокруг него, то есть, на какие процессы он разложен.

На картине происходит медитативный мыслительный анализ процесса восприятия, это не произвольное нагромождение цветных линий и форм, это строгая аналитика, основывающаяся на нашем внутреннем ощущении, сенсорике, осмысление опыта восприятия.

Сенсорика- ИНТУИЦИЯ

Абстрактная

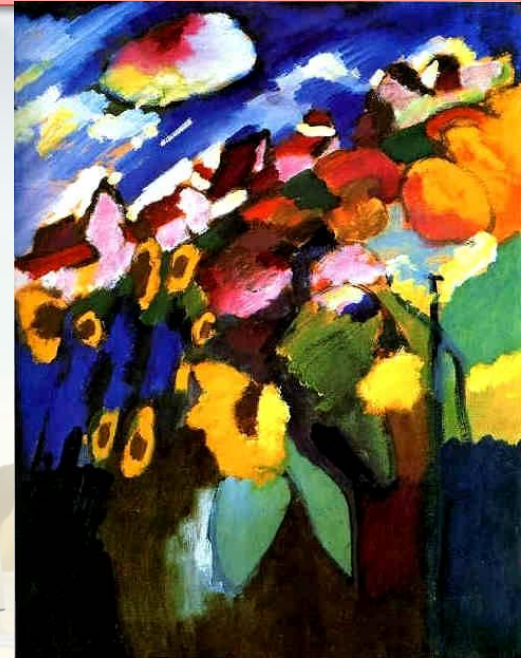
ЖИВОПИСЬ

Абстракционизм. Основоположителем и теоретиком направления был Василий Кандинский.

Картина «Импровизация №6»

1909 г.

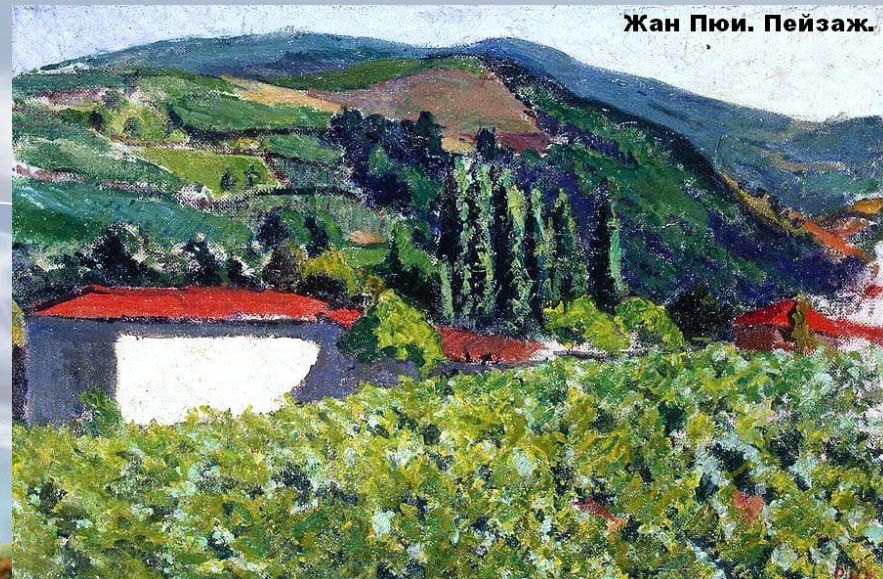
Картина «Мурнау. Сад» 1909 г.

Кандинский. Картина «Первая абстрактная акварель» 1910 г.

В.Кандинский создает “психофизиологическую” теорию живописи: “Появляется на свет психическая сила краски, рождающая вибрацию души”.

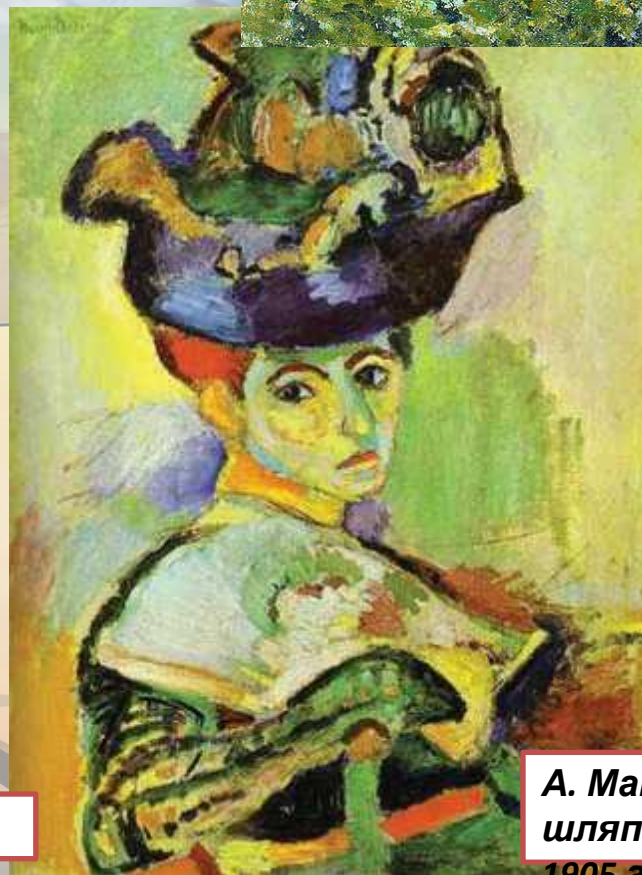
ФОВИЗМ - течение во французской живописи начала XX века. Художники - фовисты решительно отрицали живописные приемы XIX века. Их объединяло стремление к эмоциональной стихийности открытого цвета и к остроте ритма. Для работ фовистов характерно обобщение объемов, пространства и рисунка.

Жан Пюи. Пейзаж.

Мариз Казл.
Натюрморт

А. Матисс. «Женщина в шляпе».
1905 г. Частное собрание

Кубизм - течение в живописи 1-й четверти 20 века. Его возникновение связывают с творчеством Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Для произведений художников этого направления характерно преобладание прямых линий, острых граней и кубоподобных форм.

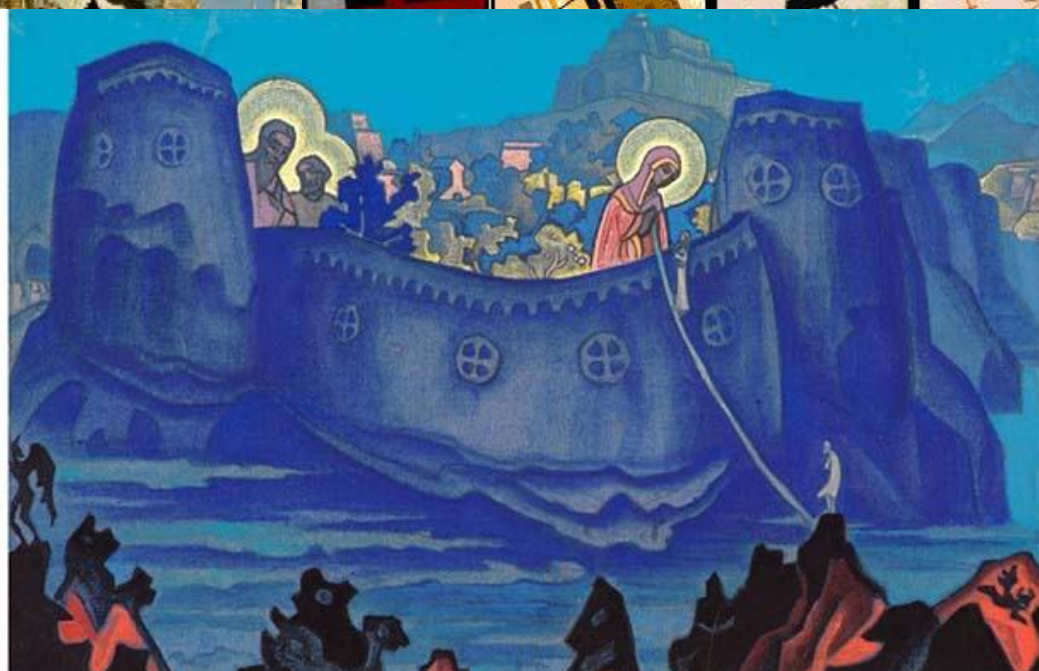
Пабло Пикассо.

Герника.

**Пабло Пикассо автопортрет
1907 начало кубизма**

**Жорж Брак. Гавань в
Нормандии**

Каждый гениальный художник – философ

Николай Рерих «Труды Богоматери», 1931 год. Продана на аукционе Bonhams за 67,88 млн

2.2 Особенности правого полушария и арт-терапия

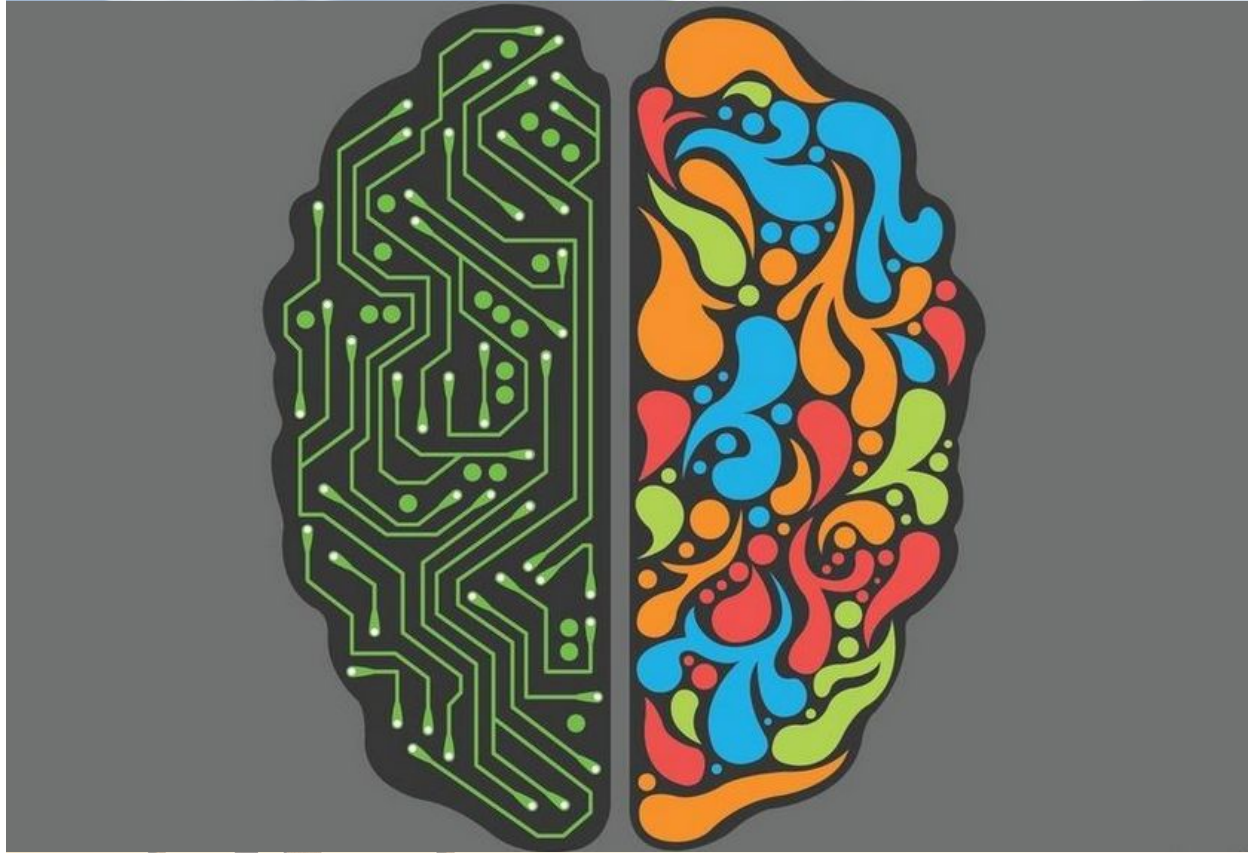
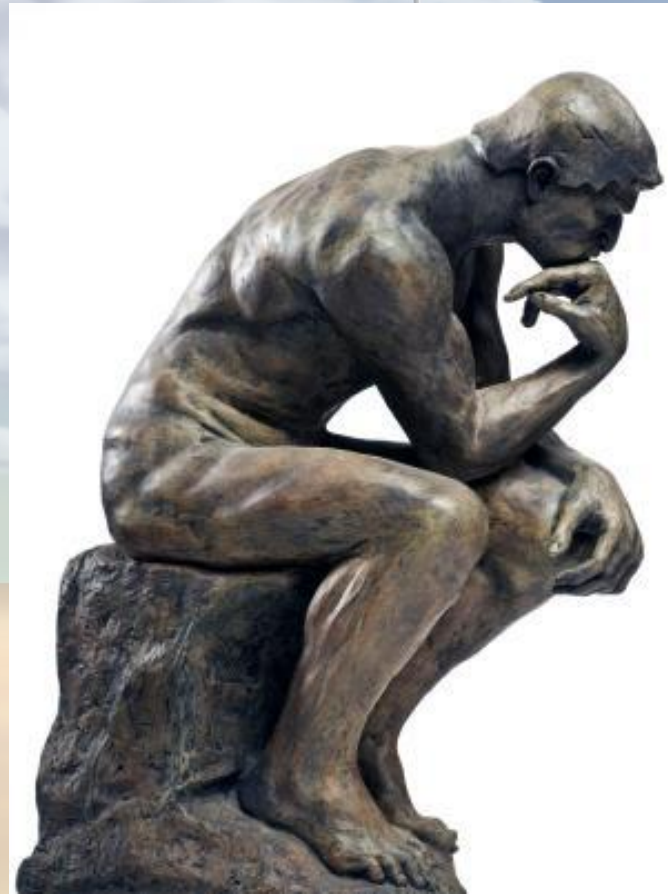
Дети, когда они вступают в подростковый возраст, стремятся к гармонии во всем, они идеалисты, и когда у них что-то не ладится, не получается, их эмоции могут быть необузданными

Интуитивное рисование освобождает, активизирует творческий потенциал, раскрывает новое видение, развивает любовь к себе, своей индивидуальности.

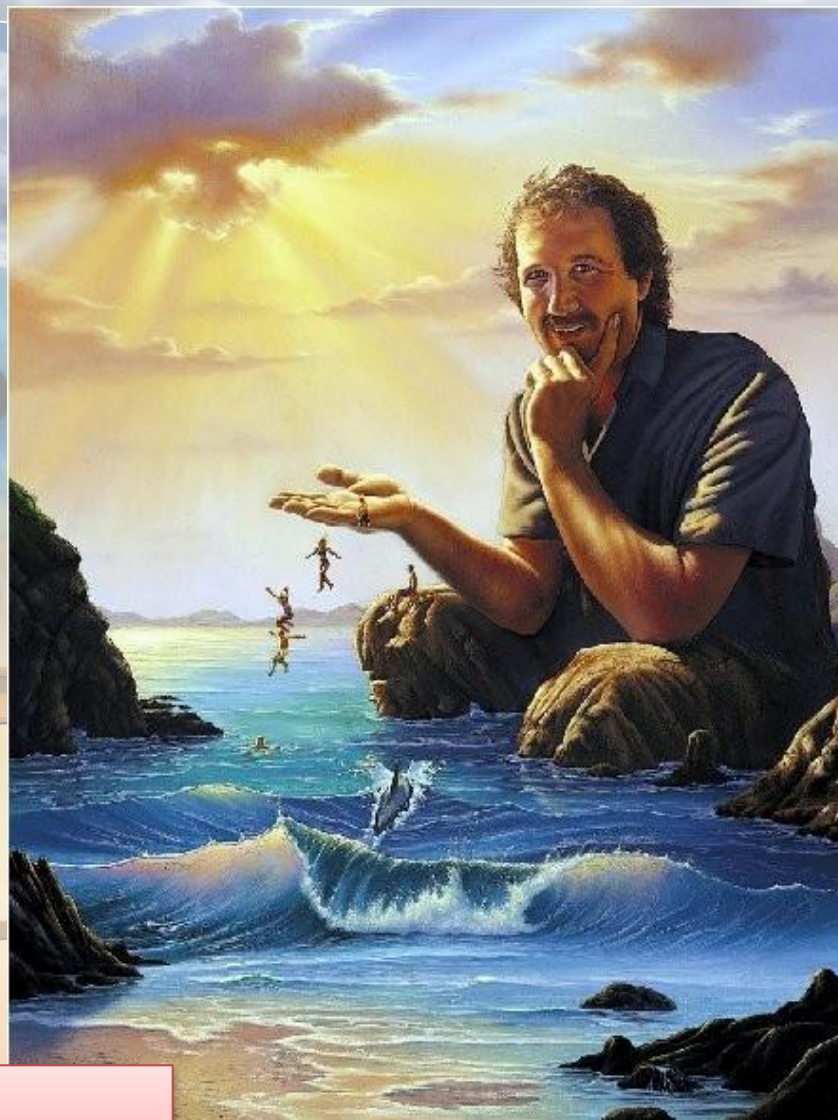

За логику и речь отвечает левое полушарие головного мозга.

При развитии левого полушария –
логический тип мышления
(«мыслитель»)

Правое полушарие головного мозга отвечает за образное видение, за невербальное общение с миром и за

При развитии правого полушария –
художественный тип мышления

(«художник»)

От рождения правополушарный мыслитель вынужден действовать как левополушарный. Как итог – стрессы, ощущение себя не на своем месте, болезни, депрессии.

Ценность применения искусства в терапевтических целях состоит в том, что с его помощью можно на символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства.

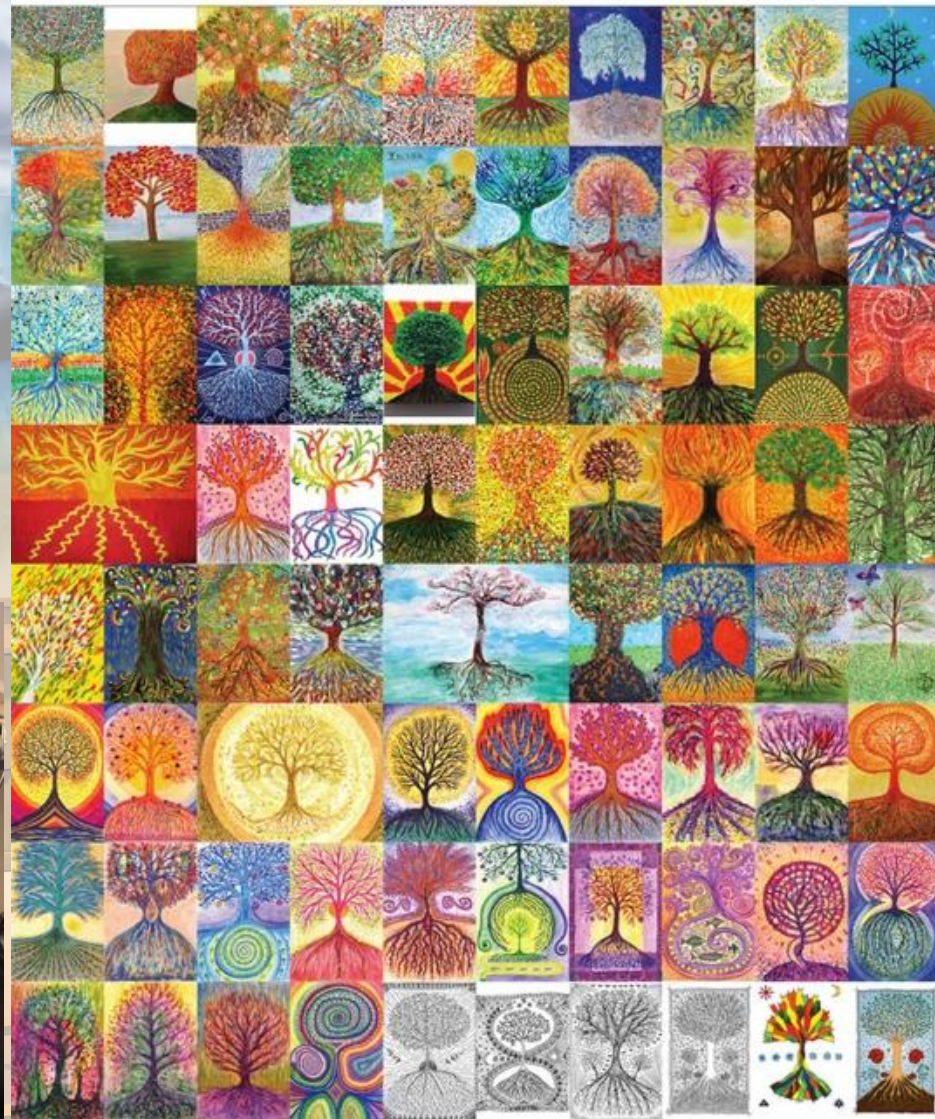

2.3 Методика интуитивной живописи

Уникальная методика интуитивной живописи, является частью правополушарного подхода в обучении живописи и снятию стресса. У школьников занятия правополушарным рисованием повышают интерес к учебе, они становятся спокойнее, легче начинают реагировать на трудности и преграды.

«Интуитивные» картины можно выполнять разными художественными материалами: гуашью, акварелью, акрилом, простым карандашом, восковыми мелками, маслом, углем,

В процессе интуитивной живописи каждый человек занимается личной цветотерапией.

воположностей

творческое начало

гидролипидный
баланс кожи

Многие великие события, например, открытие Америки Колумбом или периодическая таблица Менделеева, стали возможны именно благодаря тонкой интуиции своих открывателей.

Известными российскими художниками в области интуитивной живописи можно назвать: Алёну Островскую, Ладугу и Игоря Сахаровых, Татьяну Шам...

www.intuit-painting.ru

2.4 Практическая работа с использованием техник интуитивной живописи

ЖИВОПИСИ
Для выполнения практической части нашей работы, мы обратили внимание на творчество этих художников. Нами были выполнены композиции в технике монотипии, линейной графики, рисование под музыку.

2.5. Проведение практического занятия «Рисование под музыку»

Имея дополнительный интерес к такой науке, как психология. Мы провели занятие «Рисование под музыку» с 4 группами детей от 8 до 11 лет.

На занятии присутствовали 2 группы пятиклассников по 4 человека, которые имеют возрастные психологические проблемы (занимаются с психологом) и 2 группы детей по 4 человека, которые посещают изостудию.

Ученые выявили, что в основу чувств, мыслей и действий гармонично развитого человека (четырёхцветного) заложены четыре чувства.

Стабильное
самоуважени

е

Активная
уверенность

в себе

Довольная
самодостаточнос

ть

Сознательно
е

саморазвити

е

Лист настроения в начале занятия

6 пятиклассников

2 пятиклассника,
4 второклассника

2

четвертьклассника

1

второклассник

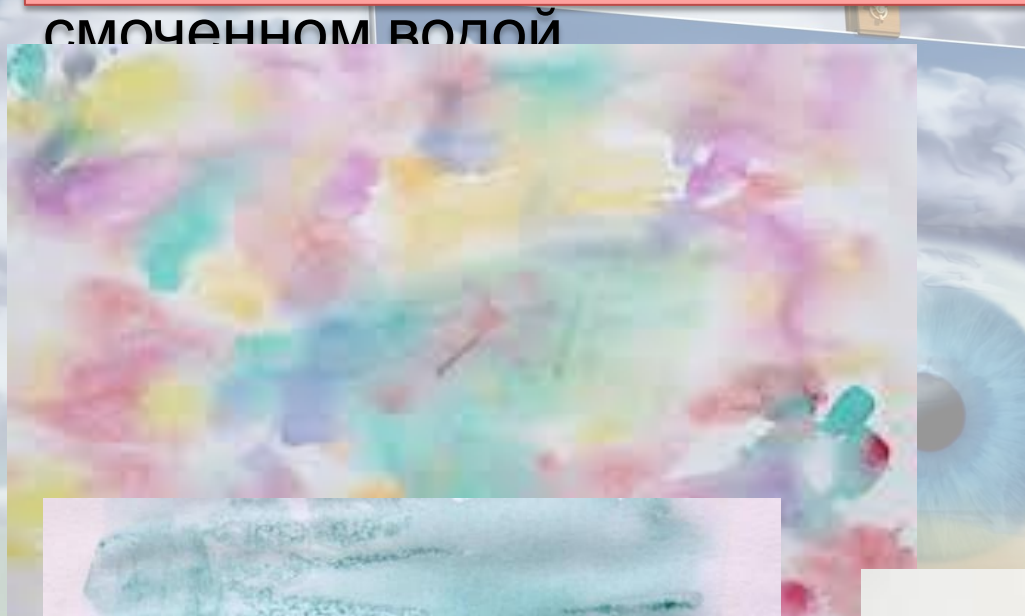
1

третьеклассник

В самом начале занятия ребятам было объявлено, что сегодня они будут заниматься интуитивной живописью.

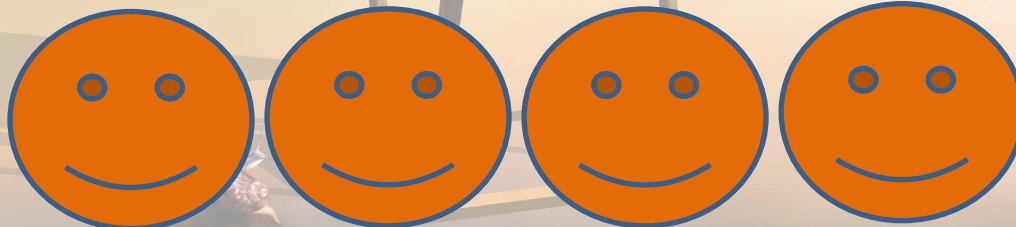

Группам было дано задание, выполнить общий абстрактный рисунок гуашью на листе ватмана, смоченном водой

**«Детский абстракционизм»
(группа изостудии, 2 класс, все 4 человека выбрали**

красный цвет)

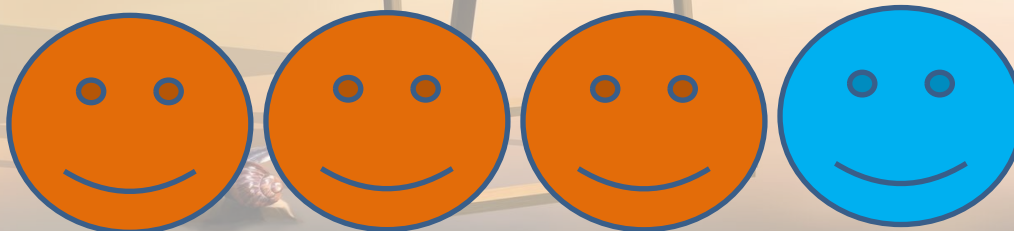

«Позитивчики»
(группа изостудии, 4 класс, 2 человека выбрали красный цвет и 2 человека зеленый)

«Солнце и ветер»

(1 группа психологической коррекции, 5 класс,
3 человека выбрали красный цвет, 1 синий)

«Загадка, не имеющая объяснения»

(2 группа психологической коррекции, 5 класс, каждый выбрал по одному из предложенных цветов).

Лист настроения в начале занятия

6 пятиклассников

1

второклассник

2 пятиклассника,
4 второклассника
2 четвероклассника

1

третьеклассни

к

4 пятиклассника,
2 четвероклассника,
2 второклассника

1 пятиклассник

2 четвероклассника

Лист настроения в конце занятия

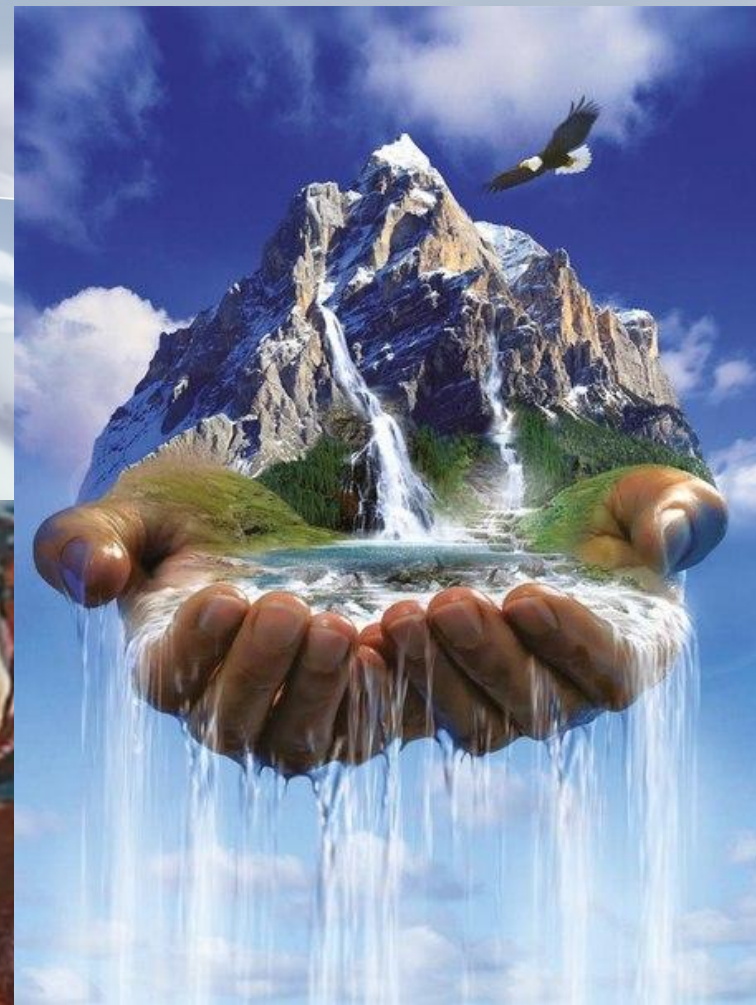
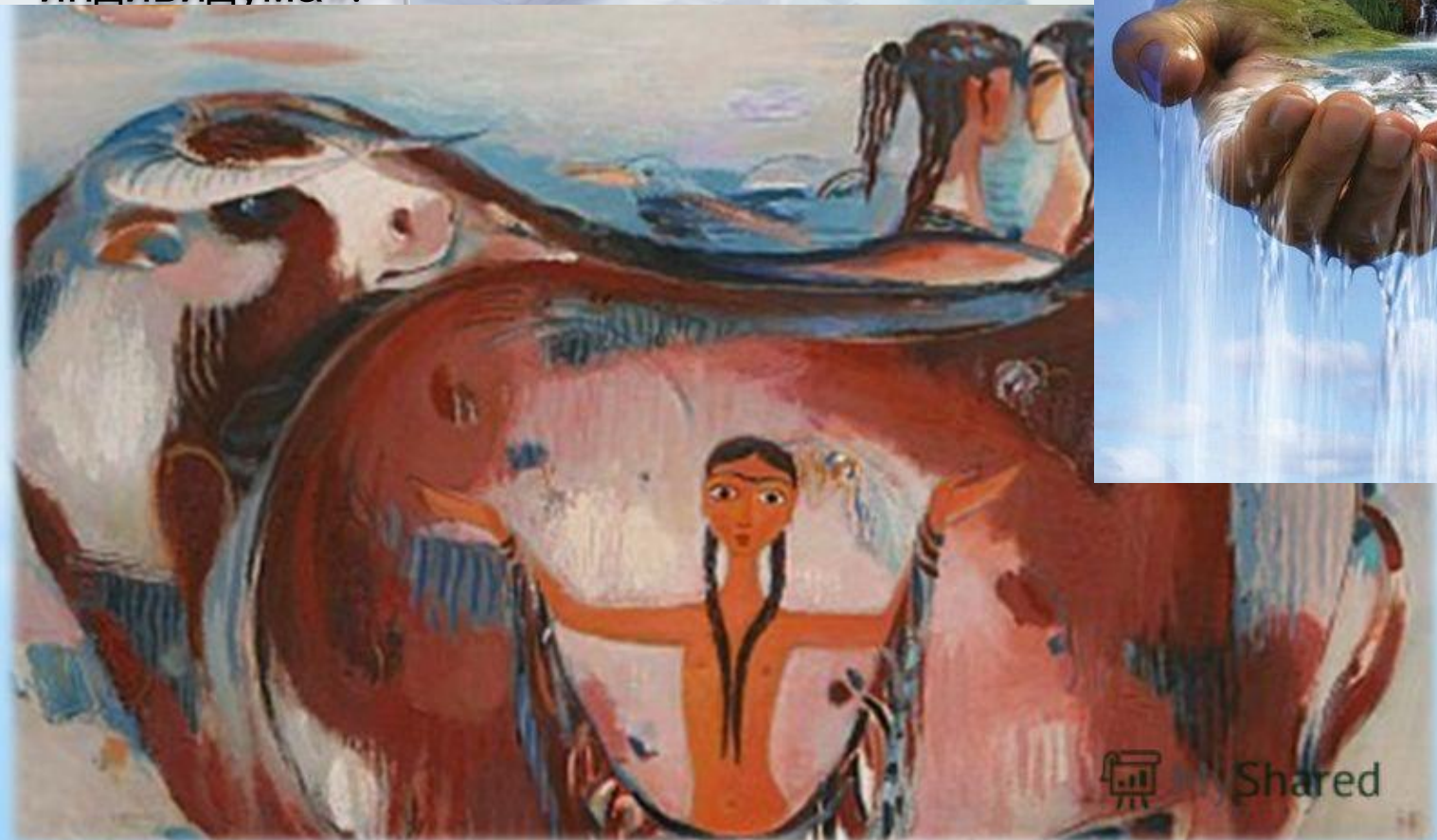
1 пятиклассник

1

пятиклассник

Для подтверждения целесообразности группового занятия «Рисование под музыку» следует привести слова Карла Юнга «Коллективное бессознательное содержит все духовное наследие человеческой эволюции, рождаемое заново в структуре мозга каждого индивида».

Shared

Один из способов работы с интуицией – это творчество, построенное на спонтанности, когда вы заранее не проектируете свое творение, а позволяете ему рождаться здесь и сейчас на ваших глазах.

Интуитивная живопись помогает необычно провести время, прикоснуться к новой информации, приобрести инструмент для творческого самовыражения своих эмоций и душевного состояния; восстановить равновесие между логикой и интуицией, раскрыть свой творческий потенциал; осознать гармонизацию внутреннего «Я».

**Давайте писать картины вместе!
Вы удивитесь, как это радостно и легко!**

Литература и иные ИСТОЧНИКИ

1. Арт-терапия. ред.-сост.
А. И. Копытин. — СПб., 2001.
2. Романова Е. С. Графические методы в
практической психологии. — СПб., 2001
3. Рудестам К. Групповая
психотерапия. — СПб.: Питер, 2000.
4. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в
гештальт-терапии. — М.: Издательство
Пирожкова, 2002 г.
5. sotvori-sebya.ru
6. <http://intuit-painting.ru/>

Спасибо за

В

!

