Турчененко Анна Николаевна,

ГУ ДО «Краснокутская детская художественная

 Школа им. Г.Д. Криворучко»

Пуантилизм в детском творчестве

В мире искусства существует множество стилей и техник, которые позволяют художникам выражать свои идеи и эмоции через визуальные образы. Одним из таких уникальных направлений является пуантилизм – искусство создания картин с помощью множества маленьких точек.

Прежде чем углубиться в детали использования пуантилизма в детском творчестве, важно понять, откуда возникла эта техника.

Пуантилизм – это стилистическое направление, а также особый метод в живописи начала XX века. Он возник в 1880-е годы во Франции.
Французский термин *pointillisme* буквально переводится как «точечность» и образован от слова *point* - «точка». Иногда это направление называют дивизионизмом – от французского *division,* то есть «разделение». [1]

Основной особенностью направления является техника, которую использовали в своих работах художники-пуантилисты. Она заключалась в том, что живописцы рисовали мазками в виде точек, либо маленьких квадратиков. Чтобы изображенная на полотне задумка автора воспринималась зрителем цельно, необходимо смотреть на картину издалека. Интересно и то, что пуантилисты пытались достичь максимальной чистоты цвета, не смешивая его на палитре и не используя темные цвета. Многие художники этого направления опирались на принцип Эжена Делакруа, звучавший следующим образом: “Враг всякой живописи - серое!” [2]

Пуантилизм придумал художник Жорж Сёра. Он долго изучал теорию цвета и оптику — книги искусствоведа Шарля Блана, химика Эжена Шеврёля и физика Огдена Руда. Сёра решил, что краску нужно наносить на холст по определенной системе — небольшими точками. Он полагал, что картины, выполненные в такой технике, будут особым образом воздействовать на сетчатку глаза, так как человек будет иначе воспринимать цвета, разделенные на составляющие. Сёра стремился добиться чистых оттенков. Например, вместо того, чтобы использовать фиолетовый цвет, он размещал на холсте рядом красные и синие точки.

Благодаря эффекту оптического смешения издалека зрители не видели отдельные мазки. Им казалось, что художник использовал фиолетовую краску. С помощью этого эффекта Сёра добивался особой яркости. А фигуры на его картинах получались объемными, с четкими контурами.[1]

Первую картину в такой технике Сёра представил на выставке импрессионистов в 1886 году. Полотно «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» стало самым популярным в экспозиции и вызвало противоречивые отзывы критиков. Философ Эрнст Блох назвал его «мозаикой скуки», а публицист Феликс Фенеон считал картину жизнерадостной. Сам Сёра писал: «*Кто-то говорит, что видит поэзию в моих картинах. Я вижу только науку*». Кроме «Воскресного дня на острове Гранд-Жатт» в этом стиле художник написал картины «Парад», «Цирк», «Сена в Гранд-Жатт, весна».

В стиле пуантилизма так же работали и другие художники: [**Камиль Писсарро**](https://dzen.ru/a/YzXRbV9paTmPpPpB?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=114086006.93.1684780931744.33407&clid=1400&integration=site_desktop&place=layout&secdata=CIGtmtK4MCABUA9qAQE%3D), Поль Синьяк, Анри Эдмон Кросс, Максимилиан Люс и другие. Они разрабатывали свои собственные методы и приемы, основанные на пуантилистической технике, и создавали произведения, отличающиеся разнообразием стилей и тематик.

Современные авторы так же обращаются к пуантилистической манере письма, хотя в большинстве случаев, это скорее уже видоизмененная, авторская техника. Если у Жоржа Пьер Сёра и его последователей смешение цвета на палитре не использовалось, то современные пуантилисты чаще всего не столь принципиальны в этом вопросе. Поль Синьяк в своей книге «От Эжена Делакруа до неоимпрессионизма» писал: «*Всякая материальная смесь ведет не только к затемнению, но и к обесцвечиванию, всякая оптическая смесь, наоборот, ведет к ясности и блеску*». Среди самых известных картин художника — «Портрет Феликса Фенеона», «Гавань в Марселе».
В [России](https://www.culture.ru/s/vopros/rossiya/) в технике пуантилизма писал Николай Мещерин, автор пейзажей «Сосенки под снегом», «Лунная ночь» и другие.[1]

Почему живописная техника пуантилизм полезна для детей? Живопись и творчество играет большую роль в развитии личности человека. Но не всем детям дается традиционное рисование, поэтому нужно развивать творческие качества через другие техники. Удачным решением будет изучение живописной техники «пуантилизм». В отличие от классических методов рисования, где важно четкое соблюдение пропорций и форм, в которых детям бывает сложно раскрыться, ведь детское творчество отличается от взрослого тем, что оно более спонтанное и интуитивное, дети рисуют то, что чувствую, а не видят.

Поэтому техника пуантилизма хорошо подходит для детского творчества, она поможет выражать креативность и дает детям полную свободу самовыражения.

Эта техника учит правильно сочетать цвета и развивает цветовосприятие при создании работ с оптическим смешением цветов. Как и во время обучения традиционной живописи, ученик овладевает основами изобразительной грамоты и развивает перспективное видение.

Для правильного выполнения творческой работы в данной технике детям необходимо иметь базовые знания построения простых форм, передачи объёма, а также знания линейной и воздушной перспективы. Картина получается более полноценной тогда, когда единичный предмет охвачен окружающей средой, например, не просто дерево на белом листе, а вместе с фоном на заднем плане. В таком случае работы получаются более интересными и красочными.

Даже не имея базовых знаний и навыков в рисовании, не только детям, но и взрослым будет интересно попробовать эту технику. Ведь для нее не обязательно иметь специальные материалы, достаточно будет даже пальцев и красок. [3]

Причины, по которым стоит использовать технику пуантилизм в детском творчестве:

1. Развитие мелкой моторики – при нанесении близко расположенных друг к другу точек, требуется особая точность и аккуратность, что помогает развить координацию рук ребенка.
2. Тренировка внимания и усидчивости – создание картин в этом стиле занимает много времени, ведь нужно уделять внимание каждой точке.
3. Развивает чувство цвета и композиции – дети учатся анализировать цвета и формы предметов.
4. Развитие творческих способностей – помогает развить воображение, креативность, эстетический вкус. Дети учатся накладывать мазки правильной формы, тренируются в овладении кисти.
5. Психологическая разгрузка – создание картин в технике пуантилизм может быть расслабляющим процессом.

Для начала работы в технике пуантилизма детям нужно ознакомиться с основами теории цвета, разобраться с основными и составными цветами, что включает в себя изучение цветового круга. Когда теория изучена, можно приступать к практической части, для которой понадобятся краски, лучше всего подходят кроющие краски (акриловые или гуашевые), кисти разной толщины и плотная бумага. Важно объяснить детям основные принципы пуантилизма: использование чистых цветов и нанесение точек близко друг к другу, создавая оптическое смешение цветов на расстоянии, например, точки синего и желтого цветов будут смешиваться в зеленый.

Начинать знакомство с техникой пуантилизма нужно с чего-то простого и понятного, например, легкий натюрморт с фруктами, деревьями, цветами. Постепенно следует переходить к более сложным композициям, включая пейзажи и портреты. Наносить точки, либо короткие отрезки (мазки), нужно постепенно и систематично по всему листу, что бы не оставалось белых промежутков, так рисунок получится более четким и законченным.

Главное – дать детям свободу творчества и возможность экспериментировать с разными цветами и размерами точек, так можно добиться контрастности и глубины пространства в картине, если точки на переднем плане будут более яркими и объемными, а на дальнем плане более светлыми и мелкими.

Применяя технику пуантилизм на занятии по живописи, можно отметить, что данная практика рисования в нетрадиционной технике является не только увлекательным процессом, но и важным шагом в освоении художественных навыков.

Учащиеся смогут углубить свои знания о цветоведении, на практике применить полученные знания о принципах техники пуантилизм, а так же познакомиться с работами известных художников, таких как Жорж Сера и Поль Синьяк, что позволит им увидеть практическое применение пуантилистической манеры письма в искусстве.

Работая над натюрмортом с натуры, учащиеся развивают навыки анализа формы, объёма и цвета предмета. Кроме того, такой вид деятельности положительно влияет на развитие глазомера. Главное, необходимо вести работу над натюрмортом систематично, шаг за шагом проявляя выразительность в своем рисунке.

Детям иногда трудно показать себя живописцем, из-за недостаточного навыка владения художественными материалами, от того и появляется неуверенность в собственных силах, поэтому работы выглядят тускло, грязно и не отличаются многообразием оттенков.

 Данная техника способствует развитию живописных навыков, ведь при нанесении точек или коротких мазков краски - цвета не смешивают, благодаря чему получается красочная картина с разнообразием оттенков.

Благодаря необычной технике, участники занятия проявлют креативность, внося индивидуальные элементы в свои работы, такой подход мотивирует учеников на дальнейшие успехи в области искусства.

Во время занятия посвященного технике пуантилизма, учащиеся не только создают яркие и оригинальные картины с помощью мелких точек, но и знакомятся с историей возникновения пуантилизма.

Таким образом, пуантилизм – это техника, которая открывает перед детьми новые горизонты искусства, позволяет раскрыть свой творческий потенциал, развить уверенность при работе с цветами.

Включение этой техники в образовательный процесс может значительно обогатить опыт ребенка и сделать занятие более продуктивным и увлекательным.

Список использованной литературы

1. Живописная техника «пуантилизм» в детском творчестве.URL:

[https://www.peremenka31.ru/3200.html#](https://www.peremenka31.ru/3200.html)

1. Основная особенность направления.URL:
2. <https://spb.hse.ru/ixtati/news/939119194.html>
3. Что означает слово «пуантилизм» и когда оно появилось? URL:

<https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/puantilizm/>