

فصل اول

ارتباط با طبیعت

الف – دانستنی‌های معلم

طبیعت، منبع الهام هنری است؛ از این‌رو، برقراری ارتباط با طبیعت برای معلم و کودک ضرورت دارد. شناخت طبیعت و حساسیت نسبت به آن به معلم کمک می‌کند تا مفاهیم را بهتر به کودکان انتقال دهد. راهنمایی و هدایت کودکان برای جست و جو در طبیعت، جهت مشاهده‌ی بهتر پدیده‌ها و استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های هنری به عهده‌ی معلم است. توجه به طبیعت باعث می‌شود که کودکان با مشاهده‌ی ویژگی‌های هر پدیده، به تنوع رنگ‌ها، شکل‌ها، بافت‌ها، حرکت‌ها، صداها و... بی‌بیرند؛ به این ترتیب، کودکان به اطرافشان بیشتر توجه و دقت می‌کنند و ویژگی‌های هر چیز را به خاطر می‌سپارند. هنگام انجام دادن فعالیت‌ها نیز از این اطلاعات بهره می‌برند و حساسیت بیشتری به موضوعات مختلف پیدا می‌کنند.

در ک زیبایی براساس نمونه‌های طبیعی صورت می‌گیرد. توجه به تناسب اندازه‌ها، رنگ‌ها و شکل‌ها، صداها، حرکت‌ها، تقارن پدیده‌ها، نظم، هماهنگی و زیبایی طبیعت از کوچک‌ترین اجزاء (مانند برگ درخت) تا بزرگ‌ترین حجم‌ها (مانند ماه و خورشید) این درک را کامل می‌کند.

طبیعت اولین الهام‌دهنده‌ی انسان بوده و هنوز هم با همه‌ی پیشرفت‌های حیرت‌انگیز فناوری، بزرگ‌ترین منبع الهام اوست؛ زیرا در طبع و فطرت انسان ریشه دارد. جست و جو و کشف پدیده‌های طبیعی در فعالیت‌های هنری اهمیت زیادی دارد. معلم، توجه داشت آموزان را به همه‌ی ویژگی‌های طبیعت جلب می‌کند و آن‌ها را به دقت در صداها، حرکات، شکل‌ها، رنگ‌ها و ... فرا می‌خواند؛ به این ترتیب، میل به جست و جو و مشاهده و بررسی پدیده‌های طبیعی در کودکان تقویت می‌شود. به تدریج، کودکان از طریق حواس پنج‌گانه به مشاهده‌ی دقیق طبیعت می‌پردازند و به مواردی توجه می‌کنند که از دید معلم هم پنهان بوده است.

توجه به طبیعت، کودکان را با نظم، هماهنگی و زیبایی آشنا می‌کند. طبیعت از عناصری^۱ چون صدا و حرکت، نقطه، خط، شکل (سطح، حجم)، رنگ و بافت تشکیل شده است. هرچه شناخت داشت آموزان از این مفاهیم و حساسیت آن‌ها نسبت به طبیعت بیشتر شود، درک نظم، هماهنگی و زیبایی به شکلی کامل‌تر تحقق می‌پذیرد.

بعضی از کودکان هنگام گردش در طبیعت بیشتر به صداها توجه می‌کنند. کودکان با حضور در طبیعت و یکی‌شدن با آن، سرچشمه‌های طبیعی و سالم اصوات موزون فطری وجود خود را احساس و شناسایی می‌کنند. در بین اصوات نیز سکوت‌هایی وجود دارند که در عین بی صدایی، به نوعی حاوی موسیقی درونی یا موسیقی سکوت‌اند. گاه می‌شود که در هنگام سکوت مطلق، صدایی

۱- عناصر بصری یا الگی‌ای تصویر از طبیعت و اجزای آن گرفته شده است.

شبیه سوت را می‌شنویم. این صدای سوت بر اثر همه‌مهی پنهان اجزای محیط و جابه‌جایی هوای پیرامون است. به طور کلی، هیچ پدیده‌ای بدون صدا و وزن نیست ولی از آنجا که گوش انسان نمی‌تواند بعضی صدایها را بشنود، از آن پدیده‌ها تصور بی‌صدایی دارد.

نقش طبیعت در تربیت شناوری، اساسی و کلیدی است. نخستین هماهنگی‌های ریتم و ملودی را در طبیعت می‌توان دید، شنید و احساس کرد؛ تا جایی که همه‌ی نمونه‌های صوتی استخراج شده از طبیعت، هماهنگ با فطرت انسانی، لطیف، زیبا و دلنشیں‌اند. صدای‌هایی مثل پیش قلب، چهچهه‌ی بلبل، برخورد منقار دارکوب با درخت، بهم خوردن منقار لکلک، ریزش آبشار، ترنم نسیم در لابه‌لای برگ‌ها و

بعضی از داش آموزان، هنگام گردن در طبیعت به عناصر بصری توجه می‌کنند. آن‌ها انواع نقاط مانند دانه‌های شن، سنگ ریزه‌ها، قطره‌های باران، پرچم‌های گل و خال‌های بال پروانه و ... را با شکل‌های مختلف پیدا می‌کنند. به علاوه با ستاره‌های آسمان در شب، لکه‌های بدن پلنگ و ... آشنا هستند و در آثار خود از انواع نقطه‌ها استفاده می‌کنند.

نقطه‌ها در طبیعت بسیار متنوع‌اند. بسیاری از آن‌ها در حقیقت حجم‌های بزرگی هستند که از فاصله‌ی دور، نقطه به نظر می‌آیند؛ مانند ستارگان. یک گل که حجم مشخصی دارد، از فاصله‌ی دور به صورت یک نقطه‌ی رنگی دیده می‌شود. بنابراین یک دشت پر از گل تنها به صورت مجموعه‌ای از نقاط رنگی دیده می‌شود. تجمع نقاط به این صورت، توجه بیشتر بیننده را به خود جلب می‌کند؛ همان‌گونه که حرکت باد در میان گندم‌زار باعث جلب توجه می‌شود یا صدای آبشار، سریع‌تر از صدای ملایم چشمی به گوش می‌رسد.

بعضی از نقاط، حرکت دارند و از این طریق، توجه بیننده را جلب می‌کنند؛ مانند قطره‌های باران، پرواز زنبورها و با کنارهم قرارگرفتن نقاط، شکل‌های تازه‌ای ایجاد می‌شود؛ مانند دانه‌های انگور و برگ‌های درخت که حجم خاصی را به وجود می‌آورند. معلم، دانش‌آموزان را به بررسی ویژگی‌های مختلف عناصر تشویق می‌کند تراهات و امکانات تازه‌ای را برای اجرای فعالیت‌های خویش کشف کنند.

بسیاری از نمونه‌هایی که کودکان در طبیعت به آن‌ها توجه می‌کنند، خطوط متنوع طبیعی‌اند. تنوع خطوط در طبیعت بسیار زیاد است. بعضی از خطوط طبیعی، دائمی نیستند؛ مانند نقش شن‌های روان‌پیavan یا ترک‌های خاک در کویر که متناسب با شرایط آب و هوایی، تغییر می‌کنند. ریزش آب،

رگبار و خطوط موج‌ها روی ساحل هم ناپایدار و متغیر است. کودکان تندر، تنه و شاخه‌ی درختان، راهراه‌های بدن گورخر، رگبرگ‌های گل و ... را می‌شناسند. آن‌ها در طبیعت، انواع خط‌ها را می‌یابند و معلم می‌تواند از آن‌ها پرسد که این خطوط، چه ویژگی‌هایی دارند.

به‌طور کلی، سه دسته خط وجود دارد : خطوط مستقیم، منحنی و شکسته. انواع خط مستقیم در طبیعت (مانند ساقه‌ی نی) و در محیط زندگی (مانند نیز چراغ برق) وجود دارد. انواع خطوط منحنی هم در طبیعت (کوهان شتر) و محیط زندگی (خطوط سقف‌های گنبدی) دیده می‌شود. خطوط شکسته هم در طبیعت (مانند لبه‌ی صخره‌ها) و محیط زندگی (مانند لبه‌ی تیغه‌ی اره) وجود دارند. معلم پس از گردش در طبیعت و توجه به یافته‌های کودکان، آن‌ها را به جست و جوی انواع خطوط و ویژگی‌های مختلف هر یک هدایت می‌کند.

بعضی از داش آموزان، در طبیعت بیشتر به شکل‌ها توجه می‌کنند. شکل‌های متنوع طبیعت به صورت سطح‌ها و حجم‌های گوناگون دیده می‌شوند. ما در طبیعت، بیشتر با شکل‌آلی سروکار داریم؛ مانند برگ‌ها، سنگ‌ها، ابرها و بدن حیوانات.

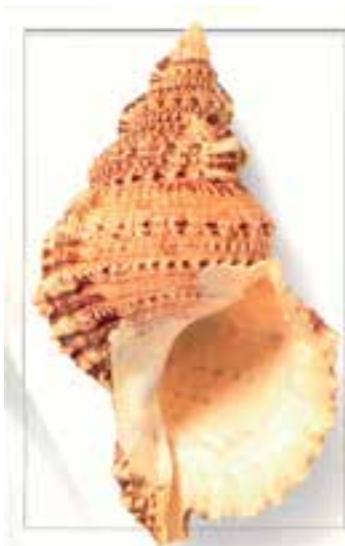

ماه، خورشید و بسیاری از نمونه‌های طبیعی حجم‌های کروی هستند که اغلب به صورت سطح، دیده می‌شوند. بعضی از حجم‌ها متغیر و در حال حرکت‌اند؛ مانند امواج بزرگ آب یا توده‌های ابر.

کودکان به انواع صدف‌ها، برگ‌ها، گل‌ها، حشرات، حیوانات و ... توجه و علاقه دارند. معلم می‌تواند نمونه‌هایی را که مورد توجه دانش‌آموزان است، تأیید کرده و آنان را هدایت کند که به ویژگی‌های هریک از این نمونه‌ها دقت کنند. کودکان باید به تنوع شکل‌ها و تفاوت سطوح و حجم‌ها توجه کنند و به مقایسه‌ی نمونه‌ها بپردازنند. توجه به انواع شکل‌ها در طبیعت و محیط و بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های

آن‌ها برای فعالیت‌های هنری بسیار مفید است. گاه بعضی از دانشآموزان چند سنگ کوچک را جمع‌آوری کرده و با آن‌ها صدا تولید می‌کنند؛ گاه با درکنارهم چیزی این سنگ‌ها شکلی آشنا می‌سازند و گاه با پرتاب کردن آن‌ها به درون آب، موج می‌سازند و حرکت امواج را تماشا می‌کنند. هریک از این فعالیت‌ها جنبه‌های آموزشی دارد؛ معلم با سؤال کردن از کودک، توجه او را به این جنبه‌ها جلب می‌کند و ذهن او را درگیر می‌کند تا بیندیشد و مباحثت جدیدی را کشف کند.

دانشآموزان هنگام انجام دادن فعالیت نقاشی، سطح را تجربه می‌کنند و در فعالیت‌های کاردستی، به تجربه‌ی حجم می‌رسند. در هر دوی این فعالیت‌ها کودکان شکل‌سازی می‌کنند. برای تقویت این مهارت، توجه کودکان را به شکل‌های آشنا که به صورت اتفاقی به وجود آمده‌اند، جلب کنید. توجه به حجم‌ها در طبیعت و محیط و یافتن شباهت‌هایی میان آن‌ها و شکل‌های آشنا برای کلاس هنر مفید

است. به این ترتیب، کودکان می‌آموزند که با دیدن هرچیز، آن را در ذهن خود به صورت دیگری تجسم کنند و سپس، هنگام انجام دادن فعالیت هنری شکل‌ها را با تغییرات ساده به چیز جدیدی تبدیل کنند.

بسیاری از کودکان به رنگ‌های پدیده‌های مختلف توجه دارند. معلم با طرح سوال‌های مختلف، می‌تواند توجه کودکان را به تنوع رنگ‌ها، رنگ‌های متغیر (تغییر نور از صبح تا شب) رنگ‌های مربوط به هر منطقه‌ی آب و هوایی و ... جلب کند.^۱

۱- در صورت امکان، توجه به رنگ انواع برگ‌ها و تغییرات رنگی برگ‌ها در فصل پاییز و دیدن عکس یا نمونه‌ی برها رنگین پرندگان یا بوسیت دیگر حیوانات (که از نظر رنگی جالب توجه‌اند)، برای آموزش تنوع رنگ‌های طبیعت مفید است.

دانشآموزان در طبیعت، مجدوب رنگ‌ها، گل‌ها، برگ‌ها، حشرات و ... می‌شوند. معلم بر اهمیت رنگ‌های طبیعت، تنوع و جذابیت آن‌ها تأکید کرده و کودک را به بررسی هماهنگی رنگ‌ها در طبیعت تشویق می‌کند. بعلاوه، از او می‌خواهد که به رنگ‌های ذهنی خویش توجه کرده و آن‌ها را به کار گیرد.

دانشآموزان در تجربه‌ی آزاد گردش در طبیعت، پوست درختان، سنگ‌ها، برگ‌ها و ... نمونه‌های متنوعی را لمس می‌کنند. تفاوت تجربه‌های لامسه‌ای، آن‌ها را به درک عنصر بصری دیگری به نام بافت هدایت می‌کند. بافت، پوشش ظاهری پدیده‌هاست که گاه فقط دیدنی است (ارزش بصری دارد) و گاه با لمس کردن هم احساس می‌شود (ارزش بصری – لامسه‌ای دارد). بافت‌های طبیعی هم بسیار متنوع‌اند. پوست انواع میوه‌ها، پوشش بدن حیوانات، فلس‌های ماهی و ... هر یک ویژگی خاصی دارند. کودکان می‌توانند انواع نمونه‌های در دسترس را با هم مقایسه کنند و فکر کنند که هر یک از نمونه‌ها برای چه کاری مناسب است یا در کدام فعالیت می‌توان از آن استفاده کرد. آنان با لمس بافت‌های مختلف، تجربه‌ی عمیق‌تری پیدا می‌کنند. کودکان را به گفت‌وگو درباره‌ی چگونگی

کشf، تجربه و درک بافت‌های متنوع تر غیب کنید. در صورت امکان، به آنان اجازه دهید که بافت‌های طبیعی را با استفاده از ذره‌بین ببینند و مقایسه کنند. بعضی بافت‌ها از کنار هم قرار گرفتن نقاط و برخی، از چیده شدن خطوط و ... تشکیل شده‌اند. کودکان به کمک ذره‌بین این تفاوت‌ها را بهتر تشخیص می‌دهند و درک می‌کنند و هنگام انجام دادن فعالیت‌ها می‌توانند چنین ویژگی‌هایی را به وجود آورند.

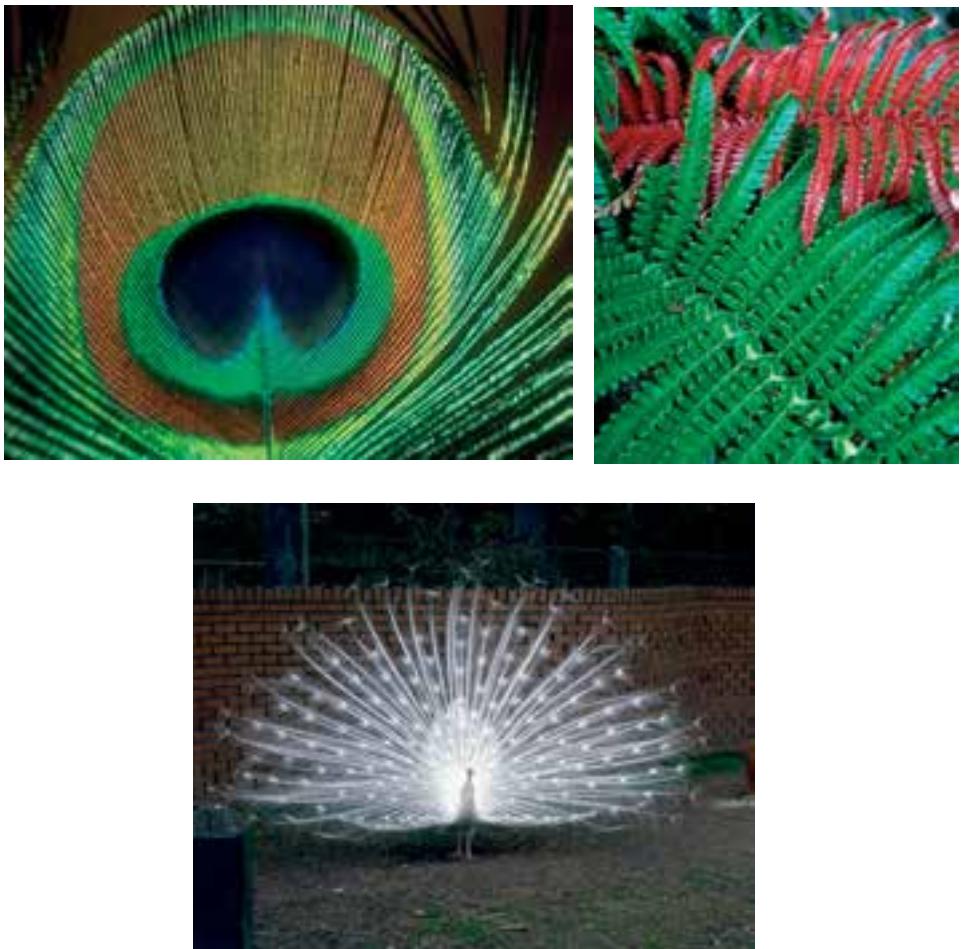

در طبیعت، علاوه بر عناصری چون خط، شکل، رنگ و بافت، ویژگی‌هایی چون نظم، حرکت، تقارن، تناسب، تعادل، ریتم و هماهنگی وجود دارد. بعضی از کودکان به حرکت پرندگان و حیوانات، جریان آب، حرکت ماه و خورشید، ابرها و ... توجه خاصی دارند و بعضی از آن‌ها را تقلید می‌کنند. توجه کودکان را به حرکت ماهی در آب، حرکت چوب روی آب، حرکت پرنده در هوا و ... و مقایسه‌ی آن‌ها جلب کنید.

ارائه‌ی نمونه‌های تصویری و گفت و گو درباره‌ی آن‌ها هم به ثبت این مفاهیم در ذهن کودک کمک می‌کند. در برنامه‌ی گردش در طبیعت، می‌توان کودکان را با نظم، حرکت زمین و خورشید، گردش شب و روز، تغییر فصل‌ها و ... آشنا کرد. فعالیت‌های ساده‌تر و مفیدتری را می‌توان در کلاس تجربه کرد؛ برای مثال، معلم می‌تواند از کودکان بخواهد برگ‌ها، میوه‌ها، سبزی‌ها، حشرات و ... را با ذره‌بین مشاهده کنند تا نظم، تقارن، هماهنگی و ... را در طبیعت ببینند. سپس، به هرچه در اطرافشان است، با دقت نگاه کنند و آن‌ها را به خاطر بسپارند.

پس از بررسی این ویژگی‌ها در طبیعت و محیط پرآمون و انجام دادن فعالیت‌های متعدد، مفهوم هماهنگی و زیبایی در ذهن کودکان شکل می‌گیرد. آن‌ها می‌توانند با دیدن عکس‌ها یا مجموعه‌ای

از سنگ‌ها، برگ‌های تازه یا خشک شده، بروانه‌های زیبا، آثار هنری و ... در مورد زیبایی گفت و گو کنند. با انجام دادن فعالیت‌های هنری و گفت و گو در مورد زیبایی طبیعت و آثار هنری، کم کم ذوق زیشناسی در کودکان پرورش می‌یابد. پرورش خلاقیت و ذوق زیشناسی در کودکان، در همه‌ی فعالیت‌ها، محیط زندگی و کار آن‌ها تأثیر چشم‌گیری دارد. بازدید از موزه‌ها، مکان‌های تاریخی و فضای طبیعی هر منطقه، دیدن تصاویر متنوع طبیعت در فصل‌های مختلف، مشاهده فیلم‌هایی از مناطق مختلف آب و هوایی کره‌ی زمین، دیدن کتاب مجموعه آثار هنری ایران و جهان هم در تربیت ذوق زیشناسی کودکان مؤثر است.

ب – فعالیت‌های یادگیری دانش‌آموزان

ارتباط با طبیعت، اساس برنامه‌ی هنر است. با توجه به ویژگی‌های هر یک از مناطق آب و هوایی؛ این برنامه را به بهترین شکل اجرا کنید. از کودکان بخواهید در محدوده‌ی انتخاب شده، گردش کرده و به همه چیز توجه کنند^۱. پس از بازگشت از گردش، از آن‌ها سؤال کنید که هر یک به چه چیزهایی توجه کرده‌اند و جالب‌ترین چیزی که مشاهده کرده‌اند، چیست. آیا سنگ، چوب یا نمونه‌ی دیگری را همراه آورده‌اند؟ سپس، از آن‌ها بخواهید در مورد تجربیات خویش گفت و گو کنند. اگر یکی از دانش‌آموزان، گلی به همراه آورده است، از او پرسید که در آن، چه می‌بیند. رنگ، شکل، بو، اندازه، زیری ساقه و نرمی گل برگ‌ها چگونه‌اند؟ گل چگونه روی ساقه می‌ماند؟ چه ویژگی‌های ظاهری‌ای دارد؟ در مقابل وزش باد چگونه است؟ چه تفاوتی با درخت‌های بزرگ دارد؟ و سپس، از او بخواهید که از این ویژگی‌ها در فرایند کار هنری استفاده کند. او می‌تواند نقش گل را بازی کند، به وجود آمدن و رشد کردن گل را نشان دهد، تجسم کند که گرما، باد، باران و طوفان با گل چه می‌کند و آن را اجرا کند.

اگر یکی از دانش‌آموزان تکه چوب خشکی را به همراه آورد، از او سؤال کنید که این نمونه چیست. بقیه هم در این گفت و گو شرکت می‌کنند. این چوب خشک قبل‌گیاهی سبز و زنده بوده است. سپس، پرسید: با این نمونه چه فعالیت‌های هنری می‌توان انجام داد؟ دانش‌آموزان می‌گویند: می‌توان یک کاردستی ساخت، موقع نقاشی به جای قلم مو از آن استفاده کرد؛ سرگذشت گیاه و تبدیل شدن آن به چوب خشک را نقاشی کرد، قصه‌ی آن را نوشت، جای گیاه و چوب خشک، بازی کرد، به کمک آن از اشیای مختلف صدا تولید کرد، با حرکت دادن و بازی با آن روی زمین نقش ایجاد کرد و به این ترتیب، دانش‌آموزان از برنامه‌ی ارتباط با طبیعت تجربه‌های متنوع و پُرباری به دست می‌آورند. این برنامه‌ها را می‌توانند متناسب با امکانات و شرایط هر منطقه و با مدیریت خود، در بهترین فضای ممکن اجرا کنید. در صورت وجود شرایط خاص و عدم امکان استفاده از فضای طبیعت، می‌توانند از فضای حیاط مدرسه برای این برنامه استفاده کنند. اگر چنین امکانی نیز وجود نداشته باشد،

۱- رعایت نکات ایمنی هنگام گردش در طبیعت الزامی است. گردش باید در محیط امن و فضای طبیعی، تحت پوشش انجام پذیرد. معلم با زیر نظر داشتن دانش‌آموزان، مراقب است که به طبیعت صدمه تزنند، زخمی شوند و به توصیه‌های ایمنی متناسب با شرایط موجود توجه کنند.

این برنامه را حتماً باید در کلاس اجرا کنید و از ساده‌ترین نمونه‌های در دسترس برای ایجاد انگیزه‌ی خلاقه در فعالیت هنری بهره بگیرید. ابرهای آسمان، چند قطره آب، صدای زنبور و ... بهانه‌هایی برای تفکر و فعالیت خلاقه‌اند. وادر کردن بچه‌ها به تفکر و ایجاد انگیزه و اشتیاق برای فعالیت، مهم‌ترین بحث برنامه است. در فضای محدود، توجه آن‌ها را به هر چه در اطراف خویش مشاهده می‌کنند، جلب کنید و از آن‌ها بخواهید که یک فعالیت خلاقه انجام دهند. شاید کودکی بخواهد نقشی را در کلاس بازی کند، کودکی ابر باشد، کودکی صدای مار را تقلید کند و هریک از این نمونه‌ها انگیزه‌ای برای گفت‌وگو و شروع فعالیت هنری ایجاد می‌کند.

فصل دوم

نقاشی

فهرست

صفحه	عنوان
۵۱	الف – دانستنی‌های معلم
۵۱	۱- نقاشی
۵۳	۲- ویژگی‌های نقاشی کودکان
۶۰	۳- مبانی نقاشی کودکان
۶۳	۴- وسائل و ابزار نقاشی
۷۳	توصیه‌هایی برای اجرای برنامه نقاشی
۷۳	ب – فعالیت‌های یادگیری دانش‌آموزان
۸۳	جدول فعالیت‌های یادگیری – نقاشی
۸۴	۱- پیداکردن نقش‌های اتفاقی
۸۵	فعالیت‌های یادگیری در پایه‌ی اول (یافتن تصویر از یک مجموعه‌ی خط‌خطی)
۸۶	فعالیت‌های یادگیری در پایه‌ی دوم (یافتن تصویر از یک مجموعه‌ی خط‌خطی)
۸۶	فعالیت‌های یادگیری در پایه‌ی سوم (یافتن تصویر از میان مجموعه‌ی لکه‌های رنگین)
۸۶	۲- نقاشی با موضوع معنی
۸۸	فعالیت‌های یادگیری در پایه‌ی اول
۸۹	فعالیت‌های یادگیری در پایه‌ی دوم
۹۰	فعالیت‌های یادگیری در پایه‌ی سوم
۹۰	۳- نقاشی با موضوع آزاد
۹۱	۴- نقاشی برای قصه
۹۳	فعالیت یادگیری در پایه‌ی اول
۹۳	فعالیت یادگیری در پایه‌ی دوم

۹۳	فعالیت یادگیری در پایه‌ی سوم
۹۳	۵- کامل کردن نقاشی‌های ناتمام
۹۴	فعالیت یادگیری در پایه‌ی اول
۹۵	فعالیت یادگیری در پایه‌ی دوم
۹۵	فعالیت یادگیری در پایه‌ی سوم
۹۶	۶- چاپ
۹۶	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی اول (چاپ انگشتی با آبرنگ)
۹۷	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی اول (چاپ انگشتی با گواش)
۹۸	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی دوم (چاپ با استفاده از عناصر طبیعت)
۹۹	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی دوم (چاپ با استفاده از اشیاء نقش‌دار)
۱۰۰	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی سوم (کامل کردن نقاشی با چاپ)
۱۰۱	۷- تلفیق نقاشی با کاردستی
۱۰۱	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی اول
۱۰۲	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی دوم
۱۰۳	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی سوم
۱۰۳	۸- تلفیق نقاشی با تربیت شنوایی
۱۰۳	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی اول
۱۰۳	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی دوم
۱۰۳	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی سوم
۱۰۴	۹- تلفیق نقاشی با قصه و نمایش
۱۰۴	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی اول
۱۰۴	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی دوم
۱۰۴	فعالیت‌های یادگیری پایه‌ی سوم
۱۰۵	منابع