

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования муниципального образования город
Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Юбилейный»**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

на тему:

**«Применение на занятиях рисунком и композицией
различных графических техник для раскрытия
творческих способностей учащихся»**

**Автор-составитель: Адзер Жанна Евгеньевна, педагог дополнительного
образования**

Краснодар 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация
Введение
Основная часть
Заключение
Приложения

Аннотация

Адрес предназначения. Методическая разработка адресована педагогам дополнительного образования специализации - ИЗО.

Суть рассматриваемого вопроса: оказание помощи педагогу в решении вопроса развития у учащихся творческих способностей на занятиях рисунком и композицией с применением различных графических техник в учебном процессе. В них показаны способы и методы решения данного вопроса (см. Приложения), которые помогут педагогам профилактировать ошибки в обучении детей изобразительному искусству.

Введение

Актуальность

Задача развития творческих способностей у детей обусловливается требованиями всестороннего развития личности. Источником развития и формирования творческих способностей детей является их деятельность. Активность развития и формирования способностей учащихся определяется целенаправленностью обучения и воспитания детей в центре творчества. Для успешного формирования у учащихся творческих способностей необходимо прежде всего развить у них интерес к учебным занятиям и научить систематически и рационально трудиться.

Увлечение работой, удовлетворение, которое получает ребёнок от учебных занятий, служат необходимыми факторами в развитии у него общей способности трудиться, способности к учению.

Постоянное усвоение разнообразных знаний, наличие проблемных ситуаций в решении тех или иных учебных задач, необходимость постоянного сравнения, обобщения, анализа и синтеза изучаемого материала в процессе обучения изобразительному искусству есть та основа, на которой развиваются умственные и творческие способности учащихся.

Для всестороннего развития личности учащегося, проявления и развития всех его способностей большое значение имеет привлечение

учащихся к различным видам деятельности. На занятиях рисунком и композицией применение различных графических техник активно способствует раскрытию творческих способностей учащихся.

Новизна данных «Методических рекомендаций» в систематизации, подробном описании техник, приемов и методов в практической деятельности учащихся на занятиях рисунком и композицией.

Историческая справка опыта, основные понятия и источник практического опыта педагога.

Значение линии в искусстве

Ребёнок берёт в руку карандаш и ведёт им по листу бумаги, оставляя на нём линии. Чуть позже он начертит по линейке прямую линию, а взяв циркуль, проведёт окружность. Что может быть проще? Но линия может служить и воплощением произведения искусства. Аристотель учил: «Красота состоит в соразмерности и правильном расположении». Может быть он при к этой мысли, глядя на греческие амфоры, украшенные орнаментом?

Наносить орнаменты, самые простые и незатейливые, древний человек начал чуть ли не на первые продукты своего труда. Линии орнамента могли складываться из отрезков прямых или быть привычными линиями. Главное, что характерно для орнамента, - это непрерывное движение, повторяемость.

Элементы древних орнаментов можно встретить и в произведениях современных мастеров, например на решётках мостов. Со временем линии становятся всё более сложными, изысканными, орнамент стал включать в себя целое хитросплетение различных линий. Взгляните на бронзовый котёл, сделанный по заказу Тимура в 1399г. Поверхность этого двухтонного котла, диаметр которого равен 2,45м., украшена растительными орнаментами и арабскими надписями, также выполненными в виде орнамента.

На Руси каменной резьбой часто украшали церкви. Для русского Севера были характерны простые геометрические узоры, опоясывающие строения по периметру. Такова, например, отделка комплекса Успенского собора Кирилло-Белозёрского монастыря (1645г.). Встречались и более сложные узоры, используемые в основном для украшения отдельных небольших фрагментов сооружения.

Яркий образец женского художественного творчества представляют разнообразные виды декоративного народного шитья, кружев и вышивок. Чего стоят только вологодские кружева, а ведь переплетаясь, нити образуют всего четыре различных узла! Выстилая нитями, льняными и серебряными, золотыми и с жемчугом, большие орнаментальные плоскости, мастерицы разных народов и эпох создавали сложные высокохудожественные композиции.

Типографские орнаменты первоначально рассматривались как вспомогательный элемент, своего рода графический аккомпанемент печатному слову. Правда, первые печатные книги вообще выходили с пробелами, которые затем заполнялись от руки рисованными инициалами, бордюрами и т. д. книготорговцем или даже самим покупателем (прототип наших книг-раскрасок). Но очень скоро книгоиздатели начали выпускать книги, орнаментированные изящными заставками, концовками и бордюрами. Ажурное переплетение линий орнаментов создавало очертания диковинных цветов, листьев, птиц.

В 1476г. появился титульный лист, превратившейся со временем в главную арену, на которой художники-оформители книги изощрялись в искусстве рисования орнаментов.

Со временем орнаменты стали составлять из готовых блоков, поэтому типография, располагавшая достаточным количеством таких блоков, имела широкие возможности для художественного оформления своих книг. Фрагменты исторических орнаментов, созданных ещё в 16в., используются для украшения типографских изданий и в наше время.

В основе композиций произведений живописи также лежат определённые геометрические линии. Рассмотрим внимательно геометрию картин Альбрехта Дюрера «Поклонение Святой Троице». Если приглядеться к земле, изображённой в самом низу художественного полотна, то видно, что её поверхность поднимается в обе стороны от центра по эллиптической кривой. Её строго повторяет линия, образуемая головами человеческих фигур, которая подходит к боковым краям картины посередине полотна. Только император и папа – верховные владыки – возвышаются над этой линией. Фигуры святых на этой картине оказываются отделёнными от земного мира эллиптической кривой, а не «божественным» кругом, как было принято в соответствии со взглядами 16в.

Такая композиция позволила разрешить трудную проблему использования пространства картины для изображения на ней множества людей таким образом, чтобы избежать хаотической неразберихи. Для своего

времени это было проявлением немалой смелости как в восприятии религиозного сюжета, так и в его изображении.

Но линии существуют не только на плоскости. Вспомните луковичные главы храма Василия Блаженного в Москве, посмотрите на закомары церкви Фёдора Стратилата на Ручью в Новгороде, на аркбутаны собора в Шартре, на кресло в стиле модерн. Можно вспомнить и ещё одну рукотворную линию, подчиняющуюся при этом законам природы. Это струя фонтана, направленная под углом к горизонту. Она «вычерчивает» в воздухе параболу.

Ни один из видов искусства не связан так тесно с геометрией, как архитектура. В архитектуре древних греков преобладала прямая линия. Прямая – это, например, ось симметрии. Но симметрия воспринимается слишком статично, скованно и лишь единство симметрии и асимметрии создаёт гармонию красоты.

Мерой соотношения этих двух противоположенностей выступала у древних греков пропорция. Разделим отрезок прямой пополам. Если в качестве точки деления взять середину отрезка, разделив тем самым отрезок центрально-симметрично, то такое деление выглядит мёртвым. И только некоторая «золотая середина» даёт нашему глазу ощущение гармонии. Такое деление отрезка было известно ещё Пифагору и называлось им золотой пропорцией. Золотая пропорция определяется как деление отрезка на две неравные части, при котором меньшая из них относится к большей, как последняя по всей длине отрезка.

С тех пор золотая пропорция становится общепризнанным канонem искусства. Леонардо да Винчи именовал её не иначе как «божественное сечение». Античная архитектура и скульптура служили воплощением принципов красоты, включающих пропорциональность в качестве одного из критериев. Блестящим тому подтверждением служат и величественные пропорции Парфенона, и знаменитый Дорифор (копьеносец), или Канон, в котором великий Поликлет попытался воплотить идеальные пропорции мужского тела.

Мы находим золотое сечение в совершенно различных цивилизациях, отдалённых друг от друга и пространством, и временем: В гробнице Хеопса в Древнем Египте, храмах Древней Греции, в церкви Покрова на Нерли, соборе Василия Блаженного. Золотое сечение также можно встретить в изобразительном и прикладном искусстве. Более того, если отвлечься от отрезка и трактовать золотое сечение как определённое соотношение частей и целого, то обнаружить его можно и в музыке, и в литературе.

Разгадка всеобъемлимости золотой пропорции находится, видимо, в том, что она составляет основу многих природных явлений, связана с

глубокими естественнонаучными закономерностями. Интуитивно чувствуя это, великие художники стремились к ней, создавая свои произведения. Для художника Возрождения Боттичелли его Венера, так же как и для античного скульптора Поликлета его Дорифор, - это воплощение идеи универсальной гармонии золотого сечения, господствующего в природе.

Появлению арочности в архитектуре мы обязаны арочно-сводчатой конструкции, родившейся в Месопотамии и Персии, и ставшей основой древнеримской архитектуры. Она позволяла возводить гигантские сооружения. И сейчас мы можем видеть амфитеатр Флавиев (Колизей), возведённый почти 2000 лет тому назад и вмещавший 56 тысяч зрителей.

Использовали арочные конструкции и русские мастера, возводя крепостные стены и церкви. Стены «Нового города» Кирилло-Белозёрского монастыря, возведённые в 17 веке, в царствование Алексея Михайловича, выполняли оборонительные функции. Арочные конструкции использовались не только в военной и церковной, но и в гражданской архитектуре. На фотографии Гранатовой палаты Новгородского Кремля (15в.) видны сводчатые потолки парадного зала, опирающиеся на небольшие колонны.

19 век считают «железным веком» в истории человечества. В архитектуре это железнодорожные мосты, застеклённые металлические крыши (типа крыши московского ГУМа), металлические купола, быстро побившие недостижимые римские рекорды. В 1889 году в Париже к открытию Всемирной выставки, как символ победоносного шествия металла в технике и архитектуре была построена Эйфелева башня. Взметнувшись вверх на 312,6м., она сразу вдвое перекрыла рекорд высоты творения человеческих рук, на протяжении 45 веков принадлежавший пирамиде Хеопса (147м.). Сотканная из металлических балок конструкция удивляет не только своей устремлённостью ввысь, но и пропорциональностью.

Новые достижения в технике, связанные с промышленной революцией, способствовали появлению нового стиля – стиля модерн. Годом рождения его считают 1893г., когда в Лондоне вышел в свет первый номер журнала «The Studio», посвящённый новым идеям в области оформления интерьера, а бельгийский архитектор Виктор Орта построил первый жилой дом, целиком выдержанный в новом стиле, - особняк Тасселя. Впервые архитектор использовал для строительства жилого дома такой материал, как металл, считавшимся грубым и вульгарным, и до него применявшийся лишь для строительства выставочных залов, железнодорожных вокзалов, пакгаузов, оранжерей. Он изменил принципы планировки внутреннего пространства, заменив стены изящными металлическими конструкциями. Архитектура и оформление составляли единое целое. Перегородки из металла и стекла

открыли свету доступ в каждый уголок интерьера, а лестница стала центром декоративной композиции всего здания. Линии несущих конструкций переходят в узор гнутых металлических полос. Он начинается от опорных столбов и продолжается на полу, стенах, потолке, подчёркивая размеры интерьера. Все эти извивы заканчиваются особым изгибом – «ударом бича». В них ощущается жизненная сила растения, хотя и лишённого листьев и цветов. «В растении мне больше всего нравится его стебель», - говорит Орта.

Интересно, что в 20в. Человечество снова обратилось к геометрии прямой, но теперь она позволяла создать новые геометрические формы. Цилиндры и конусы – простейшие поверхности, образованные движением прямой в пространстве, - были известны давно. Ещё древние римляне сооружали цилиндрические своды. Но математически обнаружили ещё два типа таких поверхностей – однополостный гиперболоид и гиперболический параболоид. Архитекторы воспользовались открытием математиков. Так конструкция Шаболовской радиобашни в Москве, построенной в 1922г. по проекту В. Шухова, состоит из нескольких поставленных друг на друга частей однополостных гиперболоидов. Каждая часть представляет собой два семейства прямолинейных балок, соединённых в точках пересечения.

Архитектурные возможности гиперболического параболоида или гипара, как называют его архитекторы, открыл испанский инженер Феликс Кандела. Он продемонстрировал выразительные свойства гипаров, напоминающих крылья огромных фантастических птиц, на строительстве различных сооружений – от промышленных зданий и церквей до ресторанов и ночных клубов. Красота форм здесь вытекает из сущности конструкции, из её математики. Геометрические свойства гипаров позволяют разрезать их по прямолинейным образующим и составлять из нескольких гипаров более сложные, экзотические конструкции.

Как проста линия и как много в ней скрыто. С линией началась геометрия – геометрия создаёт новые линии. Мы движемся по спирали. А это тоже линия.

Краткое описание ожидаемого результата:

Таким образом, главная проблема, стоящая перед педагогом, связана с поиском более эффективных техник при выполнении заданий рисунком и композицией для наиболее полного раскрытия таланта и способностей учащихся. Педагог указывает на ошибки, чтобы применять техники и методы, которые дадут нужный результат.

Цель «Методических рекомендаций»: Обобщение педагогического опыта и формирование умений для того, чтобы научить ребят основам рисунка и раскрыть их творческие способности.

Объектом методических рекомендаций является процесс обучения учащихся правильное выполнение заданий по рисунку с применением нужных техник, связанных с основами изобразительного искусства.

Предметом методических рекомендаций являются методы, приёмы и техники в организации работы по развитию у учащихся творческих способностей.

Задачи «Методических рекомендаций»:

Целевая аудитория - педагоги

- Дать педагогам различные организационные установки.
- Показать педагогам каким образом творческий процесс обучения должен принести учащимся положительные эмоции и помочь в освоении основ рисунка.
- Пополнить методическую копилку практическими советами из образцов практической работы по выстраиванию занятий по данной теме.
- Показать способы применения форм и методов и техник на практике в процессе занятия.

А так же

Целевая аудитория - учащиеся

1.Образовательные

- обучить учащихся основам рисунка;
- научить применять различные техники для достижения результата.

2. Развивающие:

- развить эстетический вкус;
- научить внимательно наблюдать предметы и явления действительности;
- стимулировать пространственное мышление,
- учить точности расчета, способствующего познанию красоты окружающей жизни,

3. Воспитательные:

- создание эмоционально-благоприятной атмосферы в коллективе;
- благополучие в эмоциональной сфере, психическое равновесие;
- установление контакта между педагогом и ребенком;
- воспитание культуры поведения при групповой работе;

- поддерживать интерес к занятиям;
- прививать, трудолюбие, терпение;
- воспитывать ответственность, собранность и дисциплину.

Методы работы включают в себя следующие компоненты:

Словесный, наглядный, практический, метод групповой работы.

Основная часть

Описание опыта работы

Программа по **рисунку** предусматривает освоение традиционных элементов рисунка (навыков в передаче формы, пропорций и конструктивного строения изображаемых предметов, закономерностей светотени, пространственных соотношений) в теснейшей связи с овладением его выразительно-художественными свойствами.

Исходные понятия для начальных занятий – характер изображаемого и выразительного рисунка. Этим понятием должно быть подчинено наблюдение и изучение предмета в процессе рисования с натуры. Нарастание сложности заданий по мере развития навыков учащихся сопровождается последовательным количественным увеличением задач и усилением роли аналитических элементов рисунка: детализация изображаемого предмета; уточнение передачи силуэта и формы, пропорций предмета; уточнение передачи взаимоотношений с другими предметами, углубление передачи пространства и объёма, фактурных свойств предметов и т.п.

Однако и на последующих этапах программы ведущим остаётся понятие о характере, постепенно перерастающее в представление о состоянии, настроении, образе изображаемого, выраженного комплексом изобразительных средств. Если на начальных занятиях передача характера связана с наблюдением, оценкой и передачей крупных признаков предмета, преимущественно в полную силу тона, то в дальнейшем сюда включаются уже и разного рода детали, ритмические взаимоотношения между предметами в цельном мотиве, пространственные явления, объём и форма, качества предмета и среды – блеск, тяжесть, воздушность, затенённость, потёртость, вплоть до ассоциативных признаков.

Соответственно углублению работы над предметом и предметным мотивом возрастает и роль композиции в учебных заданиях по рисунку. На начальном этапе она может ограничиваться задачами размещения

изображения в формате и оформлении листа как законченность эстетической формы, в последующих же заданиях понятие композиции должно руководить решением внутренних соотношений в рисунке – решением меры детализации, соотношений между предметами и средой, между разными пространственными планами и т.п. Понятие композиции должно быть распространено на трактовку предмета (мотива в изображении), трактовка должна восприниматься учащимися как средство сознательного управления складывающимся на листе образом с определённой выразительностью.

Такая трактовка требует относительно свободного владения рисовальным материалом. Поэтому программа предусматривает ряд специальных упражнений на расширение диапазона графических средств, которыми владеет учащийся. Эти упражнения должны вводиться по мере надобности, смысл их – развитие воображения учащегося, способность открывать новые для него возможности материала. Они способствуют выработке свободного владения линией; штрихом и пятном, позволяющего передавать тонкие нюансы формы в связи с общим замыслом работы.

Ряд заданий выделен специально для овладения отдельными элементами изображения: перспективой, тональной организацией светотени, конструктивными построениями предметов и т.п.

Материалы и техника работы

Для рисования художники употребляют очень многие инструменты и материалы. Первый и наиболее распространённый из них – **графитный карандаш**. Характерной особенностью графитного карандаша является лёгкий металлический блеск его штрихов.

Графитные карандаши выпускаются в большом диапазоне различных степеней твёрдости. Для рисования наиболее подходят карандаши марок – Т, ТМ, М, 2М и с увеличением в сторону мягкости в зависимости от поставленных задач. Эти карандаши могут давать линии различной толщины и диапазон тоновых градаций от самого светлого до почти чёрного, что достигается штриховкой или тушеванием (растиранием). Для тушевания применяют очень простой инструмент, называемый *растушевкой*. Её можно её можно изготовить самому – это туго свёрнутый рулончик из замши или рыхлой бумаги, заточенный с концов, очень напоминающий по виду толстый карандаш. Можно пользоваться и просто тряпочкой или ваткой.

При работе карандашом надо иметь хорошую, *мягкую резинку* (ластик). Особо мягкие резинки – «снимки» - художники изготавливают сами. Для этого обыкновенную резинку вымачивают дня два в бензине, а затем часа два вываривают в кипящей воде. Но не следует при работе злоупотреблять резинкой, т. е. размазывать и втирать карандаш в бумагу (если это не отвечает творческим задачам).

Карандаши *«ретушь»* отличаются отсутствием блеска и более глубоким чёрным тоном. Эти карандаши также имеют несколько степеней твёрдости (до трёх). Красящим веществом в них служит жжёная кость или газовая сажа. Этими карандашами следует работать более внимательно, так как они почти не стираются резинкой.

Бумага для рисования карандашом должна быть плотная, слегка шероховатая. Самый лучший сорт – ватман («гознак»), очень подходит чертёжная; менее удовлетворительна так называемая рисовальная: она относительно рыхла, тонка и непрочна. Для набросков можно использовать бумагу разных сортов.

Широко применяется в рисовании **уголь**. Его готовят особым образом – сжигая очищенные и хорошо просушенные веточки ивы или берёзы в песке в герметически закупоренной посуде, без доступа воздуха. Уголь – материал богатый, живописный, его возможности шире, чем у карандаша: им можно сделать маленький набросок и большое полотно, провести тонкую линию и почти молниеносно покрыть большую плоскость тоном, затем облегчить его в нужных местах, стряхивая уголь щетинной кистью или тряпочкой.

Однако эта кажущаяся лёгкость и эффективность работы – опасный соблазн для неопытного художника: случайно возникающие эффекты отвлекают от серьёзной работы. К тому же уголь легко стирается и осыпается при неосторожном обращении. Поэтому работа углём фактически более ответственна и требует большой подготовленности.

Держат уголь во время работы тремя пальцами – большим, указательным и средним, слегка опираясь на рисунок только мизинцем. Чинить уголь надо, срезая его наискось только с одной стороны. При работе углём также пользуются растушёвкой или ваткой.

Бумага под уголь берется относительно мало проклеенная, для набросков пригодна обёрточная и даже обои. Чтобы сохранить угольный рисунок, его закрепляют **фиксативом**, который можно приготовить самим. Вот некоторые рецепты: 1) 5гр желатина растворить в стакане тёплой воды и добавить 50гр спирта; 2) кусок канифоли величиной с грецкий орех

растворить в стакане спирта или чистого бензина; 3) снятое молоко слегка разбавить водой и процедить через тряпочку.

Неплохо зафиксировать не только угольный, но и карандашный рисунок, особенно если вы хотите сохранить его надолго. Фиксируют рисунок, обрызгивая его через пульверизатор. Рисунок кладут горизонтально, а пульверизатор помещают несколько в стороне от него, чтобы на рисунок не упала случайная капля. Брызги должны быть мельчайшие и ложиться на рисунок подобно росе. Фиксировать лучше дважды, второй раз – после полного просыхания.

Художники для рисования применяют и такие материалы, как **сангина**, **прессованный уголь**, **соус**. Техника работы красно-коричневыми палочками сангины близка углю. Прессованный уголь и соус – материалы жирные, глубокого чёрного тона. Соус имеет ту особенность, что им можно работать по сухому, а можно и по мокрому, растирая и разводя его кистью в воде.

При рисовании (так же как и при работе над живописью) очень удобно пользоваться специальными станками – **мольбертами**. Мольберты бывают различной конструкции и различного назначения. Самый простой из них, предназначенный для работы сидя, называется подставкой. Такая подставка состоит из рамки с двумя ножками и соединённого с ней обычными форточными петлями подрамника, покрытого фанерой. По нижнему краю подрамника идёт узенькая полочка. Такой мольберт-подставка употребляется только для рисования и для работы акварелью. При работе нижний край подрамника ставится на колени рисующего, а на узенькую полочку кладутся художественные принадлежности.

Когда требуется время от времени отходить от своей работы, чтобы осмотреть её с некоторого расстояния, удобнее рисовать (а также писать маслом) на мольбертах более сложной конструкции. Подрамник с работой стоит на таких мольбертах вертикально или с некоторым небольшим наклоном в сторону художника, внизу опираясь на перемещающиеся штырьки, сверху – зажатый подвижной колодочкой. У последнего (трёхногого) мольберта задняя нога на шарнире, и потому он удобен тем, что его можно поставить к стене, когда он не нужен.

При рисовании за мольбертом рука должна свободно протягиваться к рисунку, но прикасаться к нему должен только карандаш или уголь. Допускается лишь лёгкое касание кончиком мизинца или безымянного пальца, чтобы не размазать рисунок и не заслонять его при работе. Короткие линии проводят только движением пальцев, длинные – движением всей руки.

Это были «сухие» способы рисования. Теперь познакомимся с «мокрыми», т. е. с рисованием **пером** и **фломастером**. Если в любой описанной технике художник мог оперировать и штрихом и тональным пятном, то в первой технике в его распоряжении только штрихи. Однако мастер и одними штрихами может передать не только абрис и форму, но, в известной степени, и цвет, точнее, разнообразную окрашенность предметов.

Благодаря необычайной строгости и скупости средств первая техника учит художника очень внимательно анализировать модель и схватывать в ней самое главное и существенное. Именно по этому перовую технику можно рекомендовать и начинающим художникам – она прививает чувство ответственности за каждый штрих.

Рисунки пером делаются тушью или чернилами (чёрными или тёмно-коричневыми). При рисовании в походных условиях удобно пользоваться обычной перовой авторучкой с чёрными чернилами, хотя её линия и отличается некоторым однообразием и монотонностью. Фломастеры – своеобразные авторучки, имеющие фетровые или бамбуковые фитили вместо пера.

Для работы пером и фломастером наиболее пригодна гладкая плотная бумага. Рисовать пером на шероховатой бумаге не рекомендуется: перу трудно скользить по ней и оно в своём движении зачастую может подчиняться не столько руке художника, сколько случайным шероховатостям бумаги.

Очень любопытные возможности раскроет перед вами рисование перьями, которые изготовили вы сами. Речь идёт о перьях, которые служат людям с незапамятных времён, а именно о тростниковых и птичьих (главным образом гусиных). Такими перьями рисовали величайшие художники прошлого – Микеланджело, Рафаэль, Рембрандт – стальных перьев тогда просто не было. Эти перья имеют свои преимущества перед стальными: линия, которую даёт тростниковое или гусиное перо, может быть и тончайшей и очень толстой, перо скользит по бумаге мягко, не задевая его шероховатостей. Тростниковыми перьями называют не только перья, сделанные из тростника, но и те, которые делаются из других достаточно прочных и неповреждённых пустотелых стеблей, например из крепкой, хорошо высушенной соломы ржи или пшеницы.

Вот как советует изготовить такое перо художник В. Скулпе. Вы срезаете тростник или отбираете особо прочную солому и острым ножом или лезвием бритвы делаете на конце сначала длинный косой срез, потом короткий срез с обеих сторон, а самый кончик пера немного разрезаете. В

зависимости от формы и глубины срезов и разрезов вы получаете перья с различными техническими возможностями.

Для рисования птичьими отбираются большие маховые перья, то есть перья из крыльев. Самые лучшие из диких гусей, но годятся и от домашних гусей, индеек и других крупных птиц. Концы их срежьте примерно так же, как и у тростниковых, надрежьте и их вдоль на несколько миллиметров. Все срезы и надрезы делайте острым инструментом и как можно аккуратнее.

При рисовании пером или фломастером обходятся без мольберта. Бумага прикладывается к доске, положенной на стол с некоторым наклоном. Чтобы не пролить тушь, флакон рекомендуется вставлять в небольшую картонную коробку, в которой прорезано соответствующее отверстие.

Один из видов графики – это **гравюра**. Художник наносит изображение, вырезая или процарапывая его на деревянной доске, металлической пластине или линолеуме. Оттиск называется гравюрой и эстампом. Гравюра может быть плоской и углублённой. К плоской печати относится гравюра на дереве и линолеуме. В этих случаях на материале вырезаются, удаляются те места, которые при печатании должны быть белыми. Нетронутые части доски будут на оттиске чёрными.

К углублённой гравюре относят гравюру на металле, так называемый офорт. На медную или цинковую доску наносится кислотоупорный лак. По этому лаку художник процарапывает рисунок иглой, а затем протравливает его кислотой. Там, где был процарапан рисунок, в обнажённом металле получают углублённые бороздки. Оттиск с офорта делается под давлением на печатном станке. В углубления набивается краска, и эти места отпечатываются на бумаге.

Гравюра по аппликации. Для её не нужно не каких специальных инструментов и материалов, кроме ножниц, клея, картона и типографской краски. Если такую краску трудно достать, можно пользоваться обыкновенной художественной масляной краской.

Прежде всего обдумывается композиция будущего рисунка и техника исполнения. Например: это рисунок рыбки. Рисунок разделяется на логически оправданные части: голову, туловище, плавники, хвост. Нарисовать их нужно так, чтобы между ними было небольшое расстояние, примерно 5 мм. Рисунок перевести через переводную бумагу (кальку) на

картон. Затем детали вырезать и наклеить на лист бумаги или картона в нужном порядке, соблюдая интервал между частями.

Наклеивать кусочки надо очень прочным клеем, лучше всего столярным, чтобы они не отскочили во время прокатки. Нужно помнить, что на гравюре выпуклые части будут чёрными, а промежутки останутся белыми. Если нужно, чтобы в чёрной голове рыбки был белый глаз, его надо на этом кусочке картона вырезать и в полученное углубление вклеить кусочек меньшего размера – зрачок. Чешую также можно сделать прорезями, тогда она будет белой. Плавники и хвост наклеиваются полосками, так получится более ажурно и тонко. Если картон толстый, можно промять полоски в середине при помощи гвоздя, тупой стороны ножниц, и они получатся белыми. Большие полоски чёрного цвета могут огрубить работу, но слишком дробить детали тоже нельзя. Здесь многое зависит от продуманности расположения чёрных и белых пятен в эскизе композиции изображения.

В гравюре по аппликации некоторые детали можно наклеивать одну на другую. Это создаёт разнообразие оттенков. Самые выпуклые части будут самыми чёрными.

Рисунок наклеен. Теперь приступают к печати.

Для печати пригодна и белая и цветная бумага. Особенно хороша работа на тонкой, прозрачной и цветной бумаге. Бумагу нарезают с таким расчётом, чтобы она примерно на 15мм с каждой стороны была больше клише.

Далее на такого же размера лист бумаги кладут посередине работу и обводят её карандашом. На это место кладётся клише при печатании, и тогда вокруг работы образуется чистая рамка.

От организации рабочего места зависит качество работы. Стол покрыть плотной бумагой, чтобы случайно не испачкать его. Разместить все принадлежности так, чтобы было удобно работать: сначала положить фанеру или стекло, на них прокатывается краска; рядом – картон или бумагу, здесь лежат клише; и ещё рядом – чистый лист бумаги с очерченной на нём рамкой.

Для печатания гравюры нужны типографская краска и фотовалик. Немного краски размазать по валику и прокатать им по фанере или стеклу в разных направлениях, чтобы краска легла ровным слоем на поверхности валика. Теперь прокатать валиком по работе и следить, чтобы выпуклые поверхности и фон были ровно, хорошо покрыты краской. После этого осторожно переложить работу на подготовленный ранее лист с рамкой.

Поверх клише положить лист бумаги, аккуратно разгладить его руками, прокатать сверху чистым, не бывшим в употреблении валиком.

Следить за тем, чтобы края работы прокатались как следует. Краска с клише перейдет на чистый лист. Для того чтобы проверить, хорошо ли отпечатался рисунок, можно отогнуть уголок бумаги и взглянуть. Если краска легла хорошо, осторожно снять бумагу.

Первый отпечаток бывает иногда менее удачен, чем последующие. Для того, чтобы печатать следующие экземпляры, клише нужно каждый раз немного прокатывать валиком с краской.

После окончания работы клише и валик протирают растворителем или керосином.

Линогравюра. Очень интересно делать гравюру по линолеуму. Техника работы заключается в следующем: металлическими резцами разной формы по нанесенному ранее рисунку углубляется часть линолеума. Эти места на оттиске получаются белыми.

Линолеум – это плоские, гибкие, водонепроницаемые дорожки, которыми покрывают полы. Состоят они из смол, льняного масла, красок, молотой пробки или древесной, торфяной муки, нанесенных на плотный холст или джутовую ткань. Снизу этот состав покрыт противогнилостной масляной краской. Линолеум бывает различной толщины – от 2,5 до 5мм, гладкий и с рельефным рисунком. Для работы следует брать более толстый и гладкий. Есть и другой вид покрытия полов – мягкий, не имеющий подкладки пластик. По нему также можно работать, а начинающим даже, пожалуй, лучше, так как он мягче и резец идет легче.

Резцы, или, как их еще называют, штихели, – это металлические инструменты с деревянной короткой ручкой. В зависимости от формы резца гравёр режет линии разной толщины. Для тонких линий служит треугольный резец шириной 1 – 1,5мм. Круглыми резцами делают широкие линии. Для вынимания больших поверхностей употребляют более широкие круглые резцы или квадратные. Чтобы резец проводил тонкие чистые линии, концы его следует заточить на бруске, смоченном машинным маслом с добавлением скипидара. Заточку следует повторять время от времени, так как тупым инструментом работать нельзя, он рвет линолеум.

Теперь надо подготовить линолеум. Чтобы на него лучше ложилась краска и, следовательно, получилось бы лучшее качество печати, линолеум смачивается водой и вращательными движениями протирается гладким плоским куском пемзы. Делать это надо тщательно, не оставляя царапин. После этого насухо протереть тряпкой. Для удобства линолеум можно прибить к доске размером немного больше рисунка. Гвозди, конечно, следует вбивать за пределами изображения.

Затем линолеум рекомендуется загрунтовать. Грунт состоит из яичного белка, порошка белил и небольшого количества насыщенного раствора квасцов. Всё тщательно перемешивается, перетирается и полученным составом широкой плоской кистью наносится на линолеум. Этот состав хорошо скрепляет линолеум и значительно облегчает работу гравёра.

Сделав эскиз композиции карандашом, выполняют его на чёрной или тёмно-серой бумаге гуашью, белилами. Хорошо выполнить рисунок тушью на белой бумаге, прокладывая штрихи по форме предметов, заливая отдельные места. Всё это поиски наилучшего композиционного решения, выразительности изображения.

Окончательный вариант рисунка делается мягким карандашом. Переводить его на линолеум можно при помощи обычной переводной бумаги. При оттиске на гравюре получается зеркальное изображение, поэтому если на рисунке есть какие-нибудь надписи, то вначале лучше написать их на отдельном листке и посмотреть в зеркало, как они будут выглядеть. В таком виде и изображать их на рисунке.

Для того чтобы работа при печатании получилась как на эскизе, следует переводить её иным способом: линолеум натереть воском, наведя кусочком шерстяной ткани глянец. Рисунок, выполненный мягким карандашом толстой линией, положить на него лицом вниз и с обратной стороны обвести карандашом или потереть ручкой расчёски, ножа. На восковой поверхности обозначатся линии. Чтобы рисунок не стёрся во время дальнейшей работы, его следует обвести тушью.

Линогравюра имеет чрезвычайно большие возможности в передаче тональности, то есть различной степени светлоты предмета.

В гравюре многое зависит от толщины и частоты линий, от направления их. Линии могут быть параллельными, пересекающимися, округлыми и даже пунктирными.

Прекрасный художник, опытный мастер Владимир Андреевич Фаворский, рассказывая детям о гравюре, писал:

«...Художник разными штрихами и разным соотношением чёрного и белого стремится изобразить все цвета, всё, что он видит. Белым штрихом на чёрном легко передать яркую молнию, блеск воды, мелькание освещённых листьев, блеск оружия и кольчуг. Чёрным пятном и штрихом передаёшь и мрачную тучу, и темную зелень дуба, и масть коня, и плащ война, и тёмное красное знамя. И если приглядеться, то видишь, что чёрное и белое всё время кажется разным: то тяжёлым и грузным, то лёгким и воздушным».

Вырезая округлые линии, следует поворачивать линолеум линолеум, а не резец. Для удобства шьётся круглая подушечка из плотного материала

диаметром примерно 20-30мм, которая наполняется песком. Доска с набитым на неё линолеумом кладётся на подушечку, и, когда нужно провести закруглённые линии, её немного поворачивают.

Для упражнения в проведении штрихов, передачи объёма предмета и его светлоты выполняют в технике гравюры несложные по форме, разные по светлоте предметы. Линии проводятся по форме предметов. Легче всего делать гравюру так называемым белым штрихом, когда вырезают предметы, а фон оставляют нетронутым, и наоборот, убирают фон, а силуэты оставляют чёрными.

Графическая работа на восковой подкладке.

Эта техника напоминает гравюру, так как тоже создаётся линией разного направления, плавности, длины, полученной за счёт углубления, процарапывания поверхности.

Для работы понадобятся: кусочек стеариновой свечи, чёрная гуашь и тушь, акварель или гуашь и какой-нибудь острый предмет для процарапывания, например, толстая игла или шило. Стол застелить газетой или плотной бумагой.

Прежде всего надо сделать рисунок красками. Он может быть любым: пейзаж, натюрморт, фигуры людей, изображение сказочных животных и птиц ... И что-то в этой акварели должно быть ясным, «светящимся». Быть может глаза или яркое, горящее оперение птицы, или расплывчатый, волшебный свет фонарей.

Готовый рисунок протереть кусочком свечи так, чтобы стеарином была покрыта вся плоскость листа. Это очень важно, потому, что там, где не окажется стеарина, работа будет испорчена. Смешав в небольшой посуде чёрную гуашь и тушь (1/3 гуаши, 2/3 туши), покрывают всю работу.

Чтобы видеть центры элементов изображения, в них оставляют крохотные не закрашенные чёрным точки. Это облегчит работу в дальнейшем. Впрочем, чёрная смесь ложится на работу не слишком плотным слоем (иногда его надо перекрыть и второй раз) и очертания рисунка определяются. Работа должна хорошо просохнуть.

Теперь начинают процарапывать работу иглой. Проводят царапины-линии соответственно форме каждого отдельного элемента.

Есть множество вариантов этой техники. Можно, например, не делая предварительного рисунка, закрасить лист сочетаниями выбранных тонов (в соответствие с композиционным решением) и потом наносить линии

рисунка. Если не наносить краску на лист, получится чёрно-белое изображение.

Методы исправления ошибок в рисунках учащихся

Рисунок – основа всех пластических искусств. Первым о значении развития методики обучения рисованию высказал своё мнение выдающийся французский философ-педагог Ж. Ж. Руссо. Он рассматривает рисование как важное средство воспитания, как занятие, развивающее органы чувств и наблюдательность.

Задача современного педагога направить процесс обучения не только на изучение основ изобразительной грамоты, но и заинтересовать предметом, раскрыть возможности каждого учащегося, организовать совместную познавательную и творческую деятельность.

Применение на занятиях личностно-ориентированного обучения способствует развитию индивидуальных познавательных способностей ребёнка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.

Цель занятий – сформировать знания для рисования с натуры, рисования по памяти и воображению.

Исправление ошибок в рисунках учащихся является очень важным моментом в процессе обучения. Задача исправления ошибок заключается в том, чтобы учащийся, проработав определённое время, освоил основы изобразительной грамоты и не делал ошибок в пределах программных требований.

В процессе обучения необходимо развивать самостоятельность и активность учащихся в выполнении работы.

Самостоятельность и сознательность работы являются основой прочности усвоения учебного материала.

Методы исправления ошибок способствуют пониманию учащимися ошибок при построении и самостоятельному их исправлению.

Если педагог исправляет ошибку сам, не объясняя её суть и правила построения, то учащийся в дальнейшем будет делать такие же ошибки. Понимание допущенной ошибки учащимся закрепляется самостоятельным исправлением.

Методы исправления ошибок должны отличаться наглядностью. Исправление ошибок ставит задачу сделать невозможным возникновение ошибок в будущем. Для того чтобы разрешить такую задачу, следует искать причину возникновения ошибок, их психологическую подоплёку. Если

выяснена причина возникновения ошибок, то объяснение и исправление их не будет представлять большого труда.

Прямое указание ошибок не может быть эффективным. Например, указание на то, что нужно было нарисовать шире или уже, больше или меньше, длиннее или короче, нельзя признать целесообразным методом объяснения. Такое объяснение ничего не может прибавить к тому, что знает или умеет учащийся. Важно, чтобы учащийся понял, что ошибка возникла у него по определённой причине: учащийся не сравнивал части предмета, не определил пропорции одного предмета по отношению к другому, не сравнивал рисунок с натурой и т. п. Только при таком подходе ошибки будут повторяться реже и совсем исчезнут.

Исправление ошибок должно быть сознательным, активным процессом. Недостаточно только исправить допущенные ошибки, нужно, чтобы на основе анализа ошибки и выяснения причин, её породивших, возникновение ошибок в будущем стало минимальным. В этом и состоит задача исправления ошибок на занятиях.

Собственноручное исправление ошибок педагогом в работах учащихся не достигло бы главной цели процесса обучения, потому что не устранило причин, порождавших ошибки. При таком методе педагог активно исправляет, а учащийся пассивно воспринимает.

Педагог должен быть активен в течение всего процесса обучения. Это необходимо для того, чтобы сделать максимально активными самих учащихся, чтобы они сознательно выполняли работу, сравнивали своё изображение с натурой и руководствовались правилами конструктивного и перспективного построения предметов.

Для этого необходимо, чтобы методы объяснения педагога развивали в учащихся самостоятельность и активность. Развивая самостоятельность и активность, преподаватель воспитывает у учащихся критическое отношение к тому, что они видят и слушают. Такое отношение необходимо для понимания и усвоения учебного материала.

Одним из условий предупреждения ошибок является полноценное объяснение задания. Для того чтобы учащиеся занимались с интересом, критически относились к тому, что делают, не довольствуясь тем, что получается, нужно ставить перед учащимися определённые задачи, заключающие в себе посильные трудности, и объяснять эти задачи так, чтобы они были поняты всеми учащимися. Такое обучение может устранить многие ошибки и предупредить их.

Из опыта работы с учащимися первого года обучения можно выделить группу ошибок, допускаемых учащимися при изображении на предметной плоскости объектов реального мира:

- 1) ошибки, связанные с композиционным расположением предметов на плоскости листа, удаленностью предметов от переднего плана,
- 2) ошибки в определении пропорций и нарушение симметрии предметов,
- 3) ошибки в изображении предметов цилиндрической формы (перспектива окружности),
- 4) ошибки в конструктивном анализе формы предметов, в перспективном построении геометрических тел,
- 5) ошибки в передаче объёма средствами линейного и тонального рисунка.

В учебном процессе активно применяется групповая технология, которая позволяет не только поставить учебную задачу, провести инструктаж о ходе работы, спланировать работу в группе, но и обеспечить индивидуальное выполнение задания, обсудить ошибки в работах и способы их устранения, подвести итоги занятия и сделать общие выводы о достижениях. Результаты контроля учебной работы служат основанием для усовершенствования содержания учебного материала и организации процесса обучения.

Как постановка натуры, так и объяснение задач урока и методы исправления тесно связаны между собой. Всё это зависит от учебной задачи, от подготовки учащихся и других причин.

Общие выводы о методах исправления ошибок сводятся к тому, чтобы не допускать возможных ошибок и предупреждать их появление в рисунках учащихся. Это возможно, когда педагог ставит перед учащимися задачи, которые они при некотором напряжении сил могут разрешить самостоятельно.

Основная помощь, которую оказывает педагог своим учащимся, происходит не после выполнения работы, а в начале, когда даётся объяснение темы занятия. Качество объяснения темы предупреждает многие ошибки, и чем лучше, понятнее оно ведётся, тем меньше будет ошибок в рисунках учащихся. Несмотря на подробное и полноценное объяснение, ошибки в рисунках учащихся, особенно когда в занятие включается новый материал, могут быть. Они неизбежны до тех пор, пока учащиеся не научатся рисовать.

Исходя из учебно-воспитательных задач, педагог добивается самостоятельного исправления ошибок. Помощь педагога заключается в том,

что, объясняя ошибки, он предоставляет исправление ошибок самому учащемуся. Если же учащийся своими силами не может исправить допущенную ошибку, педагог даёт необходимые указания.

Педагог не должен собственноручно исправлять рисунки учащихся. Такой метод приводит к нежелательному результату с точки зрения воспитания и обучения. Исправление педагогом ошибки не объясняет её и потому не гарантирует ошибок в будущем. Поэтому важно не исправление рисунков, а объяснение ошибок: исправить свои ошибки учащиеся должны сами, чтобы научиться грамотно рисовать.

Не следует смешивать собственноручное исправление ошибок педагогом с показом приёмов и способов рисования или с показом на отдельном листе бумаги, как нужно рисовать, с необходимыми при этом объяснениями.

В начале обучения рисунку большое значение имеет подражание тому, что показывает педагог на доске или на листе бумаги. Это подражание необходимо для овладения детьми своим нервно-мышечным аппаратом. Ряд приёмов учащимися не может быть усвоен иначе, чем путём подражания (как держать карандаш, рисовать тонкие и толстые линии т. п.). Всё это относится к техническим навыкам. Во всех видах работ и на всех занятиях учащиеся должны рисовать самостоятельно под руководством педагога.

В итоге все методы исправления должны привести учащихся к тому, чтобы они полноценно видели натуру, критически подходили к своим работам, замечали крупные и незначительные ошибки, исправляли их и добивались правильного конструктивно-перспективного построения и верного тонального решения.

Обучение рисованию нельзя ограничивать рисованием с натуры. Задача школы искусств заключается в подготовке учащихся к практической работе. На занятиях учащиеся должны получить твёрдые знания и навыки, и уметь применять их при необходимости. В редких случаях на практике может представиться возможность для зарисовок с натуры: главным образом это будет рисование по памяти и по представлению на основе навыков, полученных в работе с натуры.

Исходя из этого, наряду с рисованием с натуры, которое является основой обучения в школе, необходимо проводить рисование по памяти.

Рисованием по памяти называется возобновление в сознании образов предметов, которые воспринимались когда-то, и их изображение. Рисование по памяти происходит на основе образной памяти, которая является основой представлений и знаний учащихся. Отсюда вытекает необходимость развития образной памяти как одного из видов памяти. Рисование по памяти должно ставить задачу уточнения знаний и представлений учащихся о предметах и явлениях окружающей действительности и вооружение их умением и навыком свободного пользования рисунком, то есть таким видом изображения, который не зависит от натуры. Свободное пользование рисунком является одной из основных задач рисования в школе.

Рисование по памяти может быть проведено непосредственно после наблюдений или спустя некоторое время, истекшее между наблюдением и рисованием. В обоих случаях учащиеся должны быть подготовлены и приучены к наблюдению. Для осмысленного, целенаправленного восприятия необходимо ставить конкретные задачи наблюдать конкретные предметы и явления, и подмечать изменения, которые с ними могут произойти. Необходимо приучить учащихся постепенно выделять существенные признаки в предметах и явлениях и отделять их от всего несущественного. Роль преподавателя в этом огромна. Преподаватель должен соответствующим образом направить внимание и мысли учащихся во время наблюдения. Если же наблюдение протекает в его отсутствие, – дать необходимые указания, которые смогут помочь учащимся в процессе наблюдения.

Большое значение для эффективности наблюдений имеет установка на отчёт, когда после наблюдения учащиеся должны нарисовать и передать в своих рисунках увиденное. Такое наблюдение способствует образованию чётких, ясных представлений. Постепенно учащиеся привыкают к самостоятельному активному наблюдению и анализу, то есть осознанию виденного. Большое значение получает память, которая накапливает знания о вещах.

В обучении рисованию зрительная (образная) память имеет огромное значение.

Методы развития зрительной памяти

Рисование по памяти может быть проведено непосредственно после наблюдения натуры. Учащиеся смотрят на поставленную перед ними натуру, замечают особенности формы, пропорций. Через несколько минут

натура убирается, и тогда рисуют её по памяти. Требования, предъявляемые к учащимся, должны быть точно определены и четко поставлены (например, передача особенностей формы, явлений перспективы, линейное изображение натуры, передача объёмной формы линейно и светотенью и т. д.)

Такая постановка задач наблюдения будет способствовать лучшему запоминанию. В начале проведения уроков рисования по памяти следует выбирать предметы знакомые и прежде нарисованные. Время для наблюдения в таких случаях увеличивается. Зарисовки по памяти должны носить характер набросков. На каждый набросок даётся 5–10 минут. Большое значение имеет сравнение рисунков, выполненных по памяти, с натурой. Для этого преподаватель снова ставит натуру на прежнее место и предлагает учащимся сравнить рисунок с натурой, выяснить в нём недостатки, убедиться, всё ли нарисовано, нет ли существенных пропусков, как передана форма и др. После того натуру снова убирают, чтобы учащиеся самостоятельно исправили рисунки. Затем она ставится вновь для внесения окончательных поправок уже по натуре. В зависимости от качества выполненных рисунков можно ограничиться тем, что после наблюдения и рисования по памяти натура ставится для проверки рисунков, и на том заканчивается работа. Рисование по памяти обычно занимает 15–20 минут, и в течение урока можно выполнить зарисовки по памяти двух объектов. В отдельных случаях можно проводить рисование по памяти таким образом: в начале урока проводится рисование с натуры в течение 20–25 минут, а оставшееся время проводится рисование по памяти того же объекта. В дальнейшем, в целях развития памяти форм и умения сознательно рисовать предметы различной формы, задание усложняется тем, что учащимся предлагается рисовать предмет в сложном для рисования положении, например натуру ставят в наклонном положении, в ракурсе.

После нескольких набросков по памяти можно предложить учащимся для рисования предмет, который они видели и наблюдали на предыдущем уроке. Затем можно показать предмет, поставить его для наблюдений и предложить нарисовать его дома в том положении, в котором они его наблюдали. Так проводится, в основном, рисование по памяти отдельных предметов и несложных групп предметов.

Во многих случаях приходится рисовать по памяти более сложные объекты, которые в классе наблюдать невозможно. К таким объектам относятся: деревья, дома, транспорт и т.д. Рисование по памяти указанных объектов также способствует развитию наблюдательности и зрительной памяти.

Учащиеся наблюдают объекты, которые будут рисовать, замечают особенности формы и строения, и затем рисуют дома или в классе. При этом в случае надобности преподаватель предлагает вторично провести наблюдения, сравнить свои рисунки с натурой или проверить по памяти.

Значительно сложнее рисование по памяти предметов во взаимосвязи, например рисование пейзажа, когда приходится устанавливать характерные особенности предметов, их величинные, пространственные, а когда рисуют в цвете, то и цветовые отношения. Рисование пейзажа должно быть тесно связано с рисованием с натуры в классе, и те навыки, которые учащиеся получают в классной работе с натуры, они должны применять в рисовании пейзажа по памяти. Сюда нужно отнести следующие правила: учёт линии горизонта, правило изображения на плоскости ближних и дальних предметов, кажущееся уменьшение предметов по мере их удаления от зрителя (рисующего).

Рисование иллюстраций по своим задачам и методу проведения занятий очень близко к рисованию по памяти. Для того чтобы учащиеся справились с работой, необходимо выбирать короткие рассказы или стихи. После чтения литературного материала у учащихся на основе имеющегося запаса наблюдений возникают новые представления. В целях ясности и чёткости этих представлений необходимы новые наблюдения, которые проводятся по заданию учителя или самостоятельно самими учащимися для уточнения формы строения, цвета, величинных и пространственных отношений тех объектов, которые придётся рисовать.

Так, для выполнения иллюстрации к отрывку из «Евгения Онегина» проводится чтение следующих строк:

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу. Приближалась
Довольно скучная пора –
Стоял ноябрь уж у двора...

Чтение отрывка вызовет в представлении учащихся ряд картин, сменяющих одна другую и различных по содержанию. Выбор определённого момента для рисования преподаватель предоставляет самим учащимся, которые должны руководствоваться необходимостью ясного, убедительного показа в рисунке содержания стихотворения. Для этого преподаватель после чтения отрывка проводит беседу о возможных моментах изображения. Содержание рисунков может иллюстрировать не только начало отрывка, приведённого выше, но и дальнейшие картины поздней осени, начала зимы («Блистала речка, льдом одета» и т.п.).

Задача преподавателя заключается в том, чтобы помочь образованию представлений в соответствие с текстом. Базой для образования представлений служит сумма предшествовавших данной работе наблюдений. Однако дополнительные, после чтения отрывков, новые наблюдения могут в значительной мере помочь учащимся. Таким образом, рисование иллюстраций тесно связано с наблюдением и работой по памяти. Помощь учащимся необходима со стороны преподавателя не только для возникновения образных представлений – она нужна также для реализации учащимися своего замысла. Мысли учащихся должны быть направлены по верному пути и развиваться в соответствии с задачами, которые поставлены перед ними. Задачи эти могут быть следующие: выбор определённого момента для рисования, организация картинной плоскости путём расположения изображаемых предметов, то есть выяснение пространственных отношений и размеров, решение работы в цвете, в соответствии с задачами рисунка – состояние природы (зима, весна и т.п.). В таком направлении примерно организуется и проводится рисование иллюстраций к литературному произведению.

Наряду с рисованием иллюстраций необходимо проводить систематическое рисование по памяти, связанное с наблюдением природы в различные времена года, в различных её состояниях. В этих заданиях учебные задачи тесно связаны с воспитательными; к ним относятся: обогащение памяти знанием предметов и явлений природы, развитие образных представлений, навыки изображения пространства на основе наблюдений явлений перспективы. Исходя из ограниченного количества часов на рисование, эту работу нужно проводить не только в классе, но и дома на основе наблюдений, с обязательным просмотром выполненных рисунков и необходимыми указаниями для выполнения следующего задания. При этом ряд заданий должен быть выполнен в классе под наблюдением и руководством преподавателя.

Заключение

В процессе изображения учащиеся должны научиться: из суммы наблюдений о вещах и явлениях выбирать путём логических суждений наиболее характерные объекты, устанавливать между ними связь, взаимоотношения и рисовать. Весь процесс рисования должен иметь характер самостоятельной работы. Учащиеся должны сами выбирать объекты, которые отвечают заданию, самостоятельно решать вопрос: что рисовать и как рисовать для того, чтобы передать в рисунке свои наблюдения. Разумеется, что эффективность и успех в выполнении рисунков по памяти зависят от того, в какой мере преподаватель воспитывает творческое отношение к работе при обучении рисунку, живописи и композиции.

Здесь необходимо отметить руководящую роль преподавателя, который в соответствии с задачами обучения и воспитания организует наблюдение, ставит перед учащимися задачи, проводит просмотр и обсуждение выполненных работ и даёт нужную оценку.

Рисование по памяти на основе наблюдения в том виде, как указано выше, является учебной работой, в отличие от «свободного рисования», когда учащиеся рисуют, «что хотят» и «как хотят».

Использование в практической деятельности «Методических рекомендаций»:

- Даст педагогам различные организационные установки,
- Покажет педагогам каким образом творческий процесс должен принести учащимся положительные эмоции и помочь в освоении основ ИЗО.
- Пополнит методическую копилку педагога советами и описанием ведения занятий в их практической части.
- Покажет способы применения форм и видов деятельности учащихся и педагогов в процессе занятия
- Изображение окружающей жизни, различных явлений и предметов должно быть основано на работе с натуры.
- Для педагога важно, решая задачу всестороннего развития личности учащегося, развития его способностей и творческих возможностей, опираться на рисование с натуры, которое заключается в развитии наблюдательности детей, активной работы их мышления. Полученные

учащимися на таких занятиях знания помогают в работе над композицией, творческими работами.

- Применение на занятиях рисунком и композицией различных графических техник вносит оживление в процесс обучения, повышает интерес к занятиям, возбуждает активность и что самое главное, способствует сознательному, прочному усвоению учебного материала.

Список используемой литературы

- 1) Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению: Учеб. Пособие. – М.: Изобраз. Искусство, 1985. – 152с, ил.
- 2) Рисунок. Учеб. Пособие для студентов худож.-граф. фак. Пед. ин-тов. Под ред. А. М. Серова. М., «Просвещение», 1975. 271с. С ил.
- 3) Кузин В. С. Психология / Под ред. Б.Ф. Ломова. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. школа, 1982. – 256 с., ил.
- 4) Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5 – 8 кл.: В 4 ч. Ч. 1. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996. – 96 с.: цв. ил.
- 5) Костерин Н. П. Учебное рисование: Учеб. Пособие для учащихся пед. училищ по спец. №2002– М.: Просвещение, 1980. – 272с., ил., вкл. 8 л.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Конспект мастер-класса педагога изобразительного искусства Адзер Ж. Е.

1. **Тема:** «Линейное построение геометрических тел».
2. **Группа:** 1-й год обучения.
3. **Предмет:** рисунок.
4. **Цель:** освоить правила перспективного построения геометрических тел.
5. **Задачи – образовательные:**
– научить специальным знаниям и умениям, применяемым в рисунке для изображения геометрических тел;
- метапредметные:**

- развить навыки рисования с пониманием формы и конструкции предметов;
- развить творческие способности;
- развить мотивации к данному виду деятельности, потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности;

личностные:

- обогатить восприятие окружающего мира средствами рисунка;
- ознакомить с выдающимися графическими произведениями русского и зарубежного искусства;
- сформировать эстетический вкус;
- привить навыки здорового образа жизни.

6. Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, методы самостоятельной работы и работы под руководством.

7. Материальное обеспечение урока: наглядные пособия по теме, образец выполнения задания; постановка для практического закрепления полученных знаний (каркасные модели куба и цилиндра); оборудование для учащихся: бумага формата А-3, карандаш ТМ, ластик.

Ход занятия

1. Организационный момент.

Цель: настроить учащихся на учебную деятельность.

Задачи:

- сформировать умение организовывать свою деятельность;
- активизировать внимание, мышление учащихся;
- осознать тему урока;
- создать доброжелательную атмосферу урока.

Метод:

- словесный.

Педагог приветствует учащихся. Учащиеся подготавливают рабочее место. Педагог отмечает отсутствующих, сообщает тему и план урока, настраивает учащихся на учебную деятельность.

2. Подготовка к изучению материала через повторение опорных знаний.

Цель: понять правила перспективного изображения предметов.

Задачи:

- вспомнить основные законы перспективы;
- повторить правила построения перспективы квадрата и круга;

- повторить способ определения пропорций.

Методы:

- словесный;
- метод проблемного обучения;
- наглядный.

Критерии достижения цели:

- соответствие теоретических знаний требованиям программы;
- отчётливое понимание и усвоение правил перспективного построения квадрата и круга на разных уровнях относительно линии горизонта.

Методы мотивирования:

- поощрение;
- создание наглядно образных представлений;
- взаимопроверка.

Педагог проводит опрос учащихся.

Затем, педагог, используя наглядные пособия, повторяет пройденный материал для лучшего закрепления знаний и предлагает нескольким учащимся у доски мелом воспроизвести перспективное построение квадрата и круга расположенных выше и ниже линии горизонта. Остальные учащиеся находят ошибки в построении и способы их исправления.

3. Ознакомление с новым материалом.

Цель: расширить знания о перспективном построении геометрических тел.

Задачи:

- изучить последовательность рисования цилиндра;
- изучить последовательность рисования куба;
- научить применять полученные знания на практике;

Формы и методы изложения материала:

- словесный метод;
- метод наблюдения;
- метод практико-ориентированной деятельности;
- наглядный метод;
- метод самостоятельной работы.

Критерии уровня внимания и интереса учащихся:

- соответствие теоретических знаний требованиям программы;
- осмысленность использования специальной терминологии;
- композиционное построение;
- видение перспективы;
- мотивация на деятельность.

Методы мотивирования:

- познавательный интерес;
- предъявление учебных требований;
- выполнение учебных заданий;
- стимулирование оценивания;
- поощрение.

Объяснение нового материала: изложение темы с демонстрацией наглядных пособий.

В перспективе квадрат представляется нам трапецией, а круг превращается в эллипс.

Если привести в горизонтальное положение круг и рассматривать его на разной высоте, то можно наглядно проследить, как круг превращается в эллипс. При этом, чем ближе к линии горизонта, тем больше перспективные изменения круга.

Воспроизведение этапов построения цилиндра и куба на доске мелом.

Последовательность рисования цилиндра:

- 1) определение размеров цилиндра, основных пропорций (высоты и ширины). Нахождение расположения цилиндра на плоскости листа. Построение осевых линий. Для этого определяется положение вертикальной оси цилиндра и перпендикулярно к ней проводятся горизонтальные оси верхнего и нижнего оснований, отстоящих друг от друга на определённую высоту, которая найдена к заданной ширине цилиндра по наброску;
- 2) построение эллипсов, начиная с определения пропорций - высоты по вертикальной оси к ширине по горизонтальной оси эллипса;
- 3) выявление объёма средствами линейного рисунка.

Последовательность рисования куба:

- 1) композиционное размещение на плоскости листа (определение размера и места в заданном формате);
- 2) по наброску обозначение переднего вертикального ребра и ограничение его по высоте;
- 3) нахождение угла наклона передних рёбер нижнего основания к горизонтальной оси, проведённой через нижнюю точку отрезка переднего вертикального ребра;
- 4) нахождение положения боковых вертикальных рёбер куба (определение пропорций: длина переднего вертикального ребра к ширине боковых сторон по горизонтальной линии);

- 5) достраивание нижнего основания (проведение горизонтальных линий с учётом перспективного сокращения);
- 6) восстановление вертикали четвёртого ребра;
- 7) достраивание верхнего основания с учётом перспективного сокращения горизонтальных линий;
- 8) выявление объёма средствами линейного рисунка.

После объяснения преподавателя, каждый учащийся, у доски мелом, воспроизводит этапы построения цилиндра и куба. Все учащиеся обсуждают допущенные ошибки.

Педагог показывает пример выполнения данного задания.

4. Первичное осмысление и закрепление материала на практике.

Цель: закрепление пройденной темы.

Задачи:

- изучить на каком уровне, относительно линии горизонта, расположены предметы постановки;
- закомпоновать цилиндр и куб в формате листа;
- выполнить перспективное построение куба и цилиндра;
- развить творческие способности.

Методы достижения цели:

- словесный метод;
- метод практической деятельности;
- методы самостоятельной работы и работы под руководством;
- наглядный метод.

Критерии:

- реализация принципа педагогического сотрудничества;
- понимание требований преподавателя;
- мотивация на учебную деятельность;
- владения навыками выполнения перспективного построения;
- соблюдение правил построения цилиндра и куба.

Методы реагирования:

- метод практико-ориентированной деятельности;
- словесный метод;
- наглядный метод.

Этот этап работы направлен на выполнение задания, на достижение поставленной цели урока.

Учащиеся композиционно размещают изображение цилиндра и куба на плоскости листа; определяют пропорции предметов натюрморта; выполняют конструктивное и перспективное построение формы геометрических тел с учётом их пространственного положения.

Во время самостоятельной работы педагог указывает ошибки каждого учащегося. Проводится фронтальный и индивидуальный опрос учащихся для закрепления полученных знаний о перспективе.

5. Подведение итогов занятия.

Методы мотивирования:

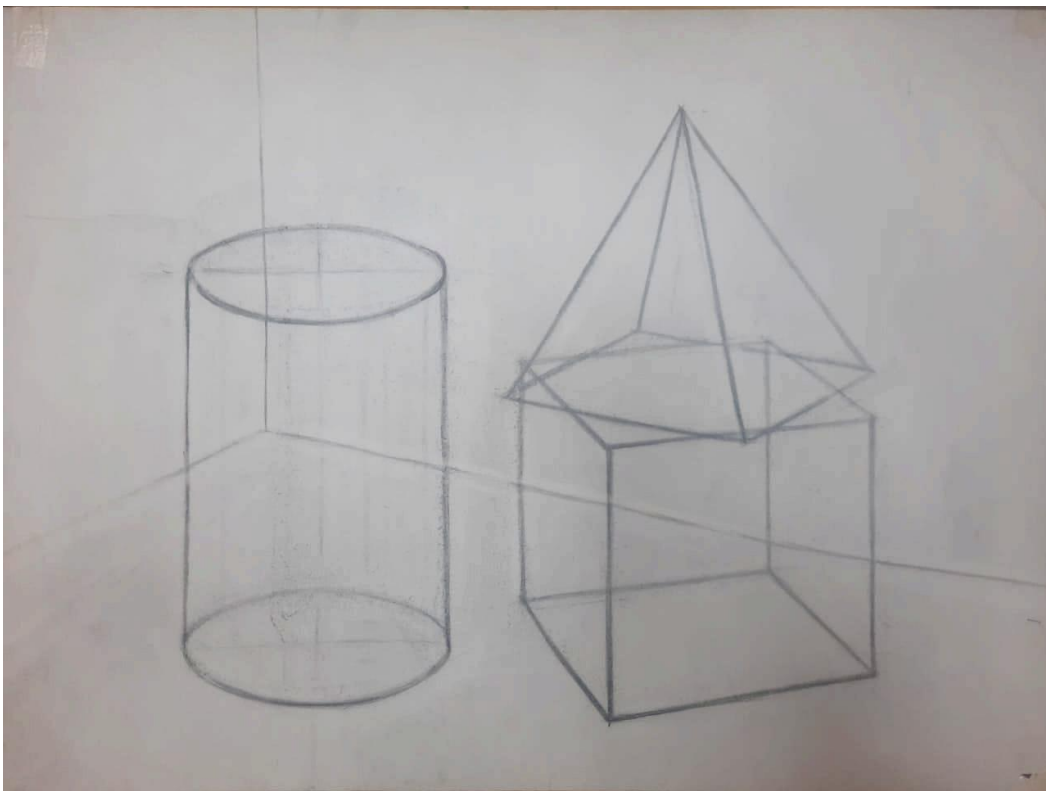
- метод поощрения;
- метод создания ситуации успеха;
- метод познавательных затруднений;
- взаимопроверка.

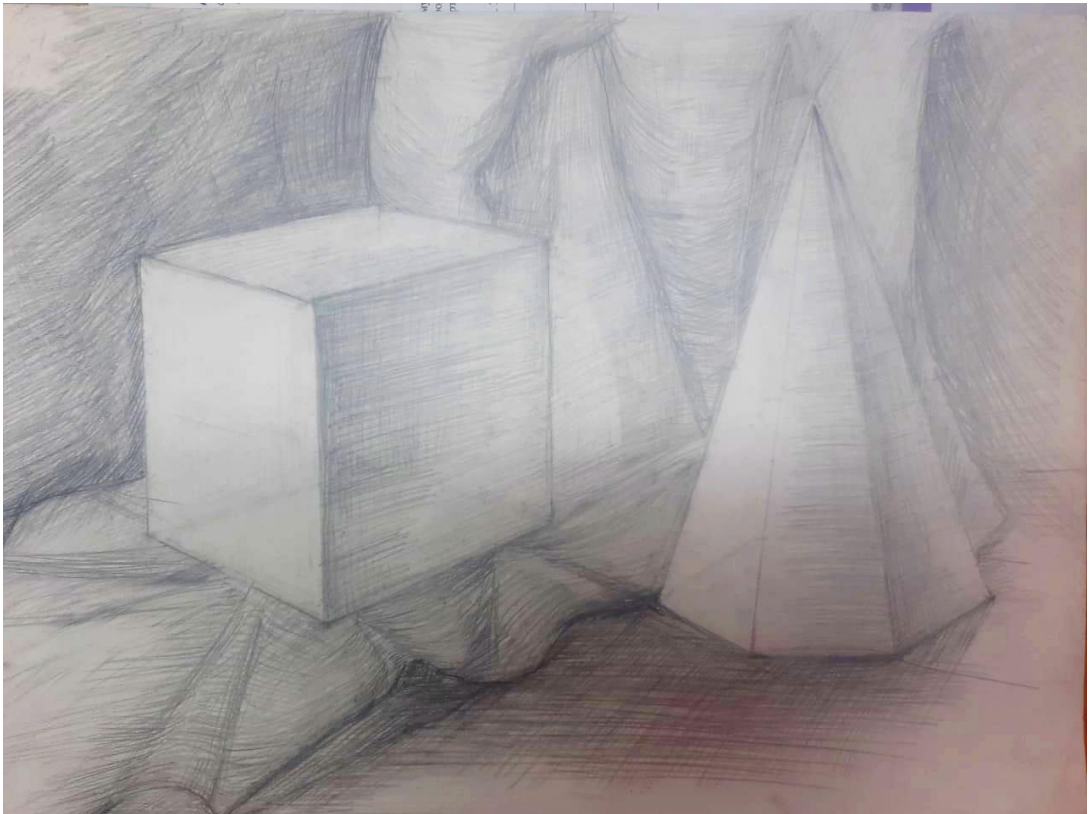
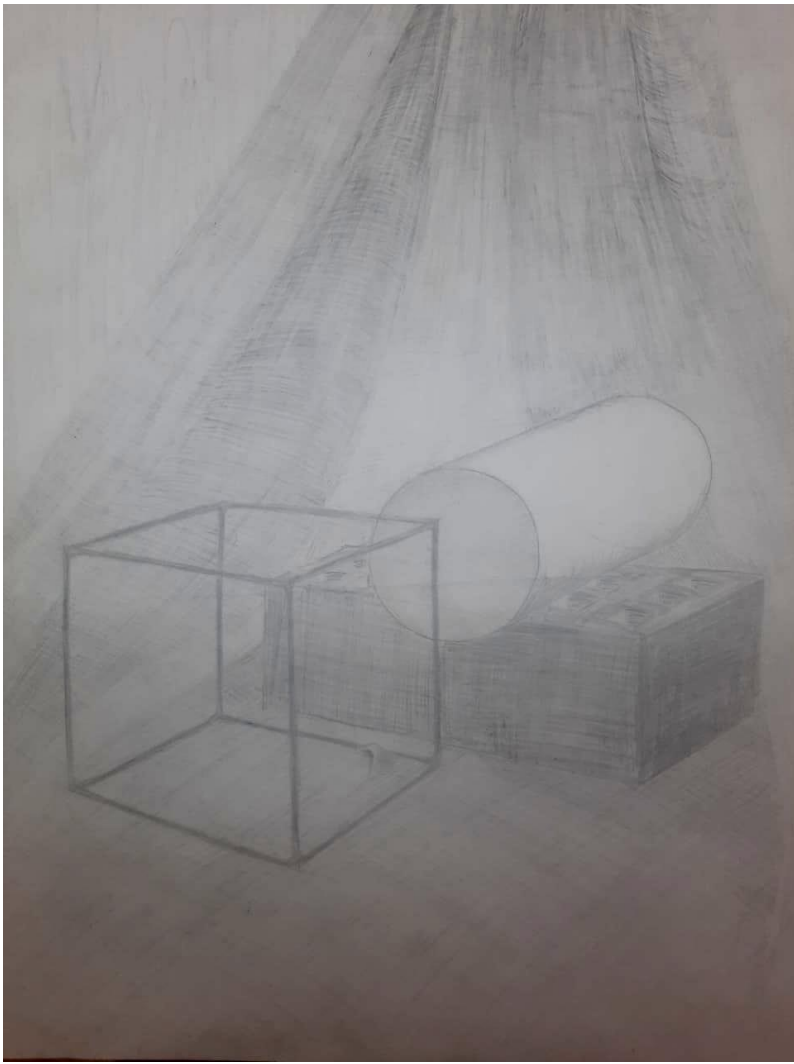
Результаты в ходе занятия:

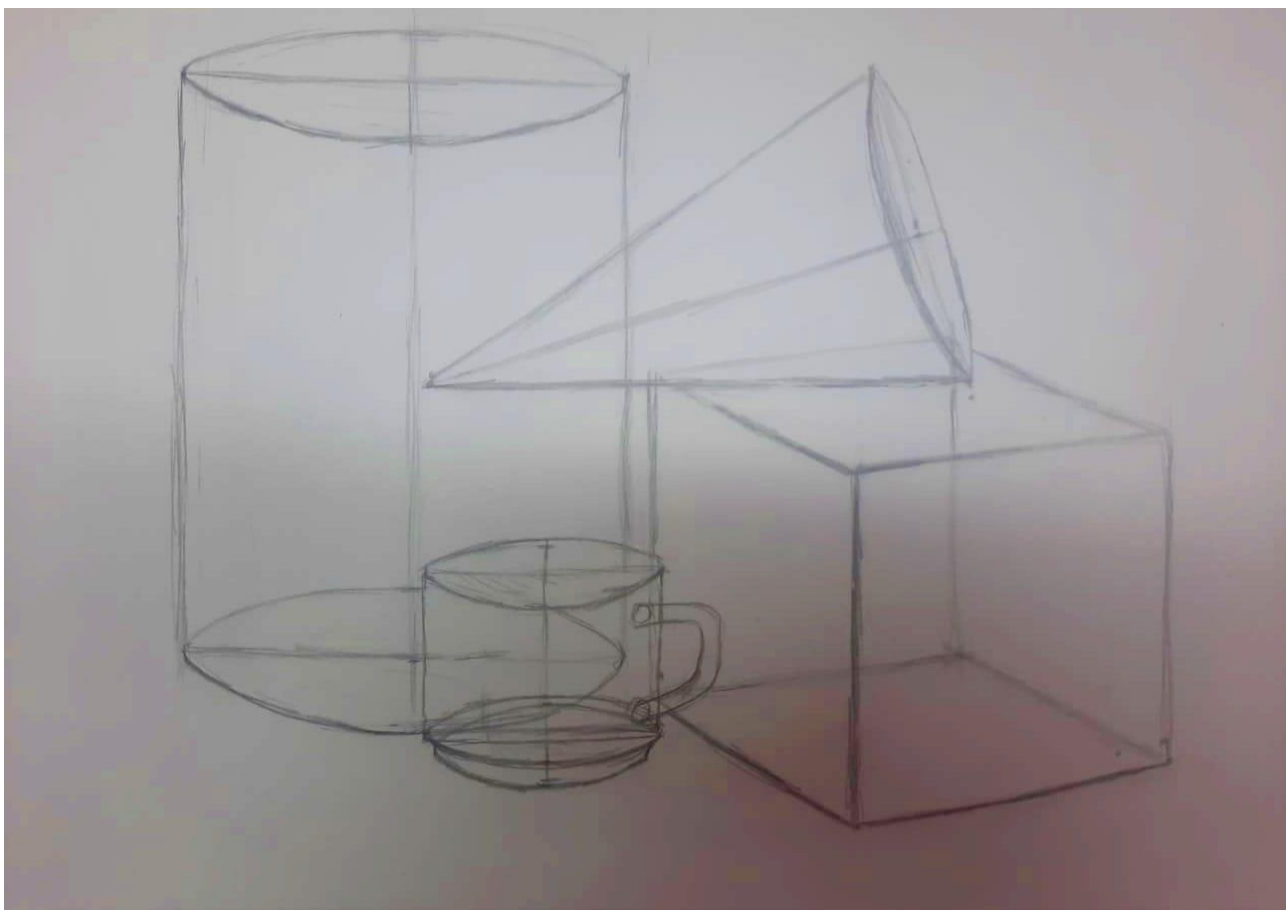
- соответствие умений и навыков программным требованиям;
- возникновение и преодоление затруднений в выполнении этапов задания;
- возникновение интереса к дальнейшей работе над заданием;
- осмысленность использования специальной терминологии.

В конце занятия педагог озвучивает домашнее задание на закрепление полученных знаний (линейное построение коробки, книг). Педагог обсуждает с детьми результаты занятия: сравнение и анализ работ учащихся для соответствующей корректировки на этапе последующего выполнения работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Конспект открытого занятия
педагога изобразительного искусства
Адзер Ж. Е.**

Отделение: художественное.

Предмет: рисунок.

Тема: «Зарисовка листьев различной конфигурации».

Тип занятия: комбинированное.

Цель: освоить правила передачи симметрии и асимметрии, определения пропорций.

5. Задачи:

обучающие – формирование специальных знаний и умений, применяемых в рисунке для изображения плоских предметов;

воспитательные – научить видеть, понимать и изображать окружающий мир;

развивающие – развить интерес к познавательной деятельности.

11. Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, методы самостоятельной работы и работы под руководством.

12. Материальное обеспечение урока: наглядные пособия по теме, образец выполнения задания; постановка для практического закрепления полученных знаний (листья различных пород деревьев на белом фоне); оборудование для учащихся: бумага формата А-3, карандаш ТМ, ластик.

Ход занятия

1. Организационный момент.

Цель: настроить учащихся на учебную деятельность.

Задачи:

- сформировать умение организовывать свою деятельность;
- активизировать внимание, мышление учащихся;
- осознать тему занятия;
- создать доброжелательную атмосферу на занятии.

Метод:

- словесный.

2. Подготовка к изучению материала через повторение опорных знаний.

Цель: направить учащихся на освоение изобразительной грамоты.

Задачи:

- вспомнить основные изобразительные средства рисунка;
- повторить технические приёмы работы карандашом.

Методы:

- словесный;
- наглядный.

Критерии достижения цели:

- соответствие теоретических знаний требованиям программы;
- отчётливое понимание и усвоение основных изобразительных средств рисунка.

Методы мотивирования:

- поощрение;
- создание наглядно образных представлений;
- взаимопроверка;
- заинтересованность в результатах.

Педагог проводит опрос учащихся об изобразительных средствах рисунка (точка, штрих, линия, тон), о способах изображения линий, об

умении делить линии на равные части, о способах наложения тона (штриховка, тушёвка).

3. Ознакомление с новым материалом.

Цель: сформировать знания для реалистического изображения предметов.

Задачи:

- научить смотреть на натуру;
- развить навыки наблюдения и анализа формы;
- изучить понятия пропорция и симметрия;
- научить компоновать предметы в формате листа;
- осмыслить метод визирования;
- научить конструктивно изображать предметы с учётом формы, строения, пропорций;
- научить применять полученные знания на практике;
- **Формы и методы изложения материала:**
- словесный метод;
- метод наблюдения;
- метод практико-ориентированной деятельности;
- наглядный метод;
- метод самостоятельной работы.

Критерии уровня внимания и интереса учащихся:

- соответствие теоретических знаний требованиям программы;
- осмысленность использования специальной терминологии;
- выполнение композиционного построения;
- умение передавать пропорции;
- понимание конструктивного построения;
- мотивация на деятельность.

Методы мотивирования:

- познавательный интерес;
- предъявление учебных требований;
- выполнение учебных заданий;
- стимулирование оценивания;
- поощрение.

Объяснение нового материала: изложение темы с демонстрацией наглядных пособий.

Сравнивая предметы, окружающие нас, по величине, высоте, ширине, объёму мы можем сказать, что одни из них длинные, а другие короткие, высокие и низкие, широкие и узкие, большие и маленькие и т. д.

Устанавливая соотношения между предметами и между частями формы отдельного предмета, мы выясняем их пропорциональные характеристики.

Пропорциями называются размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также между различными объектами. Соразмерность частей образует красоту формы. В основе определения пропорций лежит метод сравнения.

В художественной практике существует известный метод определения пропорций, называемый визированием. Проверять пропорции можно с помощью карандаша или кисточки, при этом держать их следует на вытянутой руке. Для удобства определения пропорций методом визирования можно прищурить один глаз. С помощью длины карандаша уточняют также степень наклона всей формы.

Прежде чем выполнить построение листьев, необходимо найти месторасположение и размер каждого листа в формате – композиционное размещение изображения. Педагог показывает примеры композиционного размещения на доске. Учащиеся выполняют композиционные поиски, намечают выбранную композицию на формате и приступают к построению.

Сравниваем ширину листа с длиной и отмечаем основную пропорцию. Намечаем угол наклона, характер изгиба средней линии листа и черешка. К средней линии листа проводим перпендикулярные линии, которые обозначат месторасположение внутренних и внешних вершин листа. Отмечаем на этих линиях нужную ширину, сравнивая размер к заданной высоте листа. Конструктивно прорисовываем характер зубцов листа и боковые прожилки, уточняем пластику каждой линии. Стираем линии построения и выполняем тональный рисунок штрихом.

Педагог показывает пример выполнения данного задания.

4. Первичное осмысление и закрепление материала на практике.

Цель: закрепление пройденной темы.

Задачи:

- изучить определение пропорций методом визирования ;
- закомпоновать три листа деревьев в формате;
- выполнить конструктивное построение листьев деревьев;
- развить глазомер.

Методы достижения цели:

- словесный метод;
- метод практической деятельности;
- методы самостоятельной работы и работы под руководством;
- наглядный метод.

Критерии:

- реализация принципа педагогического сотрудничества;
- понимание требований преподавателя;
- мотивация на учебную деятельность;
- владения навыками определения пропорций и конструктивного построения плоской формы;

Методы реагирования:

- метод практико-ориентированной деятельности;
- словесный метод;
- наглядный метод.

Этот этап работы направлен на выполнение задания, на достижение поставленной цели занятия.

Учащиеся композиционно размещают изображение листьев на плоскости листа; определяют пропорции; выполняют конструктивное построение формы листьев и начинают тональную проработку форму.

Во время самостоятельной работы педагог указывает ошибки каждого учащегося. Проводится фронтальный и индивидуальный опрос учащихся для закрепления полученных знаний об определении пропорций предмета и конструктивном построении.

5. Подведение итогов занятия.***Методы мотивирования:***

- метод поощрения;
- метод создания ситуации успеха;
- метод познавательных затруднений;
- взаимопроверка.

Результаты:

- соответствие умений и навыков программным требованиям;
- возникновение и преодоление затруднений в выполнении этапов задания;
- возникновение интереса к дальнейшей работе над заданием;
- осмысленность использования специальной терминологии.

В конце урока педагог задаёт домашнее задание на закрепление полученных знаний (линейное построение листа клёна), обсуждает с детьми результаты занятия: сравнение и анализ работ учащихся для соответствующей корректировки на этапе последующего выполнения работы, отмечает причины плохой работы: отсутствие внимания,

небрежность, поспешность выполнения рисунка, неправильные приёмы работы.

