

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тулуна
«Детская художественная школа»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

НА ТЕМУ:

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ РАЗДЕЛА:
«ЖИВОПИСНЫЙ РИСУНОК. ФАКТУРА И МАТЕРИАЛЬНОСТЬ»**

по дисциплине: «Рисунок»

**Автор-составитель: Яворская Т.А., преподаватель
МАУ ДО г. Тулуна «Детская художественная школа»**

**Тулун
2019**

Содержание.

- I. Пояснительная записка.
- II. Основная часть.
 - 1. Живописный рисунок. Фактура и материальность.
 - 2. Особенности мягких материалов.
 - 1) Материалы для работы
 - 2) Технические приёмы
 - 3) Методика работы (по классам)
 - 3. Контрольные вопросы по теме.
- III. Заключение.
- IV. Приложение.

Пояснительная записка.

«Рисунок» одна из основных дисциплин в дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Живопись». Знания и умения по рисунку тесно переплетаются с дисциплинами «Живопись», «Композиция станковая» влияют на успехи в «Лепке» и «Прикладной композиции». В художественной школе учащиеся постоянно учатся размышлять, сочинять, изображать. Рисунок помогает юному художнику в изучении природы и постижении секретов её изображения на плоскости. Изображение объёмных предметов, передача пространства, отображение жизненных наблюдений, фантастических идей и сюжетов.

Методическая разработка создана на основе личного педагогического опыта. Цель данной работы, методическая поддержка и помощь в изучении дисциплины «Рисунок». Разработка предназначена для преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ, особенно будет полезен данный материал молодым специалистам.

Человечеству мягкий материал знаком еще с древнего мира. Обугленные палочки, минералы позволяли древнему художнику изображать виды, знакомые ему сюжеты. Наши очень древние и далекие пра-пра-родственники, создавшие шедевры наскальной живописи использовали именно такую манеру работы, можно сказать, что рисование угольком у любого человека зашито в подсознании. До наших дней сохранились изображения животных, сцены охоты, ритуальные пиктографии. А сколько интересных изображений не сохранилось, о них можно только догадываться.

Возможности мягких материалов очень велики - от выполнения наброска до сложной длительной работы. В практической деятельности учащихся художественной школы работа с мягкими материалами вызывает повышенный интерес. Основным материалом, используемый в рисунке - графитный карандаш. Для карандаша характерна штриховая техника, чёткость. Постоянные задания, основанные на работе графитным карандашом, могут показаться ребятам скучными и не интересными. При работе мягкими материалами требуется иной подход к работе, скорее более "живописный", более творческий. Быстрый и, эффектный результат может разнообразить учебную деятельность, внести живую нотку в обыденный процесс обучения. Но в тоже время дети немного боятся, сразу начинать работу углём или сепией. Учащихся пугает работа без карандаша, без предварительного рисунка. Занятия, на которых используются мягкие материалы, учат «творческой смелости».

В изобразительной деятельности существуют такие термины – как рисунок "академический" (он же учебный) и - "творческий» рисунок. В дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Рисунок» в области изобразительного искусства "Живопись", начиная с первого класса, внимание обращается на изучение "творческого" - тонально-живописного рисунка: в каждом классе во втором полугодии уделяется значительное внимание разделу «Живописный рисунок. Фактура и материальность». При изучении данного раздела ставятся следующие задачи:

- Умение работать различными художественными материалами. Знание основных средств выразительности используемых в рисунке. Умение передачи материальности изображаемой натуры

- Воспитание эстетического вкуса, аккуратности.

- Развитие интереса к дисциплине «Рисунок». Развитие художественно-образного мышления, воображения. Развитие пространственного мышления.

Для выполнения заданий по данному разделу, используются различные графические материалы. Применение мягких материалов будет способствовать расширению изучения графического материала и опыта в практическом их применении. На занятиях в первом классе ученики впервые знакомятся с особенностями и возможностями работы мягким материалом. Учатся изображать объекты природы. В зависимости от возраста требования к работе повышаются, ставятся все новые задачи.

Данное методическое пособие содержит характеристику, технические приёмы, методику работы мягкими материалами, теоретические и практические задания, в приложении приведены примеры творческих заданий, что будет полезно при изучении данной темы, и поможет развить у учащихся потребность активной творческой отдачи при выполнении практической работы каждого задания.

Живописный рисунок. Фактура и материальность.

Для раскрытия особенностей единства рисунка необходимо соотнести анализ линейно-конструктивного и тонально-живописного рисунков в изображении предметов. Они представляют два наиболее важных подхода в процессе обучения академическому рисунку. В своей основе задачи значительно отличаются друг от друга, но и дополняют друг друга.

Задачи, поставленные перед учащимися при выполнении линейно-конструктивного рисунка, позволяют изучить особенности конструктивного строения предметов и натуры, определить линии перехода одной простой формы в другую, выявить линии светотеневой границы при выявлении объёма светотенью. Тон в этом рисунке вторичен. (Приложение 1)

Основным изобразительным средством тонально-живописного рисунка является тональное пятно с его градациями, а линия вторична. Данный рисунок позволяет решать и конструктивные задачи, но в своей технике. Использование тонально-живописного рисунка в качестве учебного рисунка позволяет усвоить учащимся навыки и умения в применении тона и тональных отношений, при изображении световоздушной среды и пространства. Для работы при выполнении такого рисунка, целесообразно применение мягких материалов. Хороши мягкие материалы в передаче фактуры объектов (мех, перья, мягкие или гладкие драпировки, стекло). Работая мягким материалом учащиеся начинают понимать, как надо использовать пятно, тон для передачи материальности предметов. (Приложение 2)

Для решения тонально-живописных задач в таком рисунке хорошо использовать мягкие материалы (уголь, сангина, сепия...)

Работа разнообразными материалами, на белой или тонированной бумаге позволяет более свободно, эмоционально относиться к заданию, натуру воспринимать через образы и тем самым, в учащих раскрываются индивидуальные особенности.

Особенности мягких материалов.

1) Материалы для работы.

Необходимо познакомить учащихся с существующим множеством графитных материалов. Лучше всего это знакомство проходит в процессе творчества. Все изучаемые материалы очень хрупкие и требуют бережного отношения как в процессе работы, так и при хранении. Множественное выполнение кратковременных зарисовок способствует пониманию объёмов, пропорций изображаемых предметов.

Бумага, для работы мягкими материалами подойдёт любая, белая или бежевого цвета, бумага для набросков, важны такие характеристики бумаги как фактурность и степень её сцепления с углём, сангиной, сепией... Возможно использование тонированной бумаги, бумаги для пастели, картона или самостоятельно затонированной акварельной бумаги. Можно использовать и оберточную бумагу, но следует избегать глянцевой поверхности.

Уголь. (Приложение 3.1)

Рисовать углём начали тогда же, когда люди сумели укротить огонь. Этот материал дает возможность раскрепоститься в процессе рисования, наслаждаться красотой линий и пятен! Углём можно рисовать абсолютно все, что мы видим в повседневной жизни- пейзажи, натюрморты, интерьеры, уличные сценки, цветы, птиц, животных, портреты и фигуры. Уголь для рисования бывает древесный и прессованный. Древесный уголь достаточно просто получить самим.

Вот рецепт для самостоятельного изготовления рисовального угля.

1. Возьмите очищенные от коры ивовые или березовые веточки диаметром примерно 9-10 мм.

2. Засыпьте в жестяную банку песок.

3. Сложите палочки в банку вертикально, так чтобы они были полностью закрыты песком

плотно закупорьте банку (чтобы исключить возможность попадания кислорода).

4. Положите банку в печные угли на 5-6 часов (песок в банке раскалится и палочки превратятся в угли).

5. Дождитесь остывания (это займет еще несколько часов).

Прессованный уголь отличается от древесного насыщенной чернотой и жирностью.

Его изготавливают химическим путем из угольного порошка. В качестве связующего компонента используют растительный клей. Прессованный уголь представлен в виде палочек и может быть трех видов твердости.

Сангина состоит из разных сортов природной глины, содержащей окись железа, а также небольшого количества мела. Сангина обладает большей твердостью, чем уголь, и выпускается в форме палочек или карандашей. При нанесении на бумагу, придаёт рисунку «эффект бархата», не осыпается. Сангина принадлежит к инструментам рисования, которые дают мягкую красочную линию. Цветовые оттенки сангины находятся в диапазоне от коричневатого до близко к красному. Обладает хорошим уровнем стойкости к солнечному излучению. Знакомство человечества с сангиной состоялось еще в эпоху Возрождения. В переводе с латыни *sanguis* означает "кровь". (Приложение 3.2)

Сепия – мягкий материал более тёмного коричневого оттенка, чем сангина. Сепия имеет вид палочек, изготавливают её из выделений железы каракатиц; бывает и искусственная сепия. Отличается от сангины тем, что может размываться водой. Встречается светлых и тёмных коричневых оттенков, иногда – красновато-фиолетовых тёплый мягкий цвет. Сангина и сепия дает возможность применять растушёвку, штрихи различной интенсивности, разнообразные пятна, т. к. штрих легко растирается.

Соус - самый мягкий из всех мягких материалов, внешне напоминает толстые карандаши или кусочки пластилина. В составе соуса смесь мела, сажи, оксиды железа, клей и каолин. Соусом невозможно штриховать или прорисовывать четкие контуры, поэтому в работе предпочтительнее пользоваться растушевкой. Палитра соуса достаточно разнообразна. Это более 10 оттенков, полученных путем от смешения черного, коричневого цветов и белил. Соус хорошо разносится по бумаге и даёт красивый бархатистый тон, имеет большую кроющую способность и широкую гамму тональных градаций.

Мел – белый мел в форме палочки или карандаша часто используется вместе с углём лил сангиной, а также цветными мелками, создавая большой эффект глубины, объёмности и пространства.

Итальянский карандаш производят из порошка жженой кости и растительного клея. Он имеет красивый матовый черный цвет и, в отличие от обычного графитового карандаша, не дает блеска.

Карандаш ретушь — глубокого черного цвета, его линиям свойственна бархатная фактура. Основной недостаток — очень темные линии, которые трудно вытереть, когда они неправильные. Поэтому им рисуют без резинки.

Негро — карандаш дает жирный блестящий штрих характерного черно-коричневого оттенка. Рисовать им лучше на плотной бумаге.

Бистр – растительный краситель органического происхождения, который готовится из древесной сажи букового дерева и растительного клея, растворимого в воде. Бистр имеет холодный темно-коричневый цвет. При размывании он дает множество цветовых оттенков.

2) Технические приёмы.

Чтобы иметь возможность свободно и разнообразно выражать свои пластические идеи в графической форме, ученику нужно владеть графическими материалами. В технике рисования мягкими материалами существуют два основных приёма работы тоном: штриховка и тушёвка. Тушевка используется для более гладкого нанесения тона, плавных тональных переходов, мягкости, воздушности и глубины в рисунке. Активный штрих, острые линии, четкие силуэты приближают пространство, помогают выявить главное в рисунке. (Приложение 4)

Уголь - материал яркий, живописный, его возможности шире, чем у графитного 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. Уголь легко стирается и осыпается при неосторожном обращении. Поэтому, работая углём требует ответственности от рисующего. Держат уголь во время работы тремя пальцами - большим, указательным и средним, слегка опираясь на рисунок только мизинцем. При работе углём пользуются растушёвкой или ваткой.

При рисовании углём существует несколько приёмов.

Первый из них ничем не отличается от рисования карандашом, то есть вы рисуете сначала контур предмета, а затем приступаете к тушевке.

Гораздо лучше и полезнее второй приём, который состоит в следующем. Быстро и в общих чертах набрасывают контур предмета, затем кладёте уголь плашмя на бумагу и затираете все теневые места в общей массе. Прделав эту операцию, вы вооружаетесь клячкой или хлебным мякишем и высветляете полутона, также можно воспользоваться растушёвкой, затем работаете над деталями рисунка. Второй способ связан с большим применением тона (этот приём поможет ребятам в дальнейшем в работе над большими пространствами в натюрмортах графитным карандашом).

Можно применить и немного другой способ - прорисованный детально рисунок растирают ребром ладони руки, затем снова сверху рисуют, выбирая клячкой или мягким ластиком освещённые места, четко прорисовывают главные акценты.

Способность **сангины** легко отпечатываться на бумаге дает возможность использовать её для получения зеркальных изображений. Для этого достаточно намочить лист бумаги и прижать с помощью пресса к рисунку сангиной. Полученное изображение будет не таким ярким, как исходник, но достаточно точным.

Интересны работы с использованием **сени** на бумаге тонированной гуашевыми красками.

Соус можно разводить водой. В таком случае его следует наносить кистью и следить за тем, чтобы сквозь него бумага оставляла просветы.

Сквозь мягкое покрытие соуса, сангины или угля красиво проступает рельеф бумаги, а там, где нужно, мягкий «мелок» можно растушевать пальцем,

кистью или ватным диском. В отличие от академической штриховки, в мягкой графике растушевка пальцем вполне допустима. У любого «мелка» есть три основных штриха: тонкая линия от острой грани мелка (не бойтесь их ломать, это нормально, если, это, конечно, не пастельные или угольные карандаши), плотное закрашивание с нажимом средней, притупленной гранью мелка и или широкий, полупрозрачный штрих, когда мелок кладут на бумагу плашмя и ведут линию-пятно, шириной равную длине мелка.

Рисунки углем, сангиной, соусом, сепией хорошо подходят для зарисовок и набросков, когда нужно передать характерность формы, сделать мягкие переходы тона. Незаменимы мягкие материалы при создании творческого рисунка. Техника работы мягкими материалами подобная технике работы карандашом и углем. Можно сочетать их в работе с тушью, друг с другом.

Если вы стремитесь к простоте рисунка, то лучше возьмите максимально гладкий лист. А если хотите достичь более сложной структуры, используйте зернистую бумагу (например, акварельную).

Мягкие материалы для рисования поддаются стиранию! Для стирания и корректировки рисунка лучше использовать клячку. Это очень мягкая резинка тестообразной консистенции (раньше в подобных целях использовали хлебный мякиш). Ее можно мять и отщипывать от нее кусочки нужной формы. Клячка отличается от ластика тем, что не повреждает бумагу и не размазывает рисунок.

Имея дело с сыпучими материалами, необходимо знать, что любое прикосновение может испортить рисунок. Поэтому, завершив работу, её надо закрепить с помощью фиксатива или лака для волос. Делать это следует на расстоянии 25-30 см. От рисунка в хорошо проветриваемом помещении.

3) Методика работы.

Практикум раздела «Живописный рисунок. Фактура и материальность» направлен на формирование понятий и приемов выявления объемов, передачи характера, движения, пространства и материальности. Практические работы носят творческий характер. Одним из действенных и результативных методов обучения является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно стремиться.

Начинать знакомство с мягкими материалами лучше с набросков деревьев (желательно с натуры) выполненных *углём*, на таком занятии можно показать учащимся разные приёмы работы (линия, штрих, растушёвка), получение различных тонов в процессе создания несложного пейзажа. Подбор натуры для учащихся нужен для правильного выбора необходимого приёма в работе. (Приложение 5)

В первом классе ДХШ ребята с удовольствием рисуют мягкие игрушки, знакомясь с приёмами работы мягким материалом параллельно решая задачи выявления объёма, выразительности силуэта, передачи материальности. Интересны зарисовки чучел животных и птиц, с их передачей особенностей меха, оперения. (Приложение 6)

Чтобы закрепить навыки, учащиеся выполняют самостоятельную работу дома, изображая свои любимые игрушки. (Приложение 6.1.)

Во втором классе рекомендую выполнить рисунок натюрморта из 2-3 предметов различных по материалности на тонированной бумаге с использованием *ластика*. Для работы надо за тонировать акварельную бумагу гуашевыми красками (спокойных не ярких цветов), не размазывая её по листу, а так, чтобы краситель лёг на бумагу (следует использовать большое количество воды).

На бумаге тонированной таким образом тон тёмных частей натюрморта можно усилить сепией или углём, а светлые выбрать ластиком. (Приложение 7)

Для подкрепления знаний и умений, полученных на уроках можно дома порисовать мелкие предметы различные по материалности (стеклянный стакан, ложка...) (Приложение 7.1.)

В третьем классе, при выполнении натюрморта с чучелом птицы, целесообразно применить комбинирование одновременно нескольких материалов уголь, сепия, нередко к ним добавляется ластик и мел.

Уголь, сангина, сепия... отлично "справляются" с изображениями крупных размеров, когда не нужно вдаваться в детали. Таким образом, способность быстро покрывать большие плоскости листа значительно ускоряет процесс рисования по сравнению с карандашом. (Приложение 8)

Для тренировки руки и усовершенствования техники даем задания на дом, копирование рисунков профессиональных художников (Приложение 8.1.)

В четвёртом классе преподавателю следует обратить внимание на приёмы рисования мягким графитным карандашом в работе над натюрмортом с предметами разной материалности (метал, стекло...). При передаче характерных особенностей материалности металла и стекла графическими средствами помогут знания и умения, приобретённые при работе углём и сепией.

Умение работать мягкими материалами заключается, в основном, в грамотном применении таких технических приемов, как штриховка и тонирование с растяжкой и растиркой. Именно мягкие материалы способствуют в решении этих задач и помогут при работе графитным карандашом. Автор рекомендует выполнить рисунок мягким графитным карандашом по лёгкой заливке цветом. (Приложение 9)

В пятом классе по данному разделу учащиеся выполняют «Натюрморт из предметов с разной фактурой и материалностью и четким композиционным центром». Постепенно от года в год, после приобретённых знаний и навыков в работе мягкими материалами усложняются задания и натурные постановки.

Учебные задачи рисунка натюрморта включают следующее: освоение принципов последовательности ведения рисунка; умение доводить рисунок до определённой степени завершенности; овладение навыками целостного видения природы; развитие композиционного мышления; работа над эскизом.

Целесообразно на данном этапе знакомства с мягкими материалами применить микс сухого и мокрого способа рисования (для сепии и соуса). Так, сначала выполняется рисунок мокрым способом, а для выделения деталей и текстуры используется сухие материалы. Законченные рисунки этим способом

достигают полного впечатления природы. Рисунок можно довести до того, что в нем будут чувствоваться краски, хотя на самом деле их нет. (Приложение 10)

Контрольные вопросы

По завершению работы по разделу можно провести краткий опрос (викторину) на предмет теоретических знаний учащихся.

- Что такое рисунок?
- Какой рисунок называется реалистическим?
- Какой рисунок можно отнести к длительному рисунку, какой – к кратковременному?
- Чем различаются конструктивный и тональный рисунки?
- Какие художественные материалы используются для рисунка?
- Какую бумагу можно использовать для карандашного рисунка?
- Какую бумагу можно использовать для мягкого материала?
- Какими качествами должен обладать ластик для рисунка?
- Какие выразительные средства используются в тональном рисунке.
- Что такое набросок? Определите его особенности.
- Какие виды набросков вы знаете?
- Что такое зарисовка? Определите ее особенности.
- Что такое кратковременный рисунок? Определите его особенности.
- Что такое длительный рисунок?
- Назовите материалы, используемые в графике.
- Расскажите о приемах работы карандашом.
- Расскажите о приемах работы соусом, сангиной, сепией.
- Расскажите о приемах работы углем.
- Какой рисунок называется тональным?
- Перечислите этапы выполнения тонального рисунка.
- Чем отличается тональный рисунок от конструктивного?
- Назовите светотеневые градации.
- Какую тень называют собственной?
- Какую тень называют падающей?
- Одинаково ли освещается плоская поверхность?
- В каком месте тень на плоской поверхности наиболее яркая?
- В каком месте свет на плоской поверхности наиболее яркий?
- Используются ли основы перспективных знаний при выполнении тонального рисунка?
- Как приемы воздушной перспективы используются в тональном рисунке.
- Дайте определение понятию «тональный рисунок».
- Дайте определение понятию «линейный рисунок».

Заключение

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажную роль в

данном процессе отведена овладению теоретическими и практическими знаниями. Процесс рисования тесно связан с живой работой мысли, с развитием образного мышления и художественного вкуса, наблюдательности и зрительной памяти. Если данная методическая разработка поможет преподавателям разбудить и активизировать в своих учениках эти процессы, цель, преследуемая при создании разработки будет достигнута.

Человек, который решил научиться рисунку, должен хорошо понимать три вещи:

– нет ничего, что человек не смог бы освоить, если он этого хочет и его желания не выходят за рамки разумного;

– рисунок основывается на определенных и почти математически точных знаниях, поэтому теорию рисунка надо знать и понимать;

– нет другого пути приобретения навыков практического рисования, кроме труда, труда и еще раз труда, в нашем случае, выполнения всех учебных практических заданий.

Изобразительная деятельность ребенка, которой он только начинает овладевать, нуждается в квалификационном руководстве со стороны взрослого.

Педагог должен с самого начала обучения создавать вокруг темы урока атмосферу радости, соучастия детей в процессе восприятия материала, и потребность активной творческой отдачи при выполнении практической работы каждого задания.

В целом уроки по данному разделу прошли довольно плодотворно. Много удачных, выразительных работ. Детям во всех классах нравится работать мягкими материалами, быстрый эффект от таких заданий стимулирует учащихся на более серьезные и длительные работы. Учащиеся с удовольствием стали применять мягкие материалы в композиционных рисунках.

(Приложение 11, 12)

Список используемой литературы

1. Вашко А. Уроки изобразительного искусства / А. Вашко // Юный художник. – 1991. - № 5. – С. 42-45.
2. Как рисовать углем, сангиной и мелом / пер. с исп. К. Мишиной / ред. О. Максимова. – М.: ООО Изд-во АСТ : ООО Изд-во Апрель, 2002. – 32 с.: ил. – (Начинающему художнику).
3. Колосенцева А. Н. Учебный рисунок: учеб. Пособие / А. Н. Колосенцева – Минск : Изд-во Выш. школа, 2013. – 159 с. : ил.
4. Новиков А. Уголь / А.Новиков // Юный художник. – 1992. - № 2. - С. 23-25.
5. Основы живописи и рисования / пер. с англ. Л. Степановой. – М.: Изд-во АСТ, 2017. – 80 с.: ил.- Полный курс рисования (цветная).
6. Саунина В. М. Рисунок. Основы изобразительной грамоты для начинающих : Издательские решения, 2018. – 145 с.

Приложение

Приложение 1. *Линейно-конструктивное построение.*

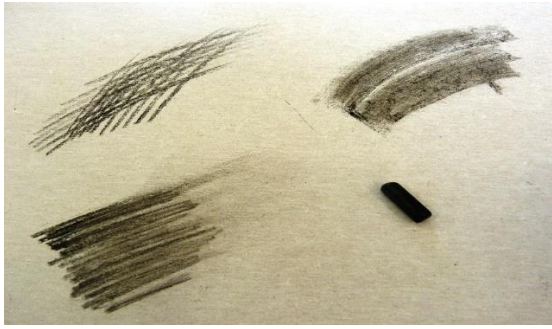
Приложение 2. *Тональный рисунок.*

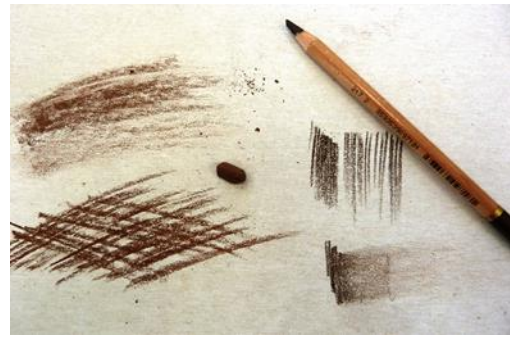
Приложение 3.1. *Уголь*

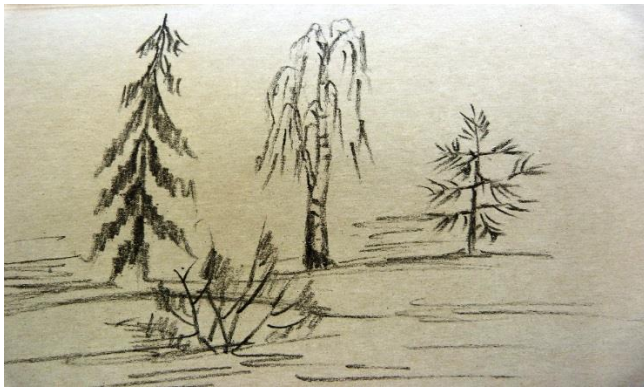
Приложение 3.2 *Сангина, сепия.*

Приложение 4. *Приёмы работы углём*

Приложение 4. *Приёмы работы сангиной, сепией*

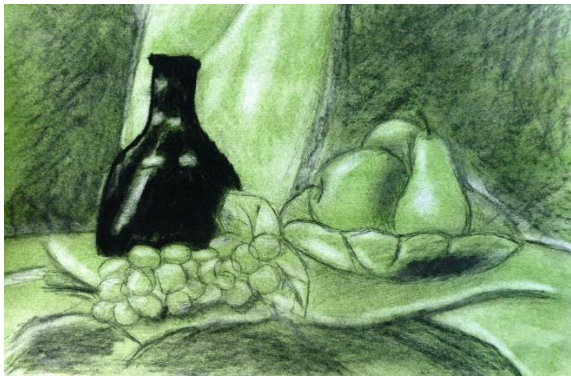
Приложение 5. *Изображение деревьев. Приёмы работы углём.*

Приложение 6. *Зарисовки чучел птиц.*

Приложение 6.1. *Домашнее задание: Зарисовки игрушек.*

Приложение 7. *Зелёный натюрморт*
(тонированная бумага, уголь).

Приложение 7.1. *Наброски, зарисовки*
предметов различных по материалности.

Приложение 8. *Натюрморт с чучелом птицы* (уголь, сепия, сангина, мел).

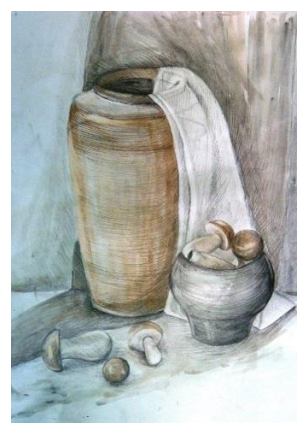

<http://aniop.ru/anpage/mk-vorona/>

<https://www.pinterest.ru/pin>

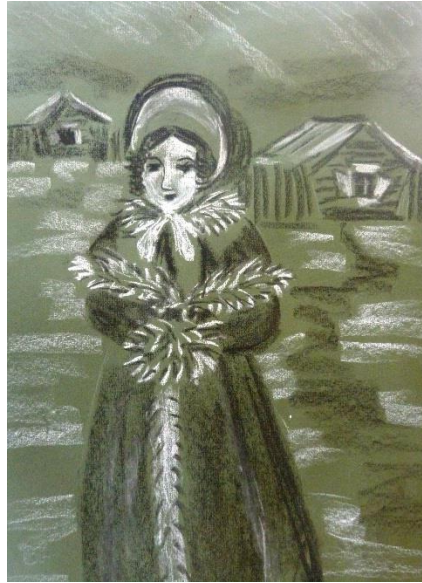
Приложение 8.1. Копирование *Зарисовки чучел птиц.*

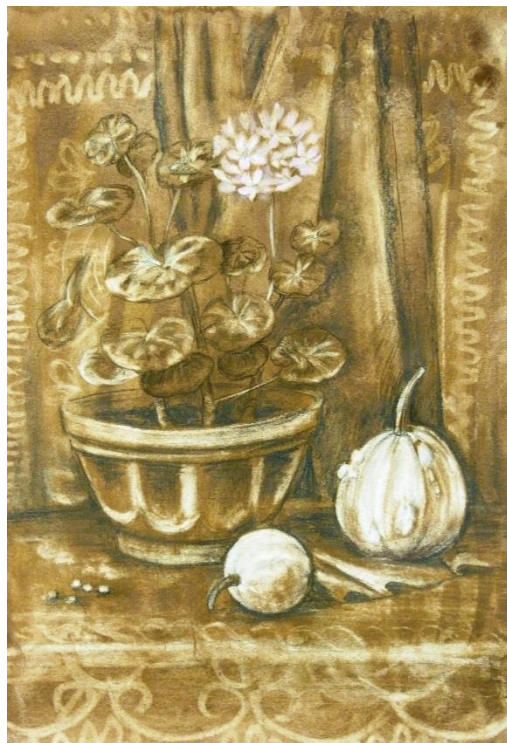
Приложение 9. *Работа мягким графитным карандашом (4 класс)*

Приложение 10. *Натюрморт с тыквой (соус, уголь, сепия)*

Приложение 11. *Композиция*

Приложение 12. *Графический рисунок (уголь, мел)*