

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
по программе заочных курсов повышения квалификации
(Методика преподавания в 1-5 классе ДХШ)

НА ТЕМУ:
Техника – импасто, работа мастихином

по дисциплине: «Живопись»

Автор-составитель: Яворская Т.А.,
преподаватель МАУ ДО г. Тулуна «ДХШ»

Иркутск
2022

Аннотация

Данная методическая разработка составлена с учетом ФГТ по учебному предмету «Живопись». Включает систематизацию и обобщение опыта преподавания дисциплины «Живопись» в ДХШ г. Тулуна. Содержит характеристику техники «импасто», технические и методические приёмы работы мастихином. Теоретические и практические задания расположены по мере усложнения материала с 1 по 4 класс художественной школы. В приложении приведены примеры творческих заданий, что будет полезно при изучении данной темы, на занятиях в ДХШ и художественных студиях при реализации образовательной программы. Поможет развить у учащихся потребность активной творческой отдачи при выполнении практической работы каждого задания.

Содержание

Введение.....	3
1.Глава 1.1. Живопись в технике импасто.....	4
1.1. Материалы для работы.....	5
1.2. Технические приёмы.....	6
2.Глава 1.2. Методика работы.....	7
2.1. Первый класс.....	7
2.2. Второй класс.....	8
2.3. Третий класс.....	10
2.4. Четвертый класс.....	11
Заключение.....	16
Список использованных источников и литературы.....	17
Приложения.....	

Введение

Методическая разработка составлена по одной из основных дисциплин в дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Живопись». Знания и умения по живописи влияют на успехи в дисциплинах «Композиция станковая» и «Прикладная композиция». В художественной школе учащиеся постоянно учатся размышлять, сочинять, изображать. Живопись помогает юному художнику в изучении природы и постижении секретов её изображения, эмоциональном понимании постановок. Изображение объёмных предметов, передача пространства, отображение жизненных наблюдений, фантастических идей и сюжетов.

Разработка предназначена для педагогов дополнительного образования, руководителей изостудий, преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ, особенно будет полезна данное пособие молодым специалистам и преподавателям с обнаруживающимся синдромом «профессионального выгорания».

Методическая разработка создана на основе личного педагогического опыта автора. При работе разными материалами (акварель, гуашь) автором было замечено, что учащиеся первого года обучения путают способы работы акварельной и гуашевой живописью. На их рисунках гуашь прозрачна как акварель, а акварельные работы закрыты плотными мазками. Чтобы ребята четко поняли различие материала, можно выполнить задания данной методической разработки, используя гуашевые краски и мастихин, где вода почти не применяется.

На занятиях также были замечены затруднения учащихся при изучении темы «Контрастная гармония (на насыщенных цветах)». Ребята первого класса боятся многоцветья, стараются закрыть плоскости предметов локальными цветами, в лучшем случае показывают влияние освещения на цвет предмета. Данная разработка также, подскажет, как помочь учащимся преодолеть эту боязнь.

На уроках живописи, учащиеся изучают акварельную и гуашевую техники, выполняют учебные постановки и иногда устают от бесконечных упражнений. Для того чтобы у учащихся не угасал интерес к творчеству, их постоянно приходится удивлять чем-то новым: необычными материалами, техниками, получением неожиданных эффектов. В данной разработке представлены задания, которые могут разнообразить учебный процесс.

В практической деятельности учащихся художественной школы работа мастихином вызывает повышенный интерес. Основные материалы, используемые в живописи – акварель и гуашь. Для акварели характерны такие техники как лессировка, работа по сырому, ала-прима. В гуашевой живописи не много вариантов для творчества, в основном это декоративный материал. Быстрый и, эффектный результат может разнообразить учебную деятельность, внести живую нотку в обыденный процесс обучение. Но в то же время дети немного боятся, сразу начинать работу мастихином. Учащихся пугает работа незнакомым инструментом. В данной методической разработке исследуется методика знакомства учащихся с нетрадиционной техникой в живописи. Рассматривается поэтапное усложнение заданий в зависимости от возраста учащихся. Задание первого класса, которые учащиеся выполняют параллельно с преподавателем, учат «творческой смелости», уверенности, и уже самостоятельную работу в более старших классах, ребята выполняют твёрдо.

Цель данной разработки, познакомить преподавателей с приемами изложения программного материала, передача опыта коллегам – преподавателям художественной школы, педагогам изостудий.

Задачами представленной методической разработки является: уточнение тематики заданий по классам: изучение и обобщение методик преподавания данной темы; помощь в понимании учащимися темы «Контрастная цветовая гармония».

Ратиева О. В. В статье «Комплексное использование различных техник живописи, как средство развития творческой личности учащихся детских

художественных школ» отмечает, что «Применение различных техник в обучении детей живописи необходимо для повышения мотивации и активизации творческого процесса. Правильное их использование расширяет диапазон возможностей обучающихся, ускоряет развитие ручных умений и способствует более активному развитию творчества на занятиях живописью, Техники живописи важны еще и в той связи, при применении разнообразных живописных материалов подвигает учащихся на эксперимент». [3, с. 41]. В типовых стандартных программах в обучении живописи акварель - это основной материал, которым ребята работают на протяжении всех лет обучения в художественной школе. Данная методическая разработка поможет разнообразить занятия по предмету «Живопись».

Глава 1.1. Живопись в технике импасто.

Художники, как правило, пишут свои произведения кистью, тем не менее для достижения некоторых эффектов одной кисти бывает недостаточно. То, что невозможно сделать кистью, становится возможным с помощью мастихина, который часто применяют для создания густых, фактурных цветовых пятен. В процессе изучения данной темы было замечено, что одним из любимых орудий труда, учащихся стал мастихин. Живопись мастихином - это уникальный вид живописи, который развивает фантазию, чувство и видение цвета и формы объектов, их объём. Техника «Импасто» позволяет легко и быстро добиться удивительного фактурного эффекта. Нанесение краски толстым слоем, плотными, кроющими мазками помогают начинающим художникам обрести «творческую смелость». В этой технике не используются никакие лессировки, только крупные мазки с яркими смесями красок. Мастихином картины пишутся быстро, ведь одним движением можно покрыть немалую часть работы. Более того, профессиональные художники нередко смешивают краски со специальными составами-загустителями, ещё добавляют разные натуральные, естественные материалы (каменную крошку, песок, опилки) для создания фактуры.

В такой технике нередко писал гений мировой живописи Винсент Ван Гог. Порой Винсент Ван Гог писал свои известные цветные завитки, нанося толстым слоем на холст краску собственным пальцем. Еще он любил, наносить на холст густую, не разведенную краску кистью или мастихином. Мастихиновая живопись в технике «импасто» позволяет максимально проявить богатые фактурные возможности красок. Сочной, густой краске можно придавать разные формы: накладывать ее на картон или бумагу длинными и точечными мазками, создавать гребни и проводить всевозможные линии разной ширины. Так раскрывается настоящее богатство рельефных эффектов.

В отличие от других техник: «Лессировка», «Аля-прима», техника «Импасто» действительно создает физическое ощущение объема в выразительных, абстрактных работах. Великие живописцы эпохи Барокко, которые первыми применили технику, смешивания масляных красок с лаком или цинковыми белилами для грубых текстур, в сочетании с другими методами, создавали широкий спектр текстур и эффектов в одной работе. Импрессионисты, которые гордились спонтанными работами на пленэре, приняли совершенно иной подход. В отличие от более ранних художников, импрессионисты приобретали готовые смеси и использовали краски прямо из тюбика. Густые, яркие работы маслом сохраняют следы кисти или шпателя. Художники эпохи постимпрессионизма, экспрессионизма, также использовали густые слои, аналогичные импрессионистам — эта практика продолжалась абстрактными экспрессионистами в течение прошлого века.

Масляные краски наиболее подходят для создания пастозных работ из-за вязкости, плотности и медленного высыхания, но в пастозной технике также применяются акриловая краска или гуашь. Темпера имеет слишком тонкую текстуру, поэтому техника «Импасто» применяется с наполнителями.

Очень популярна также смешанная техника мастихина и кисти. Такой метод позволяет быстро справиться с большими одинаковыми участками холста и написать небо, море или подкладку под зеленую траву, а уж потом

можно добавить детали кистью. Мастихин часто используют для подмалевка, обобщения, а также создания рельефных деталей на переднем или среднем плане. С его помощью удобно изображать архитектуру и другие искусственные объекты, камни, скалы, волны и т. п. Хотя инструмент позволяет наносить краску тонким слоем, чаще всего его используют для плотных, пастообразных мазков.

1.1. Материалы для работы.

На занятиях в художественных студиях, кружках и художественной школе более приемлем такой материал, как гуашь. Но при работе гуашевой краской существуют нюансы: гуашь быстро высыхает и поэтому необходимо выполнять работу быстро в один приём, или же смачивать распылителем (сбрызгивать).

Необходимо познакомить учащихся с видами бумаги используемой при работе в технике импасто. И множеством мастихинов. Лучше всего это знакомство проходит в процессе творчества.

Бумага, для работы мастихином подойдёт любая плотная, белая или цветная бумага, или картон, возможно использование тонированного картона, бумаги для пастели.

Мастихин (лопатки для живописи, шпатели) представляет собой лезвие с приподнятой вверх рукояткой. Он позволяет ровно накладывать и разглаживать на холсте краску. Лезвия мастихина различаются по форме и размеру и дают возможность наносить на холст самые разные линии и отпечатки. Большая часть мастихинов сделана из металла, но вам могут понравиться и пластиковые — они более гибкие. Эти инструменты подходят для быстрого закрашивания больших поверхностей. *Приложение №1*

Кисть — супероружие художника. Что только ей не вытворяем. Хотим — красим ровно. Хотим — закруглёнными мазками, как Ван Гог. Сочетание в работе кисти и мастихина позволяет писать разнообразными мазками.

Работа мастихином, на белой или цветном картоне, позволяет более свободно, эмоционально относиться к заданию, натуру воспринимать через

образы и тем самым, в учащихя раскрываются индивидуальные особенности.

Можно не ограничиваться мастихином, а экспериментировать с *зубками, пластиком, валиками, щетками, палочками* — да со всем, что под руку попадётся. Результат всегда впечатляет.

1.2. Технические приёмы.

Как писать в технике импасто? Мастихины для живописи оставляют широкие мазки, в отличие от кистей, которые больше подходят для небольших поверхностей. В зависимости от того, под каким углом вы держите инструмент — будь то мастихин или кисть — и какими его частями работаете, результаты будут разными.

Мастихины различаются размером и формой лезвий. Размер шпателей зависит от параметров полотна, величины изображаемых объектов. Форма лопаточек бывает овальной, заострённой, прямой, веерной... Каждый вид инструмента нужен для создания конкретных эффектов.

- Узкие лопаточки близки к художественной кисти. Ими можно наносить тонкие линии, мелкие, точечные мазки.
- Широкие подходят для создания рельефа крупных объектов, работы с фоном.
- Прямоугольными удобно наносить краску ровным слоем.
- Короткими лезвиями можно делать маленькие мазки и прописывать мелких детали.
- Длинные лезвия удобны для втирания краски в бумагу, картон или холст.
- Узкими длинными лезвиями можно изображать гладь воды.
- Фигурные шпатели, веерные или ребристые используются для изображения цветов.
- Многие мастихины имеют большую площадь лопатки, в отличие от кисточки, к тому же, некоторые художники пишут картины мастихином в экспрессивной манере, поэтому, картины, написанные в такой технике,

создаются достаточно быстро. Так же, большинство техник живописи мастихином, сводится к тому, что вы накладываете краску слой за слоем, не заостряя внимание на деталях, почти что без проработки мелочей. Такая техника называется пастозной, и достигается при помощи плоского мастихина.

- Техника точечных мазков, чаще всего встречается в картинах с натюрмортами, где художник изображает букеты с мелкими лепестками у цветов.

- Еще одна техника, о которой уже говорилось, это техника сграффито, в которой надо процарапывать верхние слои краски, чтобы показать контрастный нижний слой. Также мастихином можно писать не только самой лопаткой, но еще и ее острым ребром. Таким образом, создается очень красивый рельеф, а для проработки деталей вам даже не придется использовать кисть!

- Наиболее свободный в плане экспериментов, метод работы мастихином – введение одного цвета краски в другой. Особенность этой техники состоит в том, что автор никогда не знает, что у него получится, какой будет конечный результат. Ведь все эти переходы цвета, его сочетание друг с другом и что в итоге получится, зависит от движения рук художника и того, под каким углом пишется картина.

Глава 1.2. Методика работы.

2.1. Первый класс - «Вкусный натюрморт». Приложение №2

Знакомство с мастихином можно начинать с первого класса ДХШ. При выполнении живописного этюда на осеннюю тему можно рассыпать яблоки на драпировке насыщенного цвета на столе. И предложить ребятам написать «Вкусный натюрморт». Яблоки обязательно настоящие, не муляжи. После того, как ребята написали постановку, яблоки были съедены. И старались ребята писать их так, чтобы, глядя на рисунок, на следующий день, чувствовался вкус и запах яблок.

Цели урока: Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения.

Задачи:

- находить и показывать рефлексы в ходе лепки формы цветом.
- развивать способности внимательного, живописного мышления в работе с живописным мазком.
- формировать эстетическое чувство к прекрасному, средством живописи.

Мастер-класс «Знакомство с техникой работы мастихином
«Вкусный натюрморт».

Поэкспериментируйте с кистью и мастихином, чтобы узнать, какие рельефы можно создавать с их помощью. Большая часть мастихинов сделана из металла, но вам могут понравиться и пластиковые — они более гибкие. Эти инструменты подходят для быстрого закрашивания больших поверхностей. Сочетание в работе кисти и мастихина позволяет писать разнообразными мазками.

Чтобы нанести цветное пятно, зачерпните мастихином с палитры густую краску и размажьте по холсту, держа лезвие параллельно поверхности холста. Это очень похоже на то, как вы намазываете на хлеб масло, — поэтому, кстати говоря, за неимением мастихина вы можете нанести краску обычным столовым ножом с прямым гибким лезвием. Еще одним заменителем мастихина может стать небольшой прямоугольник из плотного картона.

Наберите достаточное количество неразведённой краски на нижнюю плоскость мастихина и нанесите её на плоскость широкими мазками. Движение — как будто намазываете масло на хлеб. У вас получится густое цветное пятно. Подхватите краем шпателя немного краски с палитры. Сделайте это так, как будто вы ножом зачерпываете кусочек мягкого сливочного масла или крема. Краска на лезвии должна занимать около 1/3 поверхности лопатки.

Нанесите краску на бумагу пастозно, коротким размазывающим движением, разминая её или втирая. Мелкие мазки и тонкие линии делайте кончиком лезвия, а широкие — всей поверхностью лопатки. Тонкие линии можно выполнять ребром лезвия. После нанесения краски на бумагу оботрите лопаточку об ткань. Перед каждым набором краски инструмент должен быть чистым.

Так как работа ведётся гуашевыми красками, а они как известно имеют свойство быстро высыхать, следует изображать яблоки в небольшом количестве и сначала написать сами яблоки, а затем уже фон. По завершению практической работы проводим беседу обсуждение рисунков.

Оценивание работ проводится способом - «Цепочка».

Вопрос: чья работа вам нравится? Почему? Дальше продолжает тот, чью работу отметили и т.д. Так обсуждаем каждую работу и находим, за что похвалить каждого ученика.

Критерии оценки.

5 (отлично) – обучающийся самостоятельно выполняет учебную работу на высоком уровне, правильно выбран формат для данной постановки, при построении точно передается характер предметов и их пропорции, правильно передано влияние среды и освещения на цветовое решение.

4 (хорошо) – обучающийся справляется с поставленными задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. Недочеты во владении техникой.

3 (удовлетворительно) – обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки. При создании рисунка, необходима постоянная помощь преподавателя.

2.2. Второй класс - натюрморт «Подсолнухи». Приложение №3

Во втором классе ДХШ можно написать подсолнухи с натуры, почти так же, как их писал когда-то Винсент Ван Гог, перенимая его технику живых крупных мазков, густо намазывая краску, ведь, наверное, если

прикоснуться рукой к полотну великого мастера, то на кончиках пальцев можно ощутить каждый мазок...

Цель урока: создание условий для формирования у учащихся умений работать с мастихином, создавать натюрморт с помощью мастихина на примере картины Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

Задачи:

- формировать знания и особенности о технике работы с мастихином, умение выполнять натюрморт мастихином;
- развивать воображение, живописные навыки, навыки работы с мастихином;
- воспитывать аккуратность, эстетические чувства.

Первое, на что нужно было обратить внимание юным художникам, это то, что краски на палитре должно быть много. Намного больше чем, если бы они писали привычной кисточкой, чтобы было что положить густым мазком на поверхность листа. Во-вторых, краска должна быть густой, примерно густоты деревенской сметаны, вот тогда мазки будут активными и интересными.

Начать работу целесообразнее с укладки фона - кладем диагональные и вертикальные мазки. Фоновые пятна темные, нужно набрать темноту.

Натюрморт был сделан на одном дыхании, в порыве смешения красок, это творчество, которым мы все любим заниматься с детских лет. Учащиеся 11-12 летнего возраста писать гуашью с огромным удовольствием и попытались раскрыть свои творческие возможности.

Итог занятия подводится в форме выставки - «Картинная галерея»:

-Давайте представим, что вы очень известные художники и вам предложили выставить свои работы в знаменитой картинной галерее, но для этого вам нужно написать аннотацию для своей картины. Я раздаю шаблоны, а вам нужно будет их заполнить и потом с помощью этой аннотации рассказать о своей работе (показывает пример, как нужно рассказать о

работе). А остальные побудут в роли известных критиков и скажут, что им нравится в вашей работе, а что можно изменить.

Преподаватель анализирует работы учащихся в каждой работе выделяет что-то положительное

Вопросы для анализа:

-что вам нравится в работе с мастихином.

-нравится ли вам ваша работа?

-чего не хватает вашей работе?

Критерии оценки творческих работ:

5 (отлично) – обучающийся самостоятельно выполняет все поставленные перед ним задачи на высоком уровне, правильно выбран формат для данного натюрморта, при построении точно передается характер предметов и их пропорции, правильно передано влияние среды и освещения на цветовое решение.

4 (хорошо) – обучающийся справляется с поставленными задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки в передаче нужного колорита. Недочеты во владении техникой.

3 (удовлетворительно) – обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки. При создании натюрморта в карандаше и до завершения работы в цвете, необходима постоянная помощь преподавателя.

2.3. Третий класс – «Новогодний натюрморт». Приложение №4

В третьем классе ДХШ можно выполнить натюрморт на Новогоднюю тематику мастихином, гуашевыми красками на тонированном картоне насыщенных цветов (на черном картоне).

Цель урока: выполнение натюрморта из 3-4 предметов контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне.

Задачи:

-использовать возможности свойств цвета в формировании пространства плоскостей и объемности;

-развивать пространственное мышление и навыки отображения пространства по средствам работы с палитрой;

-воспитывать личностные качества, способствующие обрести мотивацию активности, наблюдательности, самостоятельности, обеспечивающую успешность творческой деятельности.

Буйство красок на постановке нисколько не мешало ребятам в изображении натюрморта. С помощью мастихина они обобщили то, что надо было обобщить и выделили главное. Живопись мастихином для тех, кто хочет: пробудить в себе творческое начало; почувствовать радость от процесса рисования; попробовать новую интересную технику рисования; соприкоснуться с чувством свободы самовыражения. В процессе работы у учащихся иногда возникали сложности с аккуратностью в рисунках.

Нужно помнить, что можно добиться наиболее полной выразительности не путем слепого копирования предметов, а путем раскрытия в них наиболее существенных сторон, сознательно переданных средствами искусства – формой, цветом и светом. Как рекомендует автор методического издания 1965 г. «Живопись. Практическое руководство для начинающих и самодеятельных художников» работу над живописным произведением вести надо «начиная с наиболее ясных по цвету участков, берите их несколько цветнее, чем они представляются вам в натуре, помня о некоторой потере силы при высыхании. Устанавливайте в натуре ведущие контрасты светлых и темных, теплых и холодных, цветных и менее насыщенных тонов. Одним словом, с самого начала выбирайте и передавайте в своей работе основные качества природы, выявляйте свойства, определяющие её особенности» [9, с. 76].

Критерии оценки.

5 (отлично) – обучающийся самостоятельно выполняет все поставленные задачи на высоком уровне, правильно выбран формат для данного натюрморта, композиция натюрморта создает определенное

настроение, при построении точно передается характер предметов и их пропорции, грамотно передано цветовое и колористическое решение.

4 (хорошо) – обучающийся справляется с поставленными задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки в передаче нужного колорита, эмоционального состояния натюрморта. Недочеты в владении техникой.

3 (удовлетворительно) – обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки. При создании натюрморта в карандаше и до завершения работы в цвете, необходима постоянная помощь преподавателя.

2.5. Четвертый класс – «Натюрморт праздничный с самоваром».

Приложение №5

В четвёртом классе ДХШ рекомендую выполнить в технике «Импасто» постановку «Натюрморт самоваром». Урок погружение.

Сценарий урока

Цель урока: Создание условий для выполнения живописного натюрморта с самоваром. С помощью живописных материалов передать эмоциональное состояние в работе.

Задачи:

-найти гармоническое решение композиции, передать декоративность предметов;

-воспитать художественный вкус и творческую позицию при выполнении натюрморта;

-совершенствование графических навыков работы гуашью, композиционное и образное мышление. При передаче единства цвета-формы, развить творческую фантазию и авторскую активность.

Время: 16 часов.

Оборудование:

Кабинет оформлен как большая ярмарка (развешаны платки с народными узорами, бублики, народная традиционная утварь).

Для учителя: презентация, музыкальное сопровождение.

Для учащихся: Гуашь, мастихин, кисти жёсткие, салфетки для кистей, графитные карандаши, ластик, мольберты, зажимы, форматы А-2. Творческая книжка школьника.

План:

I. Теоретическая часть.

- объяснение темы, задачи, цели урока (погружение в образ)
- роль цвета (на примере репродукций)
- повторение приемов техники – «Импасто»

II. Практическая работа.

- цветовое решение;

III. Итог урока. Просмотр работ.

Организационный момент

Фоном звучит народный наигрыш

Музыка, оформление, необычный говор преподавателя настраивает на определённую волну народных традиций. Учащиеся расслаблены в приподнятом настроении. Несмотря на то, что расслабленность и радость упоминаются как ведущие принципы, урок-погружение — это урок активный, предполагающий концентрированное внимание и активацию резервов каждого ребенка. А единство сознания и подсознания обеспечивается за счет того, что подача нового материала строится так, чтобы активизировать чувственное восприятие учеников, развивая их музыкальные, художественные, хореографические таланты.

Ход урока: Сегодня мы будем выполнять живописную работу.

«Живопись означает писать жизнь, писать живо, то есть полно и убедительно передавать действительность»¹

Тема нашего урока так и звучит «Натюрморт праздничный с самоваром».

¹ Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 классов Основы живописи. Обнинск: Титул, 1996.-. с.3

Давайте попробуем продлить наш праздник. Чтобы праздничное, радостное настроение продолжилось в ваших работах, это и будет главной целью нашей встречи.

- С помощью живописных материалов передать эмоциональное состояние в работе.

Достигнем мы своей цель решая следующие задачи –

Работу вы выполните с помощью мастихина в технике «Импасто», она поможет вам в достижении цели. В первую очередь от вас сегодня потребуется - создать цветовой контраст, колорит, распределить основные цветовые массы, выделить композиционный центр.

Компоненты, которые являются обязательными для уроков-погружений:

- Активные формы обучения. Чаще всего во время урока-погружения используются групповые формы работы, приемы взаимообучения, игровые приемы.

- Подача информации крупным блоком. Это относится, прежде всего, к выбору дидактического материала. Для урока-погружения эти материалы должны носить не детализированный характер, а обобщенный — такой, который позволяет объединить логическое и эмоциональное восприятие.

- Артистические средства (паузы, игры, танцы, музыка, песни, картины и пр.) — важнейший элемент урока-погружения. Это такие средства, которые создают эмоционально-чувственную обстановку на уроке.

Контроль знаний проводится в зачетной форме. Хотя допускаются и творческие задания.

А сейчас ответьте мне:

- С помощью какого вида изобразительного искусства можно передать буйство цвета, радость праздника? - Живопись.

- Какой жанр изобразительного искусства мы сегодня вспомнили? Натюрморт.

А сейчас для наших гостей, и чтобы себе смекалки и ума добавить, давайте рассмотрим некоторые живописные произведения известных художников. (показ слайдов)

Цвет — это могучее средство построения картины и выявления сюжетно-тематического центра, выражения эмоций, настроения. Цвет может радовать, вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски или грусти, иными словами цвет оказывает на нас эмоциональное воздействие. Рассеянный дневной свет, напротив, как говорилось выше, создает типичную предметную многоцветность, он создает наилучшие условия для различения оттенков предметного цвета, мазков на холсте. Он не столько объединяет, сколько разъединяет.

Цвета предметов при рассеянном дневном свете наиболее различны между собой. Они особенно подвержены разноречию и дисгармонии, если положены на одной плоскости. Они были бы дисгармоничны и в пространстве, если бы каждый предмет не был своеобразным зеркалом для других предметов, обращенных к нему своими поверхностями.

Все предметы, отражая, рассеивают свет: одни — больше, другие — меньше. На тех, которые рассеивают меньше, рефлекс сильнее. Значит, и материал (структура поверхности предмета) участвует в общей цветовой игре. Сравните рефлексы на поливной керамике, металле, шелке; на сукне, кирпичной стене, бархате.

Игра света и рефлексов видна и на предметах, поверхность которых хорошо рассеивает. Особенно выразительна игра рефлексов на белых предметах, отражающих почти весь падающий на них световой поток. Прекрасными примерами белой рассеивающей поверхности служат матовый гипсовый отлив, снег. На снегу мы совершенно ясно видим множество цветных рефлексов от неба, от окружающих предметов. Живопись снега — увлекательная задача для художника, изучающего рефлексы.

Все «не белые» предметы отражают только часть падающего на них светового потока. Поэтому и рефлексы на них выражены менее ясно. Черные

предметы поглощают почти весь падающий на них световой поток. Если они к тому же обладают матовой поверхностью, то есть хорошо рассеивают отраженный свет, они наименее восприимчивы к свету и рефлексам. Яркий цветной свет еще в силах изменить цветовой тон черного бархата. Но рефлекс от соседних предметов практически совершенно гаснет в черном бархате. И все же на большинстве предметов рефлекс заметен. Вот почему цвет предмета в реальном пространстве следует представлять себе теоретически, как мозаику рефлексов, выраженную яснее всего в полутенях и тенях, но присутствующую и в светах и даже в блике.

Итак, мир красок природы создается непрерывной сеткой взаимно пересекающихся световых потоков, идущих от источников света и затем от соседних предметов к данному предмету и от него снова к соседним предметам. Каждый предмет — гладкое или матовое зеркало.

Николай Николаевич Волков в своей книге «Цвет в живописи» заметил «Художники 17 века для выявления главного в композиции использовали свет (освещение). Как лучом прожектора, выразительно освещается то, на что художник обращает внимание зрителя. Подобно как Рембрант и его современники использовали свет для выделения и подчёркивания в картине главного, так и многие художники 19-20 веков выделяют и подчёркивают главное в картине цветотоновым пятном. Глаз реагирует на цветотон сразу, даже помимо воли и сознания человека. Обратив внимание, на эти пятна и подойдя ближе, зритель видит изображенные предметы, после чего воспринимает другие части картины» [2, с. 30].

Выявляя сюжетно-тематический центр художественного произведения цветотоновым пятном, раскрывающим идейный замысел, живописец должен решать и другие части композиции в строгом соподчинении с главным.

Работать надо так, чтобы создать радостное - праздничное впечатление от живописной работы. Мы уже с вами работали над этой постановкой: - определились с композицией; - выполнили предварительный рисунок для живописной работы; - выбрали живописный материал – гуашь.

Вы уже много раз писали натюрморты, разные по тематике, разные по колориту. Использовали различные материалы, в том числе и гуашь. Выполняли работу, используя различные приёмы. А сегодня перед вами стоит такая задача. Выполнить живописную работу используя технику «Импасто». В изобразительном искусстве итальянское слово «импасто» (тесто или паста) обозначает технику с использованием неразбавленной краски, которая густо наносится на холст.

Первоначально метод использовали для маскировки дефектов или некоторых фрагментов картины — художники смешивали пигменты прямо на полотне, чтобы получить требуемый цвет или эффект. С помощью этой техники можно добавить трехмерное, почти скульптурное качество или создавать уникальные текстуры. Техника использует утолщенные непрозрачные слои — масляные, акриловые, гуашь и темпера. Мазки толстым слоем, создавали рельефные поверхности, на которых до сих пор отчетливо видны следы кисти или шпателя. Некоторые художники использовали метод к конкретным элементам картины, другие, как Винсент Ван Гог, выполняли целые полотна в этой технике. Для создания особо выразительных эффектов, краску наносят мастихином вместо кисти. Техника - импасто действительно создает физическое ощущение объема в выразительных, абстрактных работах.

При работе не забывайте о том, о чём мы сегодня говорили: общий колорит, выделение композиционного центра с помощью цвета и света. В работе используются мастихин и жесткие кисти.

А теперь 2-3 минуты спокойно посидите и внимательно посмотрите на постановку. Какую картину вы представляете? От вашего рисунка должно исходить ощущение праздника, радости, тепла. А чтобы слаще думалось вот вам сладкий леденец. Угощайтесь, красны девицы да добры молодцы, угощайтесь гости дорогие. Ребятам раздаются конфеты, карамельки.

«Чай горячий, ароматный и на вкус весьма приятный.

Он недуги исцеляет и усталость прогоняет.

Силы новые дает и друзей за стол зовет!»

Пусть праздник наш продолжится на ваших работах. Сохранится и будет дарить тепло и радость людям ещё долгие годы. Ваши работы не должны быть одинаковы, они и не будут идентично, потому что их будут писать разные художники разные личности. Как пишет Николай Волков. «Вопрос о правде искусства, о сходстве образа и действительности теснейшим образом связан с вопросом о субъективности образа. Субъективность образов искусства не противоречит его познавательной сущности. Хорошо известно, что два художника, даже изображая с натуры один и тот же сюжет, никогда не создадут одинаковых картин. Каждый видит по-своему, со своей точки зрения, каждый выражает свои чувства и выбирает главное по своему разумению».

Приступайте к работе. Помните, что вам надо создать цветовой контраст, колорит, распределить основные цветовые массы, выделить композиционный центр, работа рассчитана на 16 часов, четыре часа вы уже отработали. Следующие 12 часов отводятся на работу цветом. Сегодня ведём работу цветом. (Ведётся фронтальная, и индивидуальная работа с классом, звучат народные напевы).

Итог урока. «Хоровод самоваров» (Просмотр работ учащихся).

Выставляем работы по периметру кабинета. Анализ работ проводят сами учащиеся (по очереди).

Возможно использование таких фраз:

сегодня я узнал...	я приобрел...
было интересно...	я научился...
было трудно...	у меня получилось ...
я выполнял задания...	я смог...
я понял, что...	я попробую...
теперь я могу...	меня удивило...
я почувствовал, что...	мне захотелось...

Оценки, выставленные ребятами, корректирует учитель

Критерии оценки.

5 (отлично) – обучающийся самостоятельно выполняет все поставленные перед ним задачи на высоком уровне, грамотно составлена композиция, правильно строится цветовая гармония, переданы нюансы цветовых отношений, переданы пропорции и объем предметов, передана материальность. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа.

4 (хорошо) – обучающийся справляется с поставленными задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки в передаче нужного колорита, эмоционального состояния натюрморта. Недочеты в владении техникой.

3 (удовлетворительно) – обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки. При создании натюрморта в карандаше и до завершения работы в цвете, необходима постоянная помощь преподавателя.

Словарь терминов.

Живопись – вид изобразительного искусства, связанный с передачей образов посредством красок.

Живопись – это работа с жидкими материалами (красителями, замешанными на различных связующих).²

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению неодушевлённых предметов.³

Цвет – главное выразительное средство в живописи.⁴

Насыщенность – сила того или иного цветового тона.

Светлота – это свойство цвета, стремящегося к белому или черному.

Цветовая гармония в живописи – это взаимосвязь и единство цветовых сочетаний между собой.

² Ловцова И.В. Живопись: учеб. пособие /Ловцова И.В., Горчаков С.А.. – Москва: Просвещение, 2020. с. 6

³ Там же с. 8

⁴ Там же с.18

Многоцветная гармония – это такая гармония, в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные цвета.

Цветовой контраст – разница, противоположность цветов по определенным характеристикам.

Контрастная гармония – гармония отличных, противоположных друг по отношению к другу по тем или иным принципам цветов.⁵

Лепка формы цветом – процесс передачи объёма при помощи цветовых оттенков с учетом их изменений по светлоте и насыщенности.

Импасто - техника с использованием неразбавленной краски, которая густо наносится на холст.

Колорит - общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй.

Мастихин - инструмент художника из тонкой стальной пластины в виде ножа или лопатки изогнутой ручкой.

Текстура - характер поверхности какого-либо материала, обусловленный его внутренним строением, структурой.

Фактура - характер поверхности художественного произведения, её обработки. Фактура ощущается зрительно и осязательно.

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. В данной методической разработке автор систематизировал и проиллюстрировал задания, выполняемые в технике мастихиновой живописи. Если предоставленная методическая разработка

⁵ Там же с.82

поможет преподавателям разбудить и активизировать в своих учениках эти процессы, цель, преследуемая при создании разработки будет достигнута.

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. Сколько бы ни существовало техник или видов мастихинов и приёмов им работать, ребята должны обязательно попробовать написать им картину, хотя бы для того, чтобы понять, их это инструмент или нет, нравится им такая техника письма, или все-таки привычней писать любимыми кисточками.

В целом уроки по данной теме прошли довольно плодотворно. Много удачных, выразительных работ. В работах, выполненных другими техниками появилось больше цвета и смелых решений. Детям во всех классах нравится работать мастихином быстрый эффект от таких заданий стимулирует учащихся на более серьёзные и длительные работы. Учащиеся с удовольствием стали применять данную технику в композиционных рисунках. Но есть и такие ребята, кто понял для себя, что ему ближе акварель.

В основном у детей, учувствовавших в исследовании возросла мотивация и творческая активность. Учащиеся стали больше принимать участия в конкурсно-выставочной деятельности. Теперь учащиеся, участвовавшие в данном исследовании уверены, что мастихин — чудесный инструмент! Натюрморты и пейзажи, выполненные им — живые.

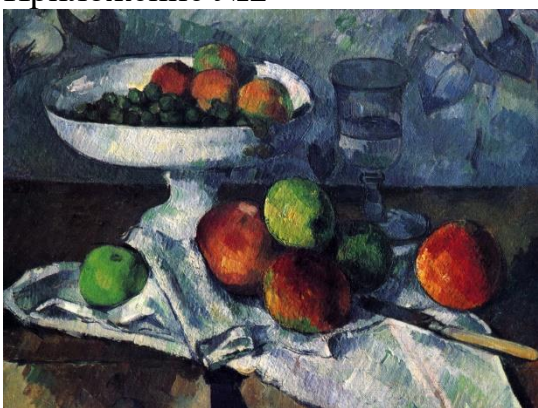
Список используемой литературы

1. Волков Н.Н. Цвет в живописи - Москва: Искусство, 1965. -246 с.
2. Ловцова И.В. Живописи: учеб. пособие /Ловцова И.В., Горчаков С.А.. – Москва: Просвещение, 2020. – 111с.
3. Ратиева О. В. Комплексное использование различных техник живописи, как средство развития творческой личности учащихся детских художественных школ. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-ispolzovanie-razlichnyh-tehnik-zhivopisi-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoy-lichnosti-uchaschihsya-detskih> Журнал / Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Т. 17. 2011 (дата обращения: 08.04.2022).
4. Рязанова С. В. Развитие графических и живописных умений и навыков у школьников на уроках изобразительного искусства как средство формирования творческих способностей /С.В. Рязанова // Инфоурок [сайт]. – 2018. - URL: <https://infourok.ru/razvitie-graficheskikh-i-zhivopisnih-umeniy-i-navikov-u-shkolnikov-na-urokah-izobrazitel'nogo-iskusstva-kak-sredstvo-formirovaniya-3233000.html> (дата обращения: 08.04.2022).
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Краткий словарь художественных терминов. Обнинск: Титул, 1996.- 80 с.: цв.ил.
6. Шутова Г. Урок-погружение: структура урока, основные принципы технологии, советы и рекомендации по планированию урока-погружения / Г. Шутова // Педсовет.su Сообщество взаимопомощи учителей [сайт].-2016.-URL https://pedsovet.su/metodika/6275_urok_pogruzhenie_chno_eto (дата обращения: 08.04.2022).
7. Основы живописи и рисования / пер. с англ. Л. Степановой. - Москва: Изд-во АСТ, 2017. - 80 с.: ил.- Полный курс рисования (цветная).
8. Живопись / практическое руководство для начинающих и самодеятельных художников - Москва: Изд-во Искусство, 1964. - 398 с.

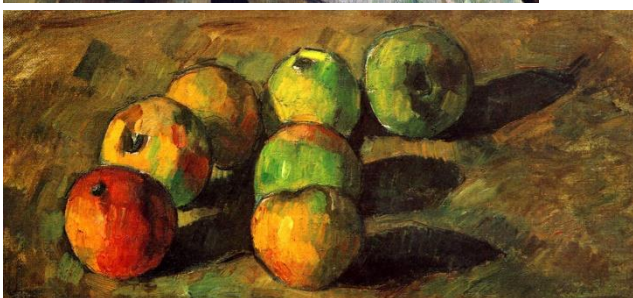
Приложение №1

Приложение №2

«Яблоки» Поль Сезан

Сергей Свиридов
«Натюрморт с хризантемами»

Приложение №3

Винсент Ван Гог «Подсолнухи»

Приложение №4

Приложение №5

К. Коровин

К. Коровин «Бумажные розы»

Приложение №5

К. Коровин

