

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

**Методическая разработка
Конспект урока**

«Натюрморт в технике Пуантилизм»

по дисциплине: «Живопись» ДПОП «Живопись» 1 класс

Автор-составитель:

Новикова Екатерина Андреевна
преподаватель МАУ ДО г. Тулуна
«Детская художественная школа»

Тулун 2023 г.

Аннотация.

Методическая разработка по предмету живопись для работы с учащимися 1 класса художественного отделения на тему «Натюрморт в технике Пуантилизм». Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

В работе содержится пошаговое описание методики создания натюрморта в технике Пуантилизм. Данная разработка предназначена для преподавателей художественного отделения детских школ искусств и детских художественных школ, может быть использована, как дополнительное пособие по живописи.

Содержание

Введение	4 стр.
Основная часть	5 стр.
Конспект урока	6 стр.
Заключение.....	13 стр.
Список литературы	14 стр.
Приложение	

Введение

Живопись - это один из видов изобразительного искусства. Создание произведений с помощью красок на твердой поверхности. На плоскости художник передает объем, свет, глубину пространства. Элементарные знания о живописи, изобразительном искусстве являются необходимостью для полноценного восприятия мира современным человеком. Живопись способна воплощать большое разнообразие явлений, впечатлений и эффектов.

В художественных школах на уроках живописи изучаются традиционные техники живописи, порой, не выделяя их в отдельные разделы. В своей работе по преподаванию живописи я решила обратиться к художественной технике «пуантилизм» чтобы повысить интерес детей к художественному творчеству. Пуантилизм является одним из интереснейших и необычных направлений живописи. Это такая манера письма картин отдельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы.

Пуантилизм является одним из интересных и необычных направлений живописи. Техника «пуантилизм» напоминает игру, в которой раскрываются огромные потенциальные возможности детей. Даже самый традиционный натюрморт может превратиться в увлекательную работу. Живописный прием «пуантилизм» наиболее полно способствует передаче эмоционально-психологического отражения внутреннего мира ребёнка. И также через подбор цветов, через «психологию цвета» можно чутко регулировать, поднимать на высшую ступеньку развитие, эмоциональное состояние ребёнка.

Актуальностью работы заключается в том, что живопись оказывают позитивное влияние на усвоение содержания образования (знания, умения, навыки творческой деятельности, ценностные ориентации). Обучение живописи развивает кругозор учащихся в области искусства, способствуют развитию творческих способностей. Изучение живописной техники - «пуантилизм» способствуют развитию у детей творческого интереса и способностей, умения создавать эмоциональные, композиционно грамотные творческие работы. Данная техника позволяет учащимся в полной мере проявить в своих работах успешное объединение виртуозно отточенность технических приемов и незавершённости. Творчество обучающимся открывается как бы «поток частиц», своеобразной цветовой мозаикой.

Целью методической разработки является художественно эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе освоения программы.

Задачи: Совершенствование знаний, умений и навыков учащихся в построении натюрморта, работы в цвете и передачи объемов предметам. А также развитие художественного вкуса, творческой фантазии, воображения. Решение композиционных и цветовых задач в данной теме.

Ожидаемый результат от использования данных методической разработки в системе образования: Способствовать повышению мотивации учащихся к предмету живопись. Развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству.

Основная часть

Пуантилизм — это стилистическое направление, а также особый метод в живописи начала XX века. Он возник в 1880-е годы во Франции, в основе которого лежит манера письма отдельными мазками.

Под сильным влиянием импрессионизма художники Поль Синьяк и Жорж Сера использовали новую технику в живописи, которая заключалась в создании картины из множества маленьких точек чистого цвета, расположенных очень близко друг к другу. Импрессионисты были первыми, кто начал наносить цвет отдельными, строго отдельными мазками, но пуантилисты пошли еще дальше и создали технику, делающую весь процесс гораздо более сложным и точным. Идея заключалась в создании оптической иллюзии: с расстояния точки будто бы сливались и создавали сплошной цвет.

Картины пуантилизма не содержат строгих ограничений или предпочтений в темах, объектах и сюжетах. Среди них есть и пейзажи, и портреты, и жанровые сцены. Главной целью художника является отражение динамики, движения объектов и света, которое создается посредством нанесения мазков на скрупулезно просчитанном расстоянии друг от друга. Поэтому пейзажи пуантилистов поражают воздушностью, объемом и атмосферностью. В работе живописцы используют три основных или аддитивных цвета: красный, зеленый и синий, которые наносят мелкими мазками правильной формы с редким применением крупных цветных пятен. Живопись в стиле пуантилизма радует пластичностью и мягкими контурами изображения. Техника письма дает возможность создавать и яркие контрастные изображения, и мягкие приглушенные «туманные картины». По мере созерцания таких произведений глаза лучше воспринимают глубину композиции, удивительное движение световых лучей, рябь на воде, колебания листьев, дуновение ветра.

Современные авторы так же обращаются к пуантилистической манере письма, хотя в большинстве случаев, это скорее уже несколько видоизмененная, авторская, техника. Если у Сера и его последователей смешение цвета на палитре не использовалось, то современные пуантилисты чаще всего не столь принципиальны в этом вопросе. Нужно заметить, что работа, написанная с использованием красочных смесей, хорошо воспринимается глазом даже с относительно небольшого расстояния. Хотя основоположником научно обоснованного стиля пуантилизма является Жорж Сера, метод нанесения красок точками или мелкими отдельными мазками встречался еще в древности, в частности в искусстве аборигенов Австралии. Картина, написанная в технике «пуантилизм» воспринимается зрителем как декоративная, практически близкая к орнаментике. В ней есть что-то сродни вышивке и гобелену. Сложно придумать более гармоничную технику живописи для декоративного, абстрактного сюжета, подчёркивающую контрасты цвета и формы, и в то же время смягчающую контуры и пластику.

Конспект урока

Тема урока: Натюрморт в стиле пуантилизма.

Тип урока: Комбинированный

Цель урока: Знакомство с направлением в живописи «пуантилизм» и применение полученных знаний на практике – выполнение натюрморта.

Задачи урока

Образовательные:

- познакомить с направлением в живописи – «пуантилизм» и с особенностями живописной техники;
- Выполнение натюрморта в технике «пуантилизм».

Развивающие:

- развитие воображения и творческих способностей;
- расширение кругозора учащихся в области изобразительного искусства;
- развитие умения высказывать и отстаивать свою точку зрения.
- совершенствование и развитие цветового видения.

Воспитательные:

- воспитание усидчивости, терпения, внимательности, старательности;
- воспитывать интерес к художественному творчеству.

Формы работы: фронтальная, индивидуальная.

Метод: Объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, практический

Оборудование, необходимое для урока: живописные работы учащихся в технике «пуантилизм», краски, кисти, бумага.

Для учащихся: бумага, гуашь, кисти, палитра, баночка с водой.

Этап урока	Деятельность учителя	Деятельность ученика	Форма деятельности учащихся	Методы, приемы, технологии
Организационный этап, 1-2 минуты	- Здравствуйте, ребята. Давайте подготовим наше рабочее место для урока. Сегодня вам понадобится: лист формата А3, карандаш, кисти, гуашь, баночка под воду.	Учащиеся готовят рабочее место к уроку	Фронтальная	Метод организации
Мотивация учебной деятельности, 5-8 минут	-Как вы заметили у нас на доске висят очень красивые работы, выполненные цветом, но они отличаются от остальных работ которые мы с вами делали. -Кто мне скажет, чем же они отличаются? (Приложение рис 1-3) -Все работы выполнены точкой. Сегодня мы познакомимся с интересным и необычным направлением в живописи «Пуантилизм». Это очень простой стиль живописи, который под силу даже самым маленьким детям. Это стиль письма в живописи, использует чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой или квадратной формы.	-Отличаются тем, что работы нарисованы с помощью точки.	Фронтальная, индивидуальная	- Беседа - Вопросы

<p>Открытие новых знаний, 15 минут</p>	<p>Существует мнение, что слово «Пуантилизм» произошло от слова «пуанты» - тапочки балерины, они оставляют точки. Именно поэтому слово «пуанты» в первую очередь ассоциируется с балетом.</p> <p>В основе техники лежит манера письма отдельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Выражаясь современным языком, это своего рода пиксели которые лежат на поверхности холста или бумаги.</p> <p>В процессе работы уделяется большое внимание разделению цветов, вместо смешивания цветов механически на палитре, а берутся чистые локальные цвета и смешиваются уже на бумаге. При восприятии зрителем цвета сливаются на сетчатке человеческого глаза, точки и штрихи чистых цветов образуют цельную картину. Если в процессе работы брать сложные цвета (смешивая три и более оттенка), то в итоге получится неприятная картина, и при восприятии сделают грязное дело и получается каша.</p> <p>Игра красок создает переливы, сравнимые с солнечными бликами на водяной поверхности. А глаз зрителя</p>	<p>Слушаю рассказ про «Пуантилизм»</p>	<p>Фронтальная</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Рассказ - Наглядный метод - Беседа
--	--	--	--------------------	--

	<p>сам добавляет ей движения и естественности.</p> <p>Эффект пуантели создаёт некую визуальную вибрацию, одни картины словно шевелятся, другие выглядят загадочно нечёткими, и все они завораживают и притягивают взгляд.</p> <p>Техника пуантилизма в живописи - это не просто хаотичное нанесение цветных точек. Ее суть в том, что есть три основных адаптивных цвета - красный, желтый и синий, смешивая которые, можно получить любой.</p> <p>Каждая из точек занимает свое строго определенное место. Например, синяя должна быть рядом с желтой, красная - с синей. Потому что, согласно цветовой теории, из точек двух разных цветов, находящихся рядом друг с другом, человеческий глаз сам смешивает третий цвет. Например, красные и синие точки, располагающиеся рядом, смешавшись на сетчатке глаза, покажутся нам фиолетовым цветом.</p>			
<p>Практическая работа, 15-20 минут</p>	<p>- Сегодня вам предстоит выполнить натюрморт, особенностью которого станет техника его выполнения – с помощью точечных мазков нанося их</p>	<p>- наметить нашу</p>	<p>Фронтальная, индивидуальная</p>	<p>- Беседа - Наглядный метод - Практическая работа</p>

	<p>сразу (без смешивания на палитре)</p> <ul style="list-style-type: none"> - У нас стоит постановка, и доске висит пример натюрморта, которого мы с вами будем делать. - Первое что нам нужно сделать? -Простым карандашом намечаем плоскость, на которой находятся все предметы. - далее приступаем к построению бутылки. - После намечаем фрукты (яблоко и грушу). - Карандашный рисунок нашего натюрморта готов. Теперь мы можем приступать работать с цветом. (таблица рис.1) - Принцип работы простой, мы берем плоскую кисть, обмакиваем ее в краску и ставим мазок на работе, сначала мы с вами закроем цветом фон. Какие цвета возьмем для фона? - Вот так мы будем вести работу. Мы берем кисть с краской лазурь железная, ультрамарин, ярко зеленый и желтый наносим мазки на работу. Создавая впечатление единства в произведении, 	<p>композицию.</p> <ul style="list-style-type: none"> - синий, голубой, желтый, зеленый. - умбра жженая, охра, желтый. - На бутылке красный рефлекс от яблока - желтый рефлекс от груши 		
--	--	---	--	--

	<p>используя все цвета. (таблица рис.2)</p> <p>- Приступаем к работе в цвете с плоскостью. Какие цвета нам понадобятся? (таблица рис. 3)</p> <p>- Теперь мы приступаем работать над бутылкой, одна сторона у нас светлая, на нее падает свет. Светлую часть мы делаем желтым светлым и зеленым. Темную часть зеленый темный и лазурь железная. Не забываем про блики и рефлексы. Где у нас есть рефлекс? (таблица рис.4)</p> <p>- После тмы займемся нашими фруктами (яблоко и груша) (таблица рис.5)</p> <p>- Осталось теперь сделать только тень. Мы берем Умбра жженая и охра. Этим цветом мы показываем тени предметов.(таблица рис.6)</p>			
<p>Итог урока. Рефлексия, 5 минут.</p>	<p>-Наш натюрморт в технике «Пуантилизм» готов. Давайте выставим свои работы в круг для просмотра , и все вместе их оценим. Я думаю, что вы сегодня все в той или иной степени справились с заданием. Поэтому вы все молодцы!</p> <p>- Вам понравилось сего рисовать в новой технике?</p>	<p>- демонстрируют свои работы.</p> <p>- проводят оценку своей деятельности, отвечают на вопросы преподавателя</p>	<p>Фронтальная, индивидуальная</p>	<p>- Беседа</p> <p>- Наглядный метод</p> <p>- Рефлексия</p>

	<p>- Как называется техника, в которой мы сегодня рисовали?</p> <p>- Всем спасибо за внимание, благодарю вас за урок и желаю вам хорошего настроения на весь оставшийся день! Можете приступать к уборке своего рабочего места!</p> <p>До свидания.</p>			
--	---	--	--	--

Заключение

В данной методической разработке я рассматривала технику «Пуантилизм», она помогает развить у детей цветовосприятие, учит правильно сочетать цвета и показывает, как использовать знания цветоведения и колорита при создании работ с оптическим смешением цветов. Работа в технике «пуантилизм» развивает образное мышление, и помогает постичь основы изобразительной грамоты.

Преимущество этой техники заключается в том, что она не ограничивает художника в выборе живописных материалов. Главное заключается в том, что эта техника не стирает индивидуальность художника. У каждого оказывается свой характерный мазок, свой размер мазка, свое расстояние между мазками. Чтобы писать в этой технике, надо иметь базовые знания построения простых форм, передачи объема, материальности предметов, а также знания линейной и воздушной перспективы, как и в любой другой технике.

Список литературы

1. Импрессионизм в русской живописи / В.А. Филиппов.
2. Дюхтинг, Хайо (1949-2017).
Жорж Сера, 1859-1891. Пуантилизм / Хайо Дюхтинг ; [пер. с нем. Е. В. Ефремовой]. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2005 (Отпеч. в Германии). - 95, [1] с. : ил., портр., цв. ил., портр.; 23 см.; ISBN 5-9561-0151-2
3. Пуантилизм в живописи: история стиля. Автор Александра Дег
<https://www.syl.ru/article/369796/puantilizm-v-jivopisi-istoriya-stilya-i-foto>

Приложение

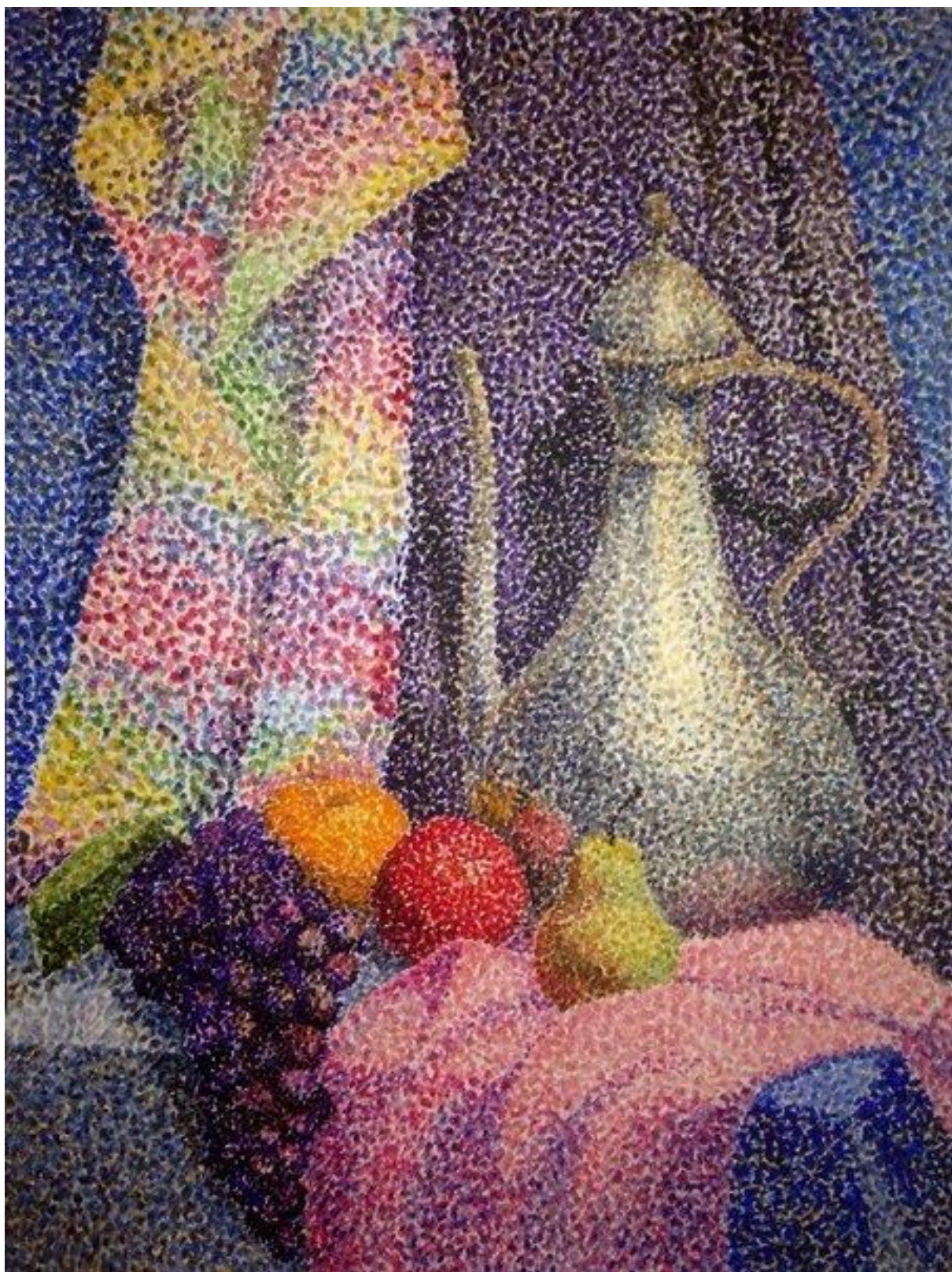

Рисунок 1

Рисунок.2

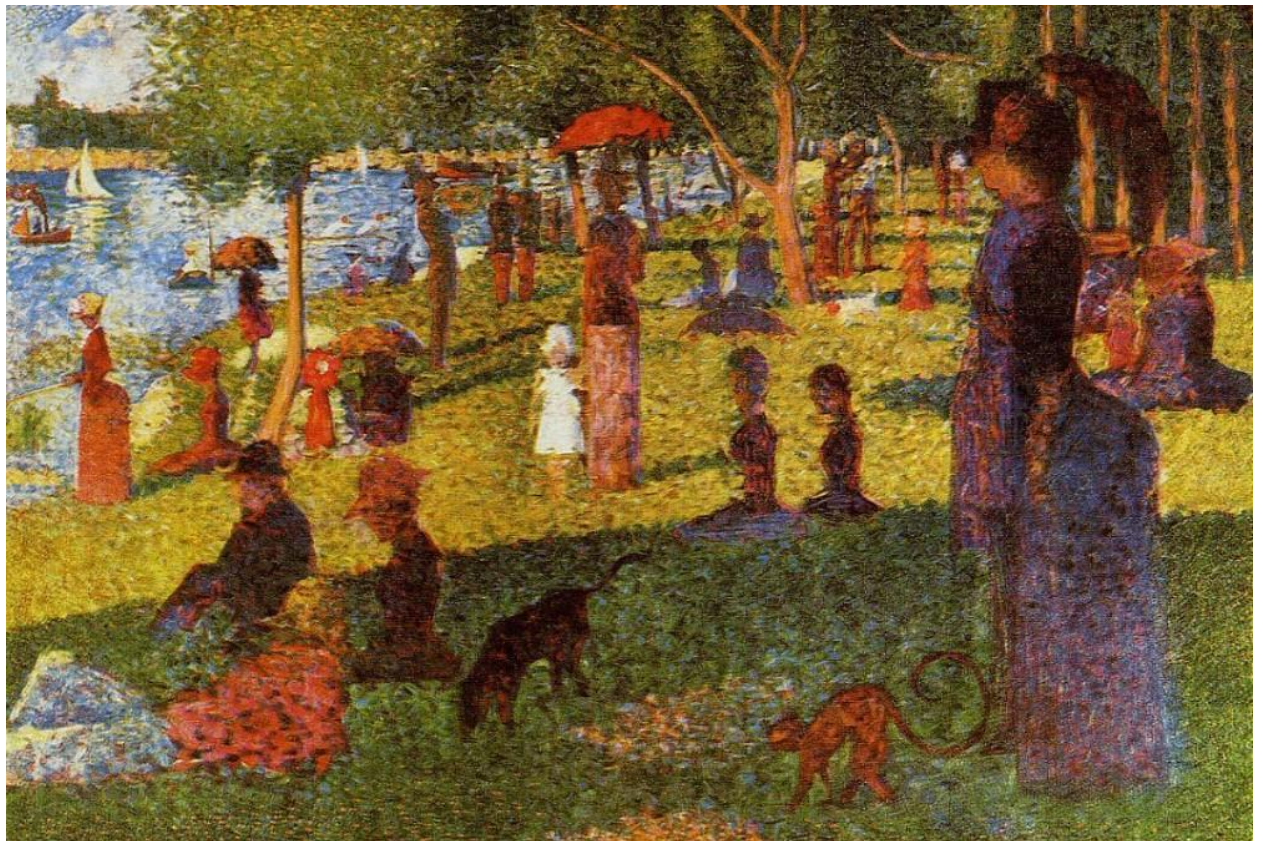

Рисунок 3

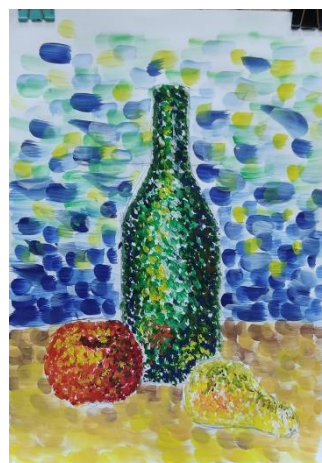
Таблица. Поэтапное выполнение работы

<p>Простым карандашом намечаем плоскость, на которой находятся все предметы. Далее приступаем к построению бутылки. После намечаем фрукты (яблоко и грушу). (Рис 1)</p> <p>Карандашный рисунок натюрморта готов. Теперь приступать работать с цветом.</p>	 A pencil sketch of a still life composition. It features a central bottle with a narrow neck, a round apple to its left, and a pear to its right. The objects are drawn with simple lines on a light background.
<p>Принцип работы простой, берем плоскую кисть, обмакиваем ее в краску и ставим мазок на работе. (Рис.2) сначала закрываем цветом фон.</p> <p>Берем кисть с краской лазурь железная, ультрамарин, ярко зеленый и желтый наносим мазки на работу. Создавая впечатление единства в произведении, используя все цвета.</p>	 The same pencil sketch as in the first row, but now the background behind the bottle and fruit is filled with small, overlapping brushstrokes in shades of blue, green, and yellow. The bottle and fruit remain in their original pencil outlines.
<p>Приступаем к работе в цвете с плоскостью.</p> <p>Берем Умбра жженая, охра и желтый цвет и выполняем плоскость, наносим мазки на работу. (Рис.3)</p>	 The painting is further developed. The foreground, which was previously just a white surface, is now filled with small brushstrokes in shades of brown, tan, and yellow, representing the surface the objects are resting on. The background remains the same blue and green pattern.
<p>Теперь приступаем работать над бутылкой, одна сторона у светлая, на нее падает свет. Светлую часть делаем желтым светлым и зеленым. Темную часть зеленый темный и лазурь железная.</p>	

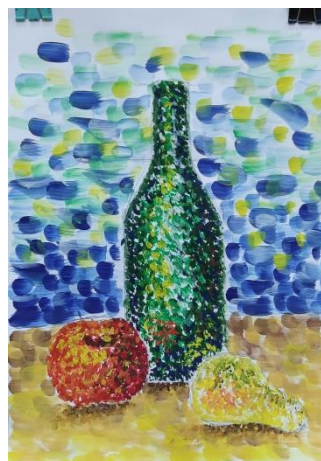
(Рис.4) добавляем блики и рефлекссы

После приступаем к работе с фруктами (яблоко и груша) (Рис.5)

Теперь делаем тень. Берем Умбра жженая и охра. Этим цветом показываем тени предметов. (Рис.6)

Работы учащихся

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

рисунок 8