

Учебное пособие для детей дошкольного возраста **«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ»**

Введение

Учебное пособие «Нетрадиционные техники рисования», разработанное к образовательной программе «Изобразительное искусство с использованием нетрадиционных техник рисования», направлено на повышение интереса обучающихся к изобразительному искусству, развитие воображения и наблюдательности, реализацию их творческих способностей.

Учебное пособие познакомит с самым широким диапазоном возможностей, которые дают акварель, гуашь и другие краски на водной основе, и, избавив от некоторых стереотипов, вдохновит обучающихся на новое творчество. Некоторые способы техники рисования могут показаться более привлекательными, другие менее, но следует изучить все. Ведь именно знание всех возможностей художественного материала и техники выполнения даст истинную свободу самовыражения и возможность передать свои мысли, чувства и впечатления. Однако необходимо помнить, что техника лишь инструмент, а главным остается содержание картины.

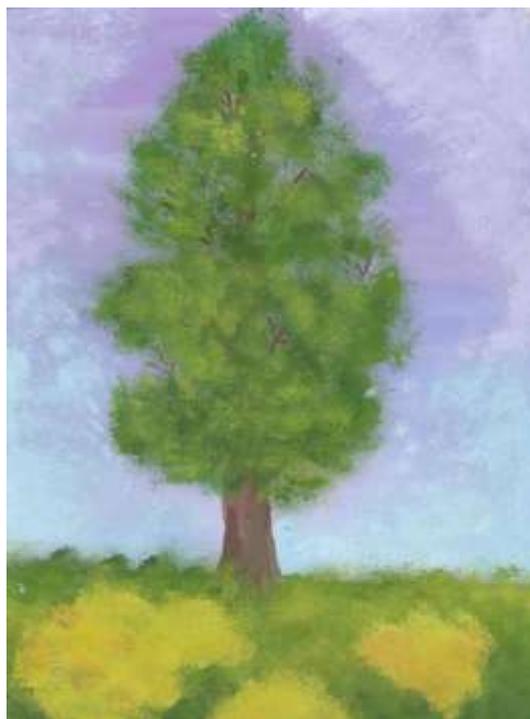
В данном учебном пособии материал предложен с учетом тематической последовательности, снабжен пояснительными инструкциями и иллюстрирован детскими рисунками, выполненными обучающимися учебной группы «Юный художник» МОУ ДОД «Центра детского творчества» под руководством автора.

Рисование губкой

Губка, с ее способностью впитывать и отдавать краску, представляет совершенно особый инструмент живописи, способный выполнять много функций. Ее можно использовать для увлажнения бумаги, для удаления краски, писать композицию, передавать текстуры, и для того, чтобы убрать избыток влаги. Можно создавать интересные узоры и фактурные эффекты способом отпечатывания на бумаге.

Лучше всего иметь несколько губок разных размеров и мягкости. Маленькие губки необходимы для детализовки.

Материалы: акварельные краски или гуашь, губки, бумага, вода, палитра.

Нанесение отмывки при помощи губки

Ход работы:

1. Окуните губку в заранее разбавленную краску. Краска должна хорошо пропитаться, но не капать с нее.
2. Наносите отмывку на бумаге, ведя работу сверху вниз, как если бы вы работали кистью. Делайте это легко и осторожно, чтобы избежать образования лужиц.

Передача форм и текстуры

Ход работы:

1. Окуните губку в краску. Отжимая ее, можно удалить, избыток или даже большую часть краски по мере необходимости.
2. Наносите краски губкой осторожным прикосновением, чтобы получился пятнистый рисунок.

Вы можете сочетать несколько цветов. Однако если хотите, чтобы текстура губки сохранилась, следует, подождать пока высохнет, первый слой, иначе краски смешаются. Также попробуйте использовать заранее приготовленный трафарет, можно наносить отпечатки как вокруг силуэта, так и внутри.

Рисование пальцами

Пальцы художника могут играть в живописи очень значительную роль. Речь идет непосредственно о самой живописи, вам не стоит бояться использовать собственные пальцы для создания особых эффектов. Они не хуже любого другого инструмента, а знаки, которые они оставят, будут зависеть от качества бумаги и от ваших движений.

Материалы: гуашь или акварель, бумага, палитра, вода.

Ход работы:

1. Указательным пальцем зачерпните краску из чашечки или с палитры.
2. Прижмите к листу бумаги, чтобы оставить отпечатки пальцев.
3. Обмакните сразу несколько пальцев в разбавленную краску.
4. Закрасив отпечатками пальцев, определенное место на бумаге проведите смоченными в краске пальцами несколько линий.

Рисование воском

Воск - маслянистое и водоотталкивающее вещество, его можно использовать для изоляции сберегаемых участков. Вы можете взять восковую свечу или специальные восковые карандаши нужного цвета. Процесс заключается в том, что изолируемый участок покрывают восковым карандашом, а затем работают акварелью. Воск трудно удалить, поэтому нужно заранее определить место его применения. Его можно применять при рисовании бликов на натюрмортах, при рисовании деревьев и веточек, воды и так далее.

Материалы: акварельные краски, свеча или восковые карандаши, бумага, вода, палитра.

Ход работы:

1. Сначала сделайте рисунок воском на бумаге.
2. Нанесите краску, как обычно, стараясь избегать повторных мазков.

После многократного покрытия акварелью воск может частично и даже полностью впитать краску.

На крупнозернистой бумаге воск покрывает только верхушки зерен, что дает возможность заполнить незавошенные углубления акварелью. Этот эффект может с успехом применяться при изображении теней или травинки, а также для обозначения фактуры любой поверхности.

Эффект потрескавшегося воска

А вот еще один способ работы восковыми карандашами.

Материалы: восковые карандаши, тонкая бумага, гуашь, кисти, утюг.

Ход работы:

1. Нарисуйте восковыми карандашами крупный рисунок, при этом сильно нажимая на карандаши.
2. Закрасьте фон восковыми карандашами так, чтобы не было просветов.
3. Сомните рисунок, начиная с краев. Не торопитесь, не порвите бумагу.
4. Разверните рисунок, расправьте его.
5. Закрасьте темной краской весь рисунок, кистью старайтесь загнать краску во все трещинки.
6. Помойте рисунок с обеих сторон под краном. Высушите.
7. Прогладьте его утюгом, положив между бумагой.

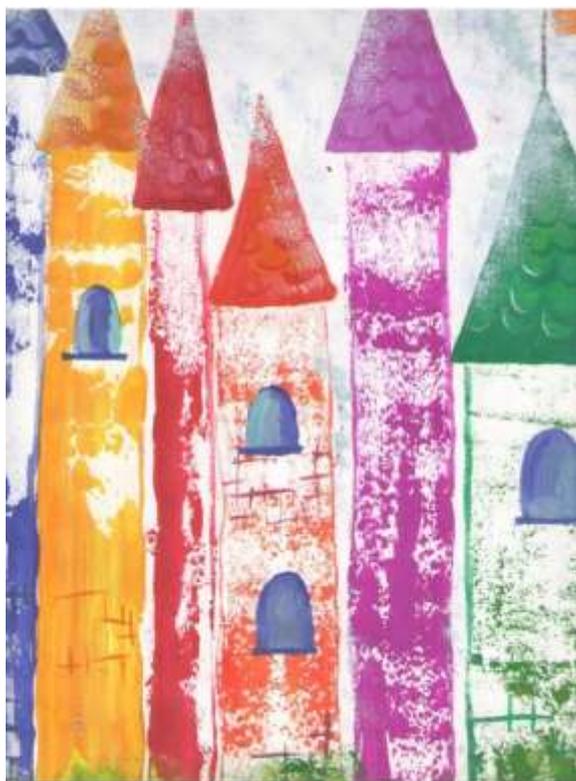

Рисование с промокательной бумагой

Существует большое количество самых обычных предметов, встречаемых в повседневной жизни, которые можно использовать для нанесения на бумагу. В сущности их столько, сколько способен придумать художник.

Кусочек промокательной бумаги можно использовать как штамп для создания одинаковых форм, к примеру, группы домов или воздушно-го змея в движении.

Материал: гуашь или акварель, бумага, несколько бумажных заменителей кисти, вода, палитра.

Ход работы

1. Придайте форму кусочку промокательной бумаги и окуните его в жидкую краску.
2. Затем прижмите его к бумаге, чтобы отпечатались рисунок.
3. Возьмите другой кусочек бумаги и окуните край импровизированной «кисти» в жидкую краску.
4. Теперь напишите с помощью аппликатора прямые линии.
5. Экспериментируя с тем же картоном, один конец прижмите к бумаге, а свободным краем вращайте по окружности, приводя в соприкосновение с бумагой через определенный интервал. Во второй части целиком прижмите к бумаге.

Помните, что влага размягчает. Если использовать один и тот же лист бумаги не однократно, он теряет форму. Такой аппликатор хорошо работает, когда вам надо записать небольшие участки.

Рисование при помощи картофелины

С помощью самой обычной картофелины вы можете получить бесконечное количество рисунков. Вы можете ее просто разрезать пополам, или вырезать из нее различные формы и использовать в качестве штампа.

Материалы: картофелина, гуашь или акварель, бумага, мыло.

Ход работы:

1. Разрежьте картофелину на две половины. Одну половину обрезанной стороной опустите в краску.
2. Прижмите картофелину окрашенной стороной к бумаге. В зависимости от силы давления и количества краски одна и та же форма может давать различные изображения.
3. Из другой половинки вырежьте звезду или облако. Окуните форму в жидкую краску.
4. Отпечатайте изображение на бумаге тем же способом, что был описан выше, и дав высохнуть, сделайте отпечаток вырезанной фигуры поверх первого отпечатка.
5. Для создания отпечатков с разводами похожими на ветви деревьев смешивайте краску с мылом.

Техника «разбрызгивания»

Результаты разбрызгивания зависят от нескольких факторов: плотности краски, расстояния кисти от бумаги во время разбрызгивания, наклона бумаги, наличия или отсутствия влаги на бумаге. С помощью этой техники можно создать впечатление цветка и воспроизвести фактуры дерева, покрытой галькой земли, пористого камня или падающего снега. Разбрызгивая краску, помните, что не можете контролировать размер падающих на бумагу капель. Эта техника весьма непредсказуема и поэтому требует практики. Для разбрызгивания можно брать любую краску, главное, чтобы она не была слишком густой и прилипла к кисти. Форма пятен практически сама диктует дальнейшее развитие сюжета картины.

Материалы: акварельные или гуашевые краски, бумага, кисти, зубная щетка, трафареты.

Разбрызгивание с помощью кисти

Ход работы:

1. Наберите краску кистью.
2. Стукните легонько рукой, держащей кисточку.

Использование зубной щетки

Ход работы:

1. Приготовьте трафарет, чтобы закрыть места, которые вы хотите защитить от краски.
2. Возьмите зубную щетку и пропитайте ее краской.
3. Держа горизонтально над поверхностью бумаги с трафаретом, щетиной вверх, проведите по ней указательным пальцем или ручкой другой кисти.

Техника «выдувания»

Метод выдувания ртом и соломинкой позволяет в известной степени контролировать получаемые результаты. Очень важно подождать, пока не высохнет один тон, прежде чем наносить второй, если не хотите их смешивать. Эффект пятен может быть получен с помощью фена. В рисовании пейзажей в данной технике можно рисовать старые или сухие деревья, направляя поток воздуха из трубочки в нужном направлении.

Материалы: тушь или акварель, бумага, трубочка или соломинка, вода.

Ход работы:

1. Выжимайте краску с кисти на бумагу, пока не получите каплю желаемого размера.
2. Дуньте через соломинку на сгусток краски, чтобы распылить ее во всех направлениях.

Техника «маленькими точками»

Техника живописи маленькими точками краски, наносимыми концом кисти, получила название «пуантилизм». Как и в традиционной акварели, в данной технике вы работаете от светлого к темному, начиная с самых светлых тонов и затем добавляя темные. Этот метод требует терпения, большой наблюдательности и тонкого чувства цвета.

Материалы: акварельные краски, бумага, тонкая кисть, вода, палитра.

Ход работы:

1. Обведите форму контуром, работая светлыми тонами и одновременно определяя общую тональную шкалу изображения.
2. Далее нанесите промежуточные тона.
3. Закончите самыми темными тонами и нанесите больше точек в слишком светлых местах.

В технике «пуантилизма» можно работать губкой, косметическими палочками, сухой кистью, пальцами.

Техника «сухая кисть»

Что это за техника, ясно из самого названия: изображение выполняется минимальным количеством краски, так что мазок тонирует бумагу лишь частично. Такой прием может понадобиться для изображения листвы или травы, дождя в пейзаже, волос или меха в портрете и шерсти при рисовании животных.

Материалы: акварельная бумага, акриловые или гуашевые краски, щетинная кисть, вода.

Ход работы:

1. Наберите краску, слегка увлажнив ее.
2. Осторожно разнесите краску по поверхности бумаги.

Рисование с солью

Соль применяется для получения фактур. Если насыпать несколько крупинок соли на сырую краску, она впитает ее и высохнет, образуя увлекательные фигуры, похожие на снежинки. Результат может быть различным, в зависимости от количества крупинок соли и расстояний между ними. Влага также играет важную роль. Чем краска сырее, тем шире пятна от каждой крупинки. Большое количество соли произведет эффекты, которые будут имитировать фактуру пористого камня, снега, или определенного типа растительности.

Материалы: акварельные краски, бумага, кисти, вода, палитра.

Ход работы:

1. Намочите бумагу.
2. Нанесите ярко краску полосками, пятнами, кому как захочется.
3. На сырую краску насыпьте крупную соль.
4. Дайте просохнуть рисунку. Соль можно смахнуть или оставить.

Рисование с мылом

Смесь мыла и краски дают интересные эффекты. Мыло придает краске плотность, но не дает блеска. Поскольку краска становится гуще, мазки заметны: их можно использовать для имитации фактур. Пузырьки на поверхности бумаги образуют интересные кольцеобразные формы. Краска соберется там, где больше мыльной пены. Интересные узоры, созданные этой техникой, не видны, пока не высохнет краска.

Материалы: мыло, акварельные или гуашевые краски, бумага, кисти, вода, палитра.

Ход работы:

1. Возьмите кистью краску из чашечки или палитры.
2. Наберите немного мыла.
3. Наносите краску, слегка втирая ее в бумагу круговыми движениями кисти.

Использование жидкого мыла и трубочки

Ход работы:

1. В крышке смешайте гуашь, мыло и воду. Гуаши 5 столовых ложек, мыла – 1, воды – 1 чайную ложку.
2. Опустите в смесь трубочку и подуйте так, чтобы получились мыльные пузыри.
3. Возьмите лист бумаги и осторожно прикасайтесь ею к пузырям, как бы перенося их на бумагу.
4. Получаются удивительные отпечатки, которые можно дорисовать.

Техника «по сырому»

Техника «по сырому» – это нанесение акварельных красок на влажную бумагу. Цвета перетекают один в другой, не образуя резких границ и очертаний, контролировать то, что происходит на бумаге, можно лишь частично, и именно такая непредсказуемость привлекает художников. Данная техника идеально подходит для изображения неба и воздушности облаков. Некоторые работы требуют комбинации техник, так как ее части могут требовать четкости, определенности контуров. Поэтому оставляйте эти участки на своей работе сухими или подождите, пока они высохнут.

Материалы: акварельные краски, акварельная бумага, кисти, вода.

Ход работы:

1. Смочите бумагу кистью, губкой или подержите ее под краном.
2. Нанесите рисунок кистью, краска начнет произвольно растекаться.
3. После высыхания проанализируйте результат, и по мере необходимости добавьте отдельные мазки, проработайте детали.

Если бумага слишком влажная, можете подождать, пока влага испарится или убрать избыток воды на ткань, сухой кистью, губкой и т.д.

Выскабливание краски

Эту технику также называют словом *сграффито*, что в переводе с итальянского значит «царапать» или «удаление сухой краски». Она используется в тех случаях, когда требуется оставить не закрашенными мельчайшие участки бумаги. Это могут быть тончайшие блики на узких листьях травы, тонкие стебли растений, что изображены на переднем плане пейзажа, рефлексы на стекле и воде, узор на ткани. Это полезный метод для изображения текстуры ткани, дерева, для получения эффекта солнечных лучей.

Для снятия краски берут острые предметы, например, плакатный нож, однако следует следить за тем, чтобы острое не порвало бумагу. Для работы можно использовать кончики ногтей и наждачную бумагу, пластиковую карточку.

Материалы: плакатный нож, акварельные краски, акриловые или гуашевые краски, бумага, кисти, вода.

Ход работы:

1. Закрасьте определенный участок слоем краски.
2. Проведите ножом по закрашенной поверхности в любом направлении.
3. По свежей краске проведите пластиковой карточкой.
4. После того как краска высохнет, с легким нажимом потрите поверхность бумаги наждачной бумагой.

Расческа – еще один предмет из повседневной жизни, с помощью которого можно добиться определенных фактурных эффектов. Зубья расчески оставляют равномерные следы, имитирующие текстуру волос, травы или ткани.

Матовый эффект

Термином «матовая» на самом деле обозначают непрозрачную, или корпусную, краску на водной основе. Матового эффекта в акварельной живописи достигают, применяя белую гуашь. Эта техника применяется для получения эффекта туманного пейзажа или фактуры бархата. Ее можно применять для уменьшения яркости тонов. Смесь акварели с гуашью отличается от чистой гуаши, характеризующейся сходством с пастелью, большей воздушностью и легкостью.

Материалы: белая гуашь, акварельные краски, бумага, кисти, вода, палитра.

Ход работы:

1. Возьмите кистью краску.
2. Добавьте немного белой гуаши.

Помните, что злоупотребление этой техникой может нарушить присущую акварельной краске прозрачность и испортить цвета.

Техника «смывание»

Это одна из самых необычных и трудоемких техник, в которой используются характерные свойства туши и гуашевых красок. Прием смывания заключается в том, что на начальной стадии густыми гуашевыми или акварельными красками делают некое изображение, затем покрывают весь рисунок водостойкими чернилами или тушью, а после смывают их под краном.

Материалы: гуашевые краски, тушь, акварельная бумага, кисти, вода.

Ход работы:

1. Сделайте изображение гуашью, смешивая, цвета с белой гуашью или покройте ею после высыхания.
2. После высыхания некоторые участки или полностью рисунок покройте тушью. Дождитесь полного высыхания.
3. Ополаскивайте бумагу водой, перемещая лист и регулируя количество смываемой краски так, чтобы она смылась не полностью.

Рисование по оттиску

Если вы рисуете карандашом на сильно текстурированной бумаге, большая часть пигментов распределится по самому верхнему слою поверхности; оттиск осуществляется по тем же принципам. «Слепые» линии вдавливаются в бумагу спицей или ручкой кисти, а когда сверху пройдется цветным карандашом, то линии останутся белыми. Этот метод также называется рисованием белыми линиями. Оттиск можно использовать, для разнообразия и пригоден для создания довольно сложных узоров.

Материалы: цветные карандаши, спица, калька, бумага.

Ход работы:

1. Нарисуйте рисунок на бумаге.
2. Скопируйте на кальку.
3. Переложите кальку на рабочую поверхность, зафиксируйте, чтобы избежать скольжения.
4. По всем линиям пройдитесь простым твердым карандашом, чтобы можно было следить за тем, какие линии уже прорисованы.
5. Цветными карандашами закрасьте поверхность листа. Для контраста с белыми линиями возьмите темные оттенки карандашей.

Процарапывание рисунка

Как бы это не казалось удивительным, маленький ножик тоже может быть использован в живописи. Процарапывание рисунка острием ножа по самому верхнему слою бумаги позволит краске проникнуть глубже и усилить тон. Вы можете работать как до, так и после нанесения живописи.

Материалы: нож, акварельные краски, кисти, бумага, вода.

Ход работы:

Вариант № 1.

1. Нанесите краску на участок, предназначенный для процарапывания.
2. Процарапайте линии рисунка, пока краска еще сырая. Рисунок проявится немедленно.

Вариант №2.

1. Процарапайте рисунок на бумаге до краски.
2. Нанесите краску поверх линий, и рисунок проступит сразу же, как только на него попадет краска.

Гравюра на картоне

Гравюра – один из видов графики, позволяющий получать печатные оттиски художественных произведений, выполненные на твердом материале. Мы рассмотрим два вида: гравюра на картоне и линогравюру.

Материалы: картон, ножницы, клей, тушь, губка или кисть, бумага.

Ход работы:

1. Выполнить эскиз на альбомном листе.
2. Перевести рисунок на картон и вырезать по частям.
3. Приклеить части рисунка на новый картон, так чтобы получился рисунок как на эскизе.
4. Обмакнуть губку в тушь и густо закрасить получившийся рисунок.
5. Сделать отпечаток на подготовленный лист бумаги.

Линогравюра

Изображение, полученное, в результате оттиска на бумаге с печатной формы в данном случае с линолеума выполняется специальными резцами (штихелями).

Материалы: линолеум, штихель или канцелярский ножик, тушь, губка или кисть, бумага.

Ход работы:

1. Нанесите рисунок на линолеум.
2. Штихелем провести по контуру рисунка таким образом, чтобы оставалась бороздка - углубление.
3. Нанести краску.
4. Выполнить отпечаток.

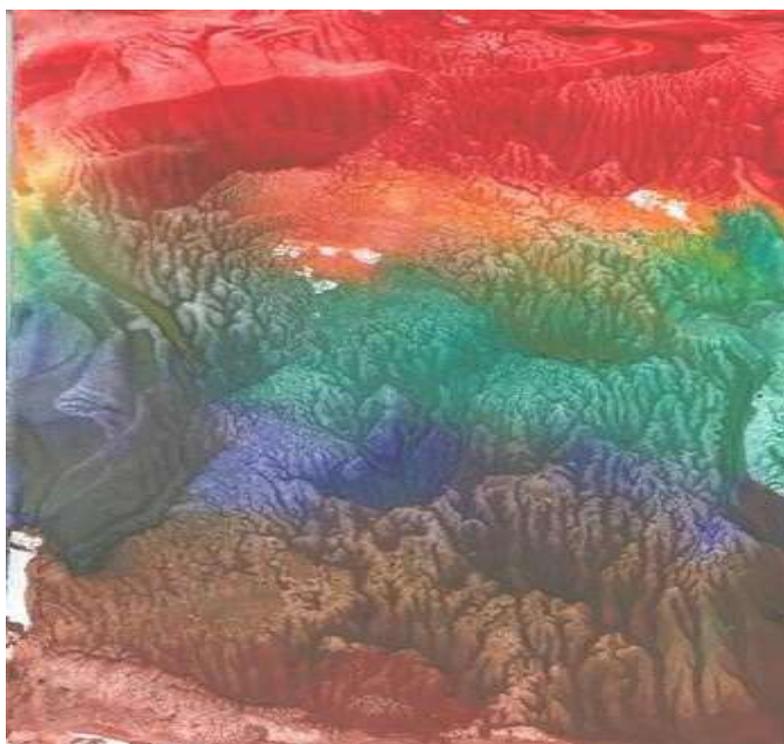
Монотипия

Термин монотипия означает одноразовую печать. С одного образца может быть сделан один отпечаток. Таким образом, каждый рисунок получается уникальным.

Материалы: стекло, пластик или клеенка, гуашь или акварель, мыло, губка или кисть, бумага.

Ход работы:

1. Нанесите краску на поверхность стекла, пластика или клеенки. Можно развести краску с мылом и наносить круговыми движениями.
2. Накладываете лист бумаги на накатанную краской поверхность.
3. Прижимаете и разглаживаете ее руками.
4. Плавно снимаете лист. Всмотритесь, увидев какой-то образ, можно слегка доработать оттиск, стараясь усилить и выявить увиденное в монотипии.

Граттаж

Граттаж – способ выполнения рисунка путем процарапывания бумаги пером или другим острым инструментом.

Материалы: цветные восковые карандаши, бумага, гуашь, кисти, острый предмет для процарапывания рисунка (шило, перо).

Ход работы:

1. Закрасьте фон восковыми карандашами так, чтобы не было просветов.
2. Закрасьте темной (черной, синей, фиолетовой) краской весь рисунок, по мере высыхания наложить второй слой, где остались просветы.
3. Дайте рисунку высохнуть.
4. Слегка нанесите рисунок простым карандашом.
5. Начните процарапывать рисунок с переднего плана.

Список литературы:

1. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф.фак.пед.ин-тов -3-е изд., доп. и перераб. – М.: АГАР, 2000. – 256с.
2. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учебное пособие/Ю.М. Кирцер. -5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2003. – 272с.: ил.
3. Сокольникова Н.М. изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. -2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2003. – 368с.
4. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 176с.
5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд». -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – 239с.
6. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 480 с., ил.
7. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учеб. для студентов худож.-граф. фак. пединститутов. -3-е изд., доп. и перераб. – М.: Владос, 1995. – 239с.
8. Харрисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс./ Пер. Е.Зайцевой. – М.: Эксмо, 2005.- 256с., ил.
9. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. Наглядное пошаговое руководство и вдохновляющая галерея законченных работ: пер. с англ. Герасиной О., Давыдовой А. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 192с.; ил.
10. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2006. – 160 с.
11. Уотт Ф. Я умею рисовать/ Пер. с англ. О. Солодовниковой. – М.: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004. – 96 с.
12. Уотт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых/ Пер. с англ. М.Д.Лахути. – М.: Росмен-Пресс, 2002. – 96с.: ил.
13. Гуашь: шаг за шагом: пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 128с.: ил. –
14. Беррилл Ф.Рисуем пастелью./ Пер. с англ. Н.В. Микелишвили. – М.: Мир книги, 2007. – 64 с.: цв. ил.
15. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки/ А. А. Фатеева Художник А. А. Селиванов. (Детский сад: день за днем. Практическое приложение) - Ярославль: Академия развития, 2006.- 96с.: ил.