

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств»

Методическая разработка
«Использование различных материалов и техники на
уроках изобразительного искусства»

Подготовила
Преподаватель художественных дисциплин
Шепеленко Е.В.

Город Инта, Республика Коми

Содержание

Введение	стр. 3
Методическое обеспечение учебного процесса	стр. 4
Методические рекомендации (из опыта работы Шепеленко Е.В.)	стр. 5
Пожелания преподавателям	стр. 7
Образец викторины для учащихся	стр. 8
Приложения	стр. 10
Список источников	стр. 13

Введение

Рисунок – основа изобразительного искусства. Грамотное рисование – есть основное условие для плодотворной творческой деятельности, это фундамент, на котором базируются все виды художественного творчества. Рисунок является ведущей дисциплиной в системе начального художественного образования детей и подростков, без которой невозможно обучение по предметам «Живопись» и «Композиция». Основными задачами детской школы искусств являются задачи общего художественно-эстетического воспитания учащихся, а также подготовка наиболее одаренных из них к поступлению в средние специальные учебные заведения. Главная цель предмета «Рисунок» на художественном отделении ДШИ – это развитие у учащихся зрительных восприятий, целостного видения природы, выработка глазомера и двигательных навыков руки, умения грамотно расположить рисунок на плоскости листа бумаги.

Длительный учебный рисунок с неподвижной природы традиционно является главной формой обучения. На уроках по предмету «Рисунок» я провожу работу по воспитанию необходимых для художника качеств: «постановка глаза», развитие «твердости руки», способность «цельно видеть», умение наблюдать и запоминать увиденное, воспитание остроты и точности глазомера и т.д. Учащиеся приобретают необходимые знания об основах наблюдательной (наглядной) перспективы, о светотеневых отношениях, о пластической анатомии человека и животных. Одновременно они приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу от общего к частному и от частного к обогащенному общему, а также осваивают технические приемы рисунка, познают их выразительные возможности (уголь, сангина, пастель, тушь, гуашь, сепия и т.п.)

Предмет «Рисунок» в ДШИ предполагает в основном работу простым карандашом, он наиболее удобен для начала обучения, так как хорошо ложится и держится на бумаге, хорошо стирается. Но учащиеся не всегда любят рисовать простым карандашом – монотонная штриховка быстро надоедает юному художнику, он теряет интерес к рисунку, устает и порой скучает. А ведь одна из радостей рисования заключается в том,

что мы можем создавать свои работы чем угодно – углем, пером, фломастером, сангиной, тушью, сепией, цветными карандашами.

Опыт многих лет работы в школе показал: чтобы разнообразить методы обучения рисунку, привить больший интерес учащихся к предмету, необходимо ввести в курс обучения работу с разными графическими материалами и техниками, а также знакомить с разными видами графики. Познакомившись с многогранным миром графики, будущие художники смогут выбирать и сочетать разные материалы и техники в своих работах, реализуя свои творческие замыслы. Знакомство должно проходить постепенно, шаг за шагом, чтобы ученик не терпел неудач и получал положительные эмоции уже в процессе выполнения работы. Очень важно идти по принципу доступности «от простого к сложному».

Методическое обеспечение учебного процесса

Целесообразно разнообразить задания на уроках по предмету «Рисунок» в каждой возрастной группе, начиная с первого года обучения. Выполнение каждого практического задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах (работы Павла Чистякова, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Карла Брюллова, Александра Иванова, Ильи Репина). Также

образовательную и воспитательную функцию выполняет показ преподавателем приемов и порядка ведения работы. Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка является проведение преподавателем мастер–классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат. Каждое задание (на уроке или на мастер–классе) предполагает решение определенных учебно–творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач. По мере усвоения предмета, от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход на уроках, предполагающий использование различных методов и приемов в зависимости от целей обучения, предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

В качестве рекомендуемых учебно–методических материалов можно выделить следующие:

- ✚ Презентация тематических заданий предмета «Рисунок» (слайды, видео фрагменты);
- ✚ Учебно–методические разработки для преподавателей и для обучающихся (рекомендации, пособия, указания);
- ✚ Справочные и дополнительные материалы: справочники, словари, глоссарий (список терминов и их определение), ссылки в сети Интернет на источники информации

Методические рекомендации

В целях воспитания любви к родной природе, к народу и его искусству, в образовательную программу включено рисование предметов быта, одежды, животных, птиц, встречающихся в нашем регионе.

В первом классе художественного отделения ДШИ задания по рисунку носят больше игровой характер, любимыми материалами в этом возрасте являются цветные карандаши, фломастеры и пастель. Они несут в себе цветовые характеристики и

позволяют смело и живо передать замысел в рисунке. Если цветные карандаши и фломастеры знакомы детям еще с детского сада, то пастель – это новый, можно сказать, профессиональный материал, и поэтому первое знакомство я начинаю с показа репродукций картин известных художников¹. Первое задание обычно выполняем мы вместе, чтобы дети лучше освоили приемы работы пастелью, а в конце я предлагаю каждому дополнить рисунок своими элементами. Как правило, дети с удовольствием фантазируют в заданной теме. Размер работ в формате А3.

Во втором классе мы используем гуашь, масляную пастель, тушь, а также начинаем смешивать цвета, накладывая их на подготовленный лист ватмана с основными цветами, таким образом дети узнают, что такое «родственные» цвета и как с их помощью художники создают гармоничные по цвету картины, и, например, дизайнеры придумывают цветовое решение интерьера или одежды.

К концу обучения во втором классе учащиеся подходят к сознательному выбору материала, наиболее отвечающему замыслу.

В третьем классе я отдаю предпочтение мягким материалам – сангина, уголь. Материалы эти пластичны, насыщены по тону, несут в себе также и цветовые характеристики. Работы чаще выполняются с натуры. Эти мягкие материалы вырабатывают умение вести рисунок обобщенно, живо, быстро передавая первое впечатление от натуры. К примеру, учащиеся могут выполнять наброски с натуры чучел северных птиц. Решение в таких работах пока плоскостное, главное – это попытка передать выбранным материалом пластику, характер чучела птицы и фактуры её оперения. Для большей выразительности рисунка мы иногда используем тонированную бумагу.

В четвертом классе мы пробуем совмещение техник, например, сангина + уголь, акварель + тушь. Для этой цели я устанавливаю две постановки, и учащиеся выбирают подходящие материалы. Работа выполняется на формате А2.

В четвертом классе учащиеся вплотную подходят к «образному раскрытию темы» при создании любого произведения искусства. Ученики 4 класса умеют подчинять все средства выражения своему творческому замыслу. Они также понимают, чем

¹¹ См. Приложение 1 ↓

определяется выбор материалов и средств для выразительного решения темы, идеи произведения².

Пожелания преподавателям при работе с юными художниками

- Ищите в своих учениках только хорошее;
- Замечайте и отмечайте малейший успех каждого учащегося, от постоянных неудач дети теряют интерес к творчеству;
- На уроке всегда создавайте ситуацию Успеха;
- Хвалите учащегося в присутствии коллектива – это здорово повышает самооценку ребенка;
- Никогда не повышайте тон;
- Только приблизив к себе ребенка, можно влиять на развитие его духовного мира;
- Помните, что педагог—художник должен обладать такими характерными чертами, как творческая сила, уверенность в себе;
- Воспитывайте в учащихся профессиональное восприятие, стимулируйте устойчивый интерес к изобразительной деятельности;
- Создавайте совместные интересные разнообразные работы;
- Обучайте детей через передачу собственных мироощущений.

² См. Приложение 2 ↓

Образец викторины для учащихся

Вопрос	Вариант ответа	Вопрос	Вариант ответа
1) Материал – «послушное» орудие в руках художника, который извлекает из него все богатство цветовых возможностей, или же использует его только для набросков.	Уголь Акварель Карандаш Сангина Тушь Акварель Пастель	2) Этот материал часто используют для быстрых набросков, хотя им можно пользоваться также и для длительных законченных рисунков. Также этим материалом наносятся первоначальные контуры фигур и предметов для исполняемой масляными красками картины.	Уголь Акварель Карандаш Сангина Тушь Акварель Пастель
3) Это довольно мягкий «карандаш», с более толстым стержнем, обычно коричнево-красного цвета, но без деревянной оправы.	Уголь Акварель Карандаш Сангина Тушь Акварель Пастель	4) Кроме карандаша и угля, для набросков и рисунков употребляется также и этот материал, но работа с ним требует большой точности и уверенности в рисунке, так как выполненный этим материалом рисунок трудно исправить.	Уголь Акварель Карандаш Сангина Тушь Акварель Пастель
5) При работе с этим материалом художник не ставит себе задачей передать цветное многообразие окружающей его действительности, ограничиваясь передачей формы, объема, относительной светлоты и характера изображаемого.	Уголь Акварель Карандаш Сангина Тушь Акварель Пастель	6) Этот сухой материал втирается в шероховатую поверхность бумаги. Для работы с ним требуется большой выбор других сухих материалов различных тонов и полутонов, так как есть возможность смешивать один цвет с другим	Уголь Акварель Карандаш Сангина Тушь Акварель Пастель
7) Произведение графики, живописи или скульптуры небольших размеров, бегло и быстро исполненное называется:	Рисунок Набросок Пейзаж Этюд	8) Что является наиболее типичным художественным материалом для рисунка:	Гуашь Карандаш Глина
9) Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли - это:	Штрих Горизонт Тень Граница	10) Как называется рисунок в книге?	Набросок Плакат Иллюстрация Репродукция
11) Рисунок к любимой сказке это:	Аппликация Иллюстрация Мозаика Графика	12) Синий, голубой, зеленый – это:	Холодные цвета Теплые цвета Основные цвета Хроматические цвета
13) какой цвет является теплым:	Серый Фиолетовый Синий Жёлтый	14) Работая над рисунком, необходимо придерживаться следующей последовательности:	а) от общего к частному б) от светлого к темному в) от переднего плана к заднему

15) Определи лишний элемент в списке:	а) портрет б) графика в) натюрморт г) пейзаж	16) При выполнении рисунка головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема:	а) фас б) профиль в) три четверти
17) Рисунок головы натурщика должен базироваться на знаниях:	а) пластической анатомии б) истории искусств в) линейной перспективы	18) Какой из перечисленных материалов не используется в графике:	а) уголь б) сепия в) сангина г) мел д) соус е) масло
19) Сепия, соус, уголь, мел – мягкие материалы, используемые в графической технике	а) верно б) неверно	20) Жанр, в котором главный герой – природа:	а) пейзаж б) портрет в) натюрморт г) батальный
21) Художник, изображающий море	а) пейзажист б) портретист в) маринист г) артист	22) По названию картины определи, который из них натюрморт	а) И. Левитан «Озеро. Русь» б) И. Айвазовский «Чёрное море» в) Д. Налбандян «Сирень» г) И. Шишкин «Лесные дали»
23) Какой из перечисленных музеев находится в Москве?	а) Эрмитаж б) Третьяковская галерея в) Русский музей	24) Колорит картины – это:	а) система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного искусства б) система уравновешенности композиции картины
25) Какое из перечисленных понятий основано на ритмическом повторении каких-либо элементов, мотивов?	а) орнамент б) колорит в) формат	26) Что такое набросок?	а) рисунок, бегло исполненный художником б) картина в) рисунок, выполненный углем

Критерии оценивания

9-10 баллов – оценка «5» (26 правильных ответов учащихся)

6-8 баллов – оценка «4» (менее 20 правильных ответов учащихся)

4-6 баллов – оценка «3» (менее 14 правильных ответов учащихся)

3 и менее – оценка «2» (менее 6 правильных ответов учащихся)

И.Левитан. Вид в окрестностях Бордигеры в Италии. 1890. Бумага, пастель. Вариант одноименной картины (1890. ГТГ)

А.Венецианов. Крестьянская девушка с серпом во ржи. Пергамент, дублированный на холст, пастель. Конец 1810 начало 1820-х годов.

В.Серов. Портрет Нины Хрущевой. 1903. Бумага, пастель

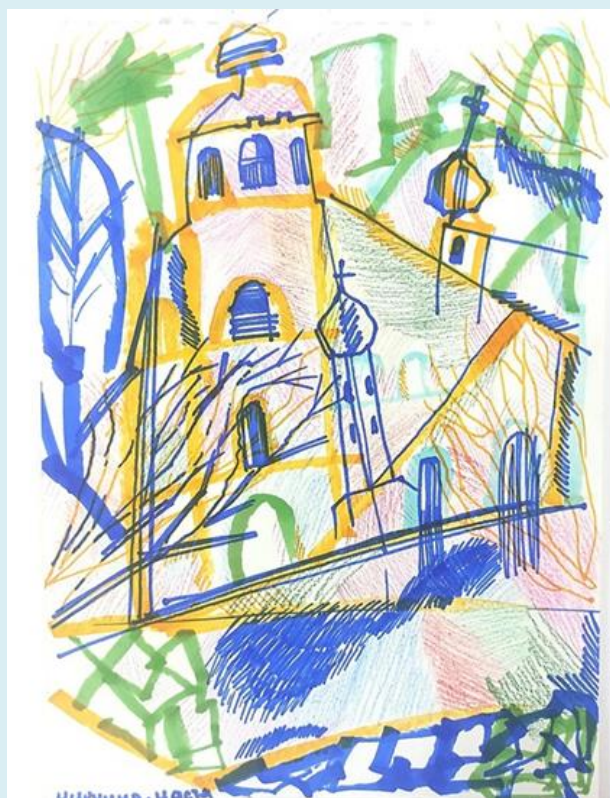
К.Юон. Окно. 1905. Картон, пастель

И.Левитан. Разлив. 1895. Бумага на картоне, пастель

И.Левитан. Вид в окрестностях Бордигеры в Италии. 1890. Бумага, пастель. Вариант одноименной картины (1890. ГТГ)

Мурнина Анастасия, 12 лет.
Рассвет. 2023.

Бумага, смешанная техника: маркер, пастель.
МБУДО «Детская школа искусств» г. Инта
Преподаватель Шепеленко Е. В.

Скакова Маргарита, 10 лет.
Святая тишина. 2023.

Объёмная пластика. Картон, шпатлёвка, гуашь.
МБУДО «Детская школа искусств» г. Инта
Преподаватель Шепеленко Е. В.

Пахомова Анастасия. 8 лет

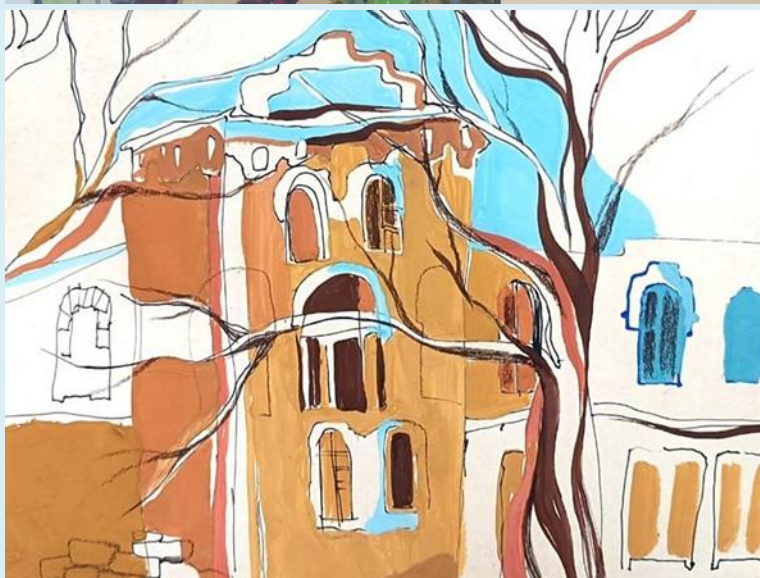
Модная галерея

Бумага, акварель, масляная пастель

Преподаватель: Шепеленко Е. В.

МБУДО «Детская школа искусств»

г. Инта

Огородова Василиса. 12 лет

Эстетика галереи

Бумага, гелевая ручка, гуашь

Преподаватель: Шепеленко Е. В.

МБУДО «Детская школа искусств»

г. Инта

Кыркунова Виктория. 11 лет

Территория эмоций

Бумага, акрил

Преподаватель: Шепеленко Е. В.

МБУДО «Детская школа искусств»

г. Инта

Список источников

1. Агамирова А., Глуховская Р. Советский станковый рисунок. – Москва: Советский художник, 1981
2. Анисимов Н.Н. Основы рисования. Учебное пособие. - Москва: Стройиздат, 1974
3. Авсиян О. Натура. Рисование по представлению. М. 1985
4. Барт А.О. наброски и зарисовки. Москва: Искусство, 1970
5. Барщ А. наброски и зарисовки. М. 1970
6. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М. 1963
7. Ватагин В. Изображение животных М. 1957
8. Журнал «Юный художник». Союз художников СССР, Академия художеств СССР, ЦК ВЛКСМ; 2001-2012
9. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – Москва: «Эксмо», 2006
10. Материалы и техники рисунка. Под редакцией Королева В.А. –Москва: Изобразительное искусство, 1987
11. Петрочук О.К. Рисунки Винсента Ван Гога – Москва: Искусство, 1974
12. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. - Москва: Высшая школа, 1978
13. Рисунок Автор: Лорен Жаррет и Лиза Ленард Издательство: АСТ, Астрель Год издания: 2008
14. Рисунок. Полное собрание техник. Новый практичный подход к передаче образов в рисунке Автор: Сара Симблет Издательство: АСТ, Астрель Год издания: 2006

- 15.Рисунок. Уроки старых мастеров Автор: Хейл Р.Б. Издательство: Аст-Пресс Год издания: 2006
- 16.Художественная школа Автор: Кондрашова Л. Издательство: Эксмо Год издания: 2009
- 17.Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. - Москва: Издательство ЭКСМО – Пресс, 2002

