

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г.Абакана «Детская школа искусств №2»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭСКИЗОВ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В
ТЕХНИКЕ ХОЛОДНОГО БАТИКА**

в 3 классе

ДОП «Изобразительное искусство», предмет ДШИ

Составитель: преподаватель МБУДО «ДШИ №2»

А.В.Федорова

**Тема: «Эскизирование как важнейший этап выполнения
творческой работы в технике холодного батика»**

2019 г.

АННОТАЦИЯ

Суть рассматриваемых в методических рекомендациях вопросов заключается в необходимости развития целостного композиционного мышления и навыков декоративной переработки природных форм; обучению наблюдению для исполнения натуральных зарисовок с целью их последующего упрощения. Настоящая работа призвана оказать помощь молодым педагогам а также педагогам со стажем в школах искусств и художественных школах. За основу при написании данных рекомендаций взята программа учебного предмета «ДПИ. Роспись по ткани», составленная А.В.Федоровой.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В художественной школе или школе искусств на уроках декоративно-прикладного творчества всегда возникает проблема детского рисунка как сочинения. Особенную сложность составляет выбор сюжета композиции и его адаптация к выполнению батика в материале.

Во-первых, учащийся теряется в многообразии изобразительных сюжетов и у педагога возникает необходимость сориентировать, грамотно направить его.

Во-вторых, не каждый выбранный сюжет подходит под технологические особенности выполнения холодного батика.

Натурные зарисовки, наброски, выполнения пленэрных заданий очень полезны для юных художников. Учащиеся тренируют глаз, приобретают навыки владения карандашом, становятся более внимательными и наблюдательными. Они учатся композиционно мыслить, что необходимо не только на уроках станковой или декоративной композиции, но и на любой художественной дисциплине.

При самостоятельной разработке эскиза будущей композиции необходимо учитывать базовые принципы ее построения: равновесия, нечетности объектов, правило трех третей и т.д. Педагог должен грамотно направлять ход работы учащегося – следить за линейной гармоничностью и тональными отношениями, за ритмом темного и светлого в листе.

Целью предлагаемых методических рекомендаций является оказание методической помощи педагогам – практикам ДХШ и ДШИ.

О ГРАФИКЕ КОМПОЗИЦИИ

При создании линейного эскиза будущей картины следует помнить, что такая работа опирается на всеобщие законы композиции. Их действие распространяется на все виды изобразительного искусства. Главная особенность графического решения состоит в использовании прежде всего графических материалов (карандаш, мелок, соус, сангина) и конечно же технических средств графики: линии, штриха, пятна и др.

В графическом рисунке качества предмета передаются черно-белым рисунком – линейным, штриховым, контурным. В графике композиция строится на основе образно-пластического решения темы или выбранного сюжета.

Композиционное построение формы предполагает наличие замысла, цели, идеи. Может ли композиция быть лишена смысла? Даже в том случае, если произведение представляет собой несюжетную декоративную или абстрактную картину, она может содержать художественный замысел. Идею, реализуемую формальными средствами – отношениями форм, цветовых или тональных пятен, линий, выражающих борьбу, взаимодействие сил, напряженность. Они могут воздействовать на эмоции, рождать ассоциации, будучи приведенными к гармоническим отношениям, обладать эстетической ценностью.

В этом случае гармония форм, цветовых отношений, борьба противоположных начал сама становится «сюжетной» составляющей и смыслом картины.

О ВАЖНОСТИ ЛИНИИ

Линию безусловно можно рассматривать как одно из основных средств изобразительного искусства в целом. Линией пользуются и в длительном рисунке, и в кратковременных набросках и эскизах композиций. Именно линия способна запечатлеть неуловимое мгновение жизни. Она бывает тонкой изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. Линия передает

не только характер изображаемого предмета, но и эмоциональное состояние самого автора. Поэтому она может быть решительной и смелой, порывистой и стремительной, неуверенной и робкой и т.д. Например, Анри Матисс создает свои образы спокойными и широкими линиями, что говорит о творческой уверенности художника. А вот рисунки Ван Гога и Врубеля отличает нервное восприятие мира. Ван Гог рисует линию взволнованно и ярко, а Врубель трепетно и порывисто.

Практическую часть работы над композицией чаще всего начинают с линейного рисунка. В нем находят отражение и последующие, более проработанные эскизы композиции. В качестве сюжета для будущего батика рекомендуется выбирать стилизованные растительные формы, различные образы подводного мира или даже вариации на тему декоративного натюрморта.

О РАБОТЕ ТОНОМ (ПЯТНОМ)

Следующим этапом работы над композицией является работа в тоне. Наиболее общий отличительный признак графики - особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого в значительной мере выполняет фон бумаги. В отличие от точки и линии, пятно как правило, заполняет большую часть графической плоскости. С использованием пятна значительно расширяется палитра средств графической выразительности. В эту палитру включаются и те многочисленные формы тоновой графики, которые получаются при использовании приемов разработки композиции.

Каждая форма обладает своими специфическими композиционно-художественными свойствами. «Заливка», например, дает ровную тоновую поверхность. В росписи по ткани внутри одного контура возможна и растяжка (как цветовая, так и тональная). У обучающихся еще нет подобного опыта, поэтому роль и обязанность педагога – подсказать о специальных возможностях самой техники. И сделать это рекомендуется до начала составления самой композиции, еще на этапе сбора материала.

Такие приемы как «отмывка» и «размывка» также найдут свое применение в батике, обеспечивая плавные переходы от светлого к темному или наоборот, а также мягкие затеки. Простейшая композиционная задача заключается в том, чтобы при использовании той или иной тонально-графической формы максимально ярко выявить ее художественный характер.

Более сложная задача – гармоничное сочетание в графической композиции разных тоновых элементов. Такие элементы могут использоваться как при построении плоскостной композиции, так и в изображении объемов и пространства.

Самый простой вариант черно-белых композиций – это силуэт, черное изображение на белом фоне или белое на черном. Однако это вариант может носить лишь временный характер, он приемлем лишь при эскизировании. Ведь такая графика двумерна, очень условна и лаконична. Она будет прекрасной отправной точкой для развития будущей композиции.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАРИСОВОК

Подлинный художник, стремясь изучить жизнь, постоянно использует альбом, куда заносит все, что привлекает его в быстротекущей жизни. Множество великих художников оставило за собой подобные альбомы. Большой интерес представляют дорожные альбомы пейзажистов, которые успевают сделать множество превосходных зарисовок и набросков.

Трудно переоценить все значение зарисовок, набросков, рисунков с натуры в работе как начинающего художника, так и зрелого мастера. Некоторые люди обладают прекрасной зрительной памятью. Но даже хорошо запомнив увиденное, держа его в голове, нелегко (а подчас и невозможно) воспроизвести на бумаге все разнообразие натуры.

Что же делать художнику, если его взволновало и захватило развертывающееся перед ним событие во всем богатстве зрительных

впечатлений? Очевидно, что необходимо сделать заметки, зарисовки и наброски как по памяти, так и с натуры, по воображению. Это будут портретные зарисовки, наброски растений или животных, предметов обихода (в случае работы над натюрмортом), да всего и не перечислить. Набросок дает возможность выразить первое впечатление от натуры во всей ее неповторимости. Лишь поняв и выразив свои наблюдения в зарисовках, можно будет закрепить это в законченном произведении.

Большую пользу оказывает рисование на улице, работа на пленэре, во время экскурсий и т.д. Помимо накопления впечатлений такое рисование развивает активное умение «видеть» окружающую действительность, наиболее характерные особенности предметов и явлений. Умение «видеть» - это необходимый компонент художественного творчества в любом его виде.

Особое значение приобретает набросок для развития глаза, постановки руки и наблюдательности юного художника. Ведь в случае выполнения быстрой зарисовки ее автор вынужден отбрасывать детали, стремиться несколькими линиями, штрихами схватить лишь самое существенное, характерное для данной модели. Это имеет огромное значение для последующей декоративной переработки художественной формы.

Велика роль набросков и зарисовок как целенаправленного средства активации внимания, интереса юных художников к изобразительному искусству и художественному творчеству. На занятиях в художественных кружках, школах, студиях, школах искусств наброски и быстрые зарисовки – важное средство воспитания любви к искусству. Это хорошая школа профессионального мастерства юного художника и развития его художественных способностей, эстетических чувств.

Наброски помогают развивать наблюдательность, умение остро и точно схватывать самое интересное в природе и отбрасывать второстепенное. Острое чувство приходит не сразу, и именно наброски пробуждают способность воссоздавать увиденное как яркий зримый образ и долго удерживать его в памяти.

Такое умение имеет первостепенное значение при стилизации форм – как природных, так и рукотворных.

О РАБОТЕ В ЦВЕТЕ

Следующим этапом эскизирования является работа в цвете. Поскольку основные задачи решаются на предыдущих этапах (при линейном поиске и тональном разборе), цветовой поиск является закономерным продолжением работы. Учащимся рекомендуется попробовать различные варианты цветового решения - в рамках обозначенной тональной шкалы (в 5 оттенков например) выполнить теплую или холодную зарисовку. Также возможно использование смешанной цветовой гаммы. Известно, что цвет оказывает сильное влияние на зрителя при восприятии произведения искусства. Поэтому необходимо придерживаться первоначальной идеи для полноценной реализации творческого замысла.

При выполнении итоговой работы в материале, юный художник будет опираться именно на цветовой эскиз, стараясь максимально точно повторить его. Таким образом, невозможно переоценить все этапы эскизных поисков и их важность при выполнении творческой работы в технике холодного батика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящих рекомендациях были рассмотрены особенности работы с линией и пятном в композиции для общеразвивающей программы с четырехлетним сроком обучения, обозначена ведущая роль графики при разработке эскиза к работе в технике холодного батика. Также затронута важность краткосрочных зарисовок и набросков, которые дают возможность оттачивать художественные навыки юных художников. Было обозначено, что начинающему художнику в принципе необходимо много наблюдать и активно рисовать с натуры. Именно поэтому была разработана серия уроков по декоративно-прикладному искусству (раздел «Батик») в 3 классе ДОП «Изобразительное искусство» с целью разработки эскизов и последующего создания работы в материале.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры эскизов и работ, выполненных моими учащимися на занятиях по декоративно-прикладному искусству в технике холодного батика.

