СБОРНИК

методических разработок
художественного отделения
ГОБУДО
Иркутская областная детская
школа искусств

Выпуск 1

Методическая разработка

занятия по учебному предмету
ПО.01.УП.02. «Композиция станковая»
ДПОП «Живопись»
по теме **«ЭКСЛИБРИС»** в 3 классе

Составитель: Маршалкина
Людмила Владимировна,
преподаватель ГОУДО
Иркутская областная детская школа искусств

Пояснительная записка.

Выбор темы методической разработки обусловлен желанием обобщить накопленный опыт, выявить наиболее удачные стороны задания, а также обогатить новыми техническими и технологическими решениями, связанными с внедрением в учебный процесс компьютерной техники

Особенностью данной методической разработки является её практическое применение, а также возможность работать над темой «Экслибрис» разновозрастным учащимся.

Данное задание позволяет формировать у учащихся навыки образного мышления, развивает фантазию и учит практически воплощать свои замыслы.

Тема «Экслибрис» служит популяризации этого вида книжной графики среди широкого круга зрителей, воспитывает эстетический вкус.

Главной задачей данного задания является изучение возможностей графических техник, применение основных средств изображения, таких как «линия», «пятно», «штрих». Позволяет творчески перерабатывать натурный материал, образно его переосмысляя.

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.

Хороший экслибрис давно уже стал рассматриваться как графическая миниатюра, имеющая самостоятельное художественное значение и настоящую эстетическую ценность.

Экслибрис занял в современной графике заметное место как самостоятельное произведение графики.

Структура методической разработки:

1. Пояснительная записка
2. Исторические справка по теме «Экслибрис»
3. Особенности работы в книжной графике
4. Правила и приёмы работы с книжным знаком (экслибрисом)
5. Разновидности художественного экслибриса
6. План-конспект урока
7. Приложение: экслибрисы выполненные учащимися.

План-конспект урока
Учебный предмет «Композиция станковая»
Тема урока по «Книжный знак - экслибрис».
3 класс.

Ценностные основы урока - духовное развитие учащихся.

Обучающая задача урока: расширить знания учащихся о жанрах изобразительного искусства.

Цели урока:

образовательные: сформировать знания о жанре «графика»; познакомить с методами создания экслибриса; развивать практические навыки;

воспитательные: формировать эстетическое отношение к действительности;

развивающие: восприятие произведений искусства, развивать фантазию, творческое воображение.

Планируемые результаты:

предметные

- сформировать потребность в общении с искусством и художественном творчестве,
- сформировать представления о жанре «графика» в изобразительном искусстве,
- сформировать способность воспринимать, описывать и эмоционально оценивать произведения художников-графиков.

личностные

- сформировать осознанное стремление к освоению новых знаний, умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов,
- сформировать осознание своей ответственности за общее дело,
- сформировать ориентацию на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной учебной задачи,
- сформировать уважительное отношение к культурно-исторической, духовной, социальной жизни родного края,
- сформировать готовность следовать в своей деятельности нормам здоровьесберегающего поведения.

коммуникативные

- сформировать умение входить в коммуникативную учебную и игровую ситуации,
- сформировать умение принимать участие в диалоге,
- сформировать умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

познавательные

- сформировать умение работать с информацией, представленной в виде изображения,
- •сформировать умение выделять ряд признаков в изучаемом объекте и подводить анализируемый объект под понятие «экслибрис»
- сформировать умение аргументировать свою точку зрения,

• сформировать умение проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом,

• сформировать умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач темы.

регулятивные

сформировать умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей.

Формы работы на уроке. Фронтальная**.** Индивидуальная

Ресурсы урока:

• Н.М. Сокольникова «Краткий словарь художественных терминов».

•http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/10/07/prezentatsiya-ekslibris-ili-iskusstvo-lyubvi-k

•Ивенский С.Г. Искусство книжного знака. – Л.: Наука, 1966.

•Книга о Владимире Фаворском. /сост. Молок Ю.- М.:Прогресс,

•http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=42

Оборудование для учащихся: ватман А4, тушь чёрная, перьевые ручки, планшеты.

План урока:

1.Организационный момент.

2.Актуализация знаний. Выход на тему и задачи урока.

3. Постановка художественной задачи практического задания.

4.Практическая работа учащихся.

5.Подведение итогов.

«В своей основе книжный знак — это выявление любви и уважения к книге. Это - сгусток мыслей и чувств, посвященных книге » - ученый-книговед, профессор, член-корреспондент АН СССР А. А. Сидоров

История возникновения книжного знака (экслибриса).

Наименование «экслибрис» произошло от латинских слов «ex libris». Это часть издавна употреблявшейся латинской надписи на книговладельческом знаке: «из книг». Эксли́брис - это небольшой книжный знак, который наклеивался владельцами библиотек на книгу, как правило на внутреннюю сторону переплета. Экслибрис неразрывно связан с книгой, история его возникновения тесно связана с появлением средневековой рукописной книги. В мастерских по переписке книг, находившихся в период раннего средневековья при монастырях, делались владельческие надписи на книгах, которые начинались со слов " из книг " или " из библиотеки " (ex bibliotheca) и далее следовал и имя и фамилия владельца книги, название библиотеки или монастыря.

Экслибрис придумали в XVI веке в Германии. Среди авторов ранних экслибрисов были такие великие мастера эпохи Возрождения, как Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах и Ганс Гольбейн-младший.

Древнейший русский экслибрис - это рисованный от руки книжный знак игумена Досифея обнаруженный в книгах Соловецкого монастыря за 1493—1494 годы.

В России экслибрисы появились в начале XVIII века – наряду с другими европейскими новшествами, введенными Петром I. Естественно, что первыми владельцами экслибрисов были члены императорской фамилии, первые лица государства, представители знати. Знатный владелец книги украшал ее изображением своего герба, сопровождаемым, как правило, гордым латинским девизом. Но еще более эффектным способом обозначить владельца был суперэкслибрис: тот же герб, но вытисненный золотом на верхней крышке книжного переплета.

В следующем, XIX веке в России личная библиотека постепенно перестала быть принадлежностью исключительно привилегированных сословий. Владельцами значительных библиотек становились писатели, ученые и просто просвещенные люди, что способствовало массовому распространению экслибриса. Но это также приводило и к тому, что из помпезного изображения фамильного герба или замысловатого вензеля экслибрис зачастую превращался, в том числе, и в простой ярлык,

выполненный типографским набором. Он служил лишь для указания фамилии владельца и обозначения постоянного места книги – номера полки и номера книжного шкафа.

Но в XX веке, который породил изящную (и, что важно, целостную как произведение искусства) книгу, произошел настоящий ренессанс экслибриса. Экслибрис превратился практически в самостоятельный жанр графического искусства. И во многом благодаря тому обстоятельству, что к этому жанру в России обращались Георгий Нарбут, Иван Билибин, Елена Лансере, Лев Бакст, Константин Сомов, Михаил Добужинский, Александр Бенуа и другие значительные художники Серебряного века.

Именно в это время экслибрис обрел новый, более глубокий смысл – он все больше становился отражением личности, духовного мира и печатью вкуса своего владельца. Одновременно с этим началась, по большому счету, и эпоха коллекционирования экслибрисов. Этот вид собирательства получил название экслибрисистики.

1920-е годы в России явились периодом расцвета гравюры на дереве. Тогда же значительно расширилась тематика экслибрисов. В этот период книжный знак поднялся до философского обобщения и глубокого проникновения в сущность личности владельца книги. Этот поистине золотой век отечественного экслибриса неразрывно связан с именами Владимира Фаворского, Николая Пискарева, Алексея Кравченко, Николая

Купреянова и других замечательных художников-графиков той эпохи.

Вновь большая мода на экслибрис пришла в 1960–1970-е годы. Это было вызвано не столько расцветом графики, сколько подъемом книжного коллекционирования, массовым библиофильским движением в стране. И несмотря на значительные ограничения творчества, связанные с узкими идеологическими рамками того времени, искусство экслибриса поднялось на новую ступень.

Среди иркутских художников-гравёров, работающих в книжной графике и выполняющих экслибрисы, наибольшую известность получили работы Александра Муравьёва и Анатолия Аносова.

Анатолий Аносов книжным знаком стал заниматься с 1970 года. Им создано свыше 160 экслибрисов, которым присущ юмор с оттенками лёгкой иронии и доброжелательной усмешки. В основном экслибрисы посвящены близким художнику людям. Экслибрисы Аносова пользуются большой популярностью, они экспонировались на многих выставках и принесли художнику заслуженный авторитет.

Сейчас, в начале XXI века, интерес к экслибрису возвращается. И возвращается, как всегда, в немного новой ипостаси. В первую очередь, возрождается интерес к экслибрису, как к личному книжному знаку. Неудивительно, так как в настоящее время все больше людей интересуются своими корнями, восстанавливают разрушенные родовые цепочки, создают собственные

геральдические знаки, которые можно передать своим детям.

Особенности работы в книжной графике.

Отличительной чертой книжной графики является то, что она всегда рассчитана на рассматривание её зрителем с очень близкого расстояния. Поэтому и выполняют произведения книжной графики всегда небольшого размера, иногда, даже очень маленького (например: буквица или заставка).

Так как размер книжной графики небольшой, возникает проблема работы с мелкими деталями, необходимо тщательно продумывать всю композицию.

Особенность книжной графики заключается в том, что изображаемый предмет изображается условно и многое зависит от воображения и фантазии зрителя.

Важное значение имеет работа над эскизами. В эскизе идея будущего произведения находит своё выражение, продумывается композиция, выясняются размеры.

С точки зрения художественной концепции экслибрис особенно привлекателен для мастера-графика как пробный шар для испытания и применения своего композиционного дара, как нечто цельное и законченное. В границах относительно несложной и быстро осуществимой задачи, появляется возможность показать изобретательность в области сюжета и остроумную выдумку, символичность или аллегорию,

блеснуть новаторским или эффектным техническим приемом.

Форма книжного знака привлекательна для графика тем, что на очень небольшой плоскости нужно разместить порой довольно сложную композицию и остроумно составить замысловатую аллегорию.

Отобрать самое нужное и важное, в небольшом произведении сказать о многом, но сделать это просто и понятно – сложная задача, и недаром очень многие прославленные художники пробовали себя в искусстве книжного знака.

Правила и приёмы работы с экслибрисом.

В работе над экслибрисом необходимо использовать те же законы, правила и приёмы, что и в станковой композиции. Очень важно выбрать центр композиции, применить ритмы, добиться композиционного равновесия.

Обязательным в композиционном решении экслибриса является включение шрифтовых (буквенных) надписей слов «из книг» или «Ex libris», а также имя и фамилия владельца книжного знака (т.е. кому художник посвятил экслибрис).

Каким бы ни был экслибрис, он должен оставаться книжным знаком не только по сюжету, но и по внешнему виду: по композиции – стройным, т.к. – это эмблема, по конфигурации и размерам не очень большим, по фактуре, в идеале, близкой к фактуре шрифтового набора, по связи в едином «дуэте» текстовой и изобразительной части знака, по культуре

образного решения хорошо читаемого с первого взгляда текста и другими специфическими признаками, важность и нужность которых проверена веками. Изображение может быть ассоциативным, и просто декоративным.

Экслибрис - книжный знак, наклеиваемый владельцами библиотек на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону переплета.

Обычно на экслибрисе обозначены имя и фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах или о составе библиотеки владельца.

Простейший экслибрис представляет собой бумажный ярлык с именем владельца книги (иногда в сочетании с девизом или эмблемой). Художественные экслибрисы представляют собой произведения печатной графики. Они создаются различными техниками гравюры — гравируются на меди, дереве или линолеуме, выполняются цинкографским или литографским способом.

Еще пару столетий назад экслибрис был непременной принадлежностью библиотеки знатного рода. Ему придавали такое же значение, как фамильному гербу. Фактически, он и был библиотечным гербом владельца, передаваясь из поколения в поколение.

Виды художественных экслибрисов.

Среди художественных экслибрисов различают:

- ***гербовые***, которые воспроизводят герб владельца и характерны главным образом для XVI—XVIII веков;

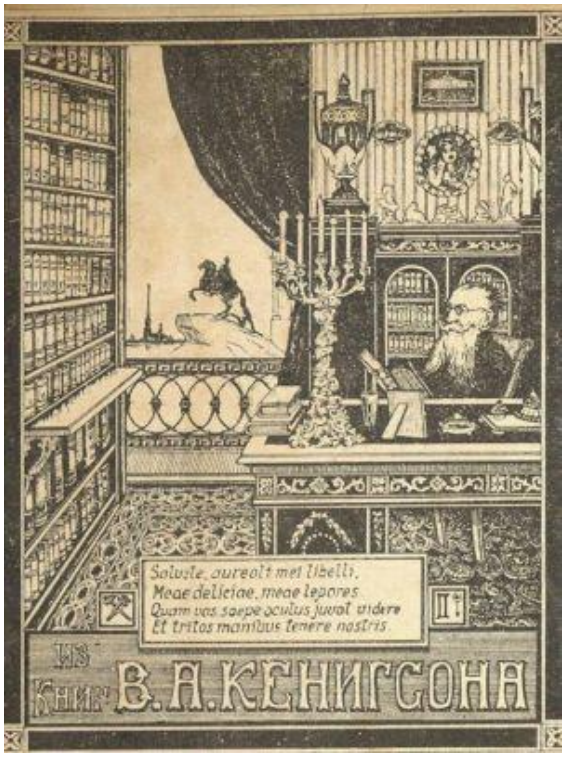
Герб дворян Коломаровых

- ***вензелевые*** с орнаментально разработанными инициалами владельца;

Экслибрис Великого князя Михаила Николаевича Романова(1832-1909)

- ***сюжетные***, которые стали наиболее популярными в XX веке и представляют собой изображения пейзажей, архитектурных мотивов, различных эмблем, образно отражающих вкусы, интересы и пристрастия, профессию владельца библиотеки.

Экслибрис Владимира Александровича Кенигсона (1864/66-1940)

- ***шрифтовые***, это всё те же типографские ярлыки с текстом в акцидентных рамках, реже – без них; штемпеля, набранные из литер или отлитые в типографии, строчки набора в линейных или простых акцидентных рамках, обычно овальных, реже – гравированный штамп или трафарет, изредка – конгрев. Это – соединение наборного текста с какой-нибудь акцидентной завитушкой, линейкой, вставленной подчас в тяжелую, замысловатую наборную прямоугольную рамку, наконец, корона с фамилией или просто инициалами владельца-дворянина. Таковы наиболее частые формы русского книжного знака XIX – начала XX века. На шрифтовых ярлыках и штемпелях обычно указывалось лишь имя, отчество и фамилия владельца.

- ***универсальные,*** это книжные знаки, которые нарисованы с пробелом, для вписания в них фамилии

лица, наклеивающего их на книги своей библиотеки. За границей подобные экслибрисы выпускаются отдельными издательствами для продажи или отпечатываются заранее на переплете книги. В начале XX века книгоиздательство М.О. Вольф выпустило четыре вида универсальных книжных знаков-ярлыков, наклеивая их на продаваемые учебники. В послереволюционные годы несколько раз предпринимались попытки внедрения таких экслибрисов. Многие из них были стандартными, как, например, экслибрис с изображением шпиля Ленинградского Адмиралтейства. Эти знаки не отражают индивидуальность владельца библиотеки и не нашли в России широкого применения.

ИЗ КНИГ
№

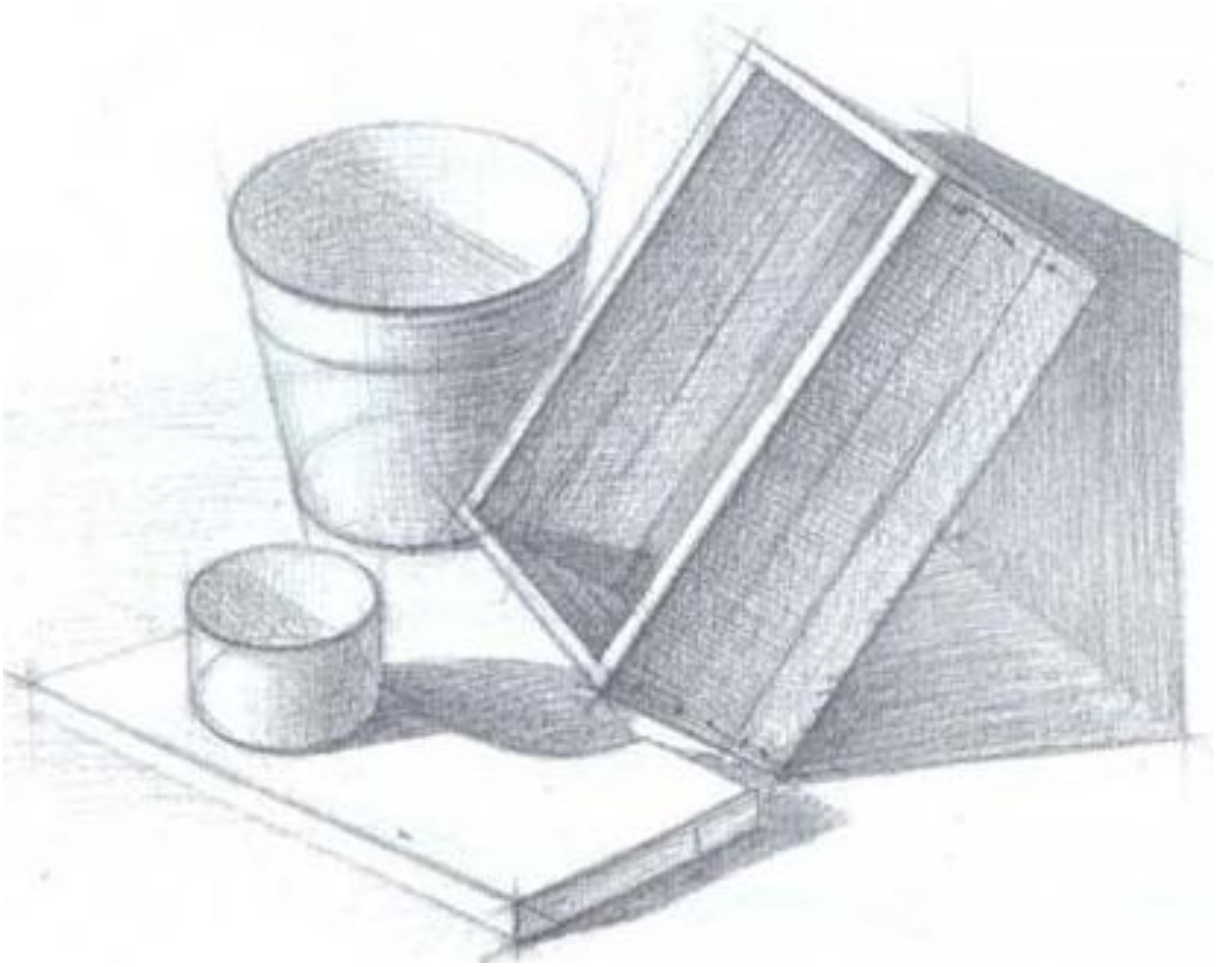
Заключение

В последнее время экслибрис был незаслуженно забыт. Частные собрания книг сегодня очень редко имеют экслибрис. Тем не менее, экслибрис это оригинальное и стильное украшение книг, находящихся в личных библиотеках. Но всё новое – это хорошо забытое старое. В отношении экслибриса эта поговорка полностью себя оправдывает. Книжные знаки становятся всё более популярными в последние годы. Наряду с классическими техниками гравюры сегодня изготовление экслибриса это еще и высокотехнологичный процесс, выполняющийся на современном оборудовании, которое позволяет добиться высокого качества книжного знака. Даже самый сложный рисунок, эмблема или монограмма будет отчётливой и рельефной.

В условиях школы наиболее выгодный и простой способ тиражировать экслибрис – это сканирование первоначального образца и получение необходимого числа копий. Распечатанные на принтере экслибрисы наклеиваются на обратную сторону обложки книги.

Методическая разработка
технологической карты занятия
«ЛИНЕЙНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК С ВВЕДЕНИЕМ ТОНА»
в 5 классе детской художественной школы.
ПО.01.УП.02. «Рисунок» ДПОП «Живопись»

Составитель: Горбунова
Ирина Ильинична,
преподаватель ГОУДО
Иркутская областная детская школа искусств

Технологическая карта занятия

Предмет: **Рисунок**
Класс: **5**
Тема: **Линейно-конструктивный рисунок с введением тона**
Количество часов: **12**
Материал: **карандаш ТМ (НВ)**
Размер: **А 2**

Задачи:
Обучающие:

- вырабатывать устойчивые умения последовательной работы над учебным заданием;
- закрепить известные способы действий последовательной работы над реализацией учебных задач;
- закрепить умения по последовательному ведению работы над длительной постановкой
- развить, закрепить навыки конструктивного мышления;
- закрепить навыки по использованию приемов линейной и воздушной перспективы;
- закрепить полученные в 4 классе умения и навыки по моделированию формы сложных предметов с помощью штриха и светотени;
- выработать навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;

- выработать навыки передачи пространства средствами штриха и светотени;

- развить наблюдательность и зрительную память учащихся;

- научить самостоятельности в оценке результата работы;

- научить добиваться законченности и творческой выразительности рисунка.

Развивающие:

- развивать наблюдательность,

- воспитать комплекс необходимых для художника качеств: твёрдость руки, цельность видения, острота и точность глазомера;

- развитие умения анализировать, сравнивать, обобщать, систематизировать, классифицировать и т. д.

- развитие видов мышления: наглядно-действенного, наглядно – образного, абстрактно-логического,

- развитие волевой и эмоциональной сферы (настойчивость, самостоятельность, умение владеть собой, уверенность в своих силах, способность преодолевать трудности), память, внимание и т.д.)

- развитие моторных навыков (точность движений, их скорость, сила, координированность и т. д.)

- развитие умений учебного труда (наблюдать, запоминать, планировать, осуществлять самоконтроль, работать в нужном темпе и др.)

***Воспитательные*:**

- развитие потребности в учении (познавательная потребность, интерес и активность, отношение к

образованию как к важному и необходимому для личности и общества);

- развитие мотивов труда, побуждение к труду (потребность в нем, стремление принести пользу людям, желание овладеть какой-либо профессией);

- воспитание гуманности (внимательное, заботливое отношение к людям, сочувствие, уважение старшим, милосердие);

- воспитание коллективизма (требовательность к себе и людям, ответственность перед коллективом, привычки считаться с общественным мнением);

- воспитание дисциплинированности (выполнение правил человеческого общежития, нравственных норм, установленных требований к поведению и труду);

- воспитание эстетических взглядов (культура речи, одежды, поведения и труда);

- воспитание творческого начала личности.

Формируемые знания, умения и навыки:

В результате освоения задания учащейся должен:

- знать понятия: «композиция листа», «сложная форма», «линейная перспектива», «свето - воздушная перспектива», «пропорции предмета», «объём предмета»;

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;

- грамотно строить конструкцию предмета, верно находить взаимоотношение пропорций предметов в натюрморте;

- уметь применять законы перспективы в практической деятельности;
- уметь построить предмет в наклонной плоскости, в ракурсе;
- уметь поставить предмет на плоскость;
- уметь применять знания законов конструктивного рисования сложной формы в практической деятельности;
- уметь передавать тональные отношения штрихом;
- уметь вести работу цельно, последовательно, соблюдая этапы ведения задания;
- уметь передать освещение, пространство и среду с помощью штриха и тона,
- уметь завершать работу, обобщая ее,
- уметь передать образ натюрморта.

Последовательность ведения задания

№	Этап реализации задания	Действия преподавателя	Действия учащихся	Формируемые знания, умения.
1	**Организационный момент**	Включает обучающихся в деловой ритм. Устное сообщение преподавателя.	Слушают, организуются, включаются в процесс.	Планирование учебного сотрудничества с преподавателем и сверстниками. Организация внимания.
2	**Постановка учебной задачи. (Обоснование учебной задачи в системе заданий, анализ учебного натюрморта, анализ задач)**	Актуализирует знания обучающихся. Создает проблемную ситуацию. Обосновывает необходимость учебной задачи. Сообщает новые знания в области конструктивного рисунка. Демонстрирует наглядные пособия, репродукции.	Включаются в проблемную ситуацию, ищут пути решения, совместно с преподавателем принимают участие в формулировке учебных задач, анализируют предметы натюрморта, применяют знания.	Развитие познавательных процессов, логического мышления, умений анализировать, слышать преподавателя, воспринимать учебную задачу, умений вести исследовательскую деятельность, сопоставлять, делать выводы.

3	**Анализ средств решения учебной задачи.**	Задает вопросы. Организует деятельность учащихся по исследованию возможностей художественно – выразительных средств рисунка в целях решения учебных задач.	Отвечают на вопросы. Анализируют тональные отношения и художественно – выразительные средства рисунка.	Формирование умений решать проблемные ситуации, логически мыслить, строить рассуждения, применять знания по конструктивному рисованию в практической деятельности.
4	**Анализ последовательности реализации учебной задачи**	Рассказывает о последовательности реализации учебных задач. Организует деятельность обучающихся по применению полученных знаний для определения последовательности действий, задает вопросы.	Отвечают на вопросы. Осуществляют анализ учебной задачи, разбивая ее на этапы, усваивают алгоритм реализации учебной задачи.	Формирование умений работать по алгоритму, анализировать.

5	**Практическая работа обучающихся**	Организует практическую работу обучающихся по применению полученных знаний, дает инструкции, рекомендации, последовательно определяет этапы, время, отводимое на их реализацию.	Организуют рабочее место, готовят материалы, выполняют последовательно этапы работы над реализацией учебной задачи.	Формирование умений осознанно работать по алгоритму. Освоение новых приемов работы красками.
6	**Контроль за выполнением этапов задания. Подведение итогов задания. Оценка результата.**	Контролирует результат. Анализирует уровень реализации этапов. Корректирует выполнение обучающимися работы.	Работают по алгоритму над реализацией учебных задач. Анализируют свою практическую деятельностьКорректируют ход работы.	Формирование умений работать по алгоритму, осознанно организовывать свою практическую деятельность, анализировать работу, осуществлять рефлексию.

Применяемые педагогические методы и технологии

1.Возможно частичное применение проектной технологии, игровой технологии

2. Использование методов фронтальной и индивидуальной работы.

3. Использования метода вторжения в работу учащихся.

Методические рекомендации к заданию

Обучение рисунку в художественной школе построено, в основном, на рисовании натюрмортов с натуры, которые необходимо ставить, руководствуясь целями и задачами конкретного задания. Задания предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного материала.

Натюрморт целесообразнее ставить при боковом искусственном освещении в целях обеспечения тональной ясности натюрморта, свет должен выявлять и подчеркивать форму предмета. При организации натюрморта следует помнить следующие правила:

- предметы должны быть разнохарактерные, иметь различную высоту;

- в натюрморте должны присутствовать предметы, приближённые к кубической форме и к форме имеющую центральную ось вращения;

- в натюрморте 5 класса обязательно должен участвовать предмет, расположенный в наклонной плоскости или ракурсе;

- наиболее темные драпировки располагать на горизонтальных плоскостях, чтобы натюрморт не

усложнял обучающемуся передачу пространственных отношений;

- горизонтальная плоскость должна быть плотнее (темнее) вертикальной;
- крупный предмет располагать на дальнем пространственном плане;
- натюрморт должен иметь тоновые и размерные акценты, ритмически расположенные;
- натюрморт не должен быть перегружен предметами (3-4 шт), предметы должны быть ясные тону.

Можно предложить следующую схему этапов выполнения задания:

1.Определение цели и задачи данного задания, времени на исполнение задания, техники исполнения, формата листа бумаги.

2. Анализ характера натюрморта, его тональный строй.

3. Анализ формы каждого предмета натюрморта и его место в общей композиции натюрморта.

4. Анализ сложных ракурсов предметов, находящихся в наклонной плоскости.

5. Анализ влияния света на выявление объёма, формы предмета.

6.Анализ натюрмортов с подобными учебными задачами у художников-классиков, образцов работ учащихся школы и студентов художественного училища.

7.Демонстрация преподавателем технических приемов работы.

8.Объяснение алгоритма выполнения работы по таблице последовательности.

9.Учащиеся определяют, находят компоновку натюрморта в листе.

10.Определение основных пропорциональных отношений на листе, работа ведётся по принципу от «общего» к «частному».

11. Определяется, строится плоскость, на которой стоит натюрморт.

12. Выявляется конструкция каждого предмета, строится с учетом знаний линейной и световоздушной перспективы.

13. Работа над выражением формы, освещения и пространства.

14. Обобщение работы, завершение, обсуждение результата решения поставленной учебной задачи.

Список литературы

1. Волков Н.М. Восприятие предмета и рисунка. – М: Академия педагогических наук, 1950.

2. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. - М.: «Просвещение», 1977.

3. Петерсон В. Е. Перспектива. – М.: Искусство, 1970.

4. Поль Калле Карандаш. - Минск, Попурри, 2000.

5. Популярное руководство к изучению

перспективы и теории теней. - Ленинград,1987.

6.Радлов Н.Э.Рисование с натуры. – Ленинград: Художник РСФСР, 1972.

7.Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисования. – М.: Просвещение, 1982.

8. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учебник для студентов худ. граф. Факультетов пединститутов. - М.: Просвещение, 1995.

9.Серов А.М. Рисунок. – М.: Просвещение, 1975.

10. Сокольникова Н.М. Основы рисунка -5-8 класс. – Обнинск: «Титул», 1996.

11. Учебный рисунок в Академии художеств. Под. Ред. Б. С. Угарова. -М.: Изобразительное искусство, 1990.

12. Яблонский В.А. Преподавание предметов Рисунок и Основы композиции. - М: Высшая школа, 1989.

Средства обучения:

Предметы натюрморта, натюрмортный стол, таблицы: «Последовательность работы», работы учащихся прошлых лет обучения, работы студентов художественного колледжа.

Оборудование для обучающихся: мольбертные столики, табуреты, планшеты, бумага формата А-2, карандаши ТМ(НВ), ластик, клячка.

Самостоятельная работа.

Выполнить линейно конструктивный рисунок сложного по форме бытового предмета.

Методическая разработка
занятия по учебному предмету
ПО.01.УП.02. «Живопись»
ДПОП «Живопись»
по теме
«КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ЭТЮДЫ С НАТУРЫ»
в 5 классе

Составитель: Юшкова
Светлана Павловна,
преподаватель ГОУДО
Иркутская областная детская школа искусств

1. Пояснительная записка.

Методическая разработка по выполнению задания по живописи ***«Кратковременные этюды с натуры» в пятом классе*** составлена в результате многолетнего опыта работы преподавателя в школе, предназначена для преподавателей художественных школ и школ искусств. Цель работы – познакомить с опытом реализации задач живописи в 5 классе ДПОП «Живопись».

Задание рассчитано на 6 учебных часов, где на каждый этюд приходится по 1,5 или 2 учебных часа. Цель задания - сформировать последовательность работы над живописным этюдом с натуры в кратковременные сроки. Результатом задания является:

-приобретение учащимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;

-воспитание зрительного восприятия, развитие художественного вкуса, приобретение навыков творческой деятельности;

-умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха или неуспеха собственной работы;

-формирование навыков взаимодействия с преподавателем и одноклассниками в образовательном процессе;

-определение наиболее эффективных способов достижения результата.

2. Содержание работы

Учащийся, работающий с натуры, должен научиться видеть и распознавать причины, влияющие на организацию цветового изображения. Только в этом случае цвет будет нести в себе безусловную эстетическую ценность, станет в руках живописца активным средством преобразования натуры в художественный образ. Для успешного овладения живописной культурой необходимо не только разнообразить учебные постановки, но и делать более гибкими сроки их выполнения. Методически продуманный срок держит учащегося в состоянии активного поиска, когда и восприятие натуры ведется энергично. Вот почему так важно чередовать длительные постановки с кратковременными

упражнениями. Слово ***«этюд»*** происходит от французского слова ***etude***, что означает изучение. Этюды играют ответственную и целенаправленную роль в изучении отдельных закономерностей живописи. Главная цель таких этюдов – способствовать активизации познавательной деятельности учащихся, развитие цветового видения, умение быстро и свежо передавать в этюде красоту цветовых сочетаний натуры.

В отличие от длительных постановок, где приходится одновременно решать комплекс учебных задач, в кратковременном задании можно поставить какую-то одну основную задачу. Например – передать объем предметов цветом, используя знания о дополнительных и контрастных цветах, светотени, рефлексе. Показ рефлекса, как учебная задача может быть выделен в самостоятельную проблему, для чего потребуется подобрать соответственные предметы по цвету и умело расставить их в пространстве. Основной акцент в этом этюде следует сделать на различие в цвете освещенной части предметов, теней, окрашенных отраженным цветом от соседних предметов. Эта же задача стоит и в длительной работе над натюрмортом, однако в кратковременной работе есть преимущества – частая смена объекта для живописи, возможность эксперимента с краской.

Как показывает опыт работы, большие трудности испытывает учащийся в передаче общего тона натюрморта. Многие работы страдают от тональной несобранности, предметы написаны отдельно друг от

друга, без учета общей освещенности. Тогда учащимся полезно выполнить кратковременные задания на тон в технике «гризайль». Это сосредоточит их внимание на тональной задаче.

Также, в целях реализации комплексной задач учебного предмета «Живопись», необходимы этюды с решением колорита. Натюрморты для таких упражнений подбираются очень тщательно. В постановке обязательно должен доминировать какой-то определенный цвет. Можно поставить в теплой и холодной гамме. Целью этого этюда – добиться понимания цветовой гаммы, цветового единства и гармонии. В таких упражнениях наиболее успешно воспитывается чувство цвета, расширяются знания о палитре.

Этюд с натуры по времени может быть выполненным за 1,5 – 2 часа или меньшее время, зависит от поставленной задачи, формата и размера кисти. Можно определить **этапы работы:**

-поиск точки зрения;

-формат работы (горизонтальный, вертикальный или квадратный);

-подготовительный рисунок – определение пропорций элементов изображения натурной постановки, характерных объемных форм и размещение в пространстве относительно друг друга;

-работа цветом, передача цветовых и тональных отношений натуры, освещения, объема;

-обобщение.

Точка зрения.

Работа над композицией натюрморта начинается с определения точки зрения, т.е. выбора места, откуда учащийся пишет этюд. По существу, точка зрения определяет композиционную схему натюрморта. Одна и та же постановка воспринимается по-иному, если смотреть на нее с разных мест. Постановка так же может располагаться на разном уровне плоскости. Так, для натюрморта поставленного на полу, фоном служит сама плоскость, на которой размещены предметы.

Формат.

Выбрав место, откуда надлежит писать этюд, надо продумать композицию изображения в листе, найти соответствующий точке зрения формат. Учащиеся применяют композиционные правила, полученные в процессе учебной практики, хотя основную, первоначальную задачу композиции учебного этюда берет на себя преподаватель (выбор предметов по размеру, форме и фактуре, размещая их по планам и группам с учетом степени освещенности). Формат и величину изображения следует рассматривать как единое целое композиционного решения рисунка постановки.

Подготовительный рисунок.

Подготовительный линейно-конструктивный рисунок выполняется карандашом, определяются пропорции предметов, характер объемных форм и

размещения в пространстве относительно друг друга. Определяются границы света и тени.

Работа цветом.

Сравнение – это основа понимания различий цветовых и тональных отношений в натуре. Умение цельно видеть одновременно все элементы натурной постановки является необходимым условием успешной работы. Не сосредотачивать зрение на каком-то предмете, а «распустить глаз» и стараться все элементы постановки видеть одновременно.

Единственный метод, позволяющий успешно создавать зрительный образ натуры, это *метод отношений*. Сравнивая один предмет с другим, выявляя разницу цветовых пятен в освещенных и теневых частях, устанавливая в изображении цветовые отношения, можно добиться полного представления о натуре.

Не нужно забывать о влияние на характеристику цвета освещения. В условиях искусственного света, освещенным частям поверхности свет будет придавать тепловатый оттенок, а тени будут казаться прохладными. В условиях дневного рассеянного света, обращенные к свету части будут иметь прохладный оттенок, а тени теплый. Предметы, наиболее близко расположенные к источнику освещения, имеют не только напряженную светотень, но и кажутся светлее. Цветовое окружение также оказывает влияние на характер, как собственных, так и падающих теней.

С чего начать писать? Наиболее частый задаваемый учащимися вопрос. Практика живописи выработала несколько методов начала работы цветом:

- начинать писать с композиционного центра, «от куска» постепенно заполняя всю изобразительную поверхность;

- начинать писать также с цвета или сочетания цветов, которые преобладают в постановке, тем самым с самого начала находя и акцентируя колористическое решение живописного изображения;

- прописывать «свет» и «тени» предметов в среде;

- начинать писать с самых ярких, насыщенных цветов постановки или с самых темных, что послужит как бы «настройкой» звучания цвета, камертоном в живописи. Это не позволяет впадать в белёсость, колорит будет густым, насыщенным.

В процессе обучения живописи целесообразно с познавательной целью попробовать различные приемы «начала» ведения работы для определения их преимуществ и недостатков в соответствии с индивидуальным творческим восприятием.

Типичной ошибкой учебных работ является заполнение цветом форм «по очереди», отдельно без среды. Необходимо писать предметы во взаимосвязи с окружением, т.е. писать одновременно 2-3 пограничных цвета, искать цветовые и тональные отношения, брать цвет предмета, цвет фона. Не следует слишком долго задерживаться на одном участке работы.

Следующий этап в последовательности работы над живописным этюдом заключается в конкретизации форм предметов, выявление пространства, т.е. в работе над планами. Конкретизация форм предметов, проработка деталей натурной постановки – ответственный этап изучения свойств натуры в живописи.

Каждый цвет предмета имеет присущий ему локальный цвет, который изменяется в зависимости от освещения. При изображении объемных форм локальный цвет виден обычно в полутени, так как полутень находится посредине между светом и собственной тенью предмета.

Задача состоит в выявлении объемной формы цветом путём нахождения правильных цветовых и тональных градаций между освещенной частью предметов, полутенью, тенью, бликами и рефлексами. Передавая цветом объемные формы необходимо стремиться мазки кистью класть по форме, «лепить цветом» форму предмета. Размер мазка, направление определяются формой, характером поверхности предмета. Мазок в живописи у учащихся очень индивидуален, как почерк, и зависит от темперамента и эстетического предпочтения. Колоссальная роль этюда отводится в развитие манеры письма, становление которой можно наблюдать в течение всего учебного процесса.

Внимательно наблюденные и верно переданные в этюде рефлексы помогают рельефно передавать объемную форму, показать цветовую взаимосвязь

между предметами натюрморта в световоздушной среде. Сила рефлекса, его яркость зависят как от характера поверхности изображаемого предмета (матовая, глянцевая, прозрачная, белая и т.д.), так и от расстояния между предметами в пространстве, от их яркости. Учащиеся часто допускают ошибки, изображая рефлекс настолько ярким, что он как бы вырывается из общей теневой зоны изображения.

Большое значение для передачи плановости, световоздушной среды и пространства имеет работа над так называемыми «касаниями» в живописи. Необходимо проследить в натуре и показать на изображении места четких, контрастных касаний формы каждого предмета с фоном или другими предметами, а также места мягкого соприкосновения края формы предмета с фоном. Границы падающих теней в различных частях постановки воспринимаются также не везде одинаково четко.

Обобщение.

На заключительном этапе работы над живописным этюдом следует вернуться к первоначальному впечатлению от натуры. Работу необходимо проводить от общего к частному, от больших цветотональных отношений к малым – к проработке деталей форм, решению планов и обобщению, то есть возвращению к большим цветотональным отношениям при акцентировании композиционного центра.

3. Заключение.

Опыт регулярного упражнения в краткосрочных этюдах на листах небольшого (А/4) размера дает учащимся возможность видеть целиком всю постановку, уверенно работать цветом, сохраняя в изображении свежесть и непринужденность первого впечатления, способность активно, творчески воспринимать окружающую жизнь, решать многообразные учебные задачи, совершенствовать мастерство, вырабатывать свой стиль и почерк. В целях решения этих задач, преподаватель должен разнообразить комбинации предметов, условия освещения, создавать интересные живописные ситуации.

4. Список наглядного материала по теме

1. Поэтапное ведение задания в технике гуашь.
2. Этюды, выполненные учащимися из методического фонда школы.

5. Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986
3. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
4. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
5. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977

7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
9. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
11. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
12. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
13. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
14. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975

6. Учебная литература

1. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005№2
6. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988:
7. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
8. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999

СОДЕРЖАНИЕ

Автор	Наименование	Стр.
Маршалкина Л. В.	*Методическая разработка занятия по учебному предмету ПО.01.УП.02. «Композиция станковая» ДПОП «Живопись» по теме «ЭКСЛИБРИС» в 3 классе Приложение 1*	3
Горбунова И. И.	*Методическая разработка технологической карты занятия «ЛИНЕЙНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК С ВВЕДЕНИЕМ ТОНА» в 5 классе детской художественной школы.ПО.01.УП.02. «Рисунок» ДПОП «Живопись» Приложение 2*	21
Юшкова С. П.	*Методическая разработка занятия по учебному предмету ПО.01.УП.02. «Живопись» ДПОП «Живопись» по теме «КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ЭТЮДЫ С НАТУРЫ» в 5 классе Приложение 3*	33