

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом пионеров и школьников»
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Методическая разработка:
Тема: «Живопись»

Место проведения:
МБУ ДО ДПиШ с.Кармаскалы
Разработала:
Гараева Е.Р.
педагог дополнительного
образования

Детская изобразительная деятельность рассматривается как одна из наиболее эффективных форм художественного освоения детьми окружающей действительности, в процессе которой они передают свое представление о предметах и явлениях.

Изобразительная деятельность имеет огромное значение для всестороннего развития личности ребенка. Она развивает у детей творческие способности, художественный вкус и чувство гармонии, образное мышление, воображение и память, внимательность, наблюдательность. А главное позволяет доступными средствами, самостоятельно создавать красивое!

Одним из условий развития творческих способностей детей является использование комплекса разнообразных методов и приемов. Так, в основе обучения лежит объяснительно-иллюстративный метод, формами которого являются рассказ, короткая лекция, демонстрация различного наглядного материала, в том числе с использованием ТСО.

Большое значение имеет метод создания проблемных ситуаций стимулирующих поисковую деятельность детей. Работа с книгами, альбомами репродукций, анализ особенностей изучаемых иллюстраций способствует формированию у детей представлений и замыслов при создании собственного произведения.

Непременным условием становления, развития и саморазвития личности ребенка является личностно-ориентированное обучение, учитывающее индивидуальные особенности ребенка и позволяющее выстроить для каждого обучающегося индивидуальный маршрут прохождения образовательной программы.

Работа с детьми по Образовательной программе по предмету «Живопись» в ДПиШ с.Кармаскалы опирается на современные методики проведения занятий, содержит большой объем разделов и тем. Нам хотелось бы остановиться на одном из них, а именно методике создания произведений и композиций с цветами.

Основой обучения рисованию с натуры служит реальный мир со всем многообразием форм, через которые он проявляется. Окружающая нас

действительность – это не только основной объект изображения, но и главный критерий качества изображения.

Рисование с натуры исходит из метода наглядного обучения. Процесс рисования с натуры начинается с чувственного зрительного восприятия изображаемого предмета, с живого эмоционального наблюдения. Ставить натуру нужно так, чтобы она была красива и интересна по содержанию.

В ДПиШ с.Кармаскалы мы довольно часто предлагаем детям рисовать цветы. Цветы прекрасная модель для юного художника, потому что ни один человек не может пройти равнодушно мимо причудливых форм и насыщенных красок мира растений. Трактовка растительных форм в произведениях искусства имела широкое распространение ещё в Древнем Египте, где часто использовался цветок лотоса как символ высокой нравственной красоты. Большое место растительные мотивы занимают в современном декоративно-прикладном искусстве, особенно при оформлении различных изделий и материалов.

Выразительность и яркость композиций с цветами, очень близкие мироощущению детей, дают основание для их использования в постановках по предметам «Рисунок» и «Живопись». Цветами педагоги дополняют натюрморт или предлагают их в качестве основного объекта картины ребенка. Цветы рисуют и на предмете «Композиция», декоративно перерабатывая цветочную тему для составления орнаментов. В программу занятий на пленере также входит зарисовка цветов. Таким образом, тема цветов является сквозной на протяжении нескольких лет обучения по разным предметам.

Нам, педагогам, казалось, что ребята рисуют цветы с удовольствием, т.к. они очень красивы. И мы были весьма удивлены, когда услышали, что рисование цветов для учащихся едва ли не самое сложное из всей программы и не находит у них эмоциональной отзывчивости.

Необходимо было придумать для детей такую технологию рисования цветов, которая включала бы различные приемы, помогающие справиться с трудностями в передаче особенностей самих цветов или цветочных композиций.

Мы исходили из положения, что каждая тема последовательно разворачивается в трех плоскостях: подготовка к восприятию, сам процесс

восприятия, исследование и рефлексия этого опыта в изобразительной деятельности.

Вначале мы подготовили информацию о разновидностях цветов, упоминании их в истории и в жизни знаменитых людей. Затем последовал рассказ о форме и окраске цветов. Обратили внимание детей на лепестки, какой они разной конфигурации и размеров, на то, что у некоторых цветов лепестки соединены, какой формы у них чашелистики, пестики и тычинки. Любуясь различными цветами, разбирая их по цвету и строению, вместе с детьми вспоминаем, как называется каждый цветок. Рассказ о цветах сопровождается иллюстрациями, фотографиями, а если есть возможность, рассматриваем живые растения. Таким образом, мы одновременно развиваем наблюдательность детей, подкрепляем знания, полученные ими по школьной программе по биологии, учим находить прекрасное «в каждой чашечке цветка».

П.П. Чистяков говорил: «По-настоящему, прежде всего надо научить глядеть на натуру, это почти самое необходимое и довольно трудное». Наглядность обучения особенно большое значение имеет на первом этапе обучения, когда у детей ещё мало навыков наблюдения и обобщенных образных представлений, поэтому мы обращаемся к творчеству тех художников, которые изображали цветы на своих полотнах. И. Шишкин, И. Левитан, К. Коровин – у каждого из них своя манера написания, цветовая гамма, приемы наложения штрихов или красок. Бесценные полотна создавал художник Винсент Ван Гог, часто писавший цветы: ветви цветущих яблонь, каштанов, акаций, миндальных деревьев, розы, олеандры, маргаритки. Цветок, по мнению художника, символизирует признательность и благодарность.

Цветы можно увидеть на картинах многих известных художников. Живописцы видели в цветах душу, сравнивали их с людьми. Именно поэтому эти картины считаются сокровищами мирового искусства. Просмотр и обсуждение картин профессиональных художников способствует процессу формирования у ребенка представлений и замыслов.

Выстраивая маршрут от восприятия природы к её воспроизведению, необходимо научить детей правильно видеть все основные особенности строения природы и понимать их закономерности, осмыслить содержание своей работы,

обозначить связи между деталями, продумать цветовую гамму и расположение рисунка в пространстве.

Первоначально зарисовка цветов может происходить простым карандашом, цветными карандашами, тушью. Отдельно учимся рисовать цветы, листья, ветки. Выполняем задание и с натуры, и с помощью наглядных пособий, выполненных специально для маленьких художников.

Занятие разделим на четыре этапа: набросок цветка, создание эскиза на основе наброска, создание рисунка из эскиза и последующее накладывание тона на нарисованный цветок.

Для начала выбираем самый простой цветок, например, ромашку или колокольчик, внимательно анализируем цветок на расстоянии и определяем его общую «конструкцию» - из каких элементов состоит цветок, форма каждого лепестка в отдельности и сочленение лепестков в центре. В каждом цветке нет ничего второстепенного, всё главное, отличающее его от остальных цветов и делающее его уникальным, неповторимым. Даже, казалось бы, похожие лепестки у разных цветов имеют свою отличительную форму. Определив составляющие элементы цветка, можно сделать зарисовки каждого элемента в отдельности и только потом попробовать нарисовать весь цветок.

Начиная рисунок, нужно найти композицию, то есть определить нахождение бутона цветка на листе бумаги. Самым важным при рисовании цветка являются размер бутона и его положение на бумаге. Перед тем, как нарисовать бутон цветка, легкими линиями намечают положение бутона и стебля, пропорциональное взаиморасположение лепестков. Изображение должно находиться в центре листа бумаги, не примыкая к краям.

Когда форма бутона и его расположение на листе бумаги найдено, можно приступить к определению особенностей цветка. При этом необходимо соблюдать основной принцип рисования — от общего к частному, от большой формы к деталям, во время работы важно стараться держать в поле зрения весь цветок, а не только тот лепесток, который рисуется сейчас.

Затем начинается детальная прорисовка цветка. Определяются основные тоновые отношения между освещенными и теневыми сторонами цветка и фоном. При этом необходимо обратить внимание на то, как свет, полутени и тень

располагаются по форме цветка. Они как бы подчеркивают его объемную структуру. Тень и полутона отображают штриховкой, меняя ее насыщенность и направление.

Сделав массу набросков своих любимых цветов, можно приступить к составлению цветочной композиции из нескольких одинаковых или разных цветков.

На следующем этапе обучения для детей ставится более сложная задача: из всех полюбившихся цветов мысленно составить букет. Эта работа детям очень нравится. Ведь в ней присутствует творческий момент. Каждый составляет свою собственную композицию, продумывает расположение цветов, компоует их в зависимости от размера и сочетания цветов между собой. Затем изображение переносится на бумагу с учетом законов композиции, выстраивая в определенном порядке крупные, средние и мелкие формы, дополненные листьями и всевозможными травинками.

С каждым новым заданием, в которых используются различные цветочные постановки, в том числе и сочиненные самими детьми, у них совершенствуются изобразительные навыки, развиваются воображение и фантазия, умение видеть прекрасное в окружающей жизни.

Освоив графическое изображение цветов, дети переходят к рисованию натюрмортов с цветами красками на предмете «Живопись». Однако рисование красками процесс более сложный, требующий передачи объемных, пространственных и материальных качеств постановки, поэтому работа должна вестись поэтапно:

1. Дети рассматривают цветы и делают этюдные зарисовки – упражнения.
2. Знакомство с цветовой палитрой для каждого цветка.
3. Освоение различных приемов написания цветов красками.
4. В качестве упражнения можно выполнить несколько копий с работ знаменитых художников, писавших цветы.

Практическая работа начинается с создания этюдов цветов с натуры, поисков форм букетов, разработок основных цветовых и тональных отношений натюрморта.

К этому времени дети уже усвоили, что главное - это композиция на листе. Они умеют определять, откуда падает свет, при этом построение цветовых отношений этюда производится с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности. Воздушная перспектива, как правило, используется при написании пейзажей: ближние объекты крупнее, насыщенных тонов и более детально прописаны, а отдаленные объекты мельче, более бледных и размытых тонов. Тот же принцип надо использовать и для написания цветов.

Учащиеся познакомились с холодными и теплыми тонами; знают, что если они пишут гуашью или темперой, то без белил им не обойтись, а вот работая акварелью белила совсем ни к чему.

Каждый учащийся должен решить, какие цветы будут главными в его композиции, какие необходимо расположить ближе, какие - дальше. Главные цветы должны быть прописаны более тщательно, а те, которые дальше более мягко, как будто немного не дописаны. Края у цветов могут быть смягченными или четкими, в зависимости от того, какой акцент ребенок собирается сделать в своей работе. Заполнение пространства дополняется рисованием различных травинков, листьев, это необходимо делать тонкой кисточкой очень аккуратно и изящно.

Одним из самых любимых цветков, как правило, является роза и рисуют её дети с особой любовью. Какое удовольствие рисовать розы! Не беда, если какой-то из лепестков с изъёмом – это не уменьшает прелести цветка. Дети знают, что шипы у розы смотрят вниз, а на листьях жилки проступают не полностью. Отблески от света на листьях роз имеют голубоватый оттенок.

Рисовать розу надо начинать с бледного тона, постепенно добавляя темные тона. Для белых цветов необходимо сделать более темный фон, чтобы цветы контрастировали с ним. Лепестки переднего плана должны быть прописаны более подробно, а дальнего несколько размыто, как бы вливаясь в фон.

При создании цветочных композиций мы предлагаем детям использовать наряду с распустившимися цветами нераскрывшиеся или едва раскрывшиеся бутоны, а также помнить, что палитра букета призвана создавать определенное настроение.

Освоенные навыки изобразительной грамоты позволяют приступить к более сложному заданию на предмете «Композиция» – орнаменту, т.е. выполнению

узор на основе декоративной переработки форм растительного мира. Орнаментом называется узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов. Известно, что орнамент выступает в неразрывной связи с другими видами искусств, например, архитектурой, декоративно - прикладным творчеством.

Растительный орнамент - это самый распространенный орнамент после геометрического. Для него характерны свои излюбленные мотивы, он очень разнообразен, при его создании используется множество художественных приемов. В одних случаях мотивы растительного орнамента трактуются реалистично, объемно, в других – более стилизованно, когда предпочтение отдается, например, условной плоскостной форме.

Перед выполнением орнамента цветочные формы декоративно перерабатываются. Детям очень нравится придумывать необычные формы цветов, плодов, веток, листьев. Эскизы орнаментов выполняются зачастую карандашом или черной тушью. После чего полученные фрагменты komponуются в квадрат, круг, полосу. Процесс создания декоративного орнамента сопровождается у детей активной работой воображения, которое является основой для реализации собственного замысла.

Таким образом, в процессе освоения детьми сквозной темы «Цветы» формируются навыки индивидуального образного видения ребенком цветовой палитры окружающей жизни, знания и способы действия по созданию красивого, многокрасочного рисунка, умения придавать ему особую эмоциональную окрашенность.

**План-конспект открытого занятия для детей
в ДШИШ по предмету живопись.**

Тема занятия: Натюрморт с живыми цветами и предметами быта.

Цель занятия:

Практическое освоение живописных приемов при написании цветов в натюрморте, решение задачи колористического единства всей работы.

Формы и методы обучения:

Объяснение материала, показ, практическая деятельность, закрепление пройденного материала, подведение итогов.

Пособия оборудование:

- 1) Натюрморт с живыми цветами и предметами быта.
- 2) Репродукции картин великих мастеров (натюрморт голландских художников: Босхарт Амброзиус, Ван Дер Аст, Ян Ван Хейсум, Абрахам Миньон и Петер Фаес, а также натюрморты русского художника XIX века И.Ф. Хруцкого), представленные на слайдах компьютерной презентации и для сравнения в печатных изданиях.
- 3) Лучшие работы учащихся ДХШ разных лет обучения.
- 4) Плакаты по теме «Рисование цветов» с поэтапным живописным выполнением цветов.

Материалы: бумага формат А1, карандаш, ластик, кисти разной толщины, краски (гуашь, темпера, акрил), баночка для воды, палитра.

Количество часов на данную тему – 8 часов (работа выполняется поэтапно на нескольких занятиях, представленный план-конспект является одним из промежуточных занятий по данной теме).

Ход занятия:

Педагог: Здравствуйте ребята!

На предыдущих занятиях вы удачно скомпоновали и построили натюрморт у себя на листе. Сегодня вы должны начать писать натюрморт красками. Но прежде, чем начать работу, я хотела бы обратить ваше внимание на представленные здесь репродукции великих мастеров (Босхарта Амброзиуса, Ван Дер Аста, Ян Ван Хейсума, Абрахами Миньона и Петера Фаеса, а также Хруцкого И.Ф.), которые прекрасно написали эти натюрморты с цветами.

Педагог предлагает внимательно рассмотреть каждую репродукцию, обращая внимание учащихся на то, как написаны цветы, плоды, как прописан первый план и решен дальний.

Педагог: Давайте посмотрим и определим в какой цветовой гамме написан натюрморт?

Учащиеся: В теплой гамме.

Педагог: А какое освещение у этого натюрморта теплое или холодное?

Учащиеся: Холодное.

Педагог: Правильно, холодное. Т.к. свет на предметах и цветах написан холодными оттенками, можно сделать вывод, что натюрморт освещен из окна, написан утром или днем в пасмурную погоду, потому что при солнечном освещении свет на предметах был бы теплым.

Просмотрев ещё несколько натюрмортов и проанализировав их, переходим к натюрмарту постановочному.

Педагог: Посмотрите, ребята, и скажите, какое сейчас в аудитории освещение?

Учащиеся: Теплое, т.к. натюрморт освещен теплым электрическим светом.

Педагог: Значит, какими оттенками вы будете писать освещение части натюрморта?

Учащиеся: Теплыми и светлыми.

Педагог: А тени?

Учащиеся: Темными и холодными.

Педагог: А полутона?

Учащиеся: Локальным цветом.

Педагог: Все правильно! Не забудьте, что работа красками над натюрмортом должна вестись параллельно. Сравниваем предметы друг с другом, с цветами и с драпировками, что светлее, что темнее и насколько.

Первый план пишите более контрастно, дальний – более мягко и обобщенно. Также и цветы те, которые ближе к вам – более четко, а те, которые дальше – более мягко, обобщенно.

Педагог садится за приготовленный для него мольберт и показывает сам как надо писать цветы, предмет, свет, тени, блики, как лучше смешивать краски, накладывать мазки.

Далее ребята начинают выполнять натюрморт красками. Педагог ходит между мольбертами, подсказывая и советуя каждому ученику. Если у учащихся возникают сложности с написанием того или иного предмета или цветов, то педагог опять садится за свой мольберт показывает тот или иной фрагмент.

Педагог обращает внимание учащихся на плакаты, где поэтапно показано как нужно выполнять работу.

Примечание: в связи с тем, что работа над натюрмортом ведется 8 часов, после каждого занятия (2 часа работы) педагог проводит вместе с учащимися анализ их работ.

Ребята расставляют мольберты с недописанными натюрмортами в ряд и вместе с педагогом определяют, что получается хорошо, а над чем ещё нужно потрудиться. Каждому учащемуся педагог советует, на что лучше обратить внимание в следующие 2 часа работы. Ребята смотрят на свою работу издали, поэтому лучше видят недостатки и достоинства, сравнивают свою работу с другими. Педагог дает свои рекомендации по выполнению работы, советует как нужно и что доделать и исправить в работе, чтобы натюрморт был более грамотно написан.

По окончании последнего занятия и полного выполнения задания также проходит анализ собственной работы каждым учащимся и затем все вместе дети обсуждают результаты друг друга.

Список литературы:

- 1) Игнатъев С.Е. Задачи учебного натюрморта: Уроки изобразительного искусства – М.: «Юный художник», 2006.
- 2) Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: Учеб. пособ. для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. – М.: «Просвещение», 2004.
- 3) Ракова М.М. Русский натюрморт конца XIX – начала XX века. – М.: «Искусство», 2001
- 4) Унковский А.А. Живопись: Вопросы колорита. – М.: «Просвещение», 2003.
- 5) Хосе М.Паррамон. Как писать натюрморт.- М.: «Арт-Родник», 2000.
- 6) Яшухин А.П. Живопись. – М.: «Просвещение», 2001