

**ГККП «Детская художественная школа»
ГУ «Отдела образования города Талдыкорган»**

Составитель: Борисенко Е.А.,
преподаватель живописи

Данная разработка рассчитана на учеников 1 курса Детской художественной школы, раздел - вводная часть.

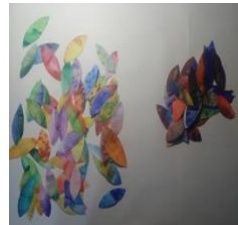
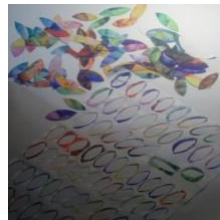
К моменту знакомства с акварельной живописью учащиеся уже знакомы с цветовым кругом Иттена; знают что такое основные и составные цвета; ориентируются в «температуре» цвета и понимают относительность этой характеристики; поверхностно разбираются в понятиях «дополнительные цвета»; «контраст» и отчасти знакомы с некоторыми основными характеристиками цвета. Упражнения выполняются в «лепестках» (рисуют карандашом, намечают ряды лепестков на бумаге, в пределах которых будут формировать навыки).

Все упражнения на вышеуказанные темы выполняются в рамках подготовки к итоговой работе по вводной части (создание изображения образа птицы с применением обретенных знаний и умений с элементами аппликации – «Птица счастья»)

Поиск образа выполняется самостоятельно, как форэскиз, но конечная работа создается творческим коллективом. Для этого выбираются лучшие из форэскизов демократическим путем..

К моменту создания конечной работы, накапливается достаточное количество элементов. Элементы (лепестки) вырезаются и сортируются самостоятельно. При этом перед учащимися ставится задача выбрать наиболее подходящие образу «Птицы счастья» элементы (те, что наиболее будут соответствовать передаче положительных эмоций). Все уроки проходят пропитаны духом исследования, дети пробуют, экспериментируют, ошибаются, достигают успеха.

упражнения (часть) элементы (подготовка) сортировка (по признаку)

создание коллективной работы

результат

В разработке ставятся задачи: обретение первичных знаний, умений и навыков касающихся живописной грамоты; овладение основными приемами акварельной живописи; развитие фантазии, творческого воображения, образного мышления; выработка индивидуальной культуры цвета,

позволяющей им в дальнейшем свободно решать сложнейшие задачи живописного произведения в свободной тематической композиции; эмоциональная отзывчивость, интерпретация цветовых сочетаний, осознанность выбора цветовых сочетаний и умение их грамотно применить; развитие внимания, творческого потенциала, умение анализировать и давать аргументированное обоснование своему мнению; воспитание в детях умения работать в коллективе; эстетическое восприятие.

Примерная варьируемая схема подачи материала

Даны два план-конспекта по данному разделу.

План-конспект урока «Основы акварельной живописи».

Цель: Знакомство с основными приемами акварельной живописи. (Изготовление элементов для создания окончательной работы)

Задачи:

- научиться основным приемам работы акварелью;
 - расширение знаний и представлений учащихся в области теории живописной грамоты;
- Форма: мастер-класс

Методы: беседа, показ, упражнения, демонстрация.

Методическая база педагога:

- конспект урока
- презентация
- наглядности
- плотная бумага (несколько листов),
- акварельные краски,
- кисточки для акварели (широкая, средняя, тонкая)
- прозрачный стаканчик для воды,
- палитра ПВХ
- салфетки

Материалы обучающегося:

- плотная бумага (несколько листов),
- акварельные краски,
- кисточки для акварели (широкая, средняя, тонкая)
- прозрачный стаканчик для воды,
- палитра ПВХ
- карандаш, резинка
- салфетки

Ход занятия

1. Организация начала занятия. Сообщение темы занятия .
2. Объяснение учебного материала (объяснение темы чередуется с практикой)
3. Анализ результатов, совместное обсуждение.

Учебный материал (презентация)

Как вы уже поняли из названия тема нашего урока «Основы акварельной живописи». Мы с вами сегодня будем знакомиться с основными приемами акварельной живописи.

Давайте вспомним, какие краски вы знаете? (перечисляют, учитель задает наводящие вопросы, дополняет)

Самым важным свойством всех красок является их структура, прозрачность, светлота, насыщенность, долговечность. Все краски состоят из красочного и связующего вещества. Красочное вещество (пигмент) у всех красок одинаковое, а отличаются они связующими. Именно связующие определяют свойства краски и влияют на приемы и способы их применения. Художественные краски в целом различают на водо-растворимые и на основе растворителей (масло, лаки и т.д.)

- Как думаете, какие краски можно отнести к водо-растворимым? (перечисляют)

Акварель краска не простая – у нее есть свои особенности, свои свойства. Но прежде всего акварель – это техника, особый род живописи. Работать акварелью не так просто, но овладев этой техникой вы свободно сможете работать и с другими красками - гуашью, акрилом, темперой, маслом.

Акварель – это полноценная живопись, имеющая все возможности цвета, света, тона, которые присущи и другим краскам, с той только разницей, что акварель более прозрачна, светоносна и имеет бесконечно разнообразные цветовые возможности.

Белая бумага просвечивает через тонкие слои краски, играя роль белого цвета. Поэтому белила в акварельной живописи не используются, а используется прозрачность. Это легко регулируется соотношением количества воды и краски. Белила же, если мы попробуем их добавить, сделают работу мутной, цвета потеряют своё звучание.

«Минутка истории»

Акварель – техника не из молодых, как акриловая живопись. Зародилась она в Китае, после изобретения бумаги.

В Европе, до того как познакомились с акварелью, в основном писали пигментами по сырой штукатурке, смешивая их с различными материалами которые были связующими. Такое способ письма называется «фреска».

Из-за технических сложностей, которые сопровождали художников, рисование не было столь популярным как в наши времена.

Прошло достаточно много времени и целый ряд открытий, прежде чем люди узнали акварель такой, как мы ее видим сейчас. И свою самостоятельность акварель обрела не сразу - раньше ее использовали только как подмалевок для масляной живописи или ею удобно и относительно дешево было делать эскизы, наброски.

Наши далекие предшественники из начала 18 века получали не готовую краску, сухие пигменты или пасты и должны были готовить и измельчать свою акварельную краску сами, а рецепты приготовления и секреты ее использования ревностно хранили в секрете. Но со временем производители начали выпускать краски для художников в готовом виде.

Первые водорастворимые краски в готовом виде появились на европейских прилавках в 1766 году и это стало возможным благодаря добавлению в состав акварели меда – он удерживал влагу и не позволял пигментам сохнуть.

После этого акварельная живопись обрела свою популярность и стала доступной для всех желающих рисовать.

«Основные приемы акварельной живописи»

Учащиеся готовят листы для упражнений – намечают карандашом ряды лепестков на бумаге в пределах которых будут формировать навыки (элементы будущей аппликации) и один пустой лист для сплошного покрытия.

Важно(!) Увлажняем краску заранее.

Учитель, объясняя учебный материал, одновременно ведет мастер-класс.

«Заливка»

Для начала научимся закрывать ровным слоем поверхности. Для этого разведем краску в блюдечке в нужном количестве средней силы тона. Поверхность бумаги слегка увлажним и дадим влаге немного впитаться. Когда блеск потеряется, самое время приступить к покрытию поверхности. Это делается широкой кистью, горизонтальном направлении и сверху-вниз (начиная от верхнего горизонтального края листа), не оставляя неокрашенных участков, но и не сильно «цепляя» красочным слоем уже покрытое. Возвращение к непокрытым участкам может дать неравномерное покрытие. При этом поверхность с листом должна иметь легкий наклон. Тогда краска естественным образом будет стекать вниз, а мазок следующего ряда ее подхватывать. По окончании покрытия с нижнего ряда удаляется излишек краски отжатой кистью.

Заливками можно делать плавные переходы из одного цвета в другой.

«Отмывка»

В оставшийся раствор краски добавляем воды – делаем его бледным. Этим раствором заполняем лепестки таким образом чтобы каждый из них был в равной степени темнее предыдущего. Достигается это путем повторного нанесения раствора краски нужное количество раз: $1/1+1/1+1+1$. Более трех слоев делать нежелательно. Но мы попробуем – что получится?

Техника «по-сырому» - интереснейшая универсальная и популярная техника, где краска наносится на увлажненную поверхность. Эта замечательная техника применяется для создания эффекта мягкого размытого фона на картине или фактуры бархатистой ткани, отражения, неба, облака и много другого. Есть и особенность – непредсказуемость результата для начинающего художника. Но это приходит с опытом. Помним что при высыхании краска станет немного светлее. Контролируем соотношение воды и краски в кисти.

Нанесите чистую воду на те участки, которые будете окрашивать. Когда блеск воды исчезнет, начинаем творить - «вливать», «подсаживать», снимать отжатой кистью и так далее. Поверх краски можно добавить воды, чтобы усилить эффект. Прежде чем нанести новый цвет, дождитесь, пока пропадет влажный блеск предыдущего цвета. Иначе поверхность будет слишком влажной и можно не получить желаемый эффект.

Упражнение. Один лепесток – один цвет (градиент), один лепесток – два цвета (переходы), темный – светлый; ахроматический (черный, вода) + хроматический (насыщенность) в разных соотношениях; дополнительные цвета в разных соотношениях;

«Лессировка»

Это многослойная техника акварели, с помощью которой можно достичь почти полного реализма. Этот метод нанесения красок заимствован из масляной живописи. Техника заключается в последовательном нанесении тонких полупрозрачных слоев краски на бумагу, благодаря чему достигается светящаяся глубина цвета. Слои накладываются после просыхания предыдущего. Первый слой может быть заложен как «по сухому», так и «по мокрому», все последующие слои кладутся на просохшие.

(Учащиеся выполняют данный прием в пределах нескольких лепестков и разными цветами, пробуют, экспериментируют)

«Мазок» или «Заливочки» надо делать смело, ища свой собственный путь - делая точечные, линейные, размытые, фигурные, сплошные или прерывистые мазки. Этим способом удобно моделировать форму поэтому «мазок» - один из самых распространенных способов письма в живописи. Он делает работу интересной, динамичной, легкой для восприятия. Наполненная краской кисть, соприкасаясь с поверхностью листа, выполняет то или иное движение, после чего отрывается от бумаги, завершая тем самым мазок. Он может быть точечным, линейным, фигурным, четким, размытым, сплошным, прерывистым. Мазки могут перекрывать друг друга, создавая эффект «лепки».

Упражнения.

Стоит упомянуть что цвета, оттенки можно получать как способом наслоения (лессировка), так и механически – получая нужный оттенок сначала на палитре, а потом его переносить в работу.

Упражнения на получение сложных цветов по формуле «через грязь к чистоте»

Многие акварелисты в своей творческой работе применяют сразу множество техник, приемов и это делает работу намного интересней, богаче для восприятия. Например:

- какие из знакомых техник и приемов вы здесь обнаружили? (обсуждение)

(авторские работы, созданные как учебные пособия, Борисенко Е.А.)

Анализ работ учащихся, подведение итогов.

План-конспект урока «Цветовой след эмоции»

Цель: Создание форэскиза – образ «Птица счастья».

Задачи: закрепить навыки применения акварели в творческой работе; развитие фантазии, творческого воображения, образного мышления; выработка индивидуальной культуры цвета; эмоциональная отзывчивость, интерпретация цветовых сочетаний, осознанность выбора цветовых сочетаний и умение их грамотно применить; развитие внимания, творческого потенциала, умение анализировать и давать аргументированное обоснование своему мнению;

Методическая база педагога:

- конспект урока
- презентация
- наглядности

Материалы обучающегося:

- плотная бумага,
- акварельные краски,
- кисточки для акварели,
- прозрачный стаканчик для воды,
- палитра ПВХ
- карандаш, резинка
- салфетки

Методы: беседа, показ, демонстрация.

. Ход занятия

- Организация начала занятия..
- Объяснение учебного материала, постановка задачи.
- Анализ результатов, совместное обсуждение, выбор лучших работ
- Подведение итогов

"Я вижу сердцем так же, как и глазами..." – говорил замечательный живописец Камилль Коро.

(Примечание: о том, что детям предстоит создать образ «Птицы счастья», заранее не сообщается, сначала ведется подготовительная беседа)

Здравствуйте, ребята, прежде, чем я скажу что мы с вами сегодня будем рисовать, хотелось бы провести с вами один эксперимент.

Давайте все закроем на пару минут глаза и заглянем в себя – вспомним самый радостный, самый прекрасный день, который прочно вошел в вашу память. (дети закрывают глаза и погружаются в воспоминания)

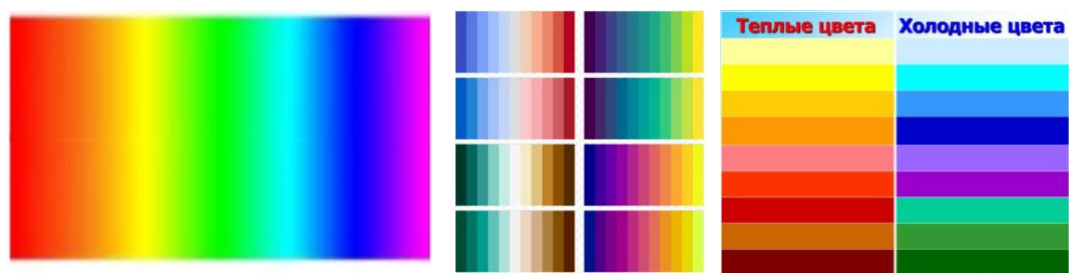
По желанию можно поделиться этими воспоминаниями.

«Цветовой след эмоции»

- А как же мы цветом можем передать то настроение, которое вы только что вынули из своей памяти? Не само событие! А именно то настроение, ту эмоцию, в которую вы только что погрузились? (идет обсуждение)

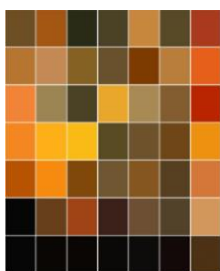
- какие из цветов вы бы выбрали для передачи ощущения вашего воспоминания? Или здесь нет подходящего цвета?

- А от каких из этих цветов вы бы точно отказались в передаче настроения радости и счастья? (перечисляют, дают обоснование, идет обсуждение)

- как думаете, какие больше подойдут цвета – темные или светлые?

- а если у вас ограниченная палитра цветов?

«Цвет – язык живописи»

Восприятие цвета индивидуально, но общие подходы все-таки есть. Ведь никто из вас не сказал что хотел бы передать прекрасное чувство темным, грязным или очень сложным, тусклым цветом.

Вместе мы выяснили что светлые, чистые спектральные цвета все-таки больше подходят для передачи сильного положительного эмоционального состояния.

Цвет умеет влиять на человека и, если вы, овладев живописной грамотой, научитесь искусству применять цвета, то вы станете немного волшебниками – сможете управлять восприятием зрителя. Сможете доносить ему нужную вам информацию.

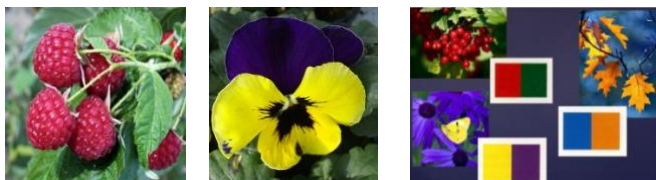
Краткое обсуждение эмоциональной составляющей некоторых цветовых гармоний.

(Предлагается обсудить несколько сочетаний. При этом «программировать» детей устоявшимися нормами не стоит. Они сами придут к тем же умозаключениям, когда сравнят результаты своей творческой работы с работами сокурсников.)

Цвет – это язык живописи, с помощью которого можно передать зрителю очень многое. Так, например, используя в произведении соседство одной пары контрастных цветов, мы можем передать определенное настроение и вызвать особые ощущения у зрителя – Какие? (восторг, тревогу, напряжение, торжественность, возбуждение и так далее.)

- давайте обсудим какие ощущения у вас вызывают те или иные пары контрастных цветов. (обмен мнениями, используя наглядный материал)

В природе мы часто встречаем такие пары и, заметьте, именно они нас больше всего впечатляют, не так ли?

- А ведь можем и успокоить зрителя. Какие для этого сочетания больше всего подойдут? (обсуждение с применением наглядного материала)

Теперь, когда вы выяснили для себя кое-что о цвете, о сочетаниях, о восприятии цвета, давайте придумаем образ особенной сказочной птицы – Птицы счастья. Это будет образом вашего воспоминания о лучшем пережитом моменте.

Вам интересно какие рождались образы у наших предшественников?

Презентация «Образ птицы сквозь века»

Идет обсуждение, дети высказываются какие чувства вызывает у них тот или иной образ, объясняют почему. Делаются выводы – что не стоит применять в своем творческом изыскании в рамках поставленной задачи.

Предметы ломатовской культуры (Пермский край, VI-VIII век): слева - птицевидный идол с человеческим лицом на груди; справа - трехголовая птица в полете. Оба предмета использовались как обереги.

Сирин и Алконост. Русский рисованный лубок

Волшебные птицы в вышивке XIX века из коллекции Далматова

Мифические райские женщины-птицы в зодчестве

Женщина-птица в камне. Дмитриевский собор во Владимире. XII век

Блюдо из Карсуни с рисунком волшебной девы-птицы. IX-X век

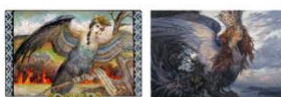

Образ Жар-Птицы в народном творчестве: описание и название. Жар-птица и золотые яблоки

образы птицы художников-современников

Виктор Коральков. Сирин Иван Глазунов. Песнь Сириня

В.М. Васнецов «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали»

«Царевна-Лебедь» М.Врубеля

Самостоятельная работа, учитель по необходимости советует, помогает.

Анализ работ, обсуждение, выбор голосованием за лучшие эскизы, по которым, как итог вводной части, творческим коллективом будет создаваться окончательная работа.

