

Конспект мастер-класса «Метод «от пятна» в иллюстрировании» в рамках городского фестиваля педагогического мастерства «Диалог Мастеров»

Педагог: Столярова Лидия Владимировна

Участники: учителя и педагоги художественного направления г. Тейково

Цель: ввести участников мастер-класса в большой мир иллюстрации через метод художественной выразительности, как «пятно».

Задачи:

- обобщить знания о различных приемах и техниках в рисовании;
- познакомить с художниками анималистами, которые применяют различные техники;
- приобрести простейшие умения и навыки в работе с акварелью;
- научить находить правильное композиционное решение при заполнении пространства;
- пробудить интерес к освоению техники работы «от пятна» в живописи;
- расширить кругозор и способствовать развитию творческого воображения;
- вызвать радостное ожидание интересной работы и возможности продемонстрировать свою точку зрения, показать своё «я»;
- создать условия для импровизации в цвете, линии, объеме;
- развить ассоциативное мышление.

Оборудование:

- Для педагога: репродукции иллюстраций художников анималистов, работающих в технике «от пятна», работы учащихся объединения «Акварель».
- Для участников: акварельная бумага формата А-4, акварель, кисти беличьи, маркеры разной толщины, фломастеры.

Методические приёмы:

- Беседа;
- Демонстрация;
- Иллюстрация;
- Практическая работа;
- Выставка работ.

Беседа

Рисование одно из самых любимых занятий детей. Рисование необычными способами вызывает у детей еще больше положительных эмоций. Используя различные техники рисования происходит развитие мышления, воображения, фантазии, творческих способностей. У ребенка проявляется интерес к рисованию, как следствие желание творить.

Чтобы ребенок занимался рисованием с увлеченностью, постоянно совершенствуясь, ему нужна своевременная помощь взрослого. Многие дети затрудняются изображать какие-то предметы или образы традиционными средствами рисования - карандашами, фломастерами, кистью. Использование данных инструментов не даст детям раскрыть весь свой творческий потенциал, они не помогают развитию фантазии и воображения. Ведь рисовать можно как угодно и чем угодно!

Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в изобразительной деятельности учащихся. Занятия рисованием, изобразительным творчеством смогут дать ребенку те необходимые знания, которые ему нужны для полноценного развития, для того чтобы он почувствовал красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, чтобы выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы стал счастливым человеком.

Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в результате его усилий рисунок получается неправильным, он не соответствует желанию ребенка получить изображение, близкое к его замыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить. Наблюдения за эффективностью применения различных техник рисования на занятиях привели меня к выводу о необходимости использования таких техник, которые создадут ситуацию успеха у учащихся, сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. Ведь очень важно, каких результатов добьется ребенок, как будет развиваться его фантазия, и как он научится работать с цветом.

Любое сложное произведение начинается с таких простых на первый взгляд элементов, как точка, линия и пятно. В своем небольшом мастер классе я постараюсь дать основы и понимание того, что важно владеть такими средствами выразительности рисунка, как точка, линия и пятно. На занятиях в объединении «Акварель» с моими учениками мы более подробно рассматриваем каждый элемент и учимся гармонично раскрывать свою уникальность через средства художественной выразительности.

В рисовании всего два основных выразительных средства — это линия и пятно, все остальное — их производные.

Пятно - это больше, чем просто средство выразительности, это простая форма, универсальное средство, в котором скрыто содержатся точка, линия, цвет, тон. Пятно в отличие от точки, линии заполняет большую часть графической плоскости. Пятно обладает массой – площадь пятна, которое обозначает определенный объект, в соотношении с площадью всего изображения.

Пятно отвечает за узнавание объекта, иллюзию подобия, — отражает его таким, каким он видится. Это и силуэт, и светотень, и текстура.

Линия отвечает за объективные качества предмета — то, чем он является.

Она отделяет его от окружения, называет, показывает ракурс и форму.

Чисто линейный рисунок хорошо передает идею и форму, а чисто пятновой — ощущение и состояние, атмосферу. Линия объясняет, пятно увлекает, помогает сопереживать.

При совмещении линии и пятна в рисунке полезно помнить две рекомендации: одного должно быть больше, другого — меньше; линия и пятно должны играть разные роли, не дублируя друг друга.

Полезно представлять линию и пятно как два слоя, из которых складывается изображение. Идеально, когда рисунок перестает читаться и выглядит незавершенным, если мы мысленно убираем любой из этих слоев.

Это значит, что мы все делаем правильно и у каждого средства действительно своя важная роль. Если мы убираем слой линии или пятна, а изображение ничего не теряет, значит, мы используем эти средства избыточно.

Нужно заметить, что метод «от пятна», несмотря на незамысловатость подхода, оказывается очень действенной и полезной техникой! Она помогает развивать воображение, позволяя детям создавать силуэтные картины, получать широкий опыт использования кистей и красок. Это в свою очередь способствует развитию творческих способностей, фантазии, эстетического восприятия изобразительного искусства и даже сопереживания. Кроме того, этот вид рисования оказывает воздействие и на развитие координации, глазомера. Необычные образы, веселый и простой процесс создания невероятных картин - именно таким является этот метод.

На своих занятиях по композиции при выполнении иллюстраций к литературным произведениям, мы часто применяем разнообразные техники и методы рисования. При иллюстрировании сказки «Алиса в стране чудес», применяли графические методы и «от пятна».

Иллюстратор — это художник, который создает изображения для различных печатных и электронных изданий, таких как книги, журналы, рекламные материалы и т. д. Он использует свои навыки и творческий подход для визуализации текстовых идей или концепций, чтобы привлечь

внимание читателей или зрителей и передать определенное настроение или сообщение. Иллюстраторы могут работать в различных стилях и использовать различные техники, такие как рисование, живопись, графика или цифровая обработка.

Художник или иллюстратор, который изображает животных - называется анималист. Примером такого художника является белорусская иллюстратор Ирина Зенюк, которая стала известна своими произведениями с синими котами. Важно понимать, что такие изображения являются стилизованными и не соответствуют реальности.

А также Евгений Чарушин, известный детский писатель, он стал не просто художником, а художником-анималистом. Его рисунки явились прекрасным дополнением к произведениям Виталия Бианки, Михаила Пришвина, Корнея Чуковского и многих других.

Евгений Чарушин был уникален в исполнении своих иллюстраций, в основном он работал в технике литографии, что придавало его изображениям узнаваемый авторский стиль.

В иллюстрациях Чарушина мир зверей раскрыт в ярких образах, с большой теплотой и гуманностью. У него свои приемы передачи формы, цвета и фактуры. Его герои реалистичны, и сказочны одновременно. Он стремится лаконичными средствами выразить характер каждого зверя, передать радость общения с живым.

Чарушин выработал свой метод иллюстрирования - чисто живописный. Зверь может быть изображен просто "лохматым" пятном, но в этом пятне ощущается и настороженность позы, и характерность движения, и особенность фактуры - упругость поднятой дыбом длинной и жесткой шерсти вместе с пуховой мягкостью густого подшерстка.

Демонстрация приёмов работы акварелью пятном с одновременным выполнением практической работы.

Давайте посмотрим какие забавные рисунки могут получиться при помощи пятна. На листе бумаги ставится большое темное пятно.

- На что оно похоже, нужно немного пофантазировать. С помощью кисти или маркера дорисовываем какие-то детали. И пятно превращается в зверушку.

А теперь на своем листе бумаги сделайте цветное пятно акварелью и превратите его в изображение зверушки, дорисовав ему лапы, хвост, уши, т.е. все, что необходимо, чтобы разглядеть в вашем рисунке необыкновенного зверя.

Рефлексия.

У вас было одно и то же задание, одинаковый формат бумаги, но каждая работа получилась своеобразной, интересной, оригинальной по подбору цвета и композиционному размещению. Какие чувства вы испытали при выполнении работы? Удалось ли передать задуманное настроение? Давайте вместе определим каким для каждого был этот мастер-класс (палитра настроения):

- *Полезным и интересным? (небесно-голубой)*
- *Интересным, но бесполезным? (синий)*
- *Полезным, но не интересным (Светло синий)*
- *Бесполезный и не интересный (Темно-синий)*

Занятия данным видом рисования способствуют развитию зрительно-моторной координации, фантазии, логики, мышления. Это способ самовыражения, общения с самим собой, отличное средство не только для поднятия настроения, но и для взгляда на мир другими глазами, открытия в себе новых возможностей!

Работы участников мастер-класса.

