МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Выразительные возможности натюрморта и нетрадиционные техники рисовании в развитие художественно - творческих способностей учащихся»

Составитель:

 Семёнова Галина Евгеньевна,

 педагог дополнительного образования

 высшей квалификационной категории

 Кореновск- 2019 год

Выразительные возможности натюрморта и нетрадиционные техники рисовании в развитие художественно - творческих способностей учащихся.

Выразительные возможности натюрморта в развитии творческих способностей учащихся

Аннотация.

Данная методическая разработка посвящена проблеме развития творческих способностей учащихся изостудии на занятиях рисования натюрморта. Раскрывает теоретические основы выполнения натюрморта, помогает решить проблему сложности освоения учащимися данных основ, применяя выразительные возможности натюрморта в нетрадиционных техниках рисования. Данная методическая разработка может быть использована в работе педагогами изостудий, детских школ искусств, художественных школ, а также учителями по изобразительному искусству общеобразовательных школ.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение:

Глава 1.Выразительные возможности натюрморта

* 1. История натюрморта в шедеврах мирового искусства
	2. Замысел и группировки композиции

Глава 2.Нетрадиционные техники рисования

1.1.Творчество как основа развития личности ребёнка

1.2.Особенности использования нетрадиционных живописных техник рисования.

1.3.Виды нетрадиционных техник рисования

Заключение

Список использованных источников

Введение.

 «Дети должны жить в мире красоты,

 игры, сказки, музыки, рисунка,

 фантазии, творчества»

 Василий Сухомлинский

Каждый ребенок уникален и талантлив - это целый мир нереализованных возможностей. Задача преподавателя заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для творческой реализации ребенка. В детстве рисуют все. Ребенок пытается осознать видимое и отобразить это. Но не у всех получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что использовать. Рисование развивает пространственное мышление, воображение, эстетический вкус, воспитывает трудолюбие.

Основа изобразительной грамоты каждого художника состоит в умении изображать с натуры предметы в пространстве, передавать их пропорции, объем, цвет, материал, освещение, выявлять их характерные особенности и свойства. Мастерство художника тем выше, чем лучше он умеет изображать натуру. Все художники и педагоги прошлого признавали работу с натуры основой обучения изобразительному искусству. В Греции за 400 лет до нашей эры уже существовали художественные школы - мастерские, в которых обучали рисованию с натуры. Во все последующие периоды истории развития искусства, особенно в эпоху расцвета реализма, натура тоже служила основой обучения художников. Только при всестороннем знании натуры, в результате постоянных упражнений в изображении с натуры может появиться умение подходить к изображению творчески, подчеркивать существенное, отбрасывать второстепенное. Большую ценность для русского искусства представляют идеи Чистякова, взгляды и научные положения которого сыграли исключительно важную роль в развитии методов обучения реалистическому рисунку, в утверждении научных основ обучения изобразительной грамоте. Говоря о методах преподавания рисования, П.П.Чистяков писал: ***«****Изучение рисования, строго говоря, должно… начинаться и оканчиваться с натуры…»*

Поэтому главные разделы Рисунок, Живопись, разработанной мной программы «Изобразительное искусство» - содержат занятия по выполнению натюрмортов. Выполнение натурных постановок , бесспорно является основным методом обучения изобразительному искусству. С натюрморта лучше начинать овладение рисунком. Натюрморт можно ставить и рисовать в различных условиях: в помещении и на улице, при солнечном освещении и искусственном. Можно бесконечно разнообразить комбинации предметов, точки зрения, условия освещения. Его можно рисовать как угодно долго, внимательно изучая его с разных точек. Это даёт возможность решать многообразные развивающие и учебные задачи. Учебный натюрморт имеет строго направленную цель: способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. Предметы, поставленные в соответствии с дидактическими требованиями, помогают успешно освоить изобразительную грамоту, приобщая детей к самостоятельной творческой работе. С одной стороны, рисовать натюрморт достаточно легко – всегда можно найти несколько предметов и составить из них композицию; с другой – рисование предметов может показаться учащимся однообразным и скучным.

Как сделать работу более увлекательной и интересной, но в то же время обучающей. Психологами установлено, свойства психики человека, основы интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются еще в детстве. Общение с искусством необходимо для нравственного очищения и духовного обогащения детей. Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить у ребенка тягу к изобразительной деятельности, и если ее нет, то пробудить, а затем и развить познавательные интересы. Повышенная склонность учащихся к изобразительной деятельности является показателем пробуждающихся у них способностей к художественному творчеству и развитие к нему интереса. Творчество - высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое, оригинальное. Основной задачей педагога по изобразительному искусству является раскрытие творческих возможностей ребёнка. Творчество присутствует в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и т.д. Вся моя педагогическая деятельность неразрывно связана с поиском творческих идей, новых методов и форм работы, которые делают мой труд результативным, интересным, удовлетворяющим запросы моих учеников. Приобретённые знания, умения и навыки по изобразительному искусству в дальнейшем помогают учащимся адаптироваться в современном обществе.

Работа над натюрмортом должна быть системной. Успех работы зависит от ряда условий, которые в целом и создают эту систему. Конечно, дети должны хотеть рисовать, знать правила и законы, выполнять тренировочные упражнения. Использование разных видов работы, позволяет разнообразить рисование натюрморта. Конечно, необходима помощь педагога, постоянный контроль.

Тщательное изучение этого вопроса потребовало разработки в программе «Изобразительное искусство» целого ряда новых тем, на которых учащиеся получат расширенные знания о жанре натюрморт, об истории возникновения этого жанра о средствах выразительности и эмоциональном воздействии.

Я считаю, что искусство рисования натюрморта с использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее продуктивной и благоприятной деятельностью для творческого развития способностей учащихся, так как в ней особенно проявляются разные стороны развития ребёнка. Это и определило тему моей методической работы «Выразительные возможности натюрморта и нетрадиционные техники рисовании в развитие художественно - творческих способностей учащихся». Основная мысль данной педагогической разработки заключается в том, что в ней проблема развития художественно-творческих способностей детей решается в процессе дополнения традиционных приемов обучения рисованию нетрадиционными техниками. Нетрадиционные техники рисования являются наиболее эффективными средствами для создания выразительных образов в рисовании с натуры. Нетрадиционные техники привлекают своей простотой и доступностью, раскрывают возможность использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. Необычность материалов позволяет ребенку изучать, пробовать изображать, будит детскую фантазию, дает огромный простор для творчества. Цель данных техник – раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в ребенке.

Выразительные возможности натюрморта

История натюрморта в шедеврах мирового искусства.

Искусство натюрморта имеет свою историю, свои традиции. Натюрморт является одним из наиболее популярных жанров в истории изобразительного искусства. Художники Древнего Рима великолепно изображали на фресках окружающие их предметы – кухонную утварь цветы фрукты. Впоследствии этот жанр вдохновлял таких мастеров как Диего Веласкес, Жан- Батист Шарден, и сыграл важную роль в творчестве Поля Сезанна, Анри Фонтен -Латура и многих других. 17 веке жанр натюрморта переживает расцвет: фламандские мастера - с монументальным размахом и мощью, с глубиной и тонкостью колорита - запечатлевали пышное изобилие даров природы; испанские мастера предпочитали простоту и величие композиций из немногих предметов; особенно богат голландский натюрморт, то скромный по выбору вещей и по колориту, то изысканный тонкий, по цвету и свету, но всегда окутанный воздухом. Голландские живописцы XVII века создавали изображения плодов, овощей цветов, отличавшиеся точностью наблюдения и верностью подачи. Ян Вермеер писал с такой достоверностью, что многие его жанровые картины представляют в действительности натюрморты с человеческими фигурами. Во Франции 18 века лаконичность, построенных натюрмортов утверждалась ценность и достоинство, обыденной жизни.

В 19 веке натюрморт приобрел новый смысл, натюрморт перестаёт быть просто украшением интерьеров. Франция внесла новый смысл в жанр натюрморта, Эдуард Мане придал натюрморту прозрачность, воздушность, ощущение изменчивой красоты мира; натюрморты Поля Сезанна, замечательны монументальностью, конструктивностью, точной лепкой формы цветом; в натюрмортах Винсента Ван Гога экспрессия мазка, символичность ярких цветовых пятен делают предельно красноречивыми говорящие, кричащие вещи.

В России развитие искусства натюрморта связано с именами художников И.Ф.Хруцкого и Ф.П.Толстого. Эти художники принадлежат к одной эпохе, и поэтому их натюрморты из цветов и фруктов имеют много общего, но в то же время как они не похожи друг на друга! Красочные нарядные полотна Хруцкого наполнены пышными яркими цветами и спелыми светящимися плодами. Они не просто тщательно написаны но ярко и поэтично передают живые фактуры- нежность персика прозрачность винограда сверкание бликов стекла. Художник писал, восхищаясь всем этим великолепием даров природы. Толстой тоже изображал мельчайшие подробности, передавая трепет света и тени на лепестках, точный рисунок на бархатистых крыльях бабочки, изящество каждой детали. Мы почти могли бы принять его произведения за реальную жизнь, так они иллюзорны. Но их стройность, ясность, звучание чистой радости говорят о том, что художник как будто освободился от всего случайного и все, что он изображает – цветок, бабочка или птица- стремится быть совершенством в своем роде и именно поэтому в его картинах все как бы остановилось, замерло. Но рассматривать их хочется долго - долго. Натюрморт стал привлекать к себе большое внимание, как художников, так и зрителей.

Во второй половине XIX в. французские художники- импрессионисты открыли новую свободу выражения. Творчество П.Сезанна явилось поворотным событием в развитии натюрморта. Живопись он понимал как средство выражения своих ощущений через цвет. «Художнику надо научиться строить форму цветом» - так прозвучал его завет. В.Ван Гог приходит к идее, что краски палитры живописца не обязаны совпадать с красками природы . Важно, чтобы общее цветовое построение полотна отвечало эмоциональному восприятию натуры художником и вызывало такие же переживания у зрителя. Эти идеи были новы и предопределили будущие искания живописцев.

 В 20 веке открылись новые возможности натюрморта - Пабло Пикассо, Анри Матисс во Франции, В.Е.Татлин П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн, Р.Р.Фальк, М.С.Сарьян, К. Петров - Водкин в России сделали натюрморты очень праздничными по колориту, простыми по форме и краскам. Натюрморт стал привлекать к себе большое внимание, как художников, так и зрителей.

Обучение изобразительному искусству на занятиях невозможно без знакомства детей с шедеврами мирового искусства, с творчеством великих художников. Через разбор лучших произведений мирового искусства, внимательное изучение техники и манеры великих живописцев, к обучающимся приходит понимание важности нахождения собственного стиля в живописи, смелости творческого решения своей работы. Дети начинают понимать, что всякий натюрморт на самом деле строго организован художником, а не просто списан с натуры, и все выразительные средства изобразительного языка раскрывают задуманный образ. Поэтому создание своей живописной работы они воспринимают уже не как рутинный труд, а как создание произведения искусства. Обучающие должны иметь представление об истории живописи и конкретных мастеров, о художественных образах в искусстве и, конкретно, в натюрморте, различных техниках живописи, эстетических особенностях и о технологии создания произведения искусства. Эти знания приводят их к пониманию важности самодисциплины и самоорганизованности при выполнении работы, а иногда и экспрессии и выплеску эмоций красками на холсте, умению вовремя раскрепоститься и вовремя сосредоточиться.

Замысел и группировки в композиции

Какая это странная живопись – натюрморт: она заставляет любоваться копией тех вещей , оригиналами которых ты любуешься.

Блез Паскаль

Натюрморт – это жанр изобразительного искусства, в котором изображают неодушевленные предметы, объединенные в единую композиционную группу. «Натюрморт» - слово французское в буквальном переводе означает «мертвая натура». По-голландски обозначение этого жанра звучит как stilleven т.е. «тихая жизнь»**.**

Натюрморт - в творчестве детей не всегда является любимым жанром. Учащимся еще не достает внимания к жизни вещей, желания через неодушевленные предметы рассказать о их обладателях, о характере изображаемых предметов. Они стараются рисовать все подряд. Копировать работы крупных мастеров, стремясь решить сразу сложную задачу, пренебрегая элементарной изобразительной грамотой, но как правило у них не получается, изображение выходит не только не верным но и некрасивым.

Процесс рисования - сложный комплекс мыслительной и практической деятельности. Зрительное восприятие натуры, как правило, является целостным. При выполнении рисунка натюрморта количество этапов определяется сложностью натюрмортной постановки. Работа начинается с поиска схемы композиции. Подбор предметов осуществляется согласно указанной теме. Чтобы работа над натюрмортом была по-настоящему интересной и полезной, натюрморт должен быть хорошо составлен и правильно. А это начало творчества и не такое простое, как может показаться. Здесь уже проявляются вкус и композиционное чутье.

Порой, взглянув на ту или иную композицию, мы замечаем, что предметы в ней рассыпаны, разделены на равнозначные части, что путает и утомляет глаз, не позволяет направить внимание на наиболее интересное и важное. Значит между объектами, составляющими эту учебную работу нет связи, единого целого. Это говорит о слабости и дробности произведения, об отсутствии четкого первоначального замысла, поскольку уже в нем непременно должна содержаться основная «изюминка» эскиза. Замысел это сложившееся в изображении зрительное представление о будущем произведении об основных его чертах.

Обычно учащиеся задают вопрос: «Ну как, закончена работа?» - «Нет еще». Они не понимают, что по существу работа даже не начата. В ней отсутствует главный компонент - образно пластическая идея. Достижению целости содействует умение объединять разрозненные части изображения. Чтобы внести ясность в осуществление композиционного замысла необходимо выполнить поиск всевозможных группировок предметов. В этом нетрудно убедиться рассмотрев репродукцию картины В.Ф. Стожарова «Московская сдоба». Смысловой и зрительный акцент в этом натюрморте сосредоточен на медно - золотистом самоваре , выделяющемся на фоне деревянной стены. Он выделен размером, монолитным силуэтном пятном, четко читающимся на светлом фоне. Ему отводится главная роль в разработке образной структуры произведения. Воплощая в себе черты домовитости, уюта, он как бы предводительствует всей группой расположенных рядом с ним предметов и от их лица говорит о жизненном благополучии своих хозяев, крепости семейного уклада. Ярко насыщенные золотистые бока его излучают блеск и радость бытия, которую обрел человек в труде. Это настроение передается и всему остальному окружению. Место композиционного центра сильно сдвинуто в правую часть картины. По законом восприятия противовесом ему служат многочисленные фигурные сдобы, разместившиеся в два яруса слева. Своими поворотами они направлены в правую сторону. Ритмы, расположение фигурок из теста, их движение направленно к самовару.

Натюрморт - это прежде всего предметы, которые организованы тематически, связаны смысловым содержанием и несут в себе определенную идею композиции. Композиция – это главное, самое важное звено и в работе над натюрмортом. Ученику нужно показать, что выразительность изображения зависит от способов изображения предметов в картинной плоскости – плоскости прямоугольного листа бумаги. Начиная работу над натюрмортом, я всегда предлагаю учащимся самостоятельно составить несколько вариантов композиции, чтобы выбрать наиболее удачную. Далее идёт поиск схемы композиции.

Ребята не всегда понимают, как правильно создать композицию. Чтобы научить их это делать, одних слов недостаточно. Необходима практика. Используем разные приёмы и виды работы.

Смотрим, в какую геометрическую фигуру можно вписать постановку. Рассматриваем несколько постановок, вписанных в одну фигуру, и одну постановку, переставляя предметы, вписываем в разные фигуры.

 Правила постановки натюрморта

- набор предметов не может быть случайным, их должна объединять определенная тема.

- если расставить предметы далеко друг от друга, в композицию может войти пустота, если сблизить – натюрморт получится громоздким.

- одинаковые предметы, расположенные по одной линии, создадут впечатление однообразия;

- рекомендуется использовать чередование светлых и тёмных предметов, тяжелых и более изящных по форме, вертикальных и горизонтальных линий;

- натюрморт должен иметь композиционный центр – предмет либо самый крупный, либо самый яркий, либо наиболее выразительный;

- существенную роль в натюрморте играет фон. Ведь предметы без поддержки фоном не будут иметь своей выразительности.

 В искусстве натюрморта существует много закономерностей и необходимых правил рисования.

Важно на начальном этапе работы познакомить учащихся с понятиями:

Перспектива– система отображения на плоскости глубины пространства.

Перспектива круга, квадрата, центральная (по одной точке схода) и угловая (по двум).

Светотень– способ передачи объёма с помощью теней и света.

Свет, тень (падающая и собственная), полутень, блик, рефлекс.

Пропорции– соотношение частей друг к другу или к целому. Метод визирования, ось симметрии.

Существует несколько видов натюрмортов:

- сюжетно-тематический;

- учебный;

- учебно-творческий;

- творческий.

Натюрморты различают:

- по колориту (теплый, холодный); по цвету (сближенные, контрастные);

- по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);

- по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);

- по времени исполнения (краткосрочный – «нашлепок» и долговременный - многочасовые постановки);

- по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).

Необходимо показать учащимся важность знания и понимания всех этих понятий, дать осознать, что без них нет правильного рисунка, который увлечёт зрителя.

Историю искусства натюрморта и изучение правил и законов рисования

натюрморта можно считать подготовительной работой.

После того, как изучены правила и законы, учащиеся оттачивают умения на отдельных предметах, применяя на практике изученные правила. Необходимо добиваться автоматизма в поэтапной работе, умения целостно воспринимать натуру. При выполнении рисунка натюрморта количество этапов определяется сложностью натюрмортной постановки.

Последовательность и правила выполнения натюрморта

- графическое решение, линейный рисунок.

Композиция, то есть грамотное размещение предметов на листе; построение сквозного рисунка каждого предмета, передача его конструкции, пропорций предметов, соотношений по высоте, ширине, соразмерности предметов, расположения их к зрителю (ближе - дальше), перспективных сокращений. Строить форму в рисунке надо так, будто вы видите ее насквозь, как будто она прозрачна. Надо постоянно ощущать весь объем в целом и стремиться передать это ощущение.

- первоначальная передача светотеней, цвета.

Тонкими линиями намечаются границы света, полутени, тени, рефлексы, блики, падающие тени. Можно применять художественную линию(разный нажим) для передачи объема предмета и расположения его в пространстве (ближние, передние части предметов изображаются утолщенной линией с постепенным ослаблением к краям в соответствии с линейной перспективной). Запрещается рисовать фигуру по контуру (силуэтом).

- начальная проработка цветом.

Использовать ослабление и усиление цвета, совмещение способов работы “по сухому”, “по сырому”, “лессировки”, работа с палитрой. Натюрморт можете выполнить в холодной гамме или в тёплой- по желанию. Вспомним, холодные цвета и тёплые? Можно выполнить рисунок-натюрморт в каком-либо из эмоциональных состояний (грусть, таинственность, праздничность и т. д.); (работа красками). Не забываем, что с разных сторон мы видим разный ракурс и положение предмета.

- завершение работы. Прорисовка деталей.

Учебный натюрморт предполагает точное выполнение поставленных задач: построение объемно-пространственной формы, перспективы, светотень и т.д. Выполняя эту работу, учащиеся приобретают технический багаж, который является основой для свободной творческой деятельности.

Наряду с развитием умения работы с натуры, натюрморт служит также действенным средством формирования творческих способностей детей. В длительных постановках и кратковременных этюдах, в работе по памяти и по представлению развиваются такие качества, как наблюдательность, зрительная память, способность видеть в натуре и в окружающей жизни интересные с точки зрения изображения темы и сюжеты. В процессе обучения искусству натюрморта, неизбежно сливаются две стороны, две области , которые развивают обучение - область техники или ремесла и творческая область.

Нетрадиционные техники рисования

 Творчество как основа развития личности ребёнка.

Одной из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе является формирование творческой личности . Нестандартность мышления лежит в основе почти всех изобретений, научных открытий, она во все времена приводила к рождению идей, двигающих человечество вперед.Проблемой развития творчества занимались многие ученые. Исследования таких известных психологов и педагогов были посвящены проблеме развития творческого развития детей. Научные работы Л.С.Выготского, Б.М.Теплова, С.Л. Рубинштейна, А.Лилова, А.Г.Ковалева, Л.А.Венгера, Н.С.Лейтеса, В.А.Крутецкого, А.В. Петровского раскрыли этапы развития творческих способностей у детей, показали как формируется творчество в зависимости от обучения ребёнка .

Творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному. Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя бы то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше.

Творческая работа – это возможность выразить языком различных материалов свой восторг перед окружающим миром или показать его неприятие.

Придумывая что-то новое ребенок каждый раз экспериментирует со способами создания объекта. Поэтому, необходимо создавать базу для его творческого развития. Чем больше ребёнок видит, слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее становится его творческое воображение. Очень важно на самых ранних этапах обучения изобразительному искусству обратить внимание ребенка на многообразие окружающего мира, на совершенство его форм и красок, на все, что создано руками человека. Рисование для ребенка - это отражение душевной работы. Чувство, разум, глаза и руки - инструменты души. Ребенок пытается

осознать видимое и отобразить это. Но не у всех получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что использовать.

Творческое мышление не может формироваться от случая к случаю, оно требует целенаправленного обучения и развития иначе оно просто угасает. Российский психолог А.В.Петровский в своих трудах предлагает такую организацию образования, которая неизбежно ставит ребенка в положение творца, а педагога в роли организатора процесса творческого развития учащихся. Творческая работа на занятиях изобразительного искусства - это своего рода связующее звено между педагогом и ребенком. Роль педагога совместно с учащимися построить занятие так, чтобы дети могли создавать и реализовывать замыслы своих творческих работ.

 Для того чтобы правильно руководить детским творчеством, нужно знать особенности изобразительной деятельности учащихся. Эти знания помогут установить контакт с ребенком, помогут понять, как он познает действительность, как развиваются его зрительное восприятие, воображение, пространственные представления и память… Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить у ребенка тягу к изобразительной деятельности, и если ее нет, то пробудить, а затем и развить познавательные интересы.

Развить интерес к творчеству у каждой отдельной личности можно только с учетом индивидуальных способностей. Занятия по изобразительной деятельности предоставляют широкие возможности для изучения особенностей учащихся и осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку. Искусство рисованию содействует развитию у них не только художественно-творческих способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. В творческом развитии проявляется общее и особенное, индивидуальное Степень оригинальности художественного образа определяется зоркостью видения и остротой восприятия жизни, эстетическим вкусом и воображение художника. Именно эти качества должен взращивать в своем ученике педагог на уроках искусства.

Основной задачей занятий изобразительного искусства и является развитие художественно-творческих способностей детей путем целенаправленного и организованного обучения. Задача педагога заключается в том, чтобы раскрыть творческие способности ребенка, создать условия для их реализации. Наиважнейшим источником детской фантазии являются эмоции. Творчество детей всегда насыщенно яркими положительными эмоциями. Благодаря этому обстоятельство творчество обладает большой притягательной силой.

Особенности использования нетрадиционных живописных техник рисования.

 Искусство рисования натюрморта - один из немногих видов художественных занятий, где ребенок творит сам.

Рисование это радостный, вдохновенный труд, к которому не надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать обучающегося, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности на примере работ выдающихся художников. Многие художники - профессионалы находят приемы использования в работе различных материалов и в различных сочетаниях, дающие интересные эффекты и способствующие новым поискам. Многие зарубежные и отечественные педагоги используют эти техники рисования в своей работе с детьми (Т.С. Комарова, А. Милов, В.Г. Злотников, И.Я. Лернер). Еще К.Д. Ушинский писал: «Основной закон детской природы можно выразить так: ребенок нуждается в деятельности непрестанно и утомляется не деятельностью, а ее однообразием... ». Т.С. Комарова, не только подчеркивает необходимость формирования у детей умений рисовать, но и говорит о целесообразности приобщения учащихся к нетрадиционным техникам рисования. Если начать, как можно раньше использовать на занятиях изобразительного искусства нетрадиционные техники рисования, то ребенок учится рассматривать и анализировать свои работы и у него появляется возможность увидеть преимущества и недостатки в выборе средств выразительности. И на занятиях он сам решает, чем ему рисовать выполнить ли работу, отличающуюся от работ других детей. «Он также учится не только трудиться, но и добивается того, чтобы рядом с ним всегда жила красота, для счастья и радости другого человека, он не способен на зло, подлость, цинизм и бессердечность» В.Л. Сухомлинский.

На занятиях обучения учащихся искусству натюрморта возможно и необходимо применение нетрадиционных техник рисования, т.к. они являются эффективными средствами для создания выразительных образов в рисовании с натуры. Эти техники привлекают своей простотой и доступностью, раскрывают возможность использование хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. Необычность материалов дает огромный простор для фантазии, создает уникальную светотень, рисунок становится объемным и словно оживает на полотне.

Позволяет ребенку изучать, пробовать изображать, будит детскую фантазию, развивает творчество. Цель данных техник - раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в ребенке.

Однако введение разных материалов и техник на практических занятиях должно осуществляться с некоторой осторожностью и в определенной последовательности. Выбор техники и материала зависит от уровня подготовки учащихся, их возрастных особенностей.

Применяя на занятиях изобразительного искусства нетрадиционные техники рисования, можно сделать вывод: что такие занятия проходят живее, оригинальнее, с интересом для учащихся.

Виды нетрадиционных техник рисования

Гризайль ([фр.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *Grisaille* от *gris* - серый) - вид однотонной ([монохромной](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)) [живописи](http://shedevrs.ru/materiali/208-givopis.html), выполняемой в разных тонах одного цвета, чаще всего [сепии](http://shedevrs.ru/materiali/150-sepiya.html), а также техника создания нарисованных барельефов, и других архитектурных или скульптурных элементов. Иными словами, гризайль –живопись одной краской.

Примеры работ в технике «гризайль».

Техника «гризайль» широко использовалась в станковой [живописи](http://shedevrs.ru/materiali/208-givopis.html) в Средние века. Примером может служить Алтарь Геллера, созданный Маттиасом Грюневальдом и Альбрехтом Дюрером. Другим известным образцом является картина Рембрандта «Проповедь Иоанна Крестителя».

Пабло Пикассо использовал гризайль в картине «Герника». Название "гризайль" одинаково применимо и к одноцветным картинам, писаным [масляной краской](http://shedevrs.ru/materiali/131-maslyanie-kraski.html), и к рисункам, сделанным [акварелью](http://shedevrs.ru/materiali/151-akvarel.html), гуашью, мягким материалом (соус, сангина, уголь). Гризайль может быть коричневой, серой, умбристой или сиреневой, главное, что в процессе ее создания применяется один [цветовой тон](http://shedevrs.ru/cvetovedenie.html).

Техника «гризайль» часто использовалась в эпоху барокко в архитектуре для создания искусственных барельефов. Так, например, потолки и стены некоторых залов [Эрмитажа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6) (например стены Иорданской Лестницы) написаны в этой технике для создания впечатления атриумов, скульптур под сводами и резных стен.

 Гризайлью очень часто пользовались при декоре интерьеров русских дворцов стилей классицизма, ампира, образцы которых сохранились до наших дней, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Калуге.

Материалы:

Компьютер, проектор, экран;

Бумага для акварели формата A3, акварельные краски, кисти «Белка» различного размера (например № 3, 7 и 9), баночка для воды, палитра, карандаши, стирательная резинка;

которой являются 3 цвета (синий, желтый и красный). Остальные цвета являются дополнительными. Тона получают смешиванием в разных пропорциях основных цветов. Тона и оттенки – синонимы.

Тональный контраст - сопоставление светлого и темного.

Монотипия - (от греч. mуnos - один и tэpos - отпечаток), вид печатной графики. Техника монотипии заключается в нанесении красок от руки на гладкую поверхность, с последующим печатанием на станке. Полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным и уникальным.

Монотипия – это графическая техника. Состоит из двух древнегреческих слов.

Монотипия существует давно, более трёхсот лет. Впервые применил эту технику в 17 столетии итальянский художник Джаванни Кастильоне. В России монотипия связана с именем Елизаветы Сергеевны Кругликовой, заново «открывшей» эту технику вначале XX века и создавшей собственную школу. Монотипия позволяет создать лишь один типографический оттиск. Художник, работающий в этой технике, наносит краски на гладкую поверхность. Затем к готовой печатной форме прижимают лист бумаги. Полученный продукт и называют «монотипией» или «Кляксографией».

 (от греч. mуnos один и tэpos отпечаток), вид печатной графики. Техника монотипии заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке; полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным.

Нанесите краску на поверхность стекла, пластика или клеенки. Можно развести краску с мылом и наносить круговыми движениями.

Накладываете лист бумаги на накатанную краской поверхность.

Прижимаете и разглаживаете ее руками.

 Плавно снимаете лист. Всмотритесь, увидев какой-то образ, можно слегка доработать оттиск, стараясь усилить и выявить увиденное в монотипии.

Варианты монотипии:

- Монотипия с простым оттиском: нанесение цветных пятен на поверхность, с последующим отпечатыванием на чистый формат.

- Монотипия с симметричным оттиском: лист бумаги складывают пополам, наносят цветные пятна с последующим отпечатыванием на чистый формат.

- Монотипия с дорисованными элементами: нанесение цветных пятен на поверхность, с последующим отпечатыванием на чистый формат и дорисовкой различными элементами, переходящими в фантазийный образ.

- Монотипия штампами: нанесение на штамп (листок дерева, кружево, губка и

т. д.) краски с последующим печатанием на чистую поверхность.

Материалы:

- белый или цветной картон, может быть ткань, дерево, пластик

- гуашь, акварель, может быть темпера, акрил

- кисти различного диаметра

- банка с водой

Пуантилизм - (фр. Pointillisme, буквально «точечность») - стиль письма в живописи, использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой формы в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в отличие от смешения красок на палитре. Отсюда и название техники нанесения рисунка - пуантилизм, от французского слова pointel - писать точками.

Инструменты и материалы, применимые в школе:

- белая или цветная бумага

- кисти различного диаметра

- банка с водой, палитра, тряпочка

Граттаж - буквальный перевод этого слова – «царапанье» (от французского глагола gratter – царапать). Граттаж – это фактически вид гравюры. Техника выполнения: картон раскрасить цветными восковыми мелками не оставляя белых пятен. Черной сухой гуашью заполнить весь лист. Когда лист высохнет можно процарапывать различные рисунки.

Виды граттажа:

- с помощью восковых мелков: картон раскрасить цветными восковыми мелками не оставляя белых пятен. Черной сухой гуашью заполнить весь лист. Когда лист высохнет можно процарапывать различные рисунки.

- с помощью восковой свечи: готовый цветной рисунок на картоне обработать свечой. Черной сухой гуашью заполнить весь лист. Когда лист высохнет можно процарапывать различные рисунки.

Материалы:

- обычный картон (не глянцевый) или акварельная шершавая бумага, можно использовать готовый рисунок на картоне

- восковые мелки (желательно такие, которые оставляют насыщенный, жирный след), можно использовать восковую свечку

- гуашь, лучше темных тонов;

- широкая кисть; деревянная зубочистка (или пустой автоматический карандаш, палочки от чупа-чупсов и т.д.).

Кляксография - это отличный способ весело и с пользой провести время, поэкспериментировать с красками, создать необычные образы. Заключается в выполнении различных упражнений с помощью рисовании клякс на поверхности, затем из полученных изображений получить фантазийный рисунок

Виды кляксографии:

- раздувание краски: капнуть на лист плотной бумаги цветную жидкую краску и дунуть на каплю в соломинку под разными углами, затем получить фантазийный рисунок с помощью дорисовку подходящей по смыслу.

- с помощью нитки: на чистую поверхность положить нитку различными узорами предварительно смоченную в воде и гуаши, затем приложить лист бумаги и примять оба листа. Аккуратно, но резко вытащить нитку не открывая листов.

Полученное изображение откорректировать недостающими линиями.

- клякса закрытыми глазами: предварительно закрыв глаза, нарисовать на листе различные узоры. Затем из полученных клякс создать образ при помощи раскрашивания и добавления, подходящих по смыслу линий.

- ладошка: приложить ладонь ребенка к листу бумаги и обвести. Ученик должен из ладошки создать свой неповторимый образ, желательно из мира фауны.

Материалы:

- гуашь, акварель, цветные карандаши и ручки, фломастеры

- кисти различного диаметра, нитки, коктельная трубочка

- банка с водой, палитра, тряпочка, клеенка или газета

Заключение

Работа над натюрмортом была и остается одним из важнейших этапов обучения учащихся рисованию. Натюрморт, как самостоятельный жанр искусства, обладает большими изобразительными и выразительными возможностями. Выразительные возможности натюрморта безграничны .

В методической разработке показано, как обучение искусству натюрморта способствует формированию и развитию композиционно - творческих способностей учащихся.

Конечно, первостепенным в обучении искусству натюрморта является овладение теоретическими знаниями и наиболее характерными приемами композиционной деятельности, направленной на формирование сознательного отношения обучающихся к построению композиции. Изучение композиции должно проходить на примере классических произведений. Постоянное обращение к произведениям искусства, рассматривание средств и методов его выполнения развивают наблюдательность и умение «читать» художественное произведение, положительно влияет на развитие изобразительных и художественно- творческих способностей личности, а это в свою очередь, ведёт к выполнению ребенком грамотного выразительного рисунка.

Само рисование с натуры служит действенным средством формирования творческих способностей учащихся. В длительных постановках и кратковременных этюдах, в работе по памяти и по представлению развиваются такие качества, как наблюдательность, зрительная память, способность видеть в натуре и в окружающей жизни интересные с точки зрения изображения темы и сюжеты. Развитию творческих способностей учащихся помогает использование в практической деятельности на уроках изобразительного искусства   различных художественных материалов и техник. Применение на занятиях рисования с натуры нетрадиционных техник позволяет заинтересовать обучающихся, поверить в свои возможности, вовлечь их в процесс творческой деятельности, который позволяет раскрыть творческие способности каждого ребенка.

Считаю опыт своей работы «Выразительные возможности натюрморта и нетрадиционные техники рисовании в развитие художественно - творческих способностей учащихся» перспективным, так как он позволяет обеспечить рост качественного, высокопроизводительного обучения в образовательном процессе, учит ребёнка самостоятельному достижению цели, активизирует творческие способности обучающихся, повышает эффективность занятий.

Список используемой литературы

1.Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / Перспектива 2018г.

2.Злотников В.Г. Процесс воображения в художественном творчестве. Автореф. канд. дисс. / В.Г.Злотников. М. : изд. МГУ, 1996.78 с.

3.Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. / Т.С.Комарова. М.: АО «Столетие», 1994.188с.

4.Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию/ Т.С.Комарова. М.: Владос., 1999. 234с.

5.Неменская Л.А.Изобразительное искусство/Школа Неменского Б.М. М.:

Просвещение,2011

6.Теплов М.Б. Избранные труды / М.Б.Теплов. М: Просвещение, 2001.648с.

7.Пауэл У.Ф.Цвет и как его использовать: Узнайте, что такое цвет, как он действует и как сделать так, чтобы он работал в ваших живописных произведениях./-М.: АСТ, Астрель, 2007.