

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 им. С.В. СУВОРОВА
С. ТЕНГИНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

*Методическая разработка урока
изобразительного искусства по теме
«Графические приемы в технике Пейзаж»
5 класс*

Учитель
изобразительного искусства
МБОУ СОШ №18
им. С.В. Суворова
с. Тенгинка
Пономарева М.Б.

2023-2024 уч. год

ВВЕДЕНИЕ

Методическая разработка по графике "Графические приёмы в технике Пейзаж" рекомендована для работы с учащимися 5-6 классов.

Цель методической разработки - развитие творческого воображения, наблюдательности и чувства пятна в композиции. А так же развитие художественного вкуса и эстетического восприятия.

Задача методической разработки - познакомить учащихся с графическими приёмами, сформировать навык работы в технике.

Техника монотипии известна с 17 века, однако распространение в России получила только с конца 19 века (русские и советские мастера монотипии – Е.С. Кругликова, А В Шевченко, Р.Н. Барто). Монотипия относится к виду печатной графики.

В данной методической разработке предлагается выполнить задание масляными красками (одним цветом) на стекле, с последующим оттиском изображения на бумаге. Можно использовать сажу газовую или умбру жжёную. Способ не требует спешки, так как масляная краска долго не сохнет, и заслуживает внимания при использовании данной техники на уроках графической композиции.

Творческая работа на всех этапах очень разнообразна, но при этом прослеживается методическая последовательность выполнения задания.

На уроках в школе приём может быть использован не только для развития воображения, но и для развития чувства пятна в композиции. Как известно, процесс обучения не всегда опирается только на логику и конкретные правила. Творческое восприятие учащегося в большей степени опирается на ассоциативный ряд, в этот момент важно уметь применить пятно, фактуру и ритм в композиции, а не изображать конкретные элементы. Таким образом, работа с монотипией позволяет использовать разные приемы обучения композиции.

Тема: "Графические приёмы в пейзаже"

Время: 6 часов.

Формат: А4, А3.

Материалы и оборудование:

а) для учителя: репродукции русских и советских мастеров – Е.С. Кругликова, А.В.Шевченко, Р.Н. Барто.

Цель: Развитие воображения, наблюдательности и умения передать в композиции своё представление о пейзаже.

Задачи: Познакомить учащихся с графической техникой - монотипия. Выполнить работу в данной технике.

Последовательность:

1. Вводная беседа – 10 мин.
2. Сбор натурального материала и зарисовки на тему "Пейзаж" - 15 мин.
3. Выполнение композиционных эскизов – 15 мин.
4. Разработка итогового варианта эскиза – 20 мин.
5. Перенесение эскиза на формат А4 или А3 – 15 мин.
6. Работа на формате - 4 часа.

Подведение итогов работы – 5 минут

Ход урока:

1. Вводная беседа.

Преподаватель рассказывает о возможностях техники монотипии. Одной из простейших графических техник считается монотипия. На гладкой поверхности - стекле, пластмассовой доске - выполняется рисунок масляной краской. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности, лист разглаживается столовой ложкой. Получается оттиск в зеркальном отображении. Отсюда и название - монотипия (от греческого *monos* - один, единый и *typos* - отпечаток). Количество краски в монотипии используется произвольно.

Как и любая другая графическая техника, имеет свою историю и хорошо отработанную технологию. Временем появления монотипии принято считать XVII век, хотя ещё с XI века известны оттиски китайской

гравюры с многих досок (Рис. 1, 2).

- **Офорт** (фр. *eau-forte* — азотная кислота, буквально — «крепкая вода») — разновидность гравюры на металле, техника станковой графики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных форм («досок»), в процессе работы по созданию изображения на которых производится травление поверхности кислотами.
- **Гравюра** (фр. *gravure* от нем. *graben* — копать или фр. *graver* — вырезать, создавать рельеф) — вид графического искусства, подразумевающий создание разными способами печатных форм — «досок» для тиражирования изображения путём печати с рельефных поверхностей.

Особое развитие цветная гравюра получила в первой четверти XIX в. Монотипные приёмы в гравюрах используются все большим количеством художников, но потенциальную возможность монотипии глубже почувствовал французский художник Э.Дега. Благодаря ему монотипия начинает самостоятельную жизнь. Дега одним из первых оценил ее практическую значимость и создал большую серию работ в этой технике. Э.Дега был великим экспериментатором. Он первый стал использовать в монотипии прозрачную доску, чтобы контролировать ход работы, и применять самые различные инструменты. Дега делал рисунок заостренным концом кисти и палочки, лезвием мастихина. В поисках нужной фактуры и эффекта он растирал краску на доске пальцем, использовал тампоны из разных по фактуре тканей. Монотипия привлекала художника возможностью технической и художественной импровизации, увлекал сам процесс появления произведения (Рис. 3).

Дега не оставил пособия по монотипии, но его работы подтолкнули развитие этой техники. Она начала появляться на выставках как самостоятельный эстамп.

Среди русских мастеров, которые работали в этой технике, значится

имя выдающегося мастера Е.С.Кругликовой. Будучи в Париже, в период с 1909 по 1935 год она сделала около 500 оттисков монотипии, из которых около 400 пейзажи, фигурные композиции, натюрморты и более ста оттисков на тему «Цветы» (Рис. 4).

Монотипии Кругликовой — не только нововведенный прием печати отдельного оттиска с металлической доски, но и своеобразный прием живописного начала в графике. Так, в 1932 году ученик Е. Кругликовой Юрий Великанов создал цикл монотипий, посвященных строительству электростанции на реке Свирь (Рис. 5).

Самой доступной манерой монотипии является деотипия (от греч. «de» —отделение, удаление и «typos»—отпечаток) (Рис. 6). В работе над деотипией используют набор различных инструментов: иглы; деревянные и пластмассовые палочки; костяные, пластиковые или резиновые гребешки; куски фетра; фломастеры; щетинные и колонковые кисти; картон; зубные щетки; тампоны из разных фактурных материалов; валики и др.

После того, когда все подготовлено (рисунок на кальке, бумага, инструменты, краска), поверхность доски протирают тонким слоем льняного масла или керосином. Офсетная или типографская краска раскатывается на стекле и затем валиком наносится на доску тонким красочным слоем темного тона. В зависимости от количества и консистенции краски, а также от толщины и фактуры бумаги, линии и штрихи будут получаться неравнозначными: чем тоньше красочный слой и тоньше бумага, тем тоньше можно получить штрих и линию. В зависимости от нажима инструментов на бумагу, на оттиске будут получаться более темное или светлое пятно, толстые или тонкие штрихи и линии.

После нанесения красочного слоя печатная форма помещается в рамку. И вместе с рамой покрывается листом бумаги, поверх накладывается калька с рисунком. Кальку кладут изображением вниз.

Просвечивающийся через кальку рисунок будет в зеркальном изображении, но при снятии окончательного варианта деотипии рисунок приобретает

характер первоначального изображения. Бумага и калька крепятся к раме скотчем. Любое случайное прикосновение пальцем или карандашом может дать нежелательное пятно или штрих на будущей работе.

Фактура линий, получаемых в этой манере, столь разнообразна и интересна, что после первого опыта непременно возникает желание экспериментировать.

Негативная монотипия (Рис. 7). Монохромную монотипию можно выполнить и другим способом. После снятия оттиска в манере деотипии на печатной форме образуются светлые следы в тех местах, где бумага прижималась к доске различными инструментами. Уже непосредственно на доске с помощью тех или иных инструментов, можно нанести рисунок. Доска с продавленным рисунком кладется на поверхность офортного печатного станка, накрывается бумагой, тканью и прокатывается. Рисунок можно доделать используя валик, карандаши, кисти с красками и другой разнообразный материал.

Флоротипия (термин предложен Л.Антимоновым). Сущность заключается в использовании растений и растительных материалов для получения оттиска. На доску наносится краска кисточкой или валиком. Слой краски не должен быть толстым. На получившейся доске располагается трафарет, листья, кусочки ткани. Чтобы ткань и листья лежали ровно, необходимо ту сторону, которая будет наружу, немного промазать краской. Сначала кладется доска, накрывается бумагой, плотной тканью и прокатывается. На отпечаток можно нанести правку используя для этого карандаш, валик с краской и другие подручные материалы.

Монотипию иногда считают самостоятельным видом художественного творчества, соединившим в себе и графические, и живописные качества. По характеру изображения и способу печати монотипия близка к графическим техникам, по возможности получения оттенков цвета и колористическому богатству она не уступает живописи, а в получении фактур может превзойти графику и живопись.

Обладая некоторым навыком и зная, что изображение зависит от толщины и состава краски, нанесённой на доску, от качества и фактуры бумаги, на которую переносится изображение, от силы давления, от затраченного на работу времени, от степени и скорости высыхания красочного слоя, художник может достичь необходимого эффекта в законченной работе.

Монохромная монотипия, как правило, выполняется одним цветом и чаще всего черной типографской или офсетной краской. Полихромная монотипия насыщена большим количеством цвета. Безграничное множество способов и приемов работы в монотипии дает возможность каждому художнику экспериментировать и открывать свои методы. В зависимости от поставленной задачи изображение можно получить светлыми линиями на тёмном фоне, напоминающими ксилографию или фотографический негатив (негативная монотипия), а также темными линиями и штрихами, напоминающими литографию, но с присущей только монотипии фактурой.

После этого композиция пропускается через офортный печатный станок.

Средством выражения в монотипии, как и в других видах художественной практики, являются линия, штрих, пятно, фактура, однако метод их использования имеет свою специфику.

2. Сбор натурального материала и зарисовки на тему "Пейзаж".

Прежде чем приступить к композиционным эскизам, учащиеся выполняют сбор материала на заданную тему — выполняют зарисовки православных храмов и городской архитектуры, фигуры человека, животных, деревьев и т.д.

3. Выполнение композиционных эскизов.

После сбора натурального материала, приступаем к выполнению композиционных эскизов (Рис. 9, 10). Продумывая творческую композицию, учащиеся опираются на образы родного края, города. Любовь к Родине начинается с дорогих каждому уголков природы.

4. Разработка итогового варианта эскиза.

Выбирается лучший вариант композиционного эскиза. Осуществляется более детальная проработка композиции с выделением композиционного центра, плановости, выразительности образов. Выполняется разбор в тоне (Рис. 11, 12).

5. Перенесение эскиза на формат, работа на формате.

Выбранная композиция переносится на формат А3 простым карандашом. Затем подбирается нужная фактура бумаги для элементов композиции, вырезается по форме объекта и приклеивается на формат. (Рис. 13, 14).

6. Выполнение оттиска в технике монотипия.

Изображение полученное путем оттиска в технике монотипии получается в зеркальном отображении.

В первом варианте монотипии, композицию размещаем под стекло, затем по поверхности стекла жесткой кистью обрисовываем контур рисунка масляной краской, применяя фактуру мазка, при этом необходимо задать тональные отношения, контролируя количество краски. Уделить время на уточнение контура пятна, создание красивого силуэта, выделить тёмный силуэт на светлом фоне или светлый - на тёмном фоне. Можно использовать масляные краски: сажу газовую или умбру жжёную (Рис. 15, 16).

Второй вариант оттиска выполняется следующим образом: лист прикладываем чистой стороной на покрытую краской фактурную поверхность, прижимаем, разглаживаем, после лист снимается и сушится (Рис. 17).

7. Подведение итогов работы.

На заключительном этапе работы проводится совместный просмотр с учащимися. Под руководством преподавателя, дети оценивают свои работы, обсуждают наиболее удачные композиционные решения. Все вместе отмечают, какие пейзажи получились наиболее интересными, и

какими средствами этого удалось добиться. У кого получилось передать пространство, образное решение пейзажа согласно первоначальному замыслу, а у кого получились интересные неожиданные эффекты