

Муниципальное казенное учреждение
«Отдел культуры исполнительного комитета
Чистопольского муниципального района республики Татарстан»
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования
«Детская художественная школа»

Методическая разработка по рисунку
(Учебно-методическое пособие)
«Тематические наброски с натуры и по памяти.
Методика проведения занятий в художественной школе»

Преподаватель высшей квалификационной категории
Песчанова Н.Н.

Преподаватель первой квалификационной категории
Пискунова О.А.

г. Чистополь
2023г.

Содержание

Пояснительная записка.....	3
Введение.....	6
Обзор предварительной работы.....	7
Тематика набросков с натуры и по памяти.....	12
Методические рекомендации по теме «Тематические наброски с натуры и по памяти» для 1 и 4 классов.....	14
Применение набросков станковой композиции.....	22
Заключение.....	25
Список литературы.....	26

Пояснительная записка

Методическая разработка по рисунку

(Учебно-методическое пособие)

«Тематические наброски с натуры и по памяти.

Методика проведения занятий в художественной школе»

Основу обучения в художественной школе составляет выполнение длительных по времени многосеансных работ с натуры. Именно рисование с натуры является фундаментом всей системы обучения. На этой основе формируются способности учащегося изображать окружающий нас мир вещей по памяти, представлению и воображению. Однако особо важным разделом является и параллельная работа над краткосрочными рисунками – набросками с натуры, а также выполнение их по памяти и по представлению.

Все, кто имеет отношение к практике обучения рисунку, прекрасно знают, как важно привить ученику желание рисовать и как важно развитие глазомера, чувства линии, понимание соотношения пропорций. Эти задачи и помогает решить умение выполнять наброски.

Актуальность темы исследования

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» предусматривает задания по выполнению тематических набросков. Количество часов не так много, как хотелось. Быстрые наброски карандашом – задание, которое часто дают для домашнего выполнения начинающим художникам. Но, зачастую, ученики пренебрегают этим занятием и теряют огромное количество возможностей, ведь упражнения в выполнении набросков служат важным средством развития моментального восприятия натуры, а также развивают наблюдательность и внимательность, гибкость и изящество линии, технику владения изобразительными материалами. При этом очень важно выработать привычку регулярно тренировать глаз - учиться

видеть. Поэтому периодически проводить в течении учебного года занятия такого рода просто необходимо.

Наброски и зарисовки служат ученику художественной школы специфическим средством изучения мира. Этот способ дает возможность не только познавать формы природы, ее пространственные свойства и эстетические особенности, но и творчески овладевать ими, т. е. преобразовывать их в формы искусства. В художественной школе наброски и зарисовки имеют очень большое значение при обучении рисунку, живописи и композиции. Они помогают юному художнику преодолеть «отдельное смотрение», т.е. помогают научиться видеть целостно, а также быстро развивают глаз и руку.

Объект исследования: методика выполнения набросков.

Данная методическая разработка рассматривает учебные задания по теме «Тематические наброски с натуры и по памяти» в 1 и 4 классах «ДХШ» с целью демонстрации важности выполнения краткосрочных набросков и зарисовок наряду с длительным учебным рисунком и отслеживания роста навыков в разных возрастных группах при регулярной практике.

Предлагается обзор и демонстрация проведения занятий в аудитории каждого класса (фотоматериал). Рассматриваются методические рекомендации по проведению урока в младших и старших классах с учетом возрастных особенностей учащихся и анализ результативности проведенной работы.

Задачи исследования

- проанализировать научную литературу по изучаемой проблеме;
- рассмотреть терминологию «Набросок», общие понятия и характерные особенности, а также значительную роль при обучении рисованию. Важность постоянной работы над набросками;

- познакомить с методическими рекомендациями по выполнению набросков на уроках в младших и старших классах;

-практическая апробация методики проведения занятий по теме «Тематические наброски с натуры и по памяти» в художественной школе.

Адресат: Методическая разработка предназначена для преподавателей дополнительного образования по изобразительному искусству и может быть использована как теоретическая основа для подготовки к занятиям по теме «Наброски» для детей в художественной школе.

Сроки реализации: Учебные занятия проводятся в форме аудиторных групповых занятий. Рекомендуемый объем учебных занятий 5 дней (в течение одной недели) по 20-25 минут в день.

Введение

Набросками принято называть быстрые, лаконичные рисунки от пяти до пятнадцати минут, чаще всего небольшого размера, что обусловлено целевым назначением, задачами и условиями их выполнения. Набросок – это всегда быстрая фиксация впечатлений. Для наброска характерна некоторая простота, обобщенность в передаче формы объекта, непосредственная и быстрая передача натуры. Главная задача наброска: используя минимум средств, без моделировки и деталей, передать впечатление от модели или зафиксировать свой замысел в эскизе.

Трудно представить себе художника, в работе которого в той или иной мере не находили бы применение наброски. В творчестве некоторых мастеров они заняли значительное место, а отдельные из них даже специализировались в этом виде.

Для легкого, мастерского рисунка необходимо много тренироваться в быстром рисовании. И очень важным моментом является ограничение по времени. Когда учащиеся рисуют быстро, мозг не успевает анализировать, включаются чувства, ощущения, глаза становятся наблюдательнее, острее. Это помогает учащимся выделять главное. Также ограниченное по времени рисование помогает начинающим художникам не бояться листа и использования различного материала. Нужно действовать быстро, так как время ограничено, натура встанет и уйдет. Подобное многочисленное выполнение набросков помогает за достаточно короткий срок «набить руку», довести до автоматизма умение рисовать и развить скорость в выполнении работы. Вероятность того, что все получится с первого наброска невелика, но при должном старании уже с десятого обязательно будет виден результат.

Итак, наброски очень полезны в процессе обучения рисованию и во всех школах широко практикуется работа над ними. В нашей Детской художественной школе эта тема традиционно присутствует каждый год. Большое влияние на исполнение задания «наброски» именно в массовом

рассмотрении, среди нескольких классов, оказал проект Казанского художественного училища им. Н.Фешина «В мире графики». Этот проект заставил посмотреть на задание другим взглядом, привнести в методику преподавания разнообразие.

Обзор предварительной работы

Прежде чем приступить к заданию, преподаватель должен ввести учащихся в тему и настроить на предстоящую работу. Наброски не исключение. Показ и объяснение материала также базируется на четкой трактовке определений и понятий, показе примеров работ и репродукций работ художников, а также наглядной демонстрации поэтапного выполнения работы, особенно в первом классе.

Примерный поэтапный план теоретической части урока.

1. Введение в тему. Объяснение понятия «набросок» и его роль в ИЗО искусстве.
2. Основные характерные особенности наброска – что изображать, виды набросков, способы выполнения набросков.

Начинать рисовать наброски следует с простых форм, постепенно переходя к более сложным. Выполнять краткосрочные рисунки и наброски можно с различных предметов обихода, таких как стул, стол, шкафа и т.п., расположенных на разных уровнях глаз. Этот этап очень полезен для развития глазомера, ощущения формы в пространстве. Затем постепенно можно перейти к наброскам натюрморта, интерьера, улиц, пейзажа, человека.

Виды набросков:

- наброски с натуры;
- наброски по памяти;
- наброски по представлению;
- наброски по воображению;
- комбинированные наброски.

Способы выполнения набросков

Графические средства, с помощью которых создаётся изображение в наброске, - линия, штрих, пятно и комбинации этих элементов.

Линейный набросок

При выполнении линейного наброска следует избегать элементарной обводки скучной проволочной линией. Линия, следуя форме, подчиняясь ей, обязательно должна где-то усилиться, где-то стать исчезающей, слабой, где-то жёстко подчеркнуть форму, где-то рыхло расплыться на плавных переходах.

Набросок линией с одновременной проработкой формы тоном

Часто в набросках рисовальщик сочетает линию и тональное пятно

Выполнение набросков «схемой»

Все формы упрощаются до простых геометрических тел или комбинации таких тел. Рисующий воспринимает в натуре строение, объем, пространственное положение предмета, сознательно упуская детали. Каждая существующая в природе форма может быть сведена, в конечном счете, к совокупности геометрических форм, и задача рисующего – почувствовать и увидеть в изображаемом предмете эту основу, чтобы верно передать его строение.

Выполнение набросков тоном, пятном

Натура воспринимается общей массой, тоновым пятном. Основное внимание направлено на характеристику целого, передачу общих очертаний предмета, его массы, силуэта.

3. Художественные материалы для выполнения набросков.

- карандаши (графитные, цветные, восковые),
- художественный уголь,
- соус, сангина, сепия,
- тушь, (перо, кисть),
- гелиевая ручка, фломастеры, линер, маркер,
- мелки и т.д.

4. Демонстрация работ художников.

Учащимися рассматриваются и изучаются работы известных художников, работающих в этой области. Например, работы А. Матисса который создавал «линейные» картины. А также наброски известных наших мастеров.

В.А.Серов был великолепным рисовальщиком. Он первым из русских художников возвел рисунок карандашом из статуса «простого наброска» в ранг самостоятельного произведения искусства. Он является, пожалуй, единственным русским портретистом, в работах которого окончательно стирается граница между станковым портретом, этюдом, наброском или рисунком карандашом – остается только человек.

На примере набросков В.Серова, в частности приведенного здесь в качестве образца портрета П.И.Щербатовой, видно, как художник использует в своем творчестве наброски для поиска лучшей композиции для будущей картины.

Набросок к портрету П.И.Щербатовой, 1911г

Портрет княгини О.Орловой

Портрет Юры Морозова, 1905 г.

Портрет балерины
Т.Карсавиной

Баки Урманче много работал над портретом, пейзажем, национальной темой; также он работал над графическими техниками: рисунком, офортом книжно-журнальной иллюстрацией. Он сумел все разнородные художественные влияния, которым он подвергся в годы учебы, переплавить в индивидуальный художественный стиль. Одной из главных черт произведений Б. Урманче исследователи считают их ярко выраженную национальную принадлежность.

Сложный период жизни научил его умению разбираться в людях и дал большой запас впечатлений. На протяжении всей своей жизни, Б. Урманче

продолжал вникать в человеческие судьбы. В основе его миропонимания лежало чувство удивления и преклонения перед окружающей действительностью. Действительность для него – неиссякаемый и вечный источник искусства.

Несмотря на все беды, ему были чужды трагические стороны действительности. В праздничном, радостном, звонком настрое картин выразилось мировоззрение художника. Это сполна ощущается и в его набросках.

Кроме обозначенных художников В.Серова и Б.Урманче можно продемонстрировать очень выразительные наброски И.Репина, Сурикова, Г.Коржева, Ф.Малявина, Е.Моисеенко, Ю. Кугача.

Тематика набросков с натуры и по памяти

Тематические наброски в художественной школе вызывают у учащихся особый интерес. Детям очень нравится, когда выстраивается целая сценка, с применением аксессуаров (сумки, шляпы, шарфы, предметы обихода и т..) или музыкальных инструментов (гитара, мандолина, балалайка, гармошка и т.д.). Поэтому акцентом в задании являются тематические наброски. В художественной школе достаточно просто создать такую сценку, так как в натурном фонде есть все необходимые предметы.

При этом нужно учитывать психологический настрой детей разного возраста. Первоклассников очень важно заинтересовать, внести определенную легкость при объяснении темы, так как они воспринимают задание как некую игру, а в старших классах присутствует более серьезное отношение и уже обдуманый профессиональный подход.

В младших классах создавать сложные композиции не стоит. Достаточно взять в руки определенный предмет и встать в характерную для тематики позу.

В старших классах допустима многопредметная композиция в пространстве, создающая атмосферу и идею.

Предлагаемая тематика для набросков с натуры:

- чаепитие;
- рукоделие (вышивание, шитье, штопанье и т.д.)
- уборка (подметание, поливка цветов, мытье полов, посуды, окон и т.д.);
- приготовление еды (чистка картошки, просеивание муки, и т.д.)
- ремонт (покраска стен, замеряют рулеткой, разводят краску и т.д.)
- плотничные работы (пилить доску, забивать гвоздь и т.д.)
- игра на музыкальных инструментах;
- чтение (газеты, книги, объявления и т.д.)

Предлагаемая тематика для набросков по памяти:

- художественная школа с улицы (фасад);
- дорога в любимую художественную школу (самый запоминающийся фрагмент);
- вспомни прошлую натурную постановку натюрморта;
- интерьер моей комнаты;
- вид из моего окна;
- мамина сумка;
- завтрак.

Методические рекомендации по теме «Тематические наброски с натуры и по памяти» для 1 и 4 классов

Работа над набросками вводится в процесс обучения с 1 класса.

В основном это линейные наброски, с использованием обычной бумаги, чаще всего это обычные альбомы для рисования и простых карандашей, фломастеров.

Учащимся даются необходимые знания по пропорциям фигуры человека, объясняются основные аспекты, нюансы и особенности рисования наброска, такие как, например, что задание исключает любые замеры и наброски выполняются исключительно на глаз.

Из наглядных пособий используется таблица с пропорциями фигуры человека и примеры работ учащихся. Кроме этого, предварительный просмотр репродукций работ художников создает нужный настрой.

При этом преподаватель наглядно демонстрирует процесс, выполняя набросок с натуры непосредственно в классе.

В старших классах идет более сложный процесс. Наброски выполняются с введением объема, меняется толщина линий, обозначая пространство. Вводится тонированная бумага, расширяется перечень материалов – это и тушь, и уголь, сангина, акварель, гуашь и т.д. А также применяется большее количество приемов – работа линией, пятном, большая тень и т.д.

Учитывая, что учащиеся 4 класса достаточно хорошо ориентируются в различных техниках и материалах, быстро схватывают пропорции человеческой фигуры без измерений, так как неоднократно выполняли наброски и в аудитории, и на пленэрной практике, преподаватель лишь направляет их работу определением целей, задач и количеством поставленного времени.

Для старших классов наброски и зарисовки являются не только заданием, которое «ставит руку и глаз», но и является необходимым материалом для дальнейшей творческой работы.

**Поурочный план занятий по теме:
«Тематические наброски с натуры и по памяти» сроком на 5 дней**

1 класс

Тема:1 Фигура в положении стоя.

Цель: донести до учащихся первые знания о пропорции человека.

Задачи: выполнить реалистично набросок, опуская второстепенное, передать характер фигуры.

Материал: простые карандаши 4- 8 В

Время: 20 минут

Количество работ: 2 наброска

Тема 2: Фигура в положении сидя.

Цель: объяснить, какие пропорциональные изменения в фигуре происходят, когда человек садится.

Задачи: выполнить набросок, обозначив коленки и локти.

Материал: простые карандаши 4- 8 В

Время: 20 минут

Количество работ: 2 наброска

Тема 3: Тематические наброски.

Цель: добиться положительного эмоционального восприятия.

Задачи: научить выделять суть, передавать характер. Способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся при выполнении работы.

Материал: простые карандаши 4- 8 В

Время: 20 минут

Количество работ: 2 наброска

Тема 4: Наброски маркером или фломастером.

Цель: учимся работать разными материалами.

Задачи: учимся лаконично и свободно передавать форму.

Материал: маркеры, фломастеры

Время: 20 минут

Количество работ: 2 наброска

Тема 5: Формат

Цель: научить экспериментировать с разными форматами, квадрат, прямоугольник.

Задачи: выполнить набросок, используя формат и материал по выбору.

Материал: простые карандаши 4- 8 В, маркеры, фломастеры.

Время: 20 минут

Количество работ: 2 наброска

4 класс

Наброски в 4 классе выполнены без карандашного предварительного рисунка.

Тема 1. Стоящая фигура человека. Линейный рисунок.

Цель: выполнить набросок линией разной толщины.

Задачи: вспомнить материал прошлых лет на тему «Пропорции фигуры человека». Совершенствовать навыки быстрого рисования, умение быстро сравнивать и анализировать. Передать линейно точно и лаконично движение и пластику тела.

Материал: бумага, черный фломастер, тушь (перо, кисть) по выбору

Время: 25 минут, 5-7 минут на каждую работу

Количество работ: 3-4 наброска

Тема 2. Стоящая и сидящая фигура человека. Пятно.

Цель: изобразить набросок общей тональной массой.

Задачи: закрепление понятия силуэт, приобретение навыков в работе от пятна. Совершенствовать умение видеть цельно, работать смело, сочетая линию и пятно.

Материал: бумага, тушь, кисть

Время: 25 минут, 5-7 минут на каждую работу

Количество работ: 3-4 наброска

Тема 3. Темное на светлом, светлое на темном.

Цель: выполнить набросок с выявлением четкого тонального и цветового пятна.

Задачи: способствовать формированию умений выполнять наброски с натуры человека различными способами (графически, живописно), учитывая тоновую и цветовую разборку формы; развивать способность видеть натуру целостно.

Материал: тонированная бумага, цветная гуашь, кисть.

Время: 20 минут, 8 минут на каждую работу

Количество работ: 2 наброска

Тема 4. Изучение техники рисования белым на темном фоне.

Цель: нарисовать наброски, с использованием световых эффектов.

Задачи: передачи в рисунке выразительных средств (эффекты освещения, композиции, плановости) разными приёмами работы белой гуаши. Развивать умение использовать белого цвета в определенных местах (примеры работ малазийской Художницы Кей Ли (Kay Lee)).

Материал: темная тонированная бумага, белая гуашь, кисть или белый карандаш по выбору.

Время: 25 минут, 5-7 минут на каждую работу

Количество работ:3-4 наброска

Тема 5. Наброски по памяти с повторным наблюдением и проверкой.

Цель: воспроизвести по памяти предлагаемое пространство и изобразить в виде наброска.

Задачи: развивать внимание и зрительную память, основываясь на предшествующие наблюдения.

Материал: бумага, любой графический материал;

Время: 25 минут, 5-7 минут на каждую работу

Количество работ:3-4 наброска

Применение набросков в станковой композиции

Продолжением работы над набросками в старших классах может стать выполнение тематических композиций в виде небольших иллюстраций на воображение в разных материалах. Зарисовки выполняются быстро, легко и краткосрочно (2-3 зарисовки, 3 аудиторных часа, формат А 4). Детям предлагается придумать историю фантазийную или взять за основу сюжет из обыденной жизни, в которой натурщики с набросков появятся в виде персонажей этой истории.

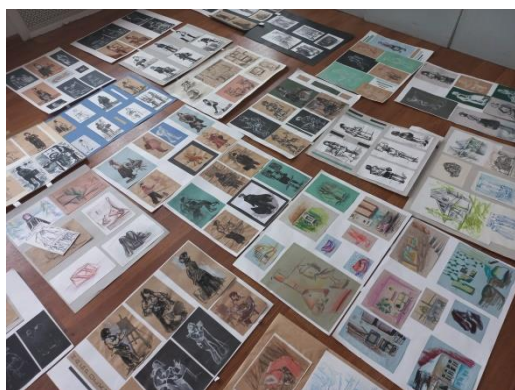

Также данный накопленный материал применим для создания серьезной длительной творческой работы (15 аудиторных часов, формат А2). Натурные наброски вносят в сюжетно-тематическую композицию живость и творческий подход.

Возможна выставочная экспозиция по результатам проведенной работы для любого класса.

При этом отбор и оформление работ особенно результативно и полезно проводить с самими учащимися – авторами работ. Ученик сам отбирает наиболее удачные наброски, располагает и компоует, организует лист, учитывая тон, поворот фигуры, формат.

Заключение

Данная методическая работа была посвящена одному из направлений в рисунке – наброскам. В ходе выполнения методической работы была изучена и проанализирована научная литература по изучаемой проблеме; рассмотрены основные понятия набросков в графическом искусстве; изучены виды, средства и художественные материалы для выполнения набросков. Представлена проведенная на практике методическая работа, в расчете на разновозрастных учащихся художественных школ. В данном случае первых и четвертых классов.

Результатом данного вида задания в старших классах явились живые наброски, в которых чувствовалась твёрдая, уверенная рука и, несомненно, определенный профессионализм. Виден существенный рост умений и навыков. Скованность первых набросков сменилась лёгкостью и свободой выполнения.

В первых классах пришло понимание компоновки, лучше стали чувствовать формат и умело располагать на листе фигуру целиком. Это при том, что вначале изображение часто было слишком мелким или наоборот "вываливалось".

И если в первом классе работы были скорее обучающего характера, они ещё в самом начале пути, то работы старших учеников отличает наличие творческого посыла.

Разнообразие техник исполнения и материалов тоже оказало приятное впечатление от всего ряда работ. Кроме того, на всех занятиях была великолепная атмосфера, работали увлеченно и с энтузиазмом, и старшие и младшие учащиеся. Занятия заметно сблизили ребят, они стали больше по-доброму общаться между собой.

Подводя итог, делаем вывод, что такие занятия следует периодически проводить во всех классах в период обучения в ДХШ. Именно несколько дней подряд, т.к. в этом случае наиболее очевиден результат, при этом не только для преподавателей но и , что особенно важно, для самих детей. Учащиеся

видят свой рост, им нравится, что они делают и это даёт вдохновение и стимул для дальнейшей работы, благоприятствует творчеству.

Список литературы

1. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению: Учебное пособие. -М.: Изобразительное искусство, 1985.
2. Ли Г. Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2003.
3. Унковский Д.А. Рисунки – наброски: Пособие для студентов-заочников. –М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР Ленинград, 1963.
4. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства: Пособие для учителей. – М: Просвещение, 1981.
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы рисунка: учебник для уч. 5–8 кл.: - Обнинск: Титул, 1996.
6. Валентин Серов. Подборка рисунков карандашом: [Электронный ресурс]: <http://vserov.ru/risunok.php>.
7. Творчество Баки Урманче – 128 фотографий | ВКонтакте https://vk.com/album-61524964_182816276

