Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

Факультет дошкольного образования
Кафедра методик дошкольного образования

(рег.№ УМ 29-3-156/2023)

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедры методик
дошкольного образования
_____М.С.Мельникова
_____2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета дошкольного
образования
_____О.Н.Анцыпирович
_____2023 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности

для специальности: 1-01 01 01 Дошкольное образование
6-05-0112-01 Дошкольное образование

Составитель:
Е.Е. Калошкина, старший преподаватель

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета БГПУ 27.04.2023 г., протокол № 8

Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 5
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 72
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 87
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 93
Учебная программа по учебной дисциплине «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» 93
ГЛОССАРИЙ 119

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Инновации в системе образования Республики Беларусь с особой остротой ставят задачи совершенствования методик и технологий подготовки будущих специалистов всех уровней системы образования, разработки дидактических средств управления процессом овладения студентами теоретическими знаниями и практическими умениями, отвечающих современным требованиям педагогической науки, новым образовательным стандартам.

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Практикум по изобразительной декоративно-прикладной деятельности» разработан в соответствии с образовательным стандартом по специальности «Дошкольное образование» и учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Практикум по изобразительной декоративно-прикладной деятельности».

Содержание учебной дисциплины «Практикум по изобразительной декоративно-прикладной деятельности» ориентировано на подготовку квалифицированных специалистов дошкольного образования, владеющих необходимыми профессиональными компетенциями в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, позволяющих на высоком уровне осуществлять педагогическую деятельность. «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» тесно взаимосвязан с изучением учебных дисциплин «Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста» и «Теория и методика развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста» и занимает важное место в системе подготовки студента по специальным дисциплинам, поскольку предполагает овладение базовыми понятиями и технологиями изобразительного и декоративно-прикладного творчества для самостоятельного применения их в своей профессиональной деятельности.

Актуальность данного электронного учебно-методического комплекса обусловлена потребностью обеспечения студентов, изучающих дисциплину «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности», предлагаемую учебным планом специальности (2021 г.; компонент учреждения высшего образования, модуль «Практикум по художественной деятельности»), учебно-методическими материалами, сопровождающими эффективный образовательный процесс.

Цель электронного учебно-методического комплекса: обеспечение рациональной и результативной организации образовательного процесса, направленного на практическую подготовку студентов по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности с учетом профессиональной направленности их будущей деятельности.

Электронный учебно-методический комплекс предназначен для студентов дневной формы получения высшего образования специальности и ориентирован на организацию выполнения практических работ по учебной дисциплине «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» как в аудитории, так и самостоятельно.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Практикум по изобразительной декоративно-прикладной деятельности» состоит из:

- теоретического раздела (представлен теоретический материал для самостоятельного изучения основ изобразительной грамоты и декоративной деятельности);
- практического раздела (включает задания к практическим занятиям, задания по управляемой самостоятельной работе студентов);
- раздела контроля знаний (содержит требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины, материалы для итогового контроля учебных достижений (вопросы к зачету);
- вспомогательного раздела **(**учебная программа по учебной дисциплине «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности», список литературы (основной и дополнительной), глоссарий).

Список авторов учебно-методического комплекса: старший преподаватель кафедры методик дошкольного образования Е.Е. Калошкина.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

Тема 1.1 Рисунок как вид изобразительного искусства

Разновидности рисунка. Начало теоретического обоснования правил рисования принадлежит египтянам. Они первыми стали устанавливать законы изображения, определенные каноны.

Древнегреческие художники разрабатывали свои каноны, исследуя тело человека. Они утверждали, что сущность прекрасного заключается в стройном порядке, в симметрии, в гармонии частей и целого. Художники Древней Греции старались изобразить реальный мир как можно точнее, поэтому в основу метода обучения рисунку было положено рисование с натуры.

Однако рисунок использовался только в подготовительных и учебных целях, самостоятельного значения он еще не имел. В эпоху Римской империи само изобразительное искусство, а значит, и рисунок имели как бы прикладной характер. Поэтому при обучении рисованию преобладало копирование образцов, повторение приемов работы древних греков.

В эпоху Возрождения искусство рисунка приобрело самостоятельную значимость. Сложилась другая система художественного видения – изображение стало строиться как реальная картина. Для достижения объемности стали применять штриховку и светотень.

В истории рисунка существовали два различных подхода к изображению, две системы передачи формы: *объемная и живописная*. При объемном изображении форма передается четким контуром и моделировкой объема, при живописном – контуры словно бы растворяются в окружающем воздушном пространстве. Все это расширило возможности рисунка, способствовало созданию присущей только ему художественной образности.

Русская школа 18-19 вв. также внесла много нового в технику рисунка. Виртуозно владели рисунком О. Кипренский, К. Брюллов и др. ученики Академии художеств.

Рисунок в тесном смысле – черта, линия, внешний абрис; в настоящем же смысле это есть не только граница, но и та мера скульптурной лепки форм, которая отвечает действительности.

Рисунок – *это не только линейный абрис очертание предмета, но и всякое упорядочение формы в изображении при помощи разнообразных средств и приёмов графики*.

Рисунок занимает особое положение в изобразительном искусстве, т. к. является структурной основой любого изображения графического, живописного, скульптурного, декоративного.

Разновидности рисунка:

По технике воспроизведения изображения: оригинальные, печатные.

По использованию выразительно- изобразительных средств графики: точечные, линейные, штриховые, тоновые, силуэтные.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

По использованию графических материалов: карандашный, акварельный, пастельный, гуашевый, угольный, сангиновый и т. д.

По методам и характеру исполнения: реалистичный, абстрактный, стилизованный, символический, карикатура, шарж, условно- схематический и т. д.

По жанрам: пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический, исторический, батальный, мифологический.

В зависимости от целевого назначения рисунок классифицируется на следующие категории:

- *Научно-познавательный* рисунок носит описательный характер предмета или явления, чаще всего используется в разнообразных учебниках. По этому рисунку изучается форма, внешнее или внутреннее строение объекта. Научно-познавательный рисунок отличается самим подходом художника к изображаемому – каждая деталь отчётливо прорисовывается. Такой рисунок фотографического характера иначе называют ***натуралистическим.***
- *Технический рисунок.* Отличительной особенностью этого вида рисунка является изображение предмета только с определённой точки зрения, передающее его конструктивное строение и без учета перспективных сокращений. Изучается в курсе черчения и относится к проекционным изображениям.
- *Учебный академический рисунок* – рисунок, созданный на принципах построения реалистического изображения на плоскости, ведется на основе наблюдения и изучения натуры.
- *Художественный (творческий) рисунок* – характеризуется образно-эмоциональным отражением окружающего мира. Образ, созданный художником, не является копией натуры, а отражает отношение художника к окружающему (природе, объекту, явлению).

Процесс создания рисунка включает в себя знания о:

– способах рисования
– сторонах процесса рисования
– принципах рисования.

Способы рисования. Окружающая действительность, воздействуя на сознание человека, формирует в его восприятии и представлениях образы этой действительности. В силу различия между образом реального предмета, сложившимся в процессе зрительного восприятия, и образом, сохранившимся в памяти в виде представления, существует и разница в способах их изображения. Эти способы называют *рисованием по восприятию и рисованием по представлению.*

Рисование по восприятию характеризуется тем, что объект изображения в течение всей работы находится перед рисующим. Такой способ рисования называют ещё *рисованием с натуры.* В старой русской школе на первых этапах обучения рисованию часто заменяли живую натуру рисунком-оригиналом, выполненным художником. Обучающиеся, копируя оригинал, подражали мастерам, учились правильно пользоваться красочным материалом и усваивали «образцовые» приёмы изображения. Такой способ *рисования по оригиналам*

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

имеет место и в практике обучения воспитателя не только как наглядное средство освоения приёмов изображения и решения учебных задач, но и как средство, помогающее созданию всевозможных наглядно-дидактических пособий.

Рисование по представлению характеризуется тем, что объект изображения отсутствует, а сформированный в сознании рисующего образ этого объекта, он воссоздаёт *по памяти, описанию или воображению.*

Основные стороны процесса рисования — это восприятие (наблюдение) натуры и её изображение.

Зрительное восприятие предполагает умение видеть. Обыкновенное видение ограничено узнаванием предмета, но для рисующего этого мало, ему необходимо:

1. Детальное изучение предмета, т.е. умение выделять основные признаки, свойства, составные элементы предмета – *анализ*;
2. Умение «собирать» мысленно разложенный на составные элементы предмет (группу предметов) с тем, чтобы видеть его цельно – *синтез*;
3. Умение сравнивать и выявлять отношения, которые существуют между частями и признаками предмета, между предметом и окружающей средой и, которые определяют их целостность и взаимосвязь;
4. Умение видеть требует развитого эстетического чувства, помогающего открыть в наблюдаемом предмете (окружающей действительности) прекрасное.

Умение правильно видеть — это важнейшее условие учебного процесса рисования с натуры. Умение правильно видеть даётся человеку не сразу, его следует развивать на всём протяжении учёбы и работы.

Выдающийся художник-педагог П.П. Чистяков подчёркивал, что «по-настоящему, прежде всего, надо научить глядеть на натуру, это почти самое необходимое и довольно трудное».

Основные принципы рисования. Анализируя процесс изображения, можно определить, что в его основе лежат два основных организующих этот процесс принципа:

I. *От общего к частному* – начинать изображение следует не с части, а со всей массы предмета, с общего его вида, определяющего положение предмета в пространстве, его размеры. Для целостного восприятия рисунка очень важно установить правильное отношение общего вида предметной формы к плоскости листа бумаги. Намеченная «масса» предмета позволяет перейти к выявлению в её пределах места основных его частей, чтобы затем, сохраняя найденные пропорциональные отношения между частями и предметом, изобразить детали.

II. *От частного к общему* – разрабатывая форму детально, внимание концентрируется на частях предмета, что ведёт иногда к отвлечению от целого. В результате каждая часть приобретает самостоятельное значение и «спорит» с другими частями, что обычно приводит к дробности, к разрушению большой формы. Для восстановления целостности изображаемой формы каждую часть обобщают и подчиняют целому.

Методы изображения.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Метод – способ пространственных построений на плоскости изображения.

В основе методов создания рисунка лежат *психические процессы* (восприятие и осмысление действительности) и *характер действия* (способ отображения окружающей действительности).

- ***Копировальный*** – метод создания рисунка, в основе которого лежит копирование образцов, с целью изучения схем, канонов, правил изображения (искусство Древнего Египта, искусство Древний Рим, иконопись эпохи Средневековья).
- ***Геометральный*** (или геометрический) – основывается на геометрии (основоположник метода Петр Шмид, XIX в.). Согласно этому методу, все предметы окружающей действительности рассматриваются с геометрической точки зрения: в основе формы каждого предмета обнаруживается геометрическая фигура или тело. Например, рисуя яблоко, вначале намечается форма шара, а затем уточняется её характерная форма на основе анализа натуры; изображая ведро, вначале изображается усечённый конус, а затем уточняется характерная форма именно этого предмета. Такой метод создания изображения применяется в учебном академическом рисунке. Такой метод создания рисунка позволяет создать *реалистичное изображение*.
- ***Натуральный*** – метод, основанный на непосредственном наблюдении натуры и, например, подражании ей (в первобытном искусстве). Представители Ф. Кульман, Эльснер и др. утверждали, что рисовать предметы необходимо так, как их видят, без каких-либо упрощений, изменений формы.
- ***Формальный*** (формалистический) – в основе лежит игра-импровизация геометрическими формами, пятнами цвета по универсальным законам формального искусства (абстракционизм, супрематизм, компьютерная графика и т.д.), так возникает *абстрактное изображение.*
- ***Стилизованный*** – метод создания декоративного изображения. Для получения такого изображения художники используют ряд приемов: схематизация, деформация формы, выделение силуэта, замена реального цвета условным.
- ***Символический*** – метод изображения, результатом которого является сочетание изобразительных элементов-знаков, символизирующих какие-либо реальные объекты, предметы, несущих смысловую нагрузку.
- ***Интуитивный*** – в основе метода заложено эмоционально-чувственное восприятие действительности, ассоциации (детское искусство; творчество Сальвадора Дали, который называл этот метод «параноидальным»).

Композиция рисунка.

Композиция есть такая организация картинной плоскости, при которой устанавливаются закономерные, согласованные отношения между картинной плоскостью и изображением. (Н.П. Костерин)

Композиция как термин имеет двойное значение:

1) в учебном рисунке: – означает выполнение элементарных начальных упражнений;

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

2) в творческом понимании: – общий художественный замысел, структура произведения, наиболее полно выражающая идею замысла.

В учебном рисунке главной композиционной задачей является умение размещать на листе бумаги изобразительные элементы.

Лист бумаги, на который нанесено изображение называется *картинной или изобразительной плоскостью.* Изображение, наносимое художником на картинную плоскость (лист бумаги, холст определенного формата), выстраивается им в определенном порядке. Установить этот порядок помогает ***композиция*** (лат. kompositio – сочетание, сложение, соединение частей в единое целое). Композиция это система правил и приемов взаимного расположения частей в единое целое.

Композиция есть такая организация картинной плоскости, при которой устанавливаются закономерные, согласованные отношения между картинной плоскостью и изображением (Н.П. Костерин).

В учебном рисовании **задачи композиции** ограничиваются кругом вопросов, связанных с определением формата листа бумаги, нахождением места и размера рисунка на этом листе:

1. Приступая к изображению необходимо установить величинную связь между листом бумаги и рисунком. Изображение не должно быть очень маленьким и, наоборот, очень большим на листе бумаги заданного формата. Для согласованности изображения с размером листа бумаги, между его краями и рисунком оставляют небольшое расстояние (поля).
2. Рисунок располагают в середине (центре) листа бумаги.
3. В зависимости от величины и формы предмета, бумага удлиненного формата может располагаться перед рисующим по высоте (вертикально) или по длине (горизонтально). Например, для высокого предмета бумагу необходимо выкладывать вертикально, для изображения длинного предмета – горизонтально.
4. Если изобразить необходимо несколько предметов, то часто главный элемент рисуют в центре листа, второстепенные – рядом.

Тема 1.2 Изобразительно-выразительные средства графического рисунка

Элементы изобразительного языка графического рисунка.

Элементами изобразительного языка графического рисунка являются главные изобразительно-выразительные средства графики – точка, линия, штрих, пятно.

- ***Точка*** – начало начал графики. С неё начинается и ей завершается графический рисунок. Точка – графический акцент на плоскости (В.Б. Устин), мельчайшая частица в графике. Возникает точка на бумаге от точечного прикосновения карандашом, кистью, пером, фломастером и другими красящими инструментами.
- ***Линия*** является основой любого изображения и появляется в результате движения точки на плоскости или в пространстве. Линия. бывает прямой,

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

волнистой, зигзагообразной, тонкой, толстой, прерывистой, пунктирной и т. д. Замкнутая линия образует ***абрис*** изображаемого объекта (предмета) и уже практически даёт нам достаточно ёмкую информацию о нем. Одиночными линиями можно изображать ***контуры*** объектов. В широком смысле абрис – то же что и контур.

- ***Штрих*** –короткая линия, черта. Штрихи – расположенные параллельно друг другу линии. В зависимости от направления линий, штрихи могут быть прямыми, наклонными, перекрестными и т.
- ***Пятно*** – это большая по площади «расползшаяся» точка, в другом варианте определения – абрис, закрашенный тоном. Пятно по всей своей площади может быть одинаковым по тону или градиентным (иметь переход от светлого к темному тону). Пятно, принявшее форму очертания конкретного предмета или объекта, называется ***силуэтом*** (от фр. Silhouette, от имени французского министра XVIII века, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля; Б.В. Лушников, В.В. Перцов).

Рисунки выполненные одним из элементов графики делятся на: точечные, линейные (А. Матисс «Женский потрет»), штриховые (Рембрандт. Автопортрет с широко раскрытыми глазами, 1630); пятновые (силуэтные) (Е.И. Кругликова «Портрет М.И. Цветаевой»; силуэтное изображение).

В учебном и творческом рисовании, чаще всего, создают рисунки, которые сочетают линию и пятно, линию и штрих, пятно и штрих, пятна и точки и т.д.

Точечный рисунок. Точка обладает широкими возможностями, которые фокусируют внимание на точности, аккуратности, воздушности. Выразительность изображения в таком рисунке зависит от: расположения точки на плоскости, ее размера, силуэта точки, плотности заполнения, яркости и т.д. Благодаря этим свойствам можно в изображении передавать объемы предметов и пространство. Например, редко расположенная точка дает светлый тон, часто – темный, так создается светотеневая градация. Точечное изображение строится на основе точек разной величины, но одинаковой конфигурации (почти круглой формы; рис. 1). Как правило, это след от точечного прикосновения пером, кистью и другими художественными инструментами к поверхности.

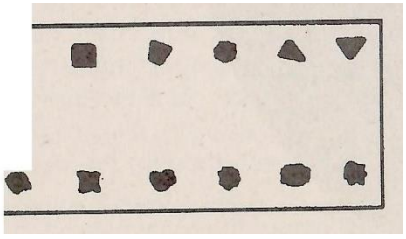

Рис. 1. Варианты точек

Линейный рисунок. Линия определяет границы форм предметов и отделяет эти формы от окружающего пространства. Линия, проведенная от руки – самое раннее средство изображения в истории человечества (первобытное искусство и детское творчество) Система линий, их разнообразие служит важной характеристикой произведения. По направлению начертания

РЕПОЗИТОРИЙ

линии бывают горизонтальные, вертикальные, наклонные (диагональные); по протяженности – длинные и короткие; по размеру – толстые и тонкие; по светлоте – темные, полутемные, светлые; по характеру – прямые и кривые (Н.П. Костерин). Знание этих свойств линии и умение их использовать позволяет создавать выразительные изображения, передающие пространство и объем предметов. Получить линии – разной толщины нетрудно. Если, например, держать при работе карандаш подальше от заточенного конца и с большим углом наклона к плоскости бумаги, то линии будут получаться широкими. А держа острозаточенный карандаш вертикально можно уменьшить толщину линии. Толщина и насыщенность линий также зависят от нажима карандаша.

Линии обладают эмоциональным воздействием на человека: горизонтальная вызывает чувство покоя, ассоциируясь с линией горизонта; вертикальная – передает стремление вверх; наклонная – вызывает ощущение неустойчивости; ломаная – ассоциируется с агрессивностью; волнистая – текучесть, движение; спиралевидная – вращательное движение (рис. 2). В изобразительном искусстве существуют понятия «вялая линия», «напряженная линия», «динамичная линия» (О.И. Нестеренко). Так с помощью разного типа линий можно передавать свое эмоциональное состояние и отношение к изображаемому (рис. 3). Линия считается самым специфичным способом изображения и выражения.

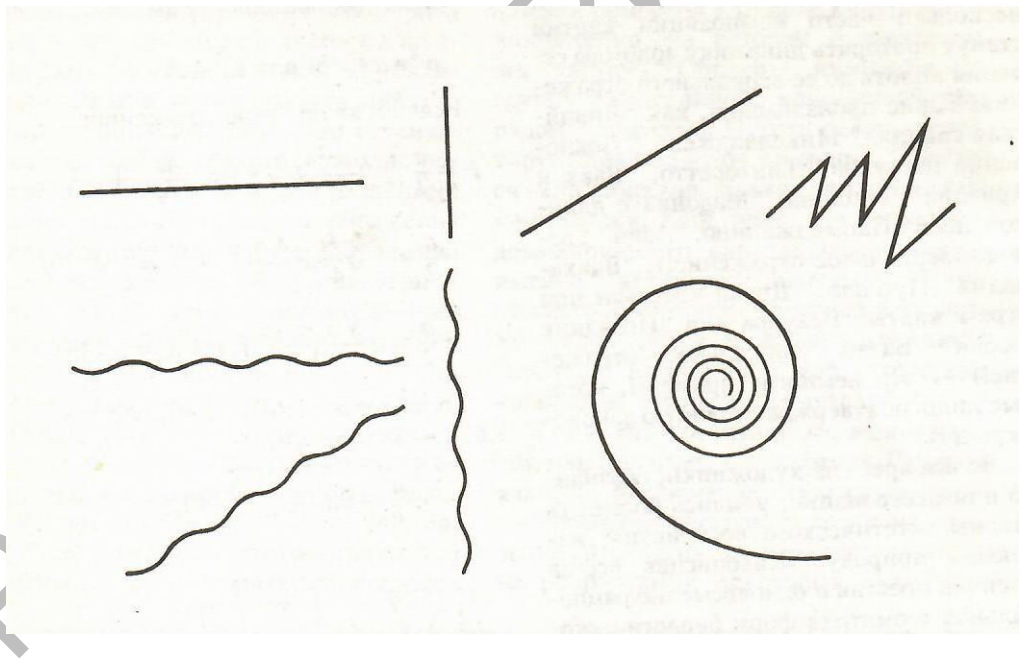

Рис. 2. Эмоциональная выразительность линии (О.И. Нестеренко)

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

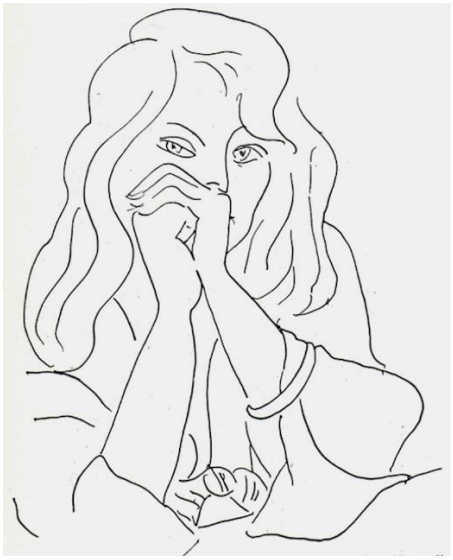

Рис. 3. А. Матисс «Женский потрет»

Штриховой рисунок. Если линия определяет границы форм, то задачи штриха – передача тона, фактуры, объема, глубины пространства. Существуют различные виды штрихов: по вертикали, по горизонтали, по диагонали, по форме плоскости изображения, перекрестные и т.д. Штриховка представляет собой совокупность линий, нанесенных на определенный участок плоскости изображения с небольшими интервалами друг от друга (рис. 4).

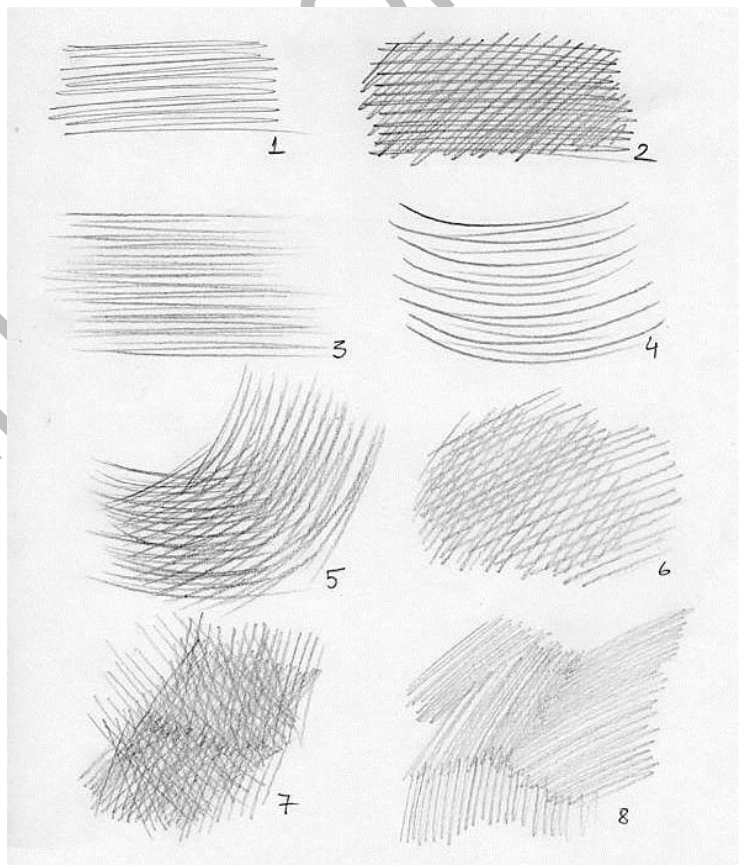

Рис. 4. Разновидности штриховки

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Если же штрихи наносить слитно, без интервалов между штриховыми линиями, то такая техника работы будет называться *тушевкой* (рис. 5).

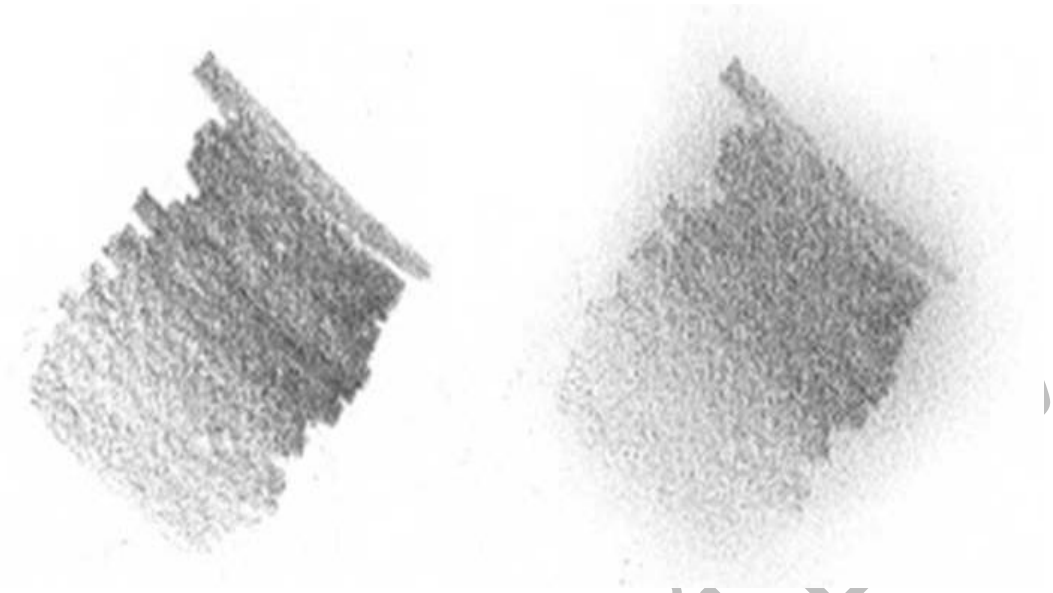

Рис. 5. Тушевка

Штриховка по количеству прокладок бывает однослойной и многослойной. Многослойная штриховка получается путем перекрытия одного ряда линий другим рядом.

Возможности штриха велики: близко расположенные параллельные штрихи воспринимаются глазом как темное тоновое пятно, а широко – светлое пятно. Сильный нажим на карандаш дает темный штрих и слабый нажим – светлый. Таким образом, плавных переходов от светлого к темному тону в штриховке можно добиться постепенным изменением расстояния между штрихами или нажимом карандаша (рис. 6).

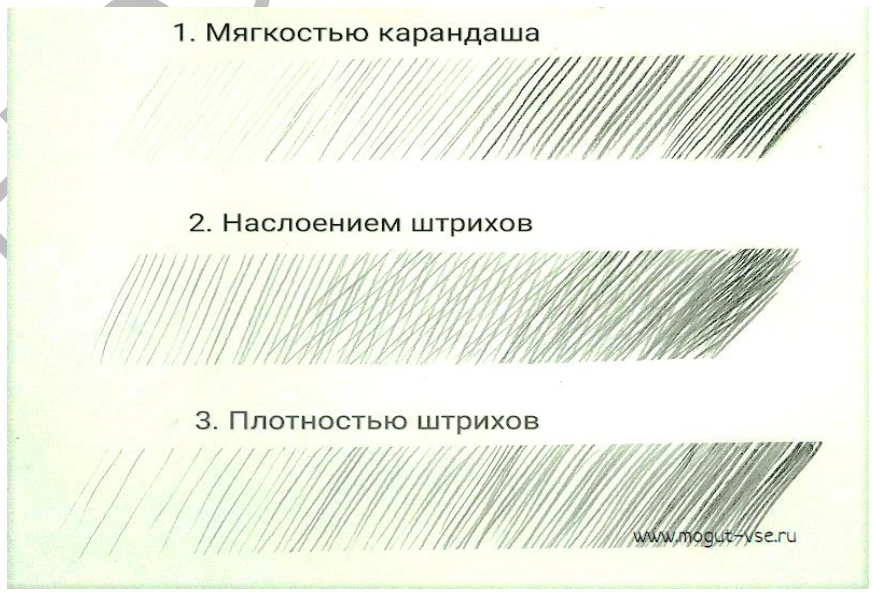

Рис. 6. Способы создания тона штрихом

РЕПОЗИТОРИЙ

Многие мастера изобразительного искусства блестяще владели штрихом и виртуозно применяли его (рис 7).

Рис 7. Рембрандт «Автопортрет»

Силуэтный (пятновой) рисунок). В пятновом рисунке основным изобразительным элементом являются черные и белые пятна. Пятновой рисунок приходит к искусству силуэта – черный силуэт на белом фоне и наоборот. Черное пятно при кажущейся непластичности может выявлять бесконечное разнообразие состояний. Искусство силуэта имеет древнюю историю и восходит к профильным фигурам на сосудах Древней Греции. По характеру росписи эти сосуды делятся на краснофигурные – красные фигуры на черном фоне; чернофигурные – черные фигуры на красном фоне (рис. 8).

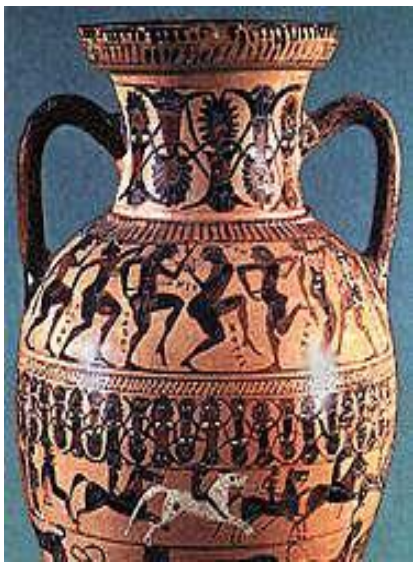

Рис 8. Чернофигурная вазопись Древней Греции

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Силуэт, являясь одним из видов графического искусства, требует от художника творческого отношения. Искусство силуэта имеет свою специфику, свои законы. Изображая лишь плоскую черную фигуру, художник должен выразить не только формы, но и характер образа, сюжетную ситуацию. Поэтому силуэтные рисунки, должны иметь продуманную организацию как силуэта, так и окружающего его поля. Активное введение в черные силуэты белых плоскостей усиливает выразительность образа (рис. 9).

Рис 9. Е.С. Кругликова «Портрет А.А. Радакова»

Тема 1.3 Графические художественные материалы и техника работы с ними

Необходимыми материалами для рисования являются бумага, ластик и графический материал.

Бумага.

При рисовании используют разные сорта бумаги, что зависит от характера выполняемой работы. Для длительных работ отлично подходит ватман, чертежная – бумага плотная, с глянцевой, гладкой поверхностью, которая при пользовании резинкой меньше поддается разрушению. На глянцевой и гладкой бумаге работают пером. Можно использовать и бумагу с мелкозернистой, рыхлой,

шероховатой, ворсистой поверхностью (рисовальная, акварельная, обойная и т.д.), которая способна хорошо удерживать сыпучее красящее вещество. Поэтому ее применяют для работы карандашом, углем, пастелью и красками. Зернистая поверхность бумаги хорошо задерживает частицы красящего вещества и позволяет изображать предметы самой разнообразной фактуры.

Ластики (резинки) для стирания должны быть мягкими и эластичными, чтобы не портили поверхность бумаги. Более удобны для пользования резинки, разрезанные по диагонали. Полученный острый кончик дает возможность снять карандаш на малой площади, не нарушив остального рисунка. Держать резинку в руках во время рисования не рекомендуется, так как от влажных пальцев она будет оставлять след на бумаге. Кроме обычных резинок для карандаша, в работе над рисунком применяются **резинки-клячки** (очень мягкие, представляющие собой тестообразную массу) или мякиш белого хлеба. Плотно прижимая и отнимая их от бумаги, можно ослабить затемненный рисунок.

Карандаши. Для выполнения учебных рисунков рекомендуются графитные карандаши разной степени мягкости и твердости. Условное обозначение твердости/мягкости карандаша нанесено на одной из его боковых граней. Буква «М» обозначает, что карандаш мягкий, «Т» – твердый. Цифра рядом с этими буквами (2М, 3М, 2Т и т. д.) обозначает степень мягкости и твердости карандаша, чем больше цифра, тем мягче или тверже карандаш. Начинать работу можно карандашом «М», а заканчивать более твердыми или мягкими в зависимости от тона изображаемого предмета. Во многих странах мягкость карандаша обозначается буквами латинского алфавита «В» (мягкий) и «Н» (твердый).

Для заточки карандашей рекомендуется применять точилку, канцелярский или острый перочинный ножи, скальпель. При заточке карандаша ножом необходимо делать более плавный срез дерева, в таком виде он более удобен в работе.

Графические материалы делятся на «сухие» и «мокрые».

К первой категории относятся:

— мягкие и твёрдые карандаши разного диаметра и твёрдости;
— уголь древесный и прессованный;
— соус;
— сангина;
— цветные карандаши;
— пастельные мелки;
— мел (с использованием его на тонированной бумаге или картоне) и т.д.

Некоторые из этих материалов (соус, сангина) можно одновременно применять в работе по влажной бумаге.

«Мокрые» материалы жидкой субстанции: тушь, фломастеры, акварель (ламповая копоть, умбра, сепия), гуашь, бистр и т.д.

Каждый художественный материал обладает присущими ему свойствами (цветом, степенью твёрдости, прозрачности и т.д.), зависящими от способа приготовления, состава входящих в него красящих веществ – пигментов, связующего вещества (клея и специальных примесей).

Уголь. Уголь обладает богатым по силе тоном. Держат его без напряжения, линия ведется легко, чтобы получился не очень темный след. Более темный тон рисунка достигается нажимом на уголь. Если надо получить

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

тонкую линию, уголь следует заточить ножом или кусочком наждачной бумаги. При работе углем обычной резинкой следует пользоваться только для выбора бликов. В остальных случаях ее может заменить кусочек размятого в пальцах нежирного хлеба или мягкая тряпка.

Рисунки, выполненные углем, сильно размазываются. Их следует закреплять фиксатором. Для этого рисунок необходимо положить горизонтально и с расстояния в 1-1,5 м опрыскать его. Раствор для фиксации применяется разный. В частности, можно использовать обезжиренное молоко с примесью воды или лак для волос.

Сангина – так же, как и уголь, широко применяется в рисунке. Изготавливается сангина в виде палочек без оправы различных красно-коричневых тонов. Как и углем, сангиной можно работать торцом палочки и плашмя. Она хорошо растирается различными растушевками, резинками и тонкими наждачными шкурками. При растирании сангина несколько меняет цвет и фактуру, но и эти качества могут быть использованы как новые выразительные средства в рисунке. Техника сангины дает возможность добиться тонких тональных переходов. Наиболее часто употребляется теплого красно-коричневого тона. Близкого к телесному. Во время работы палочку сангины можно смачивать, что позволит добиться большего разнообразия толщины и плотности штриха.

Пастель – сухие, мягкие, цветные мелки без оправы, изготовленные из спрессованных, стертых в порошок пигментов с добавлением клея, молока, мела и гипса. Пастели присуща матовая фактура, чистота, мягкость красок, как правило, долго сохраняющих первоначальную свежесть. Рисунок цветными мелками приближает графику к живописи. Пастельными карандашами (палочками) рисуют на шероховатой бумаге, картоне. Чтобы сохранить рисунки, выполненные пастелью, их не закрепляют фиксативом (от этого пастель теряет бархатистость и чистоту цвета), а осторожно окантовывают и застекляют в раму. Так называемая «чистая пастель» выполняется штрихами и пятнами в один красочный слой. Но цвета пастели можно смешивать, нанося один слой на другой и растирая их растушевкой или рукой.

Соус – жирные черные палочки цилиндрической формы диаметром 8-10 мм. Можно работать линией, штрихами, пятнами с применением растирки (сухой соус) и растворенным в воде соусом кистью (мокрый соус).

Фломастеры. Фломастер — это ручка с фетровым фитилем внутри. Выпускаются фломастеры в наборах или по отдельности разных цветов. Заправляются специальной быстро сохнущей тушью или чернилами. Работая фломастером, можно добиться в рисунке разнообразия линий и штрихов. Но проведенная неверно линия исправлению не подлежит и не поддается стиранию резинкой, поэтому работать следует уверенно и смело.

Тушь. Рисунки тушью можно выполнять кистью и пером. Неправильно положенный штрих или линию исправляют белилами. Кисти для работы тушью наиболее пригодны колонковые или беличьи средних размеров. Острый кончик кисти дает возможность проводить линии и штрихи разной толщины. Кроме того, рисунки кистью можно выполнять линией и пятном. В данном случае

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

работа тушью напоминает работу акварельными красками.

Перо. Пером выполняют линейные и штриховые рисунки. Для работы пригодны обычные стальные ученические перья. В зависимости от нажима пера можно получить линию и штрих разной толщины.

Система средств и приёмов работы графическими материалами, с помощью которой реализуется зрительный образ на листе бумаги, называется ***техникой рисунка*** (Н.П. Костерин).

Использование различных материалов и техник открывает разнообразные возможности в передаче фактуры объекта, его характера.

Результативность обучения зависит от отношения, рисующего к работе, от его самоорганизации. Распространенное утверждение, что без врожденных задатков невозможно научиться рисовать является неверным. Рисование как всякая сложная деятельность требует напряжения и согласованной работы ума, глаз и руки.

Работа начинается с правильной посадки рисующего, которая определяется положением его тела, моделью и листом бумаги. Быстрому и точному выполнению рисунка помогает строгая раскладка всего необходимого для работы. Эта раскладка сводится к следующему. Для карандашного изображения рисующий кладет перед собой лист бумаги, выше – необходимое количество заточенных простых карандашей (2-4), резинку, точилку (канцелярский нож); для работы цветными карандашами к названному добавляют коробочку карандашей и черновой лист бумаги; для работы акварелью вместо цветных карандашей кладут коробочку красок и кисть, слева от бумаги – ветошь или салфетки для вытирания кисти, справа от красок ставят банку с водой, а черновой (палитра) лист бумаги кладут справа от рисунка. Такое расположение предметов отлично дисциплинирует рисующего, помогает ему добиться лучших результатов и избежать грубых ошибок.

Тема 1.4 Учебный рисунок: закономерности изображения окружающего мира на плоскости

Предмет, его внешние признаки. Предметом изображения может быть любое материальное явление: бытовая вещь, архитектура, природа и т.д. Каждый предмет имеет множество отличительных признаков и свойств, которые тесно связаны друг с другом и образуют целостную систему, определяющую сущность и внешний облик предмета.

Основными внешними признаками и свойствами предмета являются:

- форма; - конструкция; - величина;
- цвет; - светлота; - освещённость;
- светотень; - фактура; - положение в пространстве.

Конструкция (лат. constructio — оставление, построение) — строение, взаимное расположение частей предмета, структура его формы. Все предметы характеризуются не только конструктивным строением, но и размерами.

Материальная масса предмета отделяется от среды поверхностями, рёбрами и вершинами, которые придают предмету пространственную определённость, т.е. *форму.* Особенности формы зависят от свойств

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

поверхностей, рёбер и вершин.

Плоские формы. Имеют две пространственные протяжённости – длину и ширину или длину и высоту. По характеру плоской формы их делят на прямолинейные, криволинейные или комбинированные формы. Прямолинейные – это квадратные, прямоугольные, треугольные и другие многоугольные формы. Криволинейные – круглые, эллиптические и другие сложные криволинейные формы. Комбинированные – сочетание форм прямолинейных и криволинейных.

Объемные формы имеют три протяженности – длину, ширину и высоту. Классифицируются они на три группы: 1. *Граненые* – в основе этих форм лежат куб, призма, пирамида; 2. *Округлые* – цилиндр, конус, шар; 3. *Комбинированные* – сочетание граненых и округлых форм.

Также объемные формы делят на *простые* — это геометрические тела (куб, шар, конус и т.д.) и сложные - тела, которые при анализе можно разложить на несколько простых геометрических форм.

Пропорции и их значение в рисовании. Термин «пропорция» означает «отношение». *Пропорции* **–** это отношение частей предмета к целому и к друг другу. Неверная передача пропорций предмета в рисунке приводит к искажению формы предмета, ее деформации.

Художественно-педагогическая практика выделяет несколько видов пропорций, которые помогают рисующему организовать последовательное выполнение работы:

- 1 этап – изображение предмета начинают с определения основной пропорции, которая устанавливает отношение длины (ширины) предмета к высоте.
- 2 этап – переход к изображению деталей предмета – находят место на рисунке для контуров этих деталей. Например, при изображении кувшина сравнивают высоту и ширину горлышка со всей высотой предмета и т.д.
- 3 этап – применяют еще одну пропорцию, которая устанавливает соотношение пропорциональных систем изображения и натуры. Для этого отходят от рисунка на вытянутую руку и зрительно сравнивают изображение рисунка с объектом натуры, чтобы увидеть сходство или разницу. После проверки наносят нужные поправки в рисунок.

Передача пропорций предмета – одна из основных задач изображения с натуры.

В изобразительном искусстве, благодаря античному искусству, выработались классические пропорции фигуры человека, являющиеся канонами гармонии, красоты. Само слово «канон» в переводе с греческого означает «закон», «правило». Платон упоминает об «образцах», служивших в Египте наглядными моделями для выражения правил канона, которые, очевидно, существовали для каждого вида искусства, почитались священными и были причислены к области сокровенных знаний. В круг понятий, охваченных каноном, входили: сюжеты, позы, жесты, размеры фигур и предметов. Кроме этого, правила канона распространялись также на выбор материала и цвета в различных видах искусства.

Пропорции фигуры человека. Модуль – высота головы (рис. 10).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Канон – система идеальных пропорций человеческого тела – была разработана древнегреческим скульптором Поликлетом и в V веке до нашей эры. Ваятель задался целью точно определить пропорции человеческого тела, согласно с его представлениями об идеале.

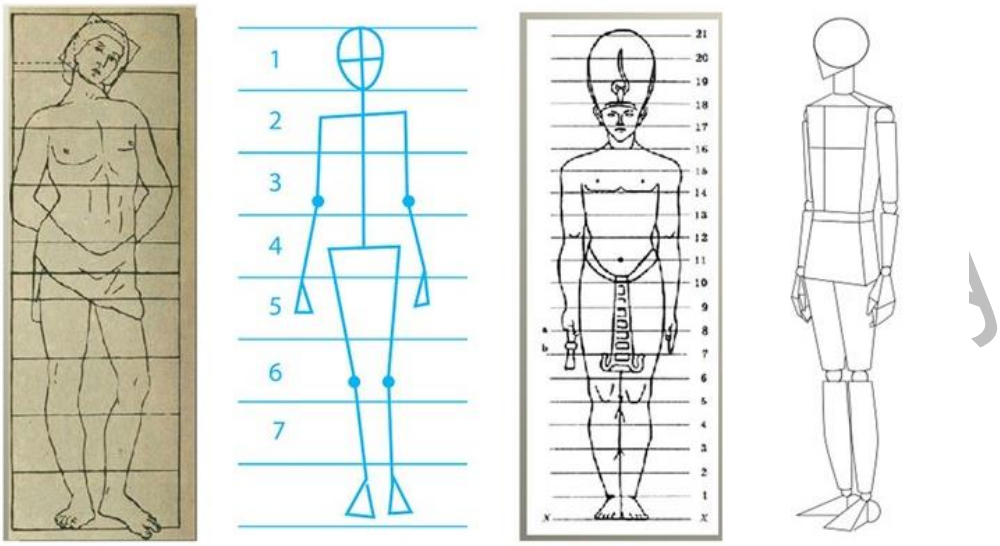

Рис. 10. Пропорции фигуры человека

Вот результаты его вычислений: голова – 1/7 всего роста, лицо и кисть руки – 1/10, ступня – 1/6.

Пропорции головы человека (рис. 11).

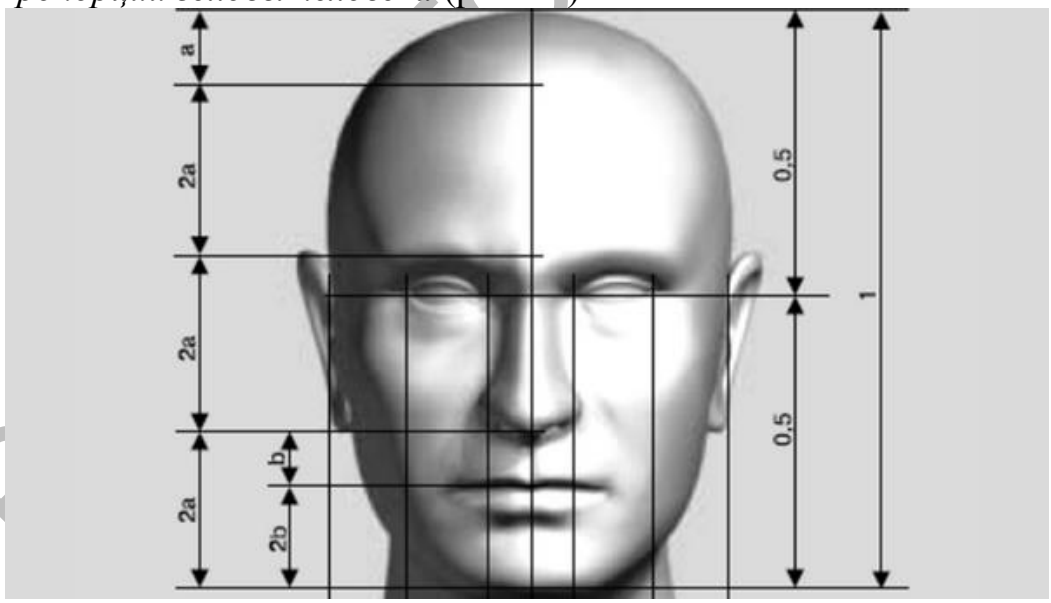

Рис. 11. Пропорции головы человека.

Лицевая часть головы делится на три равные части: от основания подбородка до основания носа; от основания носа до надбровных дуг; от надбровных дуг до линии роста волос. Вся высота – от подбородка до макушки – на две равные. Расстояние между глазами равно длине глаза. Высота уха равна длине носа. Уголки губ лежат на линии, проходящей вертикально через зрачки глаз.

Перспектива в рисунке: понятие о перспективе, её разновидности.

Перспектива (лат. «видеть, смотреть сквозь») – это научная дисциплина, изучающая закономерности построения изображений предметов на плоскости в зависимости от зрительного восприятия.

Виды перспективы:

- Наблюдательная;
- Линейная;
- Воздушная;
- Обратная;
- Измерительная.

Перспективой называется изменение внешнего вида и сокращение размеров предметов по мере их удаления к горизонту на большое расстояние от глаз наблюдателя.

Основные правила наблюдательной перспективы**:**

1) Все предметы по мере их удаления от наблюдателя (рисующего) уменьшаются в их восприятии, что должно быть отражено на рисунке.

2) Параллельные горизонтальные линии, удаляющиеся от наблюдателя в глубину пространства, кажутся сближающимися, а на линии горизонта пересекаются в одной точке – схода.

3) Все горизонтальные направления (линии, грани предметов и т.д.) параллельные картинной плоскости, сохраняют на рисунке горизонтальное направление.

4) Все вертикальные направления остаются вертикальными.

5) Если прямоугольный предмет расположен фронтально к картинной плоскости, то на рисунке такой предмет будет иметь одну точку схода.

6) Если прямоугольный предмет развернуть под углом к картинной плоскости, то на рисунке получим две точки схода.

Линейная перспектива – передача пространственной глубины в картине на основе законов линейно –графического изображения объемных тел на плоскости холста с использованием всех выразительных средств искусства рисунка: тоновых пятен, линий, штрихов, разных видов исполнения контура, разных масштабов и пропорций.

Линия горизонта. Под словом «горизонт», или линия горизонта, подразумевается горизонтальная, бесконечная прямая, проведенная на картинной плоскости, на которую ориентируется художник при изображении наблюдаемых предметов. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз рисующего.

Точка схода – это точка на линии горизонта, куда устремляется и уходит вся композиция в целом. Она всегда находится на месте пересечения главного луча зрения с картинной плоскостью и является главной точкой схода для всех прямых, направляемых перпендикулярно картинной плоскости. Следует иметь ввиду, что все прямые направлены в главную точку схода в том случае, если мы изображаем предмет, расположенный одной своей плоскостью параллельно картинной плоскости. Такое перспективное изображение называется прямым (фронтальным). Если изображаемый объект расположен под углом к картинной плоскости, то такое перспективное изображение называется угловым. Две

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

стороны этого объекта будут перспективно сокращаться в двух направлениях. При мысленном продолжении данных сторон линиями схода до линии горизонта они сойдутся в двух точках схода. Эти точки называются дополнительными точками схода.

Линии схода. Воображаемые линии, продолжающие края предметов и смыкающиеся в точке схода. Линии схода легко вообразить, если наблюдать за железной дорогой, уходящей от нас в глубь пространства. Их можно прочертить по краю шпал железнодорожного полотна, по макушкам и основаниям телеграфных столбов у обочины железной дороги. Особенно четко прослеживаются линии схода при наблюдении городской улицы. Контуры строгих зданий, многочисленные окна, балконы, карнизы своей формы и ритмическим чередованием четко уходят в глубь пространства. Легко вписываются в воображаемые линии, которые смыкаются в точке схода.

Точка зрения. Положение глаз, рисующего по отношению к картинной плоскости называется точкой зрения. *Поле зрения.* Все видимые одновременно с одной точки зрения, есть поле зрения.

Светотень – средство передачи объёма и положения объекта в пространстве.

Светотень – распределение света на поверхности предмета, имеющее определённую закономерность, которая зависит от формы предмета, характера поверхности, её окраски и освещения. *Светотень* – характеристика формы через особенности столкновения света и тени на исходных геометрических формах.

Освещённые части предмета называются *светом*, неосвещённые – *собственной тенью*. В собственных тенях различают более светлые места – *рефлексы,* образующиеся от отражённого света окружающей предмет среды. Участки перехода света к тени называются *полутенью*. *Блик* – участок поверхности предмета, от которого отражается наибольшее количество лучей света. Размер блика, его конфигурация способствуют выявлению характера формы, объема предмета, фактуры его поверхности. *Падающая тень* - тень от освещённых предметов, которая отбрасывается на другие поверхности. Падающая тень ограничена лучами света, которые направлены по касательной к отбрасывающему её предмету. Таким образом, абрис тени от предмета определяется линией тени на самом предмете (рис. 12).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

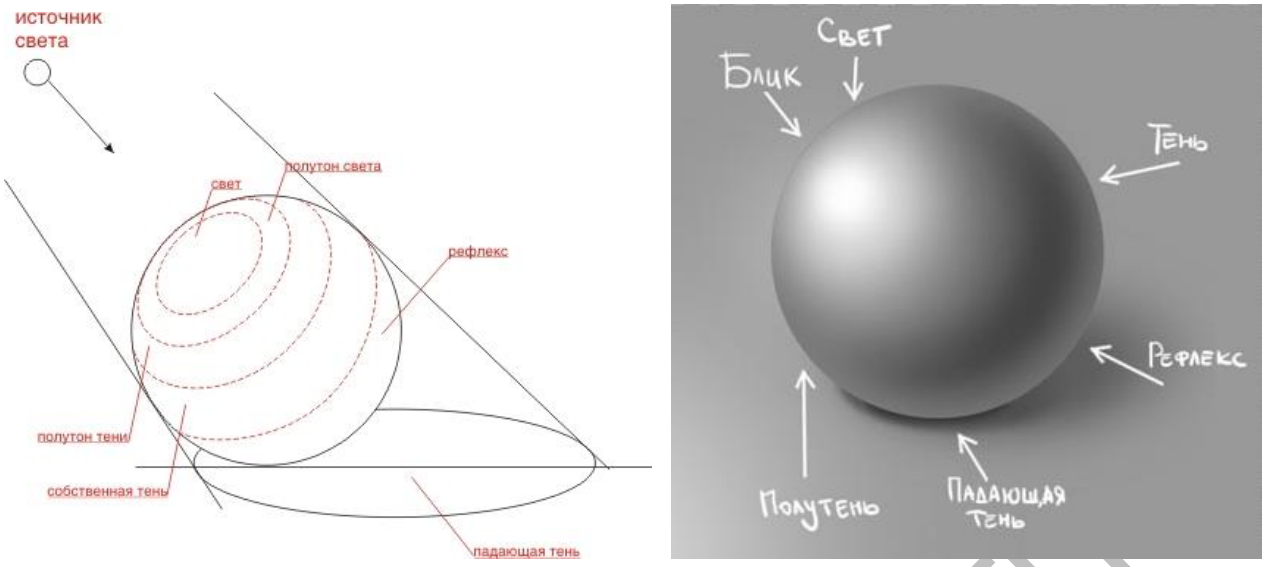

Рис. 12. Распределение света на поверхности предмета

Методическая последовательность рисования (этапы работы над рисунком):

I – композиционное размещение изображения на листе бумаги. Предварительно необходимо изучить натуру со всех сторон и определить наиболее выгодную, «эффектную» точку зрения. Изучение натуры - восприятие (наблюдение) натуры служит ступенью к детальному анализу объекта. Рекомендуется сделать несколько композиционных набросков. Изображение на основном листе бумаге намечается лёгкими штрихами с боков, сверху и снизу с учётом ракурса, пропорции и перспективы.

II – линейно-конструктивное построение натуры с уточнением перспективных сокращений и пропорций.

III – моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка.

IV – подведение итогов. Проверяется общее состояние рисунка, детали подчиняются целому, уточняется рисунок в тоне.

Тема 1.5 Живописный рисунок, его средства художественной выразительности

Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры живописи.

Живопись (от русских слов «живо» и «писать») – вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных полотен, отражающих предметы и объекты окружающей действительности.

Живопись — один из видов изобразительного искусства, воспроизводящий красками на холсте, дереве, плоскости стены и т. п. предметы и явления реальной действительности.

По своему практическому назначению различают следующие разновидности живописи:

Станковая живопись получает распространение в эпоху Возрождения, хотя истоки возникновения лежат в эпохе Античности (ритуальный портрет) Выполняется на специальном станке – мольберте, отсюда и название: станковая. Произведения данного вида искусства имеют самостоятельное

РЕПОЗИТОРИЙ БГТ

значение и назначение. Станковая живопись выполняется в технике акварель, гуаши, масляной живописи, темперной, пастельной.

Монументальная живопись – вид живописи, который зависит от архитектурных ансамблей. Произведения монументальной живописи отличаются следующей тематикой: исторические события, героические подвиги, народные сказания, мифологические сюжеты. К монументальной живописи относятся фреска, мозаика, витраж.

Декоративная живопись («декор» - украшение) – предполагает роспись предметов быта, посуды, мебели. Существуют следующие виды декоративной живописи: хохломская, городецкая, жостовская, гжель, палехская и т.д. Из белорусских: оговская, городокская.

Оформительско- декорационная — это живопись, используемая с целью создания декораций, бутафории, эскизов для спектаклей, кино и т.д.

Миниатюра (с фран. «киноварь» (красная краска)) – художественное произведение малых размеров. Изначально миниатюрой назывались живописные украшения в рукописных книгах (различные буквицы, первые строки, они писались, как правило, красной краской). Приблизительно с 18 века это название распространяется на живопись малых размеров. Эти миниатюры выполняются гуашью и акварель, эмалями и т.д.

ФРЕСКА (в пер. с итал. «а фреска» – свежий) – живопись водяными красками по сырой штукатурке. В более широком смысле, фреской называют росписи стен и потолков зданий. Фреска как техническая разновидность живописи известна приблизительно с 18-16 веков до новой эры в искусстве Древнего Египта. Фрагменты наиболее древних фресковых росписей находятся в Лондонском Британском музее. В искусстве Белоруссии наиболее древние фресковые росписи сохранились в интерьерах Полоцких храмов.

ЭНКАУСТИКА – живопись красками на основе воска. Была известна приблизительно в 5 веке до новой эры в искусстве Древней Греции. Ее использовали для создания ритуальных портретов, а в 4-6 веке нашей эры в технике энкаустики написаны ранние византийские иконы.

ГУАШЕВАЯ ЖИВОПИСЬ (в пер. с французского «водяной») – техника живописи непрозрачной, с добавлением белил, разводимой водой краской. В средние века в этой технике выполнялась книжная и портретная миниатюра.

АКВАРЕЛЬНАЯ живопись (от лат слова «вода») – живопись так называемыми водяными красками, пигменты которой разводятся водой. Чистая акварель была получена в 15 веке. До 18 века акварель имела прикладное значение, то есть служила для раскрашивания гравюр, эскизов. Одними из первых начали работать в этой технике немецкий художник Дюрер и голландские худ. С середины 18 века акварель начали широко использовать в пейзажной живописи (К. Брюллов, А. Иванов, М. Врубель, П. Федотов, В. Суриков).

ТЕМПЕРНАЯ живопись (в пер. с фр. «смешивать») – краски, в состав которых входит яичный белок, мед и клеевые вещества. Разводится эта краска водой, после высыхания водой (в отличии от акварели и гуаши) не смывается.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Темперная живопись известна искусству Древнего Египта, Античности, а в средние века это одна из основных техник иконописи.

МАСЛЯНАЯ живопись - техника живописи красками, в состав которых входят растительные масла, разводится специальными разбавителями. Появилась в 10 веке в искусстве Византии. Широкое распространение получает на рубеже 14-15 веков у нидерландских живописцев (братья Ван Эйки).

МОЗАИЧНАЯ живопись (в пер. с итал. «мозаика» – посвященная музам) – одна из разновидностей живописи, где сюжетные или орнаментальные изображения выполняются из кусочков природного цветного камня или цветного непрозрачного стекла – смальты. Мозаика развивается в искусстве античности (Древний Рим). В Византии мозаики заняли господствующее положение в системе живописного убранства храмов (церковь Сан-Витале в Равенне). В России технику смальтовой мозаики возродил в 18 веке М. Ломоносов. Выдающимся русским мозаистом середины 20 века является Павел Корин. Его мозаики украшают московское метро.

ВИТРАЖНАЯ техника (в пер. с фр. «оконное стекло») – одна из технических разновидностей живописи, где изображения выполняются из цветного прозрачного стекла, или других прозрачных материалов. Возникла техника витража в искусстве средневековья. Наиболее широкое распространение получает в эпоху Готики во Франции и Германии. В 20 веке искусством витража занимались Фернан Леже, Анри Матисс в России – Павел Корин, в Белоруссии – Нинель Счастная (кинотеатр «Москва»), Георгий Ващенко (Костел Симеона и Елены на пл. Независимости), В. Стельмашонок (Дом Литератора, Дом Мод).

ПАСТЕЛЬНАЯ живопись (в пер. с фр. «пастель» означает тесто) – живопись мягкими цветными мелками. В эпоху Возрождения в данной технике работал Леонардо да Винчи. Эпоха расцвета пастельной живописи — 18 век. Излюбленная техника французских художников Ж. Батиста Шардена, Эдгара Дега, русского художника И. Левитана.

ЖАНР (в пер. с фран. «род, вид») – род произведения искусства, характеризующийся определенными сюжетными или стилистическими признаками. Жанры искусства определяет сюжет, в котором конкретизируется идейное содержание произведения. Целостная жанровая система складывается только к концу 18 века. Изобразительное искусство, согласно своей специфике,

Портрет – изображение одного или нескольких людей. Портрет зародился в Древнем Египте, расцвет в эпоху возрождения. Художники-портретисты эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Дюрер. Р*азновидности*: поясной, погрудный, изображение человека в рост.

По характеру изображения: парадный, камерный, костюмированный, миниатюрный, автопортрет.

По числу изображенных людей: двойной, групповой, парный.

Бытовой жанр – жанр определяется кругом тем и сюжетов из повседневной жизни человека. Яркие представители: Питер Брейгель (старший). Герард Терборх, Питер Пауль Рубенс, Алексей Венецианов, Павел

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Федотов, Василий Перов; белорусские художники – Никодим Селиванович, Иван Хруцкий, Раиса Кудревич.

Мифологический жанр («миф» с греч. – «придание»). Посвящен событиям или героям, о которых рассказывают мифы древних народов. Как жанр формируется в эпоху возрождения: Рафаэль, Сандро Ботичелли, Андреа Мантенья. В 20 веке: идет деление на сказочно-мифологический (Виктор Васнецов и Михаил Врубель) и историко-мифологический (Апполинарий Васнецов и Святослав Рерих).

Исторический жанр – посвящен изображению исторических событий, социально значимых явлений в истории общества. Расцвет исторического жанра происходит на рубеже 18-19 веков, что обусловлено развитием научных воззрений на историю: Эжен Делакруа, Жак Луи Давид, Алексей Лосенко, Карл Брюллов, Александр Иванов, Григорий Угрюмов. Выдающимся мастером русской исторической картины был Василий Суриков («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы»).

Батальный жанр (в переводе с фр. «битва») – жанр, являющийся составной частью исторического и мифологического жанров. Может в себя включать элементы пейзажного жанра, бытового, анималистического. Расцвет батального жанра приходится на 17-18 века в западноевропейском искусстве (испан. Диего Веласкес, фр. Никола Пуссен, Антуан Ватто, гол. Рембрант).

Пейзаж (в переводе с фр. «местность») – изображение природы. Изображения природы встречаются в пещерных рисунках неолита, рельефах и росписях античности. В Средние века пейзажными мотивами украшали храмы, дворцы. А также элементы пейзажного жанра встречаются в иконописи и книжной миниатюре.

В зависимости от пейзажного мотива выделяются: морской, городской, сельский, индустриальный. Пейзаж может носить характер: исторический, фантастический, лирическим, эпический.

Представители: например, к лирическому пейзажу можно отнести произведения Исаака Левитана «Март», «Золотая осень», Куинджи «Березовая роща», к эпическому пейзажу Ивана Шишкина «Рожь», «Корабельная роща» и т.д. К героическому пейзажу – Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля «Вновь зацвела весна».

Анималистический жанр (в переводе с лат. – «животное»). Жанр искусства, связанный с изображением животных. Задачи: дать художественно-образную характеристику животным. В эпоху Возрождения с натуры животных рисует Леонардо да Винчи, Дюрер, Пизанелло. Самостоятельное значение этот жанр получает в России в 18 веке. В русском искусстве сложилась большая плеяда художников, создавших яркие образы животных (В. Ватагин, И. Ефимов, Е. Чарушин, В. Васнецов).

Натюрморт (с фр. «мертвая природа») – изображение различных предметов быта. Элементы натюрморта наблюдаются в искусстве Древнего Рима (фрески, мозаики). Как самостоятельный жанр складывается в 17 веке в Голландии (Питер Клаас, Рубенс, Снейдерс).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Цвет – главное изобразительное средство живописного рисунка.

В живописи образы – цветные, их создают, нанося на плоскость слой красок. Это отличает живопись от графики.

Нанося на плоскость картины слой красок, художник решает две задачи:

1. стремится передать окружающий предметный мир во всем богатстве его цветового наряда;
2. стремится выразить таким путем свое мировосприятие, свои чувства и мысли, свое мировоззрение.

Цвет – это ощущение, которое возникает в органе зрения человека при воздействии на него цвета (потоков видимого излучения).

Цвет может реализовывать различные функции: эстетические, изобразительные, выразительные.

Основные свойства цвета.

Основными цветами в природе являются красный, желтый и синий. Цвета, которые образуются при смешении основных называются промежуточными.

Теплые цвета: красные (огонь, тепло, солнце, цвет нашей крови – цвет жизни, любви праздника, опасности), желтые (солнечный свет, божественный свет, дает ощущение истины, творческого подъема и вдохновения), оранжевые и все другие, в которых есть хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, которые в природе действительно дают тепло.

Холодные цвета: синие и голубые (цвета неба и воды, общения и эмоциональности. Голубые тона производят ощущение легкости, воздушности, чистоты, прохлады. Синий – вечность, устойчивость, тайна и истина), зеленые (цвет самой природы, жизни, цвет бессмертия; символ возрождения, обновления, юности и молодости, надежды, цвет гармонии), сине-фиолетовые (цвет философов и поэтов, познания истины, мистический цвет), сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с названными цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным – льдом, снегом, водой, лунным светом и т.п.

Все цвета спектра называются *хроматическими* (греч. Chromos – цвет). Белый, серый, черный цвета называются ахроматическими (греч. achromos - бесцветный).

Хроматические цвета отличаются от ахроматических тем, что обладают тремя основными характеристиками:

Цветовой тон – качество цвета, в отношении которого этот цвет можно приравнять к одному из цветов спектральных или пурпурных, т.е. собственный цвет

Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического. Эталоном насыщенности принято считать цвета спектра. Чем ближе цвет приближается к спектральному и чем сильнее его отличие от серого, тем он насыщеннее.

Светлота – степень отличия данного цвета от черного и белого (характеризует отношения светлее-темнее). Светлота может находится в прямой зависимости от насыщенности цвета (темно зеленый). Светлота может

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

зависеть и от того, на каком фоне предмет рассматривается. Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по светлоте.

Основной закон живописи. Одним из важнейших законов живописи является *закон пропорциональных тоновых и цветовых отношений*.

Тон – степень светосилы цвета.

Отношение – термин в живописи, определяющий точную пропорциональную натуре (объекту окружающей природы) взаимосвязь каждого цветового и тонового тона с другими тонами. Цветовые и тоновые отношения натуры в живописном изображении воспроизводятся методом пропорционального соответствия.

Пропорциональные тоновые и цветовые отношения обуславливают деление цветового строя картины на виды цветовой гаммы и типы колорита.

Цветовая гамма – это ряд взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании живописного рисунка. Виды цветовой гаммы: теплая (преобладание теплых оттенков цвета); холодная (преобладание холодных оттенков цвета); смешанная (сочетание и холодных и теплых оттенков цвета).

Колорит – это совокупность всех цветов картины, ее цветовой строй. Система цветов, выражающая какую-либо мысль, чувство, состояние природы или человека.

Типы колорита:

***1. Насыщенный (яркий*)** – построенный на чистых цветах. В нем используется небольшое число основных цветов – красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный. Эта палитра может быть сокращена до двух или более цветов, а может быть и несколько расширена за счет промежуточных цветов спектра – оранжевого, голубого, фиолетового, а т. же пурпурного. Главный признак колорита этого типа – максимально возможная насыщенность его элементов. Яркий колорит плохо согласуется с принципом натуральности, но гораздо лучше – с принципом содержательности и выразительности, если художник добивается символического звучания своей картины, он не боится максимальной звучности цвета.

***2. Разбеленный (высветленный*).** Светлые цвета – желтый и белый, с их помощью достигается нежность, спокойность и разбеленность композиции. Желтый и белый сами по себе высоко ценились в древности и средневековье. Светлые гаммы мастеров выражают отношение человека как хозяина своей судьбы, центра вселенной, оттеснив Бога несколько в сторону. Белый цвет всегда был цветом «благородных сословий» и правящих классов.

***3. Ломаный (серый*)** – в котором преобладают цвета с подмесью серого. Такие цвета всегда усложнены, им трудно подобрать название. В них есть тонкость и изящество, они приятны усталому или изощренному зрению, чем чистые и разбеленные цвета.

***4. Зачерненный (темный*) колорит** мы наблюдаем там, где в понимании мира нет ясности, где человеческий разум отступает перед тайной; там, где происходит трагические события, где изображаются старость, угасание, «черные» мысли.

РЕПОЗИТОРИЙ ВГПУ

***5. Классический (гармонизированный*) колорит** как бы отражает природу человека в его нормальном, спокойном и здравом состоянии. В нем есть хроматические краски, но эти краски не утомляют глаз яркостью и насыщенностью, они всегда несколько приглушены и смягчены. Насыщенных цветов немного, они дополняются разбеленными, зачерненными и ахроматическими. Все краски приведены в гармоничное единство друг с другом.

Задачи композиции в живописи.

Проблемой композиции в живописи является проблема построения пространства. Для решения данной проблемы необходимо знать *выразительные средства композиции живописного произведения*. Ими являются: композиция (композиционный рисунок), цвет (цветовая гамма, колорит, контраст, нюанс), техника.

В композиции изображения важную роль играет ***сюжетно-композиционный центр*** **–** главное в картине (доминанта). Еще его называют *«смысловой центр»* или *«зрительный центр»* картины.

Приёмы подчеркивания сюжетно-композиционного центра:

1. Расположение сюжетно-композиционного центра как средство его выявления. История изобразительного искусства выработало два варианта расположения главного на изобразительной плоскости: 1. В центре; 2. На 1/3 части от целого (правило «золотого сечения».
2. Масштабность как средство выявления сюжетного центра. Подчеркнуть главное в изображении можно при помощи размера: увеличения доминанты по отношению ко второстепенному или изоляции доминанты (т.е. обособление главного от второстепенного).
3. Использование контраста цвета (теплый объект на холодном фоне или наоборот). В живописи используют цветовые и световые контрасты, которые являются средством моделировки объемной формы и выражения пространственных отношений. Контрасты по их природе и назначению многообразны. ***Контраст*** (от фр. – резкое различие противоположность) – противопоставление и взаимное усилие двух соотносящихся качеств.
4. Свет как средство выявления главного (главные элементы сюжета светлые по тону на темном фоне, второстепенные элементы тоже темнее по тону, чем доминанта).

Основными задачами композиции в живописном произведении является:

1. Определение замысла, идеи будущего произведения;
2. Определение конструктивной идеи будущего произведения;
3. Организация композиционного центра живописного произведения;
4. Цветовое решение;
5. Подчинение всех средств композиции живописного произведения идейному замыслу.

Методика создания живописного рисунка (этапы):

I. – подготовительный рисунок под живопись. Основные задачи: поиск структурного и пластического решения композиции; поиск решения формы

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

предметов (пропорций, конструктивного строения, взаиморасположения элементов плоскости и т. п.); определение планов.

II. – светотеневая моделировка цветом форм предметов, поиск тональных отношений больших масс в изображении (подмалевок). Задача: установление гармоничного соотношения цветов, их взаимосвязи, планов при помощи цветовых контрастов и нюансов.

III. – цветовая проработка деталей. Задачи: лепка объемов формы цветом; передача мягких градаций светотени и цвета на форме; выявление характера отдельных предметов.

IV. – подчинение деталей общему цветовому строю изображения (обобщение). Задача: передача целостности изображения через уточнение цветовых пятен изображения. К. Брюллов считал, что излишняя выписанность деталей и окружающего тона вредит целостности изображения.

Тема 1.6 Материалы и техники живописного рисунка

Техники и технология живописи.

В широком смысле ***технология*** (от греч. – techno – искусство, logos – слово, учение) – изучение мастерства, свойств материалов, их взаимодействия, приемов и способов их получения, обработки или переработки и использования материалов в определенной отрасли.

Техника – это совокупность специальных навыков, способов и приемов, посредством которых выполняется художественное произведение. Техника заключается в умении предельно осознанно использовать материалы.

Понятие техники охватывает также вопросы наиболее рационального и планомерного использования художественных возможностей материалов в передаче вещественности предметов, в лепке объемной формы, моделировке пространственных отношений и т. д. Таким образом, техника является одним из важнейших элементов системы выразительных средств живописи.

Техники дифференцируются на:

- *Традиционные* – акварельная, гуашевая, масляная, пастельная, темперная, энкаустика, акриловая, фресковая, витражная, мозаичная.
- *Нетрадиционные* – кляксография, воскография, ниткография, монотипия, фроттаж (техника переноса на записываемую поверхность текстуры материала рельефа посредством натирающих движений незаточенного карандаша.) и др.
- *Смешанные* – называют любое сочетание нескольких техник живописи и использование различных видов красок в одной работе.

Техники и приемы работы акварельными карандашами и красками.

Акварель – слово, в переводе с латинского aqua – вода (итальянское – acquarella) – означает:

1. Краски
2. Вид живописи или произведения, исполняемые в этой технике.

Достоинства акварельного рисунка заключается в яркости и чистоте цвета, прозрачности.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Акварельные краски выпускаются нескольких видов: твердые в плитках; полумягкие в фарфоровых или пластмассовых чашечках; мягкие в тюбиках.
Все акварельные краски изготавливаются из цветных порошкообразных пигментов и связующих веществ. Связующее соединяет частицы пигмента между собой и с основой, определяя все особенности технологии и техники живописи. Связующим в акварели служит растительный клей с добавлением меда, сахара, глицерина.

Красочный пигмент бывает растительного, животного, искусственного (химического) происхождения или вырабатывается из различных видов глины. Последние, так называемые земляные краски, наиболее прочны, светостойки. Краски, приготовленные химическим путем, менее стойки к воздействию света, они быстрее выгорают, разрушаются.

По своей структуре красочные пигменты бывают:

- *Мелкозернистые* (лессировочные) - хорошо растворимые краски, прозрачны, равномерно ложатся и впитываются в бумагу. После высыхания нанесенного мазка на поверхности бумаги остается тонкий слой краски, через который просвечивает белизна бумаги. При последующих перекрытиях первоначального цвета какими-либо другими прозрачными цветами создается впечатление своеобразной мозаики наложенных друг на друга цветных стекол. К легкорастворимым лессировочным краскам относятся — *слоновая кость, сажа, сепия, индийская желтая, берлинская лазурь, изумрудная зелень, краплак, кармин.*
- *Крупнозернистые (корпусные)* – плохо растворяются в воде, дают осадок, непрозрачные. К корпусным краскам относятся – *ультрамарин, кобальт, киноварь, оранжевая, некоторые охры, желтые хромы и кроны.*
- Часто выделяют группу *полулессировочных красок*, к которым относятся *охра светло-желтая и красная, сиена натуральная и жженая, умбра натуральная и жженая, марс коричневый сепия* и др. Эти краски имею свойства лессировочных в тонких слоях и корпусных красок при пастозном письме.

Особенности работы лессировочными и корпусными акварельными красками.
Если работа ведется длительное время, в первую очередь прокладываются прозрачные мелкозернистые краски, а корпусные, кроющие — на заключительной стадии. Кроющие, малопрозрачные краски при наложении плохо впитываются в поры бумаги. Пигмент частично остается на ее поверхности. При повторных перекрытиях краска размокает, легко снимается кистью или стекающей водой. Образуются потеки, полосы, грязь. Через малопрозрачные красочные слои бумага просвечивает плохо или не просвечивает совсем.

Оттенок акварельных красок при высыхании изменяется — светлеет. Изменение это происходит от испарения воды, в связи с этим промежутки между частицами пигмента в краске заполняются воздухом, краски значительно более отражают свет.

Материалы и оборудование.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Бумага для акварельной живописи подходит шероховатая, зернистая, которая придает акварели особую выразительность, богатство цветовых оттенков. Гладкие, глянцевые, сильно проклеенные сорта бумаги малопригодны. На гладкой поверхности бумаги краска ложится плохо, держится недостаточно прочно, скатывается. При повторных перекрытиях она, размокая, смывается кистью. На красочной поверхности образуются полосы и пятна.

Палитра для живописи акварелью обязательно должна иметь чистый белый тон. Подбирая на палитре нужный цвет, рисующий соотносит его с тем, как он будет звучать на белой поверхности бумаги. Темный или цветной тон палитры затрудняет подбор цветовых отношений. В качестве палитры можно использовать белые облицовочные керамические плитки, тарелки, металлические пластинки, покрытые белой эмалью, пластмассовые палитры, имеющиеся в некоторых наборах акварельных красок.

Кисти бывают жесткие (щетинные) и мягкие, по форме – плоские и круглые, заостренные и тупые, по длине волоса – короткие и длинные.

По величине кисти можно разделить на три следующие группы:

→ большие – круглые с заостренным концом и плоские; при выполнении большеформатных работ, оперативных заливок больших плоскостей;

→ средние – круглые с заостренным концом и плоские; для работы на бумаге небольшого формата (А 4);

→ мелкие – круглые с заостренным концом; применяются в живописи при проработке деталей, заполнении небольших плоскостей, уточнении рисунка и т. д.

Для работы акварелью лучшими являются кисти из волоса колонка, хорька, белки. Они обладают относительной мягкостью и эластичностью и в то же время прочны, упруги, не мнутся при работе. Иногда в сочетании с колонковыми кистями опытные акварелисты используют в работе и жесткие (щетинные) кисти (например, для изменения фактуры красочного слоя, для всевозможных размывок, обобщений, выявления материальных качеств различных предметов и т. д.). Хорошей кистью для акварели считается та, волоски которой, если их смочить водой и встряхнуть вниз, собираются вместе в конусообразную по форме массу с острым кончиком. Кисть должна быть прочной и достаточно упругой, не сминающейся при нажиме на бумагу, без отклоняющихся в стороны волосков.

Никогда не следует брать краску грязной кистью. Это загрязняет красочные смеси и краски в наборе.

Для промывания кистей желательно иметь отдельную емкость. Воду следует менять чаще. Для вытирания рук, кистей нужна чистая тряпка или бумажные салфетки.

Кроме кистей, акварелисту нужно иметь нож с острым лезвием или бритву (для выскабливания бликов), промокашку, тряпку (для внесения поправок, удаления избытка красочного раствора на бумаге) и натуральную морскую губку. Губка с успехом может быть применена для увлажнения и

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

очистки бумаги, смывания неудачных мест этюда, осушения кистей, чистки палитры, подбора стекающего раствора.

Акварельные работы нужно хранить в сухом месте, так как от сырости они портятся в результате загнивания связующего, входящего в состав красок и бумаги.

Способы и приемы работы акварелью.

• ***Лессировка*** *и*спользуется при длительной многосеансовой работе с детальной проработкой формы изображаемых предметов. Сущность способа лессировочного письма заключается в последовательном нанесении прозрачных слоев краски один на другой.

Работая таким способом, целесообразно придерживаться следующих правил:

→ Сначала лучше прокладывать теплые и интенсивные тона, а затем холодные и малонасыщенные. Теплый тон в первой прописке (цветовой подготовке) хорошо чувствуется и оказывает влияние на гармонию красок в законченной работе. Малонасыщенными и холодными цветами целесообразно писать на конечных стадиях работы и преимущественно в верхних красочных слоях.

→ Чтобы цвет не потерял своей интенсивности, краски нельзя наносить очень бледными.

→ Одно место этюда желательно перекрывать краской не более трех раз.

→ Второй красочный слой прокладывать только по просушенной бумаге.

→ Заливки цветом и отдельные мазки выполнять строго по форме предметов.

• ***Алла прима.*** Прием в живописи не предполагает многократных переписок, позволяет сохранить максимальную свежесть и сочность красочных созвучий.

→ Для каждого мазка составляются отдельные оттенки цвета. Если нужно какое-либо место ослабить или усилить в цвете и тоне, то поправки вносятся по еще не просохшему красочному слою.

→ Начинать работу на бумаге целесообразнее с нанесения наиболее интенсивных цветов натурной постановки в нужную силу, установив предварительно, что в ней самое насыщенное по цвету по отношению к другим предметам.

→ Цветовая прокладка осуществляется в один слой, без повторных перекрытий. Форма предметов лепится без излишней детализации, несколько обобщенно.

→ Теневые места прописываются интенсивным цветом, сочным мазком.

• ***Живопись по сырому.*** Используется нанесение красочного слоя по сырому (по сырой поверхности основы). Такой способ работы позволяет получить легкие, прозрачные цветовые оттенки с мягкими переходами.

Перед началом работы лицевая поверхность бумаги смачивается водой, а затем по еще увлажненной поверхности накладываются нужные оттенки цвета. Влажность бумаги смягчает границы между отдельными тонами. Начинать писать по сырому надо после того, как бумага равномерно промокнет и на

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

поверхности ее не будет излишка воды. Если в положенный цвет надо внести какие-нибудь уточнения, то они вносятся еще в сырой красочный слой. По мере высыхания, бумагу смачивают снова, положив под нее мокрую тряпку, это позволяет вести работу более длительное время. Пока акварель не успела высохнуть, излишние заплывшие места, нежелательные наслоения красок можно осторожно смыть или выбрать слегка отжатой чистой кистью.

• ***Отмывка тоновая (гризайль – фран. «gris» – «серый»).*** Гризайль – одноцветная живопись в нейтральных тонах. В технике отмывок различные оттенки светотени предметов, общий тон изображения достигаются путем повторных наложений одного тона на другой раствором одной подготовленной краски (концентрации). Каждое последующее нанесение краски делается по просохшему красочному слою.

→ ***«Мозаичная» живопись.*** Пишутся этюды и эскизы по кускам, художник работает небольшими «мозаичными» мазками или пятнами-заливками. Это требует большого навыка, чутья, умения собирать целое из частей. Процесс нанесения нужного тона без повторных перекрытий.

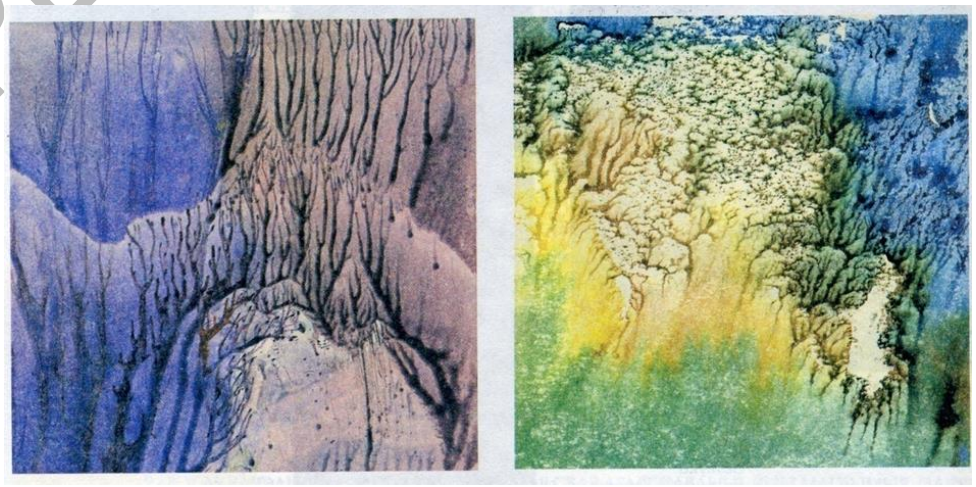
Нетрадиционные приемы письма акварельными красками (рис. 13-26).

Рис. 13. Набрызг

Рис. 14 Отпечаток

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Рис. 15. Письмо по тонированной бумаге

Рис. 16. Монотипия

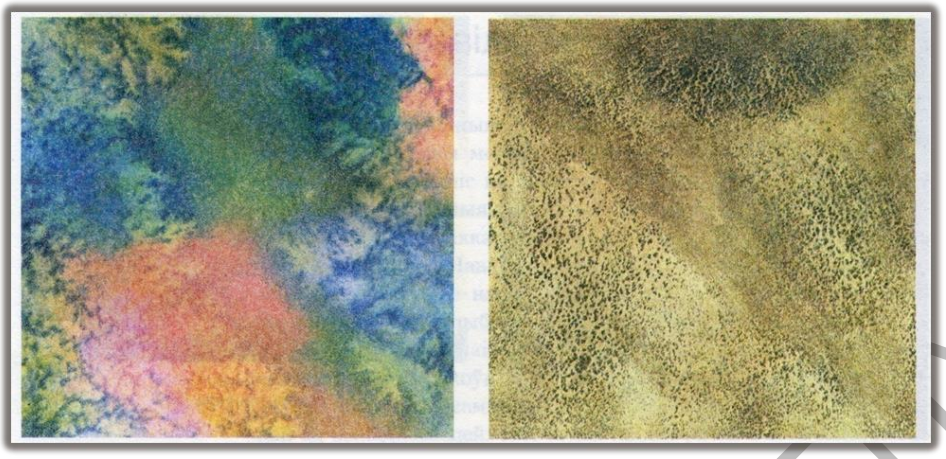
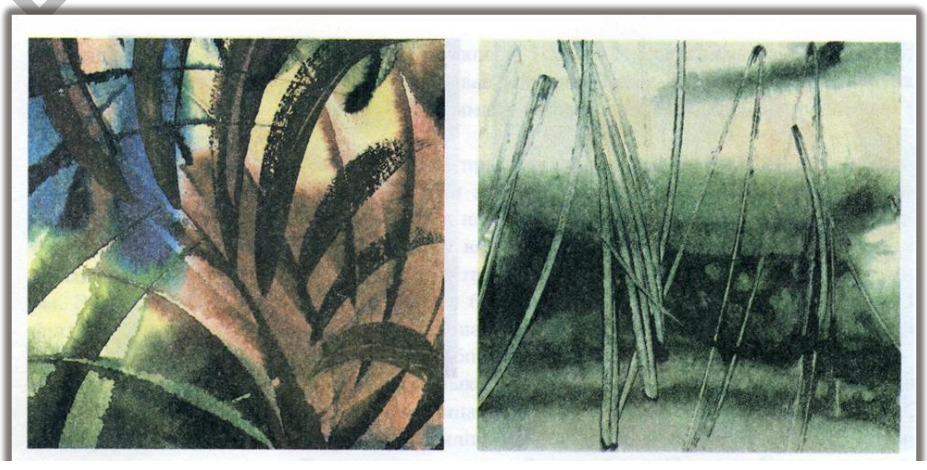

Рис. 17. «Прострел» — это эффект проявления воды через волокнистую структуру бумаги

Рис. 18. Выпадение пигмента – основан на знании и использовании физические особенности некоторых красок

Рис. 19. Растекание – технический прием, сущность которого основана на самоактивности акварельных красок в растекании по влажной поверхности

РЕПОЗИТОРИЙ ВГУ

Рис. 20. Выбирание красок кистью, лезвием – используется как способ исправления ошибки, чтобы нанести на это место другой цвет

Рис. 21. Смывка

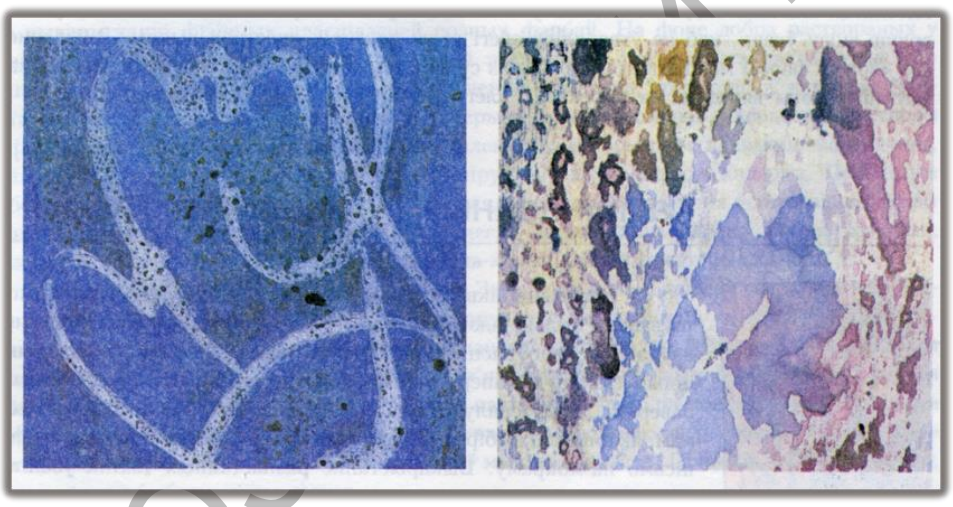

Рис. 22. Использование водоотталкивающих веществ (воск, парафин, жир)

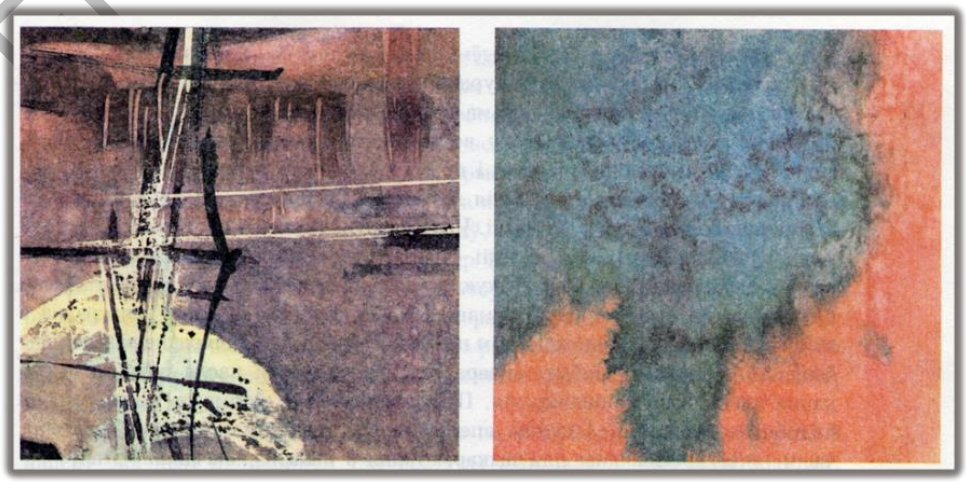

Рис. 23. Маскировка

Рис. 24. Использование соли

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

(клей канцелярский, ПВА,
резиновый клей)

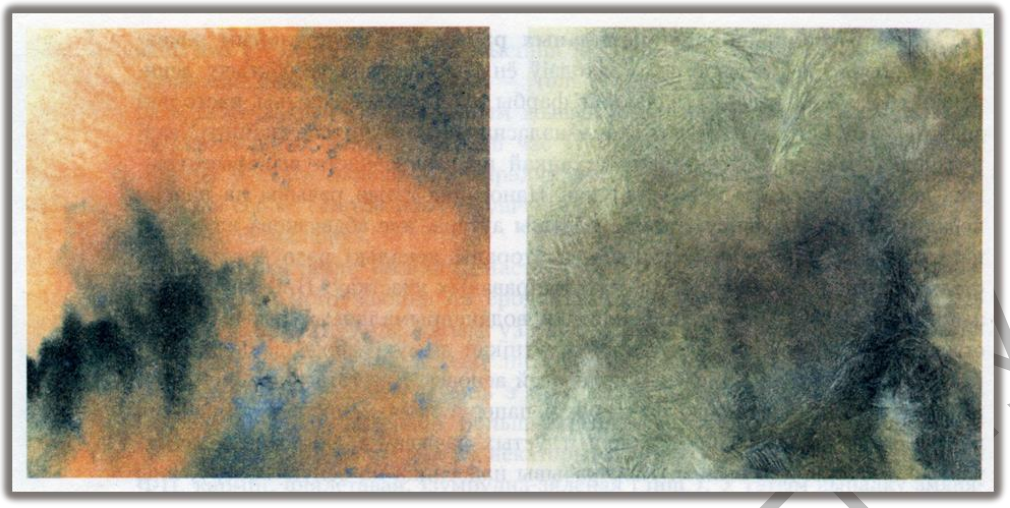

Рис. 25. Вываривание бумаги

Рис. 26. Замораживание красок

<u>*Способы смешения красок*</u> (рис. 27):

1. Механическое (материальное) Две или несколько красок смешиваются друг с другом на палитре, а затем полученная смесь переносится на основу.

2. Оптическое (слагательное)

На высохший слой мазка одной краски кладут мазок другого цвета.

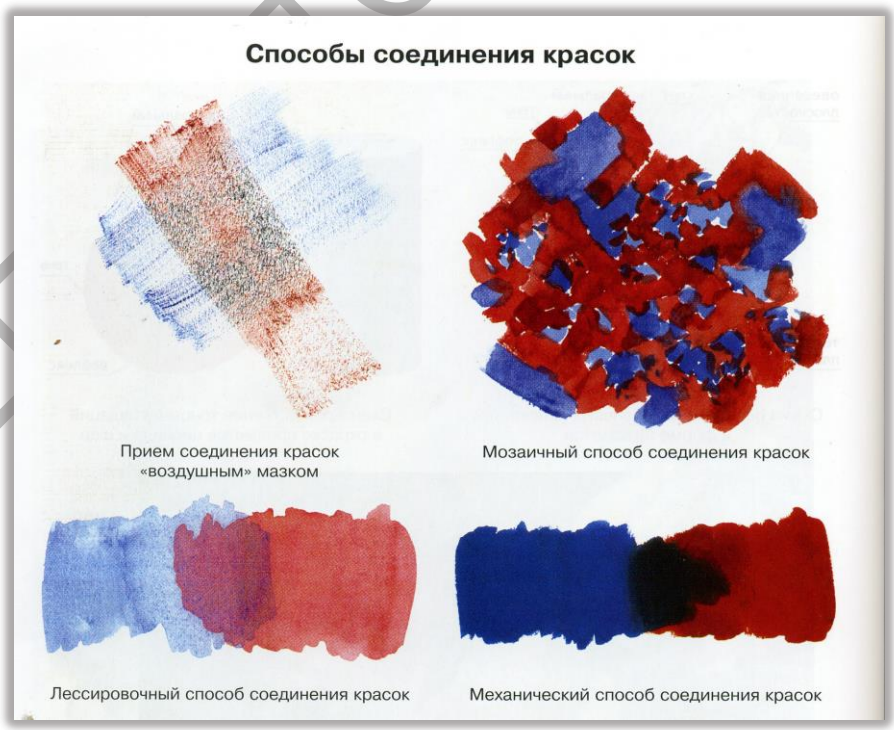

Рис. 27 Способы смешения красок

РЕПОЗИТОРИЙ БГ

Технологические особенности работы гуашевыми красками.

В качестве краски для создания живописных картин гуашь часто не воспринимают всерьез – считается, что она больше подходит для создания плакатов и детского творчества. Не следует записывать ее в категорию «несерьезных» материалов, поскольку такие известные мастера, как Рубенс, Серов, Матис, Пикассо, Миро и Бенуа создали многие из своих шедевров именно гуашью.

Техника гуашевой живописи возникла как разновидность акварели, когда для достижения большей плотности и звучности красок к водяным краскам стали примешивать белила. Гуашь широко использовалась уже в Средние века в книжной миниатюре, позже для эскизов, подцвечивания рисунка. С середины 19 века началось производство гуашевых красок.

Одно из основных преимуществ гуаши в ее универсальности – она подходит для рисования на бумаге, холсте, ткани, древесине и даже стекле. Гуашь непрозрачна (это кроющая краска), она быстро высыхает без использования разбавителей и ускорителей высыхания. С ее помощью можно легко перекрасить темные участки в светлые и наоборот. Даже через время в изображение, нарисованное гуашевыми красками, можно вносить изменения и добавлять различные нюансы.

Гуашевые краски. В основе гуаши лежат красящие ***пигменты*** и ***связующее вещество*** на основе клея с добавлением белил, которые придают красителю матовую бархатистость. Однако после высыхания краски цвета становятся несколько светлее, и эту особенность необходимо учитывать, делая композицию насыщенней, чем результат, который хотите получить. При работе с гуашью лучше всего использовать кисти из синтетических волосков.

Для приготовления гуашевых красок используются сухие порошкообразные *пигменты,* полученные искусственным путем, или природного (земляного) происхождения. Цвет последних обусловлен наличием в них окрашенных соединений железа, марганца, хрома. В качестве *связующих веществ* для гуашевых красок употребляются гуммиарабик, камеди плодовых деревьев, декстрин.

Выпускается гуашь двух видов: *художественная* (предназначается для выполнения живописных и шрифтовых работ) и *плакатная* (для выполнения реклам, плакатов, транспарантов и других оформительских работ).

Гуашь обоих видов обладает большой кроющей способностью и цветовой насыщенностью, что достигается благодаря каолину (белая глина), который добавляется как наполнитель. Он меньше разбеливает краски, делает их более яркими, звучными, что важно в декоративно-оформительском деле.

Инструменты. Для живописи удобнее пластмассовая белая ***палитра*** со специальными чашечкообразными углублениями по краям, которые заполняются красками. Можно использовать стекло, хорошо пропитанную маслом фанеру или загрунтованный картон. После работы палитра начисто протирается влажной тряпкой; оставшуюся в чашечках краску, чтобы не засохла, можно закрыть влажной тряпкой или марлей. Пользоваться бумагой в

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

качестве палитры не рекомендуется, так как бумага, размокая от воды, дает ворс.

Кисти для гуаши. Кисти из щетины – отличаются высокой жесткостью и отлично подходят для густых тяжелых красок. Синтетические кисти – обладают упругостью и прочностью. Для гуаши можно приобрести три основных кисти: среднюю овальную щетинную, большую плоскую с щетинным пучком квадратной формы и тонкую круглую с нейлоновым пучком. Эти кисти очень удобны в работе, поэтому идеальны для новичков.

Подготовительный рисунок под гуашь делается обычно четкий, с хорошо очерченным контуром, так как под слоем гуаши, даже при тонкой прописке, слабый контур просматривается плохо.

Гуашь позволяет вести живописный процесс длительно, переписывать или смывать неудачные места, вносить уточнения в конце работы. Красочный слой, особенно влажный, легко размывается, позволяет вписывать один цвет в другой, получать мягкие переходы цветовых градаций. Работа по сырому способствует лучшему сцеплению наносимых друг на друга красочных слоев и соединению их с основой.

Краски следует хорошо разводить водой и наносить тонким, ровным слоем. Гуашь, положенная густым, толстым слоем, плохо скрепляется с основой, трескается и осыпается. На поверхности красочного слоя этюда появляются темные «заклеенные» или несколько осветленные пятна. Этюд выглядит дробным. Это происходит вследствие неравномерного втягивания толстым слоем краски связующего и воды из положенных верхних мазков.

Гуашь можно смешивать с акварелью. Допустим, первая прописка делается акварелью, а завершается этюд гуашью. Или же, работая, например, акварелью, из тюбиков примешивать на палитре гуашевые белила (хороший результат при этом дает добавление поливинилацетатных темперных белил).

Гуашь хорошо сочетается с темперой. Возможно добавление небольшого количества темперных красок, чтобы сделать гуашь более прочной. Чаще же практикуется использование темперных поливинилацетатных белил

Энкаустика. Техника и приемы работы восковыми красками

Энкаустика (греч. – жгу, выжигаю) – восковая живопись, выполненная горячим способом.

Техника энкаустики, выработанная в 5 в. до н.э. в Древней Греции, стала одной из наиболее долговечных. Предварительно разогретые краски (пигмент, воск, смолы, масла) наносились на подогретую основу кистью и раскаленным бронзовым инструментом – каутерием (лат. – стержень с ложечкой и лопаткой на концах). Этим способом пользовались классики древнегреческой живописи Зевксис и паррасий (5-4 вв. до н.э.). Энкаустика чаще всего применялась в монументальных росписях, там, где им угрожают атмосферные условия (наружные росписи, живопись в термах). В станковой живописи – фаюмские портреты (4-1 вв. до н.э.; по названию оазиса Фаюм в Египте, где были впервые найдены и описаны): посмертные живописные изображения усопших, отличавшиеся объёмной светотеневой моделировкой форм, особым живоподобием и яркостью образов.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Энкаустическими красками можно писать на твёрдом материале — мраморе, шифере, кирпиче, цементе, а также на досках, ткани, бумаге.

Техника работы восковыми красками может быть горячей и холодной.

Для рисования восковыми красками с детьми дошкольного возраста хорошо подходят цветные восковые мелки, которые мелко нарезают и выкладывают ими рисунок. Затем через пергаментную бумагу проглаживают нагретым утюгом.

РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема 2.1 Ручное ткачество как вид декоративно-прикладного искусства и народного художественного ремесла.

Ткачество – это создание тканых полотен из пряжи (нити, получаемые в процессе прядения). Прядение – это скручивание длинной нити из коротких, тонких волокон растительного или животного происхождения. Их называют натуральными и получают из хлопка, льна, пеньки, абаки, шерсти, шелка и т.д. В современном фабричном производстве используются так же волокна, полученные химическим путем, т.е. искусственные.

Составляющими тканого полотна являются нити – основа и уток. Для основ и утков используется разная по качеству пряжа.

Нить основы натягивается на раму и должна быть достаточно прочной. В качестве нити основы можно использовать *хлопчатобумажные или льняные нитки* для рукоделия «Фиалка», «Мак», «Тюльпан» или «Ирис» любого цвета.

Нить утка – это рабочая цветная нить, которая, переплетаясь с нитями основы, создает в тканом полотне рисунок. Для нитей утка подходит шерсть, шелк, хлопок, полушерстяную и синтетическую пряжу, сизаль, шнуры, ленты, любой эластичный материал (соломенные ленты, прутики, веточки и т.д.). Использование разнообразного материала в качестве уточной нити позволит добиваться разнообразных эффектов в рисунке тканого полотна.

Оборудование и инструменты для ткачества. Осуществляется процесс ручного ткачества при наличии специального оборудования (ткацкого станка) и материалов (пряжи).

Оборудование. В условиях нерегламентированной деятельности по ручному ткачеству в учреждениях дошкольного образования удобно использовать детские станки небольших размеров, выпускаемые промышленностью, или гобеленовые рамочки-станочки – деревянные подрамники с жестко закрепленными углами для предохранения от деформации ткани в результате натяжения нитей (рис. 28).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

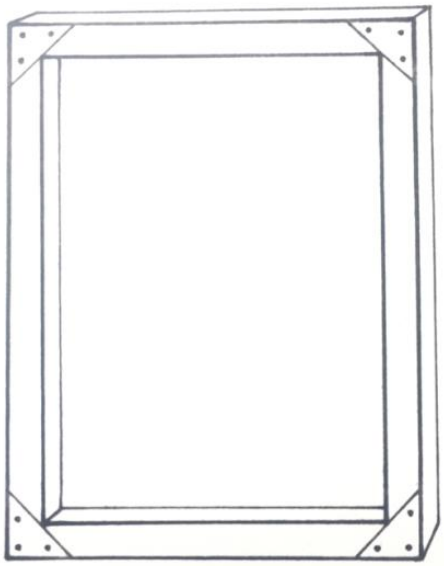

Рис. 28. Деревянная рама для изготовления гобелена (рамка-станок)

Инструменты. Для ткачества понадобятся следующие инструменты:
- *распределительная деревянная круглая палочка* – служит для разделения нитей основы на четные и нечетные. Ее могут заменить деревянная рейка, линейка или карандаш (рис. 29);
- *колотушка* – инструмент для подбивки тканого полотна, прибивает нити утка (рис. 30). В работе с детьми в качестве инструмента для подбивки тканого полотна можно использовать линейку (плоскую деревянную рейку), которая исполняет роль распределительной палочки. Ею двигают вдоль нитей основы сверху вниз и прижимают с некоторой силой к краю тканого полотна («опушке» ткани).

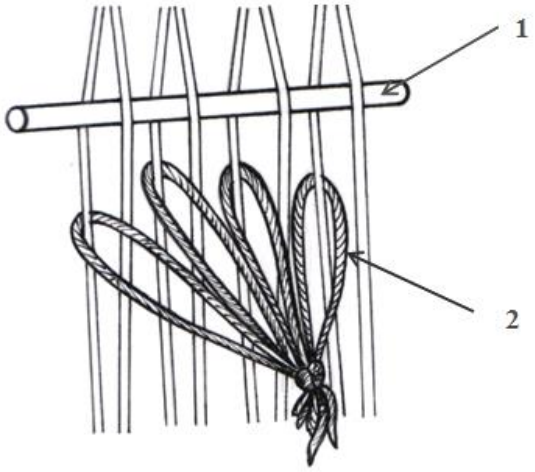

Рис. 29. Распределительная палочка (1) и ремизки (2)

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

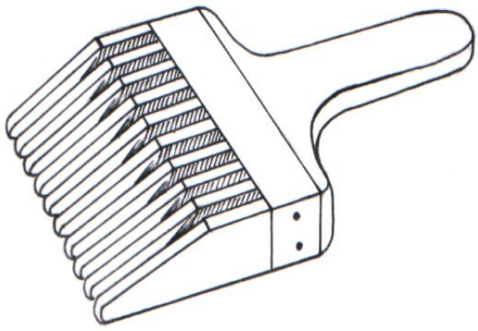

Рис. 30. Колотушка

- *челнок* – на него наматывают рабочую нить утка и используют для облегчения ее прокладывания между нитями основы. Изготовить ее можно из плотного картона, деревянной линейки и др. (рис. 31 а). В процессе обучения детей ткачеству можно использовать челноки разных форм в виде природных и предметных образов (рис. 31 б);

а) б)

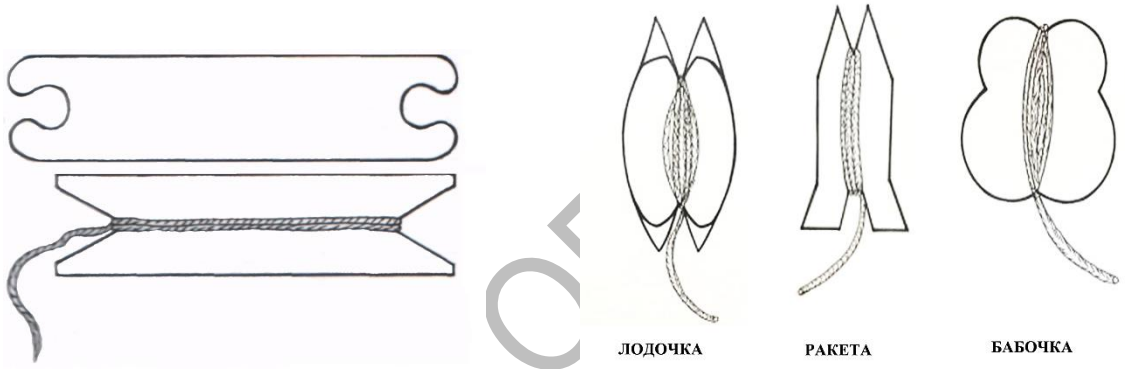

Рис. 31. Виды челноков

- *ножницы* с закругленными концами и разработанными рычагами, длиной 12-20 см.

Способы заправки гобеленовой рамы основой.

Для обеспечения процесса ткачества необходимо подготовить гобеленовые рамки-станки к работе – заправить (натянуть) их нитями основы. Для фиксирования нитей основы на внешних углах противоположных реек (перекладин) рамки делается насечка небольших канавок на расстоянии от 0,5 до 1 см друг от друга, в зависимости от толщины пряжи, которую будут использовать в работе (рис. 32). Чем толще пряжа, тем больше расстояние между нитями основы.

РЕПОЗИТОРИЙ ОГПУ

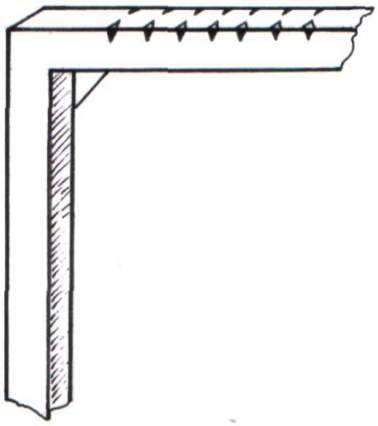

Рис. 32. Насечки на раме

Натяжение нити основы на раму с насечками осуществляют вкруговую (рис. 33).

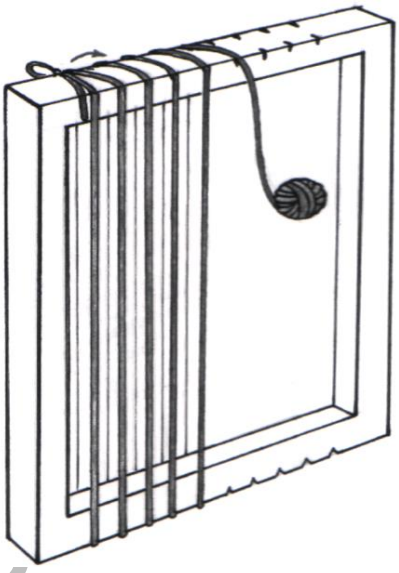

Рис. 33. Заправка рамы основой вкруговую

Можно натягивать нить основы и не вкруговую, а за зубцы на реях. В этом случае насечки-канавки лучше прорезать вдоль всей толщины рейки глубиной от 0,7 до 1 см (рис. 34).

РЕПОЗИТОРИЙ БГУ

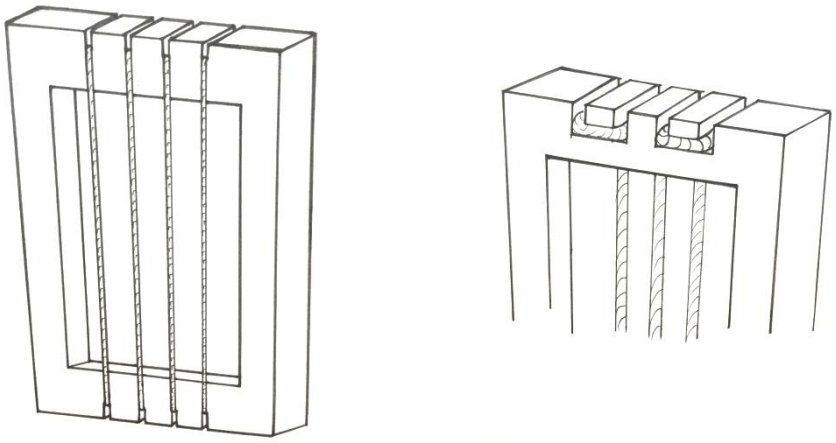

Рис. 34. Заправка основы на раму с зубцами

Существует и другой вариант натягивания нитей основы – на гобеленовую раму с гвоздями (рис. 35).

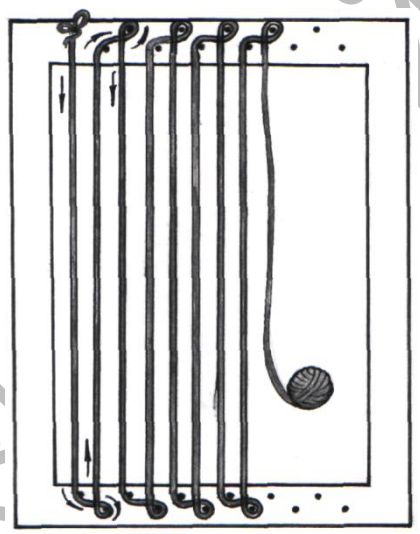

Рис. 35. Заправка основы на раму с гвоздями

В этом случае набивают два ряда гвоздей в шахматном порядке так, чтобы они выступали над поверхностью перекладин рамы на 0,5-1 см. В работе с детьми старшего дошкольного возраста в целях безопасности вместо гвоздей можно использовать декоративные кнопки. На раму с гвоздями нить основы натягивают, привязывая ее к крайнему гвоздю. По вертикали опускают к противоположному гвоздю, который обвивают петлей, и переводят нить на соседний. Далее опять по вертикали возвращают нить основы на второй гвоздь и так продолжают попеременно то на верхние, то на нижние гвозди.

Техники и приемы ручного ткачества.

В технологическом спектре изготовления тканого полотна существует многообразие исторически сложившихся техник и приемов. Одной из самых древних по своему происхождению и простых в исполнении техник традиционного ручного ткачества Беларуси является «полотняное

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

переплетение». Также техника полотняного переплетения является базовой, основной техникой классического гобелена, который получает развитие на мануфактурах Радзивиллов благодаря широкому распространению ткачества в народной среде. Схожесть в приемах переплетения цветных нитей в гобелене прослеживается и в узорном ткачестве («закладном»), и подтверждает тот факт, что эти два вида искусства, развиваясь одновременно, имели взаимовлияние друг на друга. Рассмотрим приемы и техники ткачества на примере ткачества гобелена.

Гобелен (фр. *gobelin),* или шпалера – безворсовый ковер с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканный вручную перекрестным переплетением нитей. Иначе можно сказать, что это ковер-картина ручной работы.

Специфика и особенности технологии гладкого (безворсового) ткачества.

Гладкое ткачество или ткачество в технике полотняного переплетения включает три важных технологических момента, о которых педагогическому работнику необходимо знать:

1. Техника переплетения нитей основы и утка. Репсовое (полотняное) переплетение образуется чередованием прокидок уточной нити в шахматном порядке: первая прокидка покрывает нечетные нити основы, вторая – четные и т.д. Следует обратить внимание на такую особенность работы с цветными утками, как прокладывание их с *небольшой слабиной*. Это способствует тому, что при подбивке тканого полотна по мере его изготовления оно не деформируется (рис. 36).

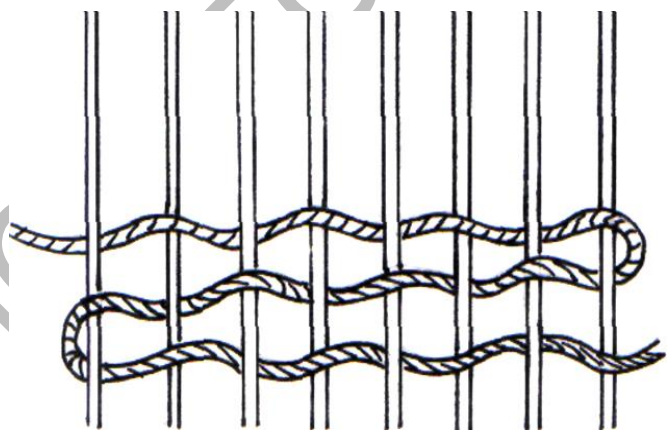

Рис. 36. Способ прокидки утка в «полотняном переплетении»

2. Способы сцепления цветных уточных нитей в тканом полотне. В гладком ткачестве на границах цветовых участков тканого полотна используют разные способы соединения (сцепления) цветных утков, диктуемые рисунком (узором), который необходимо выткать.

«Нить на нить» – способ сцепления утков на общую нить основы, без переплетения между собой. Позволяет получить границу цветных участков, идущую вдоль нити основы. Применяют его при выполнении многоцветных композиций в гладких гобеленах для того, чтобы получить тканую поверхность без просветов и отверстий (рис. 37).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

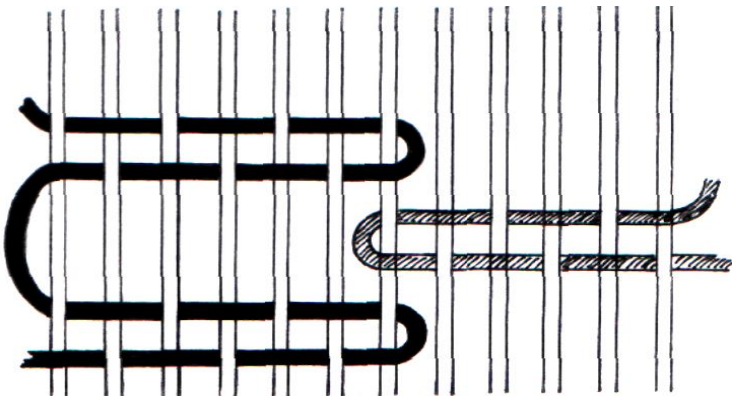

Рис. 37. «Нить на нить»

«Соседушки-уточки» – способ соединения утков в профессиональном ткачестве, называемый «реле». В процессе работы две нити утка разного цвета не соединяются между собой в том месте, где пролегает граница цветовых участков, а после закрепления на соседних нитях основы прокладываются в обратную сторону (рис. 38).

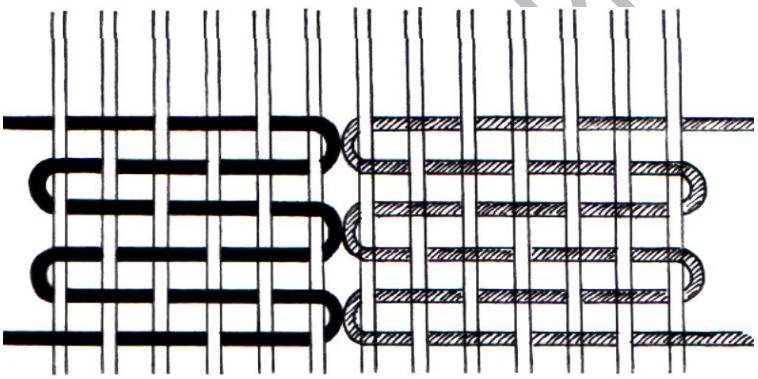

Рис. 38. «Соседушки уточки» (реле)

«Замочек» – способ сцепления цветных утков, заключающийся в переплетении уточных нитей между собой в промежутке между соседними нитями основы. В профессиональном ткачестве данный способ получил название «килим» (рис. 39).

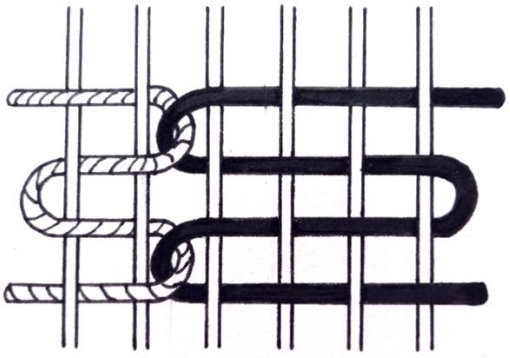

Рис. 39. «Замочек» («килим»)

РЕПОЗИТОРИЙ ВГУ

3. Приемы переплетения цветных нитей (утков) при ткачестве гладкого гобелена, прежде всего, зависят от узора, рисунка, который необходимо создать на полотне. Существует несколько видов:

→ *«Столбик»* – наиболее простой для детей прием плетения. В данном случае используют нити двух цветов: справа на ширину нужного участка, заданного определенным количеством нитей основы, идет нить одного цвета, а слева – другого, т.е. в каждом ряду цветные уточные нити чередуются (рис. 40).

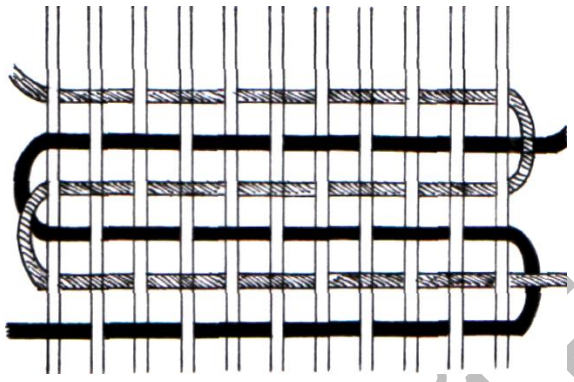

Рис. 40. Прием «столбик»

→ *«Зубчики»* – в профессиональном ткачестве один из приемов, называемый «растяжка или штриховка», основан на чередовании в определенном порядке сокращений и увеличений длины прокидки цветных уточных нитей (рис. 41).

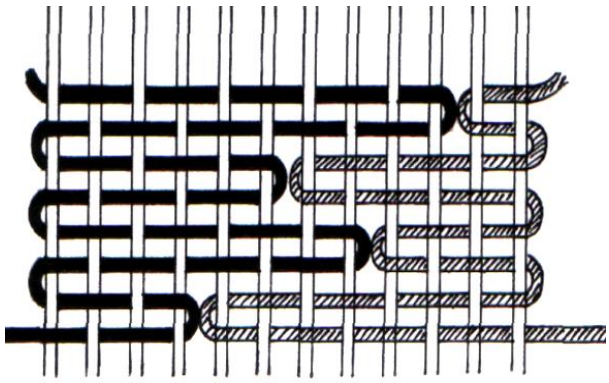

Рис. 41. Прием «зубчики»

→ *«Горка»* – этот прием основан на использовании цветных утков разной длины и разного количества нитей основы. Суть заключается в наработке «горки» обычным полотняным переплетением (репсовым), когда количество основ, зарабатываемых цветным утком, постепенно уменьшается, в результате чего тканое полотно сужается кверху (рис. 42).

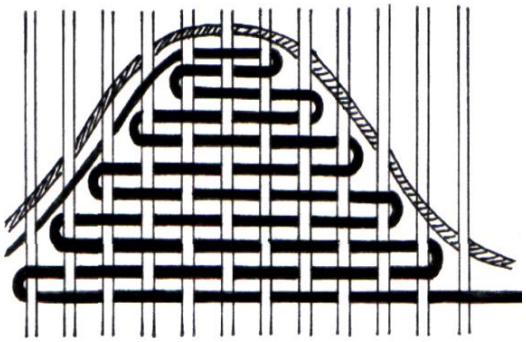

Рис. 42. Прием «горка»

Специфика и особенности технологии фактурного плетения. Более рельефную, фактурную поверхность гобелена или отдельных его участков можно получать путем применения техники – *«египетская петля», «ковровый узел» и «сумаха»,* которые назовем согласно природе детского восприятия: «бусинки», «узелки» и «косички».

→ *«Бусинки»* – в профессиональном ковроткачестве техника плетения, называемая «египетские петли». Его суть заключается в образовании в тканой поверхности вертикальных рядов узлов-бусин (рис. 43).

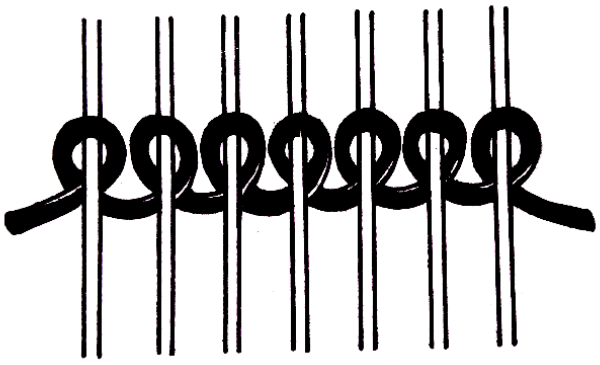

Рис. 43. «Бусинки» («египетские петли»)

→ *«Узелки»* (в ковроткачестве называются «двойной ковровый узел») – техника основана на вывязывании нарезанными (приблизительно 5-7 см) цветными нитями узлов, образующих ворсовое полотно. Ковровые узлы вяжутся на парных основах горизонтальными рядами (рис. 44).

→ *«Косички»* – техника, называемая в ковроткачестве «сумаховым плетением». Так ткутся кавказские ковры – «сумахи». Фактурность достигается путем обвивания утком нитей основы по лицевой стороне (рис. 45).

РЕПС ИМС

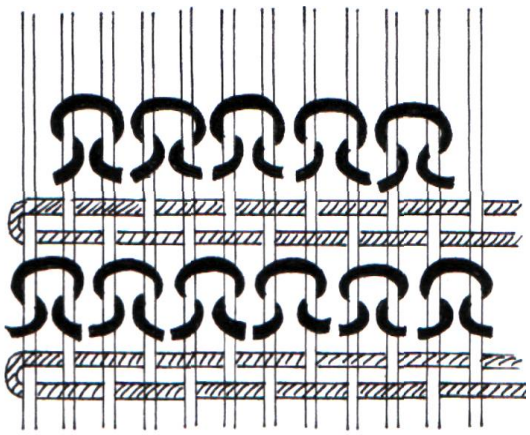

Рис 44. «Узелки» (двойной ковровый узел)

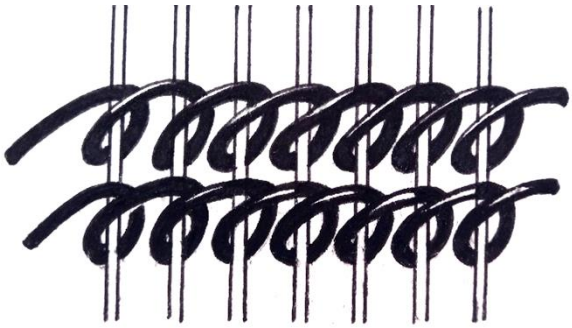

Рис. 45. Косичка (сумаховая косичка):

Оформление тканых изделий. Возможностей для творчества много. Успех зависит от вашего вкуса и фантазии. Тканое полотно можно обыграть, украсить жгутиками разной толщины, скрученными из уточной пряжи нужного цвета и закрепленными на тканом полотне, например, клейстером или клеем ПВА или пришивается иглой. Современный гобелен развивается в новых направлениях. Находки белорусских мастеров отображены в гладких, рельефных и пространственно-объемных гобеленах, где можно отметить:

- соединение классического шпалерного ткачества с техникой ворсовых ковров;
- декорирование тканого полотна бахромой, плетеными и вывязанными косами, жгутами, разнообразными деталями из дерева, керамики и т.д.;
- использование в качестве уточной нити разных эластичных материалов.

«Нетканый гобелен», его виды. К нетканым гобеленам относятся декоративные условные гобелены-картины, выполненные аппликацией нитями, вязанием, тканью, вышивкой, а также гобелены-изонить.

Аппликация нитями. Необходимый материал для аппликации нитями – основа (картон, обтянутая тканью фанера, тонированный плотный лист бумаги или готовые рисунки детей), цветная пряжа, клей, мягкие карандаши, мелки.

Порядок выполнения аппликации нарезанными и длинными нитями, вязаными цепочками, тканью.

РЕПОЗИТОРИЙ ЗГПУ

1. Подготовка фона для аппликации. Лучше использовать плотный цветной картон, желательно имеющий бархатную поверхность, или основу, обтянутую тканью. Тканевая основа в аппликации выглядит более эстетично и органично сочетается с наклеенной на нее пряжей, напоминая тканое полотно. Выбор такого фона обусловлен тем, что в аппликации дети не всегда полностью выклеивают поверхность, а работают над фрагментами.
2. Рисунок для аппликации. Сюжеты для рисунка могут быть разнообразными – животные, растительные элементы, сказочные герои, жанровые картинки, пейзажи, натюрморты. Рисунок наносят на тканевую основу мягкими карандашами или мелками.
3. Аппликация. Работают фрагментами. Намазывают клейстером из костной муки или крахмала (клеем ПВА) и далее приклеивают длинные или мелко нарезанные нити, цепочки, разные по цвету и толщине, в зависимости от замысла. Также в аппликации можно использовать элементы, вырезанные из ткани, кожи.

Гобелены-изонить. Интересен вариант создания гобелена-изонити «Деревья», предложенный В.В. Савиных. В деревянную рамку с тыльной стороны по периметру сверху и снизу забивают декоративные кнопки (гвоздики). Рисунок формируется натягиванием цветных нитей разных оттенков на декоративные кнопки. Снизу нити обкручивают коричневой пряжей натянутые нити в жгут, формируя стволы деревьев. Можно украсить ветви деревьев декоративными элементами, прикрепив их пришиванием, привязыванием и т.д.

Другим вариантом изонити может быть *вышивка на картоне*, которую еще называют нитяной графикой. В самом общем понимании, изонить – это ручная вышивка в особенной технике, где нанесение рисунка происходит посредством стежков цветными нитями, расположенных в определенной последовательности. Изобразительные средства в изонити (цветная нить и приемы вышивки – заполнение угла и круга) позволяют эффектно выполнять как изображения отдельных предметов, так и большие картины.

В качестве основы для работы используют бумагу, картон, кожу, тонкий пластик или другой листовой плотный материал. Вышивают армированными нитками, мулине, используют даже тонкую пряжу. Вышивать можно как по собственным эскизам, так и по схемам, которых достаточно в интернете.

Тема 2.2 Вышивка в народном текстиле

История вышивки. Вышивка одно из древнейших занятий человека. История ее возникновения уходит далеко вглубь веков. Костяные иголки были известны еще со времен палеолита. Материалом для вышивки в разные времена служили жилы животных, нити льна, конопли, хлопка, шерсти, шелка, также применялся натуральный волос. В курганных захоронениях Беларуси часто находили фрагменты вышитых предметов. Вышивка тесно связана с конструктивными формами декорируемых предметов, ею украшалась одежда (рубаха, намитка, фартук, «гарсэт» и др.) и рушники.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Белорусский народный костюм формировался на протяжении столетий. Но основные его виды и составные части, способы пошива и композиционные решения, колористические и орнаментальные особенности начали складываться с конца XIII века одновременно с формированием белорусской народности. Вышитый декор на рубахе обязательно присутствовал на плечевых вставках (поликах), верхней части рукава, иногда на всем рукаве. Декорировались также манжеты, воротник, подол и пазуха, «гэстка».

Семантика цвета и орнамента в белорусской вышивке. Узоры, вышиваемые на одежде, рушниках носили глубоко символический смысл. Древние считали, что через край одежды (подол, края рукавов, ворот) могут проникнуть злые силы, и поэтому эти части одежды должны быть украшены орнаментальными символами, защищающие человека.

Слово «орнамент» образовано от греч. «ornamentum», что обозначает украшение. Мы же орнаментом называем узор, который характеризуется ритмичным расписанием элементов. На Руси же употребляли слово «узор». «Узор» происходит от древнеславянского слова «узреть» – увидеть. Увидеть красоту. сноска

Первые орнаментальные знаки появились на заре человеческой истории еще во времена охоты на мамонта (это ромбовидные орнаменты, которые копируют срез мамонтовых бивней), и несли они для древних охотников глубокое сакральное знание. К древнейшим можно отнести и раннеземледельческие культовые знаки – ромбы с крючками, крины, ростки, корни и другие знаки плодородия. Зародились они в древнейших центрах земледелия и затем распространялись по свету, следуя путям распространения культурных растений. Эти знаки входили в систему аграрного процесса, были частью его. Поля, на котором засеивались семена, покрывалась сакральными знаками, призывающими благословение неба на произрастание урожая. Эти знаки запечатлевались сначала лишь на поле, постепенно переходя на предметы, так или иначе связанные с земледелием и, в конечном итоге на одежду уже как охранительные. Смысл их с течением времени постепенно изменялся. Из строго аграрных и сакральных они перерождались в охранительные, доброжелательные знаки, а позже в крестьянской среде их магическая роль стала забываться, и они приобрели уже значение добрых, хороших знаков. В населенных пунктах, далеко отстоящих от городских ремесленных центров, этот процесс продлился вплоть до конца XIX века.

В белорусской вышивке преобладают орнаменты зооморфные (лебеди, петухи, куры, орлы, утки, олени, кони и др.), растительные (дуб, хмель, виноград, калина, лилия, мак, роза, и др.) и геометрические (круги, ромбы, свастики, зигзагообразные линии и проч.).

Орнаментом может быть украшена вся поверхность предмета (например, ковёр) или какая – либо часть его (края салфетки или середина наволочки), отдельные орнаментальные мотивы могут быть разбросаны по поверхности изделия (скатерть) и т. д.

Геометрический орнамент присущ всей славянской мифологии.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

→ Ромб – самый распространенный орнамент вышивки всех восточнославянских народов.

Ромб имеет множество значений: солнце, плодородие, земледелие.

Ромб с продленными сторонами – символ венца сруба деревянного дома.

Ромб, поделенный внутри на 4 части - вспаханное поле.

Ромб с точками внутри – символ засеянного поля.

Ромб с крючками вверху и внизу (ромб-лягушка) – символ женского начала в природе (плодородие, рождение детей).

→ В любом орнаменте свадебного рушника обязательно должен присутствовать знак, напоминающий по форме крест. Он может быть как вышитым отдельно, так и вплетенным в композицию. Сам по себе крест является оберегом. Крест с загнутыми концами (солярный знак) – символ солнцеворота, смены дня и ночи.

→ Горизонтальная волнистая линия - символ воды.

→ Прямая горизонтальная линия - символ земли.

→ Женская фигура с воздетыми к небу руками стоит в центре узора и главенствует над окружающими ее животными и растениями – символ Матери-Земли. У ее ног зубчатая линия – вода.

→ Жар-птица – вешнее солнце.

→ Конь – хранитель домашнего очага. По поверью конь участвовал в передвижении солнца по небу.

→ Пара птиц – символ жениха и невесты.

→ Цветочные орнаменты – процветание, богатство, рождение детей.

Вышивка тесно связана с цветом. Основные цвета в народной – красный, и малое количество черного (или его отсутствие) на белом фоне. Красный цвет в вышивке означает жизнь, а черный – связь с умершими родственниками.

Материалы, инструменты и приспособления для вышивки.

→ нитки (мулине);

→ ткань (льняная, хлопчатобумажная, канва и т.д.);

→ пяльцы деревянные или пластмассовые, пяльцы-рамки;

→ иглы с большим ушком;

→ ножницы.

Технологические разновидности вышивки крестом:

– Счетный крест;

– Печатный крест;

– Несчетный крест;

– Длинный вертикальный стежок.

Счетный крест **–** самый сложный, т.к. рисунок при этом не наносится на канву, а высчитывается самой умелицей, но при этом и самый интересный и популярный: почти все производители выпускают наборы в этой технике.

Печатный крест гораздо легче в исполнении, т.к. схема позволяет не вести сложные расчеты, а сразу же вышивать по нанесенному на канву контуру с символьными обозначениями.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Несчетный крест – самый простой, потому что на канве уже есть цветной рисунок, по которому и нужно вышивать, не считая крестики вовсе.
А *длинный вертикальный стежок***,** хоть и не является вышивкой крестом в чистом виде, позволяет сделать каждую работу более четкой и фактурной, а при надобности даже сымитировать классическую вышивку гладью.
Выделяют следующие виды вышивания крестом:

→ простой крест;
→ полукрест;
→ удлиненный крест;
→ славянский крест;
→ двойной или болгарский крест;
→ крест «Звездочка»;
→ крест Левиафан;
→ итальянский крест и т.д.

Простой крест выполняется двумя перекрещивающимися диагональными стежками одной величины слева направо в определённой последовательности. На лицевой стороне образуется крест, на изнаночной – ряд вертикальных стежков.

Полукрест является двусторонним швом, при выполнении которого лицевые и изнаночные стежки соединяются в непрерывную линию. Прямые стежки полукреста используются для получения чёткой геометрической линии. Этот вид шва смотрится значительно легче, ажурнее и применяется в цветной и белой белорусской народной вышивке.

Двусторонний крест очень удобен для выполнения изделий, в которых видны обе стороны вышивки. С лицевой стороны этот вид вышивания представляет собой «крест через один», тоже самое получается на изнаночной стороне.

Удлинённый крест применяется в том случае, когда необходимо вытянуть узор всей вышивки. Вышивание осуществляется аналогично простому русскому кресту, но только выполняется не по квадрату, а по прямоугольнику.

Двойной («болгарский») крест выполняется на основе простого креста, поверх которого выполняется прямой крест. Болгарский крест применяется для вышивания больших изделий (подушек, ковриков), когда нужно заполнить крупные клетки.

Следует отметить, что при окончании вышивки рабочую нить пропускают под настил готовых крестов и конец аккуратно подрезают, а край вышитого изделия подшивают. Для этого используют следующие виды швов: петельный, или фестончатый, мережка и бахрома и др.

Тема 2.3 Техники и технология росписи по стеклу

Исторические предпосылки развития художественной росписи в Беларуси (краткий обзор). Одним из интереснейших видов декоративно-

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

прикладного искусства являются художественные росписи по разнообразным материалам – дереву, ткани, керамике, стеклу.

Роспись по стеклу как вид творчества имеет тысячелетнюю историю.

Главными центрами производства стекла и росписи по нему были античный Рим, Александрия. Отсюда эта технология распространилась по всей Европе. Основные разновидности техники росписи сложились к середине 16 века. Еще в античные времена умелые ремесленники расписывали зеркала или стекла шкафов и украшали множество предметов утвари, изображая на них сценки из жизни или цветочные и геометрические узоры. Они пользовались красками, которые со знанием дела сами изготавливали, смешивая разные типы глины и натуральные растительные масла. В раннехристианский период, в любящей роскошь Византии изготавливали бытовые предметы и витражи.

На территории Беларуси художественная роспись по плоскому стеклу развивалась под влиянием Европы. Росписью по стеклу занимались, как правило, мастера, уже владевшие искусством росписи сундуков, ковров, а также вышивкой. Поэтому часто на стекло переносились те же цветочные мотивы, но характер росписи менялся в зависимости от применяемых материалов и инструмента, технических и художественных приемов. В 50-х годах XX столетия небольшие яркие панно повсеместно продавались заезжими торговцами. Сюжеты росписи были ориентированы на разные вкусы деревенских и городских покупателей, поэтому пользовались большим спросом.

Основным мотивом изображения был букет из фантастически-ярких цветов - роз, тюльпанов, хризантем, а также птиц – голубей, павлинов. Стараниями ученых и художников искусство росписи по стеклу сегодня возрождается. Этому способствовали экспедиции искусствоведов и художников по деревням Белорусского Полесья, выставки народных мастеров (Н.В. Починова).

Материал, инструменты, оборудование.

Для росписи по стеклу потребуются:

→ специальные краски. При выборе красок следует учитывать их свойства, устойчивость к истиранию, назначение. *Акриловые краски* на водной основе не имеют запаха, отлично подходят для небольших работ, имеют плотную покрывную способность (непрозрачны). *Керамические (обжигаемые)* используют для украшения посуды, бутылок, ваз и прочих элементов декора разнообразной формы. Чтобы хорошо закрепить специальную краску, предметы после росписи подвергают обжигу. После чего их можно мыть водой, не опасаясь, что картинка слезет. *Пленочные краски* используют для оформления зеркал, окон, витрин к какому-либо празднику. Их особенность заключается в прозрачности и возможности удаления в любой момент. *Гелевые краски*. Отличаются густой консистенцией. Гель не растекается, не сползает вниз по вертикальной поверхности. Основная область применения – роспись зеркал, окон, дверей, перегородок. Можно применять для декорирования стеклянных тарелок, кружек.

→ цветные контуры для росписи по стеклу;

→ фиксирующие росписи лаки;

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

→ спирт для обезжиривания поверхности;

→ кисти. Рисовать по стеклу можно любыми кистями для живописи, главное выбрать удобные для работы в определенной технике (плоские из синтетического ворса подходят лучше всего).

→ вспомогательные материалы (салфетки, спирт, палитра, лак для покрытия и прочее). Существует огромное множество вспомогательных материалов. Часто пользуются следующими способами упрощения покраски: свинцовая лента (клейкие полосы позволяют создать эффект витража); аутлайнер (цветная паста в тюбике ложится тонким узором на любую поверхность); малярная лента (защищает прозрачные участки от случайного окрашивания); дополнительный материал для исправления ошибок (ватные палочки, зубочистки, кисти и т.д.); материалы для шаблонов (чаще всего используют бумажные, пленочные трафареты).

Основные элементы росписи или выразительные средства:

→ *Орнамент или стилизованный рисунок*.

→ *Распределение декора* (взаимосвязь декора и формы) является удачным лишь в том случае, когда декоративные элементы не наносят ущерб форме предмета и его практическому назначению.

→ *Цвет* играет первостепенную роль в расписном стеклоделии и витражах. Чем меньше число использованных красок, тем сильнее производимое ими впечатление (достаточно вспомнить краснофигурные и чернофигурные греческие вазы).

Техники и последовательность выполнения росписи. Работа над росписью по стеклу всегда начинается с эскиза. На небольшом формате бумаги рисуем в карандаше рисунок будущей работы. Прорисовываем детали и подбираем цветовую гамму. (см. Приложение 1. Рис.1).

Определившись с изображением, следующим шагом станет отображение рисунка на стекле. Есть несколько способов. Самый быстрый – сразу нарисовать рисунок на стеклянной поверхности. Однако это под силу выполнить лишь специалисту, уверенному в своих силах. Начинающему мастеру лучше воспользоваться следующим простым способом:

Подложить эскиз под стекло. Расположив изображение под стеклянной поверхностью, с помощью контура по стеклу перерисовать его сверху. Способ отлично подойдет для плоских, ровных прозрачных предметов. Если элемент имеет округлую, сложную форму, где невозможно прикрепить бумагу, даже с использованием скотча, ее необходимо немного намочить в воде, после чего она станет податлива, примет практически любую форму, будет хорошо держаться на стекле без дополнительных фиксаторов.

- *Техника с использованием трафарета, этапы росписи:*

1. Подготовленный трафарет фиксируется с помощью скотча на плоскость.
2. С помощью губки акриловые краски наносятся на прорези трафарета.
3. Набирать краску на губку необходимо в малых количествах, наносить тонким слоем, удаляя салфеткой подтеки и излишки. Роспись необходимо делать от границ к центру.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

• *Точечная техника*. Данный способ еще называется point-to-point. Чтобы нарисовать изображение в нетрадиционной технике рисования, понадобится приобрести контурные краски. Суть техники заключается в рисовании точками, меняя цвет и плотность используемых красок (рис. 46).

Рис. 46. Точечная роспись

Последовательность создания точечного изображения на стеклянной поверхность изделия:

1. Эскиз можно распечатать на принтере, вырезать из журнала или книги.
2. Эскиз, с помощью временного спрей-клея или смоченный в воде, крепится с обратной стороны прозрачной поверхности.
3. Точки одного размера наносятся по контуру рисунка, при этом они должны быть равномерно удалены друг от друга. Для работы можно использовать любые понравившиеся цвета.
4. Далее можно приступить к заполнению точками рисунка. Для этого можно использовать другой цвет или оттенок основного.
5. После полного высыхания слоя краски, роспись закрепляется бесцветным лаком.

• *Контурная техника*. Для работы используют контурные краски или цветные контуры (рис. 47)

Рис. 47. Контурная роспись

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Последовательность создания контурного изображения:

1. Поверхность подготавливается для росписи – обезжиривается спиртом.
2. Крепится подготовленный трафарет и с помощью маркера переносится контур изображения на плоскость предмета.
3. По переведенным линиям рисуются цветные контуры.
4. Чтобы при работе избегать стыков линий, полукруглые и изогнутые границы рисуются одним движением. Прямые линии самые сложные, требуют определенной сноровки.
5. В теле самого изображения можно дополнительно прорисовать разные узоры, завитушки.
6. После полного высыхания контура можно приступать к раскрашиванию.

• *Витражная роспись* (роспись по стеклу, витражный рисунок) – это изображение, выполненное специальными красками на гладкой стеклянной поверхности. Цветные витражи и лучи света, проходящие сквозь них – поистине великолепное зрелище (рис. 48).

Рис. 48. Витражная роспись

Существует несколько техник имитации художественных витражей: фотопечать, пленочный витраж, заливной, художественная роспись.

Рассмотрим специфику *заливного витража*. Наилучший из способов имитации настоящего витража. Для работы желательно использовать контур и витражные краски от одного производителя. Контурной краской выводится нужный нам рисунок, а после высыхания контура ячейки заливаются цветными красками.

• Еще одна очень интересная техника росписи – *мраморирование* (рис. 49). Для данной техники наполняем глубокую емкость водой, капаем в центр нужные краски и ждем, пока они растекутся по поверхности. Далее можно сделать узор деревянной палочкой. После этого в емкость нужно обмакнуть то,

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

на чем мы хотим сделать узор. Краска с воды перейдет на поверхность данного предмета.

Рис. 49. Мраморирование

Таким образом, основными этапами росписи по стеклу в любой его технологической разновидности являются:
1 этап – обезжиривание основы спиртовыми растворами.
2 этап – закрепление эскиза к основе.
3 этап – перевод рисунка цветными контурами с эскиза на основу.
4 этап – заливка краской цветовых участков.
5 этап – просушка декора.

Тема 2.4 Технология работы с соломкой

Исторические корни художественной обработки соломки (краткий обзор). Человек научился изготавливать из соломы полезные вещи с тех времен, когда научился выращивать хлеб. Солом оплетение изначально было связано с жатвенными обрядами. Существовали обычаи украшать первый «зажиночный» и последний «дожиночный» сноп, сплетать из хлебных колосьев венки, оставлять на ниве заплетенные последние колоски. Этим действиям придавали магический смысл. Солома обувала, одевала крестьянина, утепляла его дом и была ему постелью. Из нее изготавливали шляпы, половики, корзины и другую хозяйственную утварь. Скрученные, согнутые и связанные пучки соломы превращались в руках мастеров в кукол, фигурки животных и птиц.

Сухая солома – материал хрупкий и ломкий, но при распаривании она становится мягкой, пластичной, приобретает способность изгибаться, а высохнув, хорошо сохраняет заданную форму. Такие качества в сочетании с природными декоративными свойствами – глянцевой поверхностью, естественной красотой цвета – позволяют достигать в работе с соломой высоких художественных результатов.

Заготовка соломы. В июле – августе проводится заготовка соломы вручную – серпом или ножницами. Для плетения необходима соломка – стебли хлебных злаков (ржи, пшеницы, овса, ячменя). Чаще всего используется ржаная соломка, так как стебель ржи имеет наибольшую длину и отличается прочностью.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Срезаются стебли у самой земли и сразу связываются в снопы. Сушится солома лучше в закрытом проветриваемом помещении. Зеленая солома, высушенная в тени, сохраняет свой цвет. Если сушить ее на солнце, то золотистый оттенок усилится. После просушки солома чистится ножом или ножницами, отсекается нижняя часть стебля до коленца, затем отрезается коленце, и одновременно снимаются листья. Эта операция повторяется столько раз, сколько коленцев на стебле.

Стебель делится на 4-5 междоузлий (колен), верхние – 50см. Ржаная соломка имеет широкую цветовую гамму оттенков зеленого, желтого, золотистого цвета. Окраска зависит от условий произрастания растения. Пшеничная соломка также пригодна для плетения, но она короче, грубее и толще ржаной. Для плетения используют два наиболее тонких верхних коленца стебля, которые имеют равномерную толщину по всей длине.
или в отдельных коробках.

Подготовка соломы к работе. Перед работой солому необходимо замочить или запарить. Замачивается солома на 5-30 минут, чем жестче солома, тем больше времени необходимо для ее запаривания. Замоченная солома заворачивается в целлофан или плотную влажную ткань, а во время работы вынимается оттуда нужное количество соломин.

Основы соломоплетения.

Для работы необходимы следующие материалы и инструменты:

- нитки хлопчатобумажные светлых тонов № 50, 60 для сшивания деталей;
- иглы, наперсток;
- клей ПВА;
- кисть для клея;
- пресс для выравнивания плетеных деталей;
- ножницы и нож;
- деревянная скалка для выглаживания плоских плетенок;
- бумага для наклеивания настилов;
- лекала деталей;
- карандаш;
- солома.

Основные элементы в соломоплетении.

Виды плетения. Различают четыре основных вида плетения: спиральное, прямое, плоские и объемные плетенки. Самым распространенным было спиральное плетение. Этим способом изготавливали короба, емкости для хранения продуктов, одежды, зерна и муки, а также ульи и мебель. Прямое плетение и плоские плетенки использовали как заготовки для соломенных шляп (брылей), корзинок, кошей, шкатулок.

Виды плоских плетенок: трехконцовки, четырехконцовки, пятиконцовки, шестиконцовки, «зубатки».

Для плетения *трехконцовки* **(**рис. 50) используют две соломины. Соломину 1 располагают горизонтально, а соломину 2 – под углом 45° к ней (а). Затем концы соломины 2 сгибают под прямым углом друг к другу (б). Соломину 1 сгибают, в свою очередь, под прямым углом к соломине 2,

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

расположенной справа (в). На следующем этапе соломину 2, расположенную слева, сгибают по линии, идущей под углом 45°. Затем соломину 2 справа сгибают также под углом 45°, перехлестывая находящийся в середине другой конец этой же соломины (г, д). Начиная с этого места, все операции плетенки трехконцовки повторяют в том же порядке.

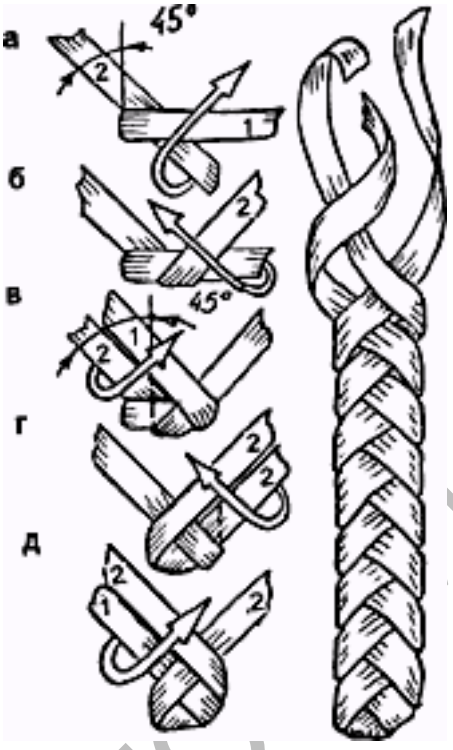

Рис. 50. Плетенка–трехконцовка

Аппликация соломкой.

Для работы необходимы следующие материалы и инструменты:

ножницы с разной длиной лезвий;

нож-косячок с лезвием, заточенным под углом 45º;

линейка, простые карандаши, ластик;

миллиметровая бумага;

клей ПВА (лак);

мягкие кисти для клея.

Аппликация (от лат. applicatio — накладывать, прикладывать) - один из видов прикладного искусства, используемый для художественного оформления различных предметов (одежды, мебели, посуды и т. д.) при помощи прикрепления к основному фону вырезанных декоративных или тематических форм.

Своеобразие аппликации заключается как в характере изображения, так и в технике ее исполнения. Изображение в аппликации обладает большой условностью по сравнению с другими видами плоскостного изображения — рисунком, живописью. Для аппликации характерна более обобщенная форма, почти без деталей. Чаще всего используют локальный цвет, без оттенков, причем один цвет от другого порой резко отличается**.**

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Начинала развиваться аппликация соломкой, ориентируясь на образцы декора и технологию выполнения маркетри и интарсии (вида инкрустации мебели). В переводе с французского - marquetrie – это вид мозаики из фигурных пластинок фанеры (различных по цвету и текстуре), которые наклеиваются на основу (деревянную мебель, панно и др.). [СЭС. М., 1988.] В странах Европы и Америке термин «маркетри» используется применительно к изделиям соломенной аппликации. Во времена своего возникновения и развития аппликация соломкой применялась для украшения двух родов изделий: из дерева - мебель, игрушки, небольшие деревянные бытовые вещи и из ткани - настенные ковры. Разное качество и размеры декорируемых поверхностей, в одном случае твердое дерево и небольшая поверхность, во втором, мягкая ткань и значительные размеры ковра, привели к образованию двух направлений в аппликации соломкой: аппликации геометрическими элементами и аппликации криволинейными элементами.

Особенностью *техники криволинейной аппликации* является использование соломенных пластов, из которых впоследствии вырезаются элементы декоративных композиций.

В *геометрической аппликации* структуру композиции диктуют подчиненные определенному ритму и форме геометрические элементы.

Своеобразие аппликации заключается как в характере изображения, так и в технике ее исполнения.

Аппликация криволинейными элементами.

Основные ее технологические и художественные особенности заключаются в использовании соломенных пластов. Соломенные пласты получают наклеиванием соломенных лент на бумажную основу произвольных размеров. Технология изготовления соломенных пластов очень проста. Подготовленные соломенные ленты приблизительно одного размера смазывают клеем и плотно, одну к другой наклеивают на листы бумаги. При подготовке лент с них желательно удалить внутренний слой, чтобы уменьшить толщину пласта. Соломенные ленты, если они имеют зауженные или расширенные участки, необходимо откалибровать на одинаковую ширину при помощи линейки и скальпеля или измерительного циркуля. Клей наносят сплошным слоем на бумажную основу, затем соломенную ленту плотно притирают к ней. Ленты укладывают, стыкуя боковыми поверхностями, без зазоров и наложений. Готовый, но не просушенный пласт надо протереть чистой тканью, удалив с него все следы выступившего клея. Каждый элемент композиции вырезается из соломенных пластов по заготовленным шаблонам или рисункам, а затем на подготовленной поверхности из них собирается вся композиция по переведенному на основу эскизу.

Аппликация геометрическими элементами.

Аппликацию геометрическими элементами выполняют по грунтованной или тонированной лакированной (проклееной) поверхности. Участок поверхности, на который наклеиваются элементы из соломки, покрывают с помощью кисточки раствором лака, а элементы быстро приклеивают на плоскость.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

В наши дни некоторые мастера при наклеивании соломки используют вместо лака клей, как правило, ПВА. В этом случае не делают предварительное покрытие лаком поверхности. Изделия лакируются после выполнения декора.

Аппликацию создают из кусочков простых геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция, параллелограм) и более сложных форм, нарезанных из ленты (расщепленной соломки) при помощи ножа-косячка.

Последовательность действий при выполнении геометрических орнаментов в аппликации соломкой:

1. Выполнение эскиза на миллиметровой бумаге.
2. Подготовка поверхности. Поверхность зачищается, тонируется.
3. Разметка поверхности в виде линий при помощи карандаша (определение места орнамента).
4. Набор орнамента от центральной оси с созданием светотеневых эффектов (лента поворачивается под разными углами, изменяя направление волокон). Игра света и тени. Клеем или лаком намазывается место приклеивания элемента (Т.А. Репина).

Тема 2.5 Вытинанка

Вытинанка – от бел. слова «выцінаць», что означает «старательно выводить мелодию или узор», «заниматься чем-то кропотливым, требующим большого внимания и старательности».

История бумажной вырезки (краткий обзор).

Появилась в Беларуси в 16 веке, наибольшего расцвета достигла в начале 19 в. В народном творчестве приобрела все свойства традиционного изобразительного искусства: декоративность, символизм, утилитарность. Сохраняется до сих пор и в последние десятилетия переживает повторное рождение в городской повседневной культуре: используется для украшения окон, витрин во время праздников и для привлечения внимания, внутренних интерьеров в общественных местах.

Развитие бумажной вытинанки следует отсчитывать с 16 века, когда в 1560 г. по приказу Великого Князя Витовта была основана в Несвиже первая отечественная бумажная фабрика. К началу 18 века их было уже около 30. Как только бумага стала дешевой и широкодоступной, пошло ее активное использование в быту. Из тонкой белой бумаги, так называемой «гільзы» вырезали кружевные занавеси на окна и красные углы в доме, а также петухов, ангелов и звезды («снежинки») – эти фигуры также наклеивали на стекла окон (традиция живет до сих пор – таким образом украшаются дома на Рождество и Новый год). Из черной или фиолетовой бумаги вырезали сложные картины, которые красиво смотрелись на фоне побеленной печи или стены. В Западных регионах Беларуси развились даже многослойные разноцветные вытинанки, которые еще назывались «выклеянками», поскольку слои разного цвета вырезались по отдельности (с сохранением одного из ключевых правил – рисунок, вырезанный из одного листа бумаги, так и должен продолжать «держаться» целостно, не распадаясь на отдельные фрагменты), а потом

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

послойно наклеивались на белую или цветную плотную бумагу. Поскольку бумажные украшения (особенно белые) быстро теряют внешний вид: желтеют, скручиваются, покрываются пылью, то их обычно «обновляли», заменяли новыми перед Рождеством и Пасхой. Старые чаще всего сжигали – редко когда сохраняли, чтобы иметь образец узора.

Принципы и закономерности построения декоративной композиции.

Белорусская вытинанка из бумаги имеет свои характерные особенности техники, правил, сюжетов и типов, выделяющие ее среди других традиций вырезания из бумаги. В белорусской вытинанке сформировались тенденции, которые можно описать следующим образом:

1. принцип многоразового складывания (это значит, что лист бумаги многократно, в разных направлениях и под разным углом складывается для того, чтобы получились определенные прорези);

2. создание изображения из прорезей простых геометрических форм (т.е. даже самое сложное изображение комбинируется из набора разнообразных по своей форме треугольников, ромбов, квадратов, кругов, полумесяцев, миндалевидных лепестков и т.д.);

3. относительная монохромность (используется обычно, не считая фона, один, два, максимум три цвета бумаги, иногда используется фольга золотая или серебряная);

4. симметричность изображения (как следствие многоразовых складываний); виды симметрии: линейная, зеркальная, центрическая;

5. декоративность (что обусловлено стилизацией, необходимой при обобщении формы (см. второй принцип) и симметричностью (предыдущий принцип)).

От аппликации её отличает то, что всё изображение — это целый кусок бумаги. Если вытинанку поднять за один уголок, она поднимется вся целиком, и будет напоминать связанную крючком салфетку. Особенности белорусского вырезания из бумаги – это геометричность узоров, использование особенного набора символов-архетипов (сохранившихся еще с дохристианских времен в народном искусстве), типичный набор местных канонических сюжетов: Дерево Жизни, Мать-Родительница, Женская доля, Цветок и другие.

Технология вырезания разнообразных мотивов и узоров.

В.И. Коваленко подчеркивает, что при изучении разнообразных приемов и способов вырезания ажурных узоров необходимо учитывать, что для создания рисунка и композиции узора имеют значение следующие условия:

- способ складывания бумаги и получения узора с определенным видом симметрии рисунка:
  - → с зеркальной осью симметрии;
  - → с центральной осью симметрии;
  - → с осью переноса;
  - → с сочетанием нескольких видов симметрии;
- характер узора, который может быть составлен из: геометрических мотивов; изобразительных мотивов (растительных, зооморфных, предметных); из сочетания разнообразных мотивов;

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

• использование разнохарактерных линий, организующих рисунок мотива или узора:

→ прямой или ломаной линии;

→ кривой с постоянным или переменным радиусом кривизны;

→ сочетания разнохарактерных линий;

• приемы и способы оформления композиции вытинанки:

→ одинарные (однодетальные);

→ многодетальные накладные;

→ многодетальные составные.

При сочетании в узоре нескольких мотивов или разнохарактерных линий в грамотно построенной композиции должно преобладать примерно до 7 5 % элементов одной группы.

Общие принципы вырезания вытинанок основаны на складывании и удалении в местах сгиба и по контуру части бумаги. Так как осью симметрии узора будет линия сгиба, то нельзя делать разрез вдоль сгиба, можно только надрезать небольшие его участки, оставляя между элементами узора маленькие перемычки (прием вырезания трафаретов). Если не соблюдать это правило, узор распадется на отдельные части.

Линии сгиба нужно тщательно прогладить, стороны, где это необходимо, должны строго совпадать.

Для вытинанок применяется любая тонкая бумага различных цветов и оттенков. В качестве *инструментов* используют ножницы, нож-резак и различные по диаметру просечки (высечки).

Готовые вытинанки наклеивают на основу. Вначале закрепляют на клею вытинанку по линии симметрии, определив место ее расположения по размеру относительно основы. Прижав одну половину вытинанки линейкой и не сдвигая ее, на вторую половину с обратной стороны аккуратно носят клей. Приклеив одну половину, аналогично приклеивают и другую. Притирать узор к основе необходимо через чистый лист бумаги, чтобы не повредить мелкие части узора.

Орнаментально-тематические композиции можно использовать для оформления альбома, поздравительной открытки, закладки для книг, приглашения, сувенирной или подарочной коробки, для оформления интерьера и т.п.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Тема 2.6 Белорусская игрушка

Искусство изготовления игрушек – один из древних видов народного художественного творчества.

История развития белорусской игрушки, ее формообразования непосредственно связана с развитием материальной и духовной культуры человеческого общества. Изготовлением игрушек на белорусских землях занимались с давних пор. Правда, в древности большинство белорусских игрушек предназначалось не для детских игр, а имело магическую, символическую роль. Эти игрушки, будучи изготовленными из разных материалов (глины, дерева, соломы, ткани и т.д.), использовались в ритуальных

действиях при проведении разных народных обрядов. По мнению С.У. Костюкевича, в игрушке народные мастера высказывают свое представление о мире, природе, людях. В ней не только аккумулирован опыт многих поколений людей, но и воплощены основные жизненные ценности того или иного народа, той или иной эпохи, передаваемые из поколения в поколение.

Глиняная игрушка.

К традиционной белорусской народной игрушке относится глиняная игрушка. Она характеризуется скромностью декора, статичностью, точной очерченностью форм и образов. Согласно исследованиям М.С. Ржеуцкого, традиционными образами глиняной игрушки, сохранившимися до нашего времени, являются: женская фигурка, лошадка, всадник, птичка, петушок, утка, яйцо, медведь, баран — вот почти весь диапазон (рис. 51). В Беларуси центрами изготовления глиняной игрушки являются местечки, где развито гончарство – это Дубровно, Раков, Ружаны, Борисов.

Рис. 51. Глиняная игрушка

В белорусской народной традиции глиняные игрушки-забавы представлены свистульками. В древности игрушки-свистульки являлись не просто забавами – они имели определенную ритуальную, защитную роль. Считалось, что свист отгоняет нечистую силу и разных злых духов. Однако со временем глиняные свистульки превратились в забавные детские игрушки (рис. 52).

Рис. 52. Свистулька

РЕПОЗИТОРИЙ МГПУ

Образ глиняных свистулек обусловлен старинными мифологическими верованиями. Изображения статичные, с ножками и крутыми шеями, своеобразные «полукони-полуптицы». Эти изображения когда-то были связаны с календарными праздниками, посвященными началу земледельческих работ. Например, с петухом связаны сказки, песни, предания, обряды. Он считается сакральной птицей, способной отгонять злых духов. Изображения петуха встречаются и в народной вышивке. Еще в 30-гг. прошлого века к весне в Орше делали пряники в виде птиц.

Один из популярных персонажей белорусской народной глиняной игрушки – баран. Он фигурирует не только в игрушке, но и в утилитарно-декоративной керамике. К перечисленным образам относится и медведь. Это характерный для народного творчества персонаж. Происхождение его в игрушке связано со временем тотемизма. В сказках он нередко выступает как полузверь, получеловек.

Соломенная игрушка. Соломенную куклу можно увидеть в народном творчестве многих стран мира. Солома с давних времен использовалась человеком. Изначально для плетения различных вещей требовались длинные прутья кустарников и деревьев, стебли растений и шкуры убитых животных. Из этого материала создавали игрушки, посуду, емкости для хранения, предметы одежды, обуви, мебели и даже стены жилища. Как только люди начали выращивать культурные растения, после сбора урожая, обязательно оставляли солому для различных хозяйственных нужд. Ее использовали в качестве подстилок, как для людей, так и животных, и в качестве корма для домашней скотины. Ремесленники научились плести из соломы шляпы, лапти, ковры и корзины, куклы для детей. Кроме того, соломенные игрушки часто использовались для ритуальных обрядов. Сегодня для большинства современных людей кукла – это обычная игрушка, которой никого не удивишь.

Кукла-стригушка была связана с богатым урожаем. Эти соломенные куклы, сделанные именно из первого снопа – считались священными (рис. 53).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Рис. 53. Стригушка

Пучки соломы, перевязанные в нескольких местах и соединенные друг с другом в определенном порядке, дают возможность передать в условной и лаконичной манере фигурку человека (рис. 54).

Рис. 54. Изготовление куклы из соломы

У древних славян конь почитался символом солнца. В соломенных игрушках, изображавших скачущего коня, народные мастера пышным веером распускали гриву, уподобляя ее солнечным лучам (рис. 55).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Рис. 55. Изготовление соломенного коня

Деревянная игрушка.

К игрушкам-забавам можно отнести и некоторые белорусские традиционные деревянные игрушки. Такие игрушки часто отражали различные процессы труда, характерные для народного быта, и порой имели довольно хитроумную конструкцию, приводящую их в движение. Эти игрушки имеют много общих черт с Богородской игрушкой, по-видимому, этот промысел оказал большое влияние на и на белорусский.

Народные игрушки из дерева, забавляя ребенка, одновременно знакомят его с окружающей жизнью, трудом взрослых (кузнецы куют железо, пильщики пилят дрова). Кроме таких двигающихся игрушек народные мастера делали из дерева птичек, которых подвешивали над детской колыбелькой, различные человеческие фигурки, игрушечную мебель, посуду, орудия труда. Деревянные игрушки народных мастеров Беларуси воплощают образы, близкие жизненному опыту детей, и отличаются простотой и выразительностью формы, доступностью исполнительской техники – отмечает Д.Н. Дубинина.

Льняная игрушка. Истоки возникновения льняных игрушек уходят в те времена, когда человечество научилось получать пряжу из растений. Льняная игрушка – это преимущественно женские и мужские образы – куклы, а также птички и конь. Куклы из льняных нитей являлись исключительно оберегами. Принцип изготовления куклы из льняных нитей такой же, как и из соломы (см. рис. 54).

Кроме того, игрушки-куклы изготавливали из кусочков ткани старой одежды. А поскольку одежду наши предки изготавливали преимущественно из сотканного на ткацком станке льняного полотна, то такой вид кукол (текстильных) тоже отнесем к льняной игрушке. Изготавливались такие куклы без иголки, ткань скручивали и перевязывали льняными нитками, формируя голову, ручки, ножки.

Сегодня кукла из ткани находится на этапе возрождения. Из исследований современных авторов (Т.А. Терешкович, Г.К.Качан и др.) известно, что

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

текстильная кукла имела классификацию, определяющую куклу на обереговые, обрядовые и игровые. Способы их изготовления зависят от назначения и сложившегося образа в представлениях многих поколений славян (Кубышка – травница – символ здоровья, Кувадка – оберег роженицы от злых духов, Счастливица – символ счастливой женской доли и т.д.).

Так, например, так называемая кукла «Крупеничка» (зерновушка) делалась из льняной ткани, сшитой в мешочек. Наполняли этот мешочек зерном. Во время посевной первыми в землю бросали зерна из этой куклы, а после наполняли зернами из нового урожая. Крупеничка – символ урожая и достатка в семье, хранили ее на видном месте, в «красном углу».

К игровым куклам относятся Кукла на ложке и Пеленашка.

Тема 2.7 Методика ознакомления детей дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства

Специфика и особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное искусство как одно из средств формирования личности ребенка дошкольного возраста обладает огромным воспитательным потенциалом: воспитывает эстетический вкус, развивает умственные способности, содействует формированию творческого потенциала, развивает ручную умелость; овладение умениями и навыками в процессе декоративно-прикладной деятельности способствует развитию глазомера, умению планировать свои действия, критически оценивать результат своего труда; приобщение детей к декоративно-прикладной деятельности создаёт предпосылки для развития художественных интересов, формированию национального самосознания (Н.А.Ветлугина, В.А.Езикеева, Л.В.Пантелеева, Е,А,Флерина и др.).

Содержание работы по декоративно-прикладной деятельности для детей дошкольного возраста разрабатывается на основе следующих принципов:

— образовательный процесс строится на высокохудожественных образцах профессиональных художников и народных мастеров (Е.А. Флерина, Н.П Сакулина, Н.А. Ветлугина). Восприятие образцов способствует успешному овладению детьми разнообразными способами и приемами изготовления художественных изделий, развитию их творческих способностей;

— материал должен быть доступен для восприятия и овладения детьми дошкольного возраста;

— безопасность работы с разнообразным материалом является важным принципом в процессе освоения техник и способов создания продукта;

— возрастные особенности художественного творчества подвижны и зависят от обучения. Именно обучение способствует развитию детского творчества, так как накопленный опыт (знания, овладение средствами и способами деятельности) является базой для творческой деятельности (Н.П.Сакулина).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Создание предметно-развивающей среды. Процесс ознакомления детей с видами, техниками, способами и приемами декоративно-прикладной деятельности будет являться результативным при использовании комплекса психолого-педагогических условий: организация эстетической предметно-развивающей среды; педагогическое взаимодействия между взрослыми и детьми; наличие в образовательном процессе наглядных обучающих пособий и т.д.).

В группе целесообразно создать центр творчества, в котором необходимо иметь:

— специальное оснащение: рамки для ткачества, пяльцы для вышивки; магнитная доска, мультимедийная аппаратура;

— материалы для выполнения работ в разных техниках (росписи, ткачества, изготовления кукол, вышивки и т.д.).

— выставочная зона для экспонирования детских работ;

— образцы декоративно-прикладного искусства (ими украшен интерьер группы);

— альбомы с репродукциями предметов декоративно-прикладного искусства, которые размещены на стеллаже в свободном доступе воспитанников;

— занимательные игры с цветом, формой, композицией, направленные на экспериментирование с этими средствами выразительности в процессе создания определенного образа (например, «Цветная фантазия», «Орнаменты», «Яркие краски – тусклые краски» и т.д.).

Самостоятельная творческая деятельность детей.

С.Л. Рубинштейн указывал, что самостоятельность – это общественное проявление личности, характеризующее тип ее отношения к труду, людям, обществу. В психолого-педагогической литературе самостоятельность рассматривается как стержневое личностное качество ребенка. Оно проявляется в его инициативности, ответственности и относительной независимости. (Л.А. Венгер, Г.Н. Година, М.И. Дидора, С.А. Козлова, В.И. Селиванов, Е.И. Радина и др.)

Предпосылки развития самостоятельности складываются уже в раннем возрасте, однако, только со старшего дошкольного возраста самостоятельность приобретает системное строение и может рассматриваться как особое личностное качество, а не просто как эпизодическая характеристика детского поведения.

Развитие самостоятельности, как и личности в целом, определяется направленным и специфическим воспитательным воздействием со стороны взрослых. В дошкольном возрасте оно может осуществляться в продуктивной деятельности и в элементарных формах труда.

Самостоятельность определяется тремя основными факторами: интересом и мотивацией у ребенка к виду деятельности; совокупностью средств, знаний и умений; активным побуждением ребенка к действиям. Эти факторы развиваются единовременно при обучении детей старшего дошкольного возраста работать своими руками.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Перед воспитателем, руководящим декоративно-прикладной деятельностью детей дошкольного возраста и формирующим у них самостоятельность, стоят такие задачи, как: вызвать интерес и аргументировать мотивацию у детей старшего дошкольного возраста к изготовлению декоративных изделий своими руками; создать эффективные условия для изготовления детьми самостоятельных работ.

К эффективным условиям формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста в процессе декоративно-прикладной деятельности относятся: подготовка специального оборудования и материалов; разработка комплекса занятий по декоративно-прикладной деятельности; использование различного вида игр для закрепления у воспитанников навыков и умений в способах и приемах декоративно-прикладной деятельности.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

Занятие 1.
Тема 1.1 Рисунок как вид изобразительного искусства (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Разновидности рисунка.
2. Процесс создания рисунка.
3. Методы изображения.
4. Композиция рисунка.

Практические задания

1. Рассмотреть образцы рисунков и определить вид рисунка по целевому назначению и методу изображения, жанр рисунка.
2. Проанализировать композиции рисунков с опорой на задачи композиции в учебном рисунке.
3. Выполнить графический диктант.

Материал: бумага формата А-4, черная гелевая ручка или фломастер.

Занятие 2.
Тема 1.2 Изобразительно-выразительные средства графического рисунка (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Элементы изобразительного языка графического рисунка.
2. Приемы создания изображений точкой, линией, штрихом, пятном.
3. Трансформация изобразительных средств в выразительные при помощи придания им эмоционально-экспрессивного характера.

Практические задания

1. Выполнить точечный, линейный, штриховой, силуэтный рисунки: изображение объекта природы с использованием только одного графического элемента – точки, линии, штриха, пятна.
2. Выполнить стилизованный рисунок объекта природы с использованием сочетания основных графических элементов.

Материал: бумага формата А-4, простой карандаш, ластик, черная гелевая ручка или фломастер.

Занятия 3-4.
Тема 1.3 Графические художественные материалы и техника работы с ними (4 часа)

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Вопросы для обсуждения

1. Материалы и инструменты графического рисунка.
2. Технические приёмы рисования линией, штрихом, мазком.
3. Смешанные графические техники.

Практические задания

1. Выполнить зарисовки разнообразным графическим материалом:

→ овощей и фруктов;

→ растительных элементов;

→ птицы;

→ бытового предмета.

Материал: бумага формата А-4, простой карандаш, ластик, уголь, сангина, соус, мел.

Занятия 5-6.

Тема 1.4 Учебный рисунок: закономерности изображения окружающего мира на плоскости (4 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Предмет, его внешние признаки.
2. Пропорции и их значение в рисовании.
3. Перспектива, её разновидности.
4. Светотень – средство передачи объёма и положения объекта в пространстве.
5. Последовательность рисования предметов плоской формы, не требующих перспективного сокращения.
6. Перспективное рисование геометрических тел и объемных предметов комбинированной формы.

Практические задания

1. Выполнить рисунки:

→ предмета плоской прямолинейной формы без перспективного сокращения (флажок);

→ предмета плоской криволинейной формы с передачей перспективного сокращения (квадрат; круг);

→ предмета объемной формы (геометрических и бытовых тел): линейно-конструктивное построение с учётом перспективного сокращения, тонального выявления объема.

Материал: бумага формата А-4, простой карандаш, ластик.

Занятие 7.

Тема 1.5 Живописный рисунок, его средства художественной выразительности (2 часа)

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Вопросы для обсуждения

1. Цвет – главное изобразительное средство живописного рисунка.
2. Контраст как средство выразительности живописного рисунка.
3. Основной закон живописи: цветовые и тоновые отношения.
4. Задачи композиции в живописи.
5. Методика создания живописной работы.

Практические задания

1. Рассмотреть образцы живописных произведений и сделать анализ цветового строя изображений (гаммы и колорита);
2. Выполнить упражнение в получении производных цветов при помощи оптического и механического смешения основных.
3. Выполнить зарисовку натюрморта с натуры.

Материал: бумага формата А-4, акварельные, гуашевые, восковые краски.

Занятия 8-10.

Тема 1.6 Материалы и техники живописного рисунка (6 часов)

Вопросы для обсуждения

1. Техники и приемы работы акварельными карандашами и красками.
2. Технологические особенности работы гуашевыми красками.
3. Энкаустика.
4. Смешанные техники.

Практические задания

1. Выполнить этюды:

→ овощей и фруктов в акварельной технике (по сырому и лессировка);

→ бытового предмета в технике гуаши;

→ растительных элементов в акварельной технике (приемы: заливка, мазок, размывка и т.д.);

→ пейзажа восковыми красками.

Материал: бумага форматом А-4, А-3, красочный материал – акварельные карандаши, акварельные краски, гуашевые краски, восковые мелки и др.) с привлечением различных композиционных средств (симметрия, асимметрия, ритм)

РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Занятия 11-12.

Тема 2.1 Ручное ткачество как вид декоративно-прикладного искусства и народного художественного ремесла (4 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Оборудование, инструменты и материалы для ткачества.
2. Составляющие тканого полотна: основа и уток.
3. Способы заправки гобеленовой рамы основой.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

4. Техники и приемы ручного ткачества.
5. Оформление тканых изделий.
6. «Нетканый», его виды.

Практические задания

1. Выполнить образцы техник и приемов ткачества.
2. Соткать изделие по собственному замыслу (панно, аксессуар)

Материал: гобеленовая рамочка-станочек, нитки хлопчатобумажные «Фиалка», полушерстяная пряжа, ножницы, лист картона.

Занятия 13-14.
Тема 2.2 Вышивка в народном текстиле (4 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Семантика цвета и орнамента в белорусской вышивке.
2. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки.
3. Технологические разновидности вышивки.
4. Приемы вышивания «набором».
5. Приемы вышивания крестом.

Практические задания

1. Выполнить фрагмент вышивки крестом по разработанному эскизу (орнаментальный узор геометрического характера). Размер вышивки 10х30 см.

Материал: канва (белого, серого, или черного цвета), нитки мулине (красного, синего, черного цвета), ножницы, иглы для вышивки, пяльцы.

Занятия 15-17.
Тема 2.3 Техники и технология росписи по стеклу (6 часов)

Вопросы для обсуждения

1. Исторические предпосылки развития художественной росписи в Беларуси (краткий обзор).
2. Материал, инструменты, оборудование.
3. Основные элементы росписи.
4. Последовательность выполнения росписи.

Практические задания

1. Выполнить декор рамки для фотографий.
2. Разработка и выполнение проекта декоративного панно с сюжетной или пейзажной росписью.

Материал: 2 рамки для фотографии размером не менее 10х15 см и 20х20 см; краски и цветные контуры для росписи по стеклу; синтетические плоские кисти № 6 и № 2, эскиз (бумага формата А4, простой карандаш, ластик, цветные карандаши).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Занятия 18-19.
Тема 2.4 Технология работы с соломкой (4 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Исторические корни художественной обработки соломки (краткий обзор).
2. Основы соломоплетения.
3. Аппликация соломкой.

Практические задания

1. Изготовление элемента «солнышко».
2. Выполнение изделия из плоских плетенок («сердечко»).
3. Изготовление закладки для книги в технике аппликации геометрическими элементами.

Материал: соломка, ножницы, прочные нитки («Фиалка», «Ирис», мулине), скальпель или нож-косячок, картон (не глянцевый) или бумага для пастели зеленого, коричневого или черного цвета, клей ПВА.

Занятие 20.
Тема 2.5 Вытинанка (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. История бумажной вырезки (краткий обзор).
2. Принципы и закономерности построения декоративной композиции.
3. Технология вырезания разнообразных мотивов и узоров.

Практические задания

1. Разработка и выполнение:

→ поздравительной открытки (в круге, с использованием растительных элементов);

→ панно – композиция в квадрате (с использованием геометрических элементов).

Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы маникюрные, клей ПВА.

Занятие 21-23.
Тема 2.6 Белорусская игрушка (6 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Искусство изготовления игрушек – один из древних видов народного
2. художественного творчества (краткий исторический обзор).
3. Глиняная игрушка.
4. Соломенная игрушка.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

5. Деревянная игрушка.
6. Льняная игрушка

Практические задания

1. Лепка народной игрушки-свистульки.
2. Изготовление соломенной игрушки.
3. Изготовление льняной (текстильной) игрушки.

Материал: пластилин, стеки, дощечка для лепки; соломка, ножницы, прочные нитки («Фиалка», «Ирис», мулине); пряжа (льняная или полушерстяная).

Занятие 24.

Тема 2.7 Методика ознакомления детей дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Специфика и особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства.
2. Создание предметно-развивающей среды.
3. Экспериментирование с разными художественными материалами.
4. Самостоятельная творческая деятельность детей.

Практические задания

1. Составить картотеку дидактических игр и развивающих упражнений по теме «Виды декоративно-прикладного искусства».

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№№	Название темы	Кол-во часов на УСР	Задание	Форма выполнения
Раздел 1. Основы изобразительной грамоты		**4**		
1.4	Учебный рисунок: закономерности изображения окружающего мира на плоскости	2	***1. Репродуктивный уровень*** Проанализировать характерные формы, конфигурации (анатомическое строение) тел животных и птиц, их движений, повадок и отработать приемы их изображения графическим материалом, используя копировальный метод. ***2. Познавательно-практический уровень*** Изучить стадии работы над зарисовками и набросками животных и птиц. Подобрать репродукции рисунков анималистического жанра известных художников и проанализировать способы, приемы, техники создания выразительного образа. ***3. Творческий уровень*** Выполнить зарисовки животных и птиц графическими материалами на листах бумаги форматом А-4, А-3.	Фрагментарные зарисовки, иллюстрирующие части тел, шерсти животных, оперения птиц графическим материалом (карандашом, тушью и пером, кистью и пером, углем, сангиной) на листах бумаги формата А-4. Представить репродукции рисунков анималистического жанра в электронном формате и письменный анализ способов, приемов, техник создания выразительного образа животного, птицы. Графические рисунки животных и птиц разными графическими материалами.
1.6	Материалы и техники живописного рисунка	2	***1.Репродуктивный уровень*** Изучить приемы работы живописными материалами (акварелью, гуашью, восковыми мелками) и отработать способы изображения красками растительных элементов (деревьев, травы, цветов и т.д.).	Этюды растительных элементов (деревьев, травы, цветов и т.д.), выполненные одним из живописных материалов на выбор (акварель, гуашь, восковые мелки) на листах бумаги форматом А-4.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

			2.Познавательно-практический уровень Подобрать понравившуюся репродукцию картины художника пейзажного или натюрмортного (с растительными элементами) жанра. Проанализировать композицию и средства выразительности (композицию, цветовой строй). ***3. Творческий уровень*** Разработать эскиз и выполнить живописный рисунок пейзажного или натюрмортного (с растительными элементами) жанра в одной из техник на выбор (акварель, гуашь, энкаустика).	Представить репродукцию картины и письменный анализ ее композиции и цветового строя. Оформленный в паспарту живописный рисунок любого жанра в одной из предложенных техник на листах бумаги форматом А-3.
Раздел 2. Декоративно-прикладная деятельность		**4**		
2.3	Техники и технология росписи по стеклу	2	***1.Репродуктивный уровень*** Отработать приемы и техники росписи по стеклу на основе изучения образца. ***2.Познавательно-практический уровень*** Подобрать образцы росписи по стеклу разных жанров, проанализировать средства художественной выразительности (композиция, цвет, техника и приемы росписи). ***3.Творческий уровень*** Разработать и выполнить проект декоративного панно с пейзажной росписью.	Фрагмент росписи. Представить цветные репродукции художественных образцов разного жанра с письменным анализом средств художественной выразительности. Декоративное панно пейзажного мотива размером 210х297 мм
2.7	Методика ознакомления детей дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства	2	***Репродуктивный уровень*** Изучить предлагаемое программой дошкольного образования содержание по декоративно-прикладной деятельности и подобрать иллюстративный материал, с четко обозначенными выразительными	Представить в электронном виде иллюстративный материал, представляющий подлинные образцы декоративно-прикладного искусства.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

			средствами каждого из видов декоративно-прикладного искусства, предлагаемых для ознакомления с ними детей дошкольного возраста ***2.Познавательно-практический уровень*** Подобрать и составить картотеку дидактических игр по разным видам декоративно-прикладного искусства. ***3.Творческий уровень*** Разработать дидактическую игру по одному из видов декоративно-прикладного искусства.	Картотека дидактических игр. Дидактическая игра.
	Итого	**8**		

РЕПОЗИТОРИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

Тема 1.1 Рисунок как вид изобразительного искусства (2 часа)

Цель: углубить знания о процессе создания рисунка

Вопросы для изучения:

1. Специфика рисования с натуры, по памяти и представлению. Наблюдение, восприятие, изображение – алгоритм взаимосвязи природного и искусственного.
2. Организация картинной плоскости. Этапы работы над рисунком.

Практические задания:

1. Подобрать образцы рисунков разного характера (метода исполнения): реалистичные, абстрактные, стилизованные, натуралистичные.

Форма выполнения: распечатать и вложить в рабочую папку.

2. Подготовить сообщение и презентацию по теме «Методы изображения».

Материалы: простой карандаш, лист бумаги формата А4.

Тема 1.2 Изобразительно-выразительные средства графического рисунка (2 часа)

Цель: углубить представления о выразительных возможностях средств графического рисунка, продолжать осваивать способы использования изобразительных средств для создания выразительного образа

Вопросы для изучения:

1. Приемы создания изображений линией, штрихом, пятном.
2. Трансформация изобразительных средств в выразительные при помощи придания им эмоционально-экспрессивного характера.

Практические задания:

1. Разработать наглядно-дидактический материал с:

→ образцами вариантов штриховки простым карандашом (бумага формата А4).

→ образцами градации тонового пятна при помощи тушевки простым карандашом и окраски кистью и акварелью (использовать разновидности окраски: заливку, отмывку, «сухую кисть»).

→ образцом использования линии как выразительного средства для передачи эмоционально-экспрессивного характера образа.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Материалы: простой карандаш, акварельные краски, кисть № 4, листы бумаги формата А4.

Тема 1.3 Графические художественные материалы и техника работы с ними (4 часа)

Цель: продолжать осваивать способы и приемы создания графического изображения разными графическими материалами

Вопросы для изучения:

1. Специфические технические приёмы рисования линией, штрихом, мазком разным графическим материалом.
2. Смешанные графические техники.

Практические задания:

1. Выполнить по образцу зарисовки пейзажа мягким графическим материалом с использованием линии и штриха.
2. Выполнить с натуры зарисовку растительных элементов (цветов, веточек с листьями) мягким и жидким графическим материалом.

Материал: бумага формата А-4, простой карандаш, ластик, уголь, сангина, соус, мел, пастель, акварельные краски, кисти № 4 и 6.

Тема 1.4 Учебный рисунок: закономерности изображения окружающего мира на плоскости (4 часа)

Цель: изучить закономерности линейно-конструктивного построения рисунка бытовых предметов и канон «золотых» пропорций фигуры и головы человека и ребенка

Вопросы для изучения:

1. Закономерности линейно-конструктивного построения бытовых предметов.
2. Пропорции тела человека.
3. Пропорциональные соотношения головы человека.

Практические задания:

1. Выполнить линейно-конструктивное построение бытового предмета.
2. Выполнить рисунок человеческой фигуры (взрослого и ребенка) с опорой на классические каноны пропорциональных соотношений;
3. Выполнить зарисовку головы человека по общепринятым канонам.

Материал: бумага формата А-4, А3, простой карандаш, ластик.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Тема 1.5 Живописный рисунок, его средства художественной выразительности (4 часа)

Цель: изучить типы гармоничных сочетаний цветов

Вопросы для изучения:

1. Теории цветовой выразительности, типы цветовых гармоний
2. Контраст как средство выделение главного.
3. Воздушная перспектива в живописи.

Практические задания:

1. Выполнить абстрактную композицию (формалистический метод создания изображения), в основе которой лежит определенный тип гармоничных сочетаний цветов.

Материал: бумага формата А-4, А3, простой карандаш, ластик, акварельные и гуашевые краски, кисти.

Тема 1.6 Материалы и техники живописного рисунка (4 часов)

Цель: продолжать осваивать способы и приемы рисования акварельными и гуашевыми красками; учиться экспериментировать с техниками и приемами изображения.

Вопросы для изучения:

1. Технические приемы работы акварелью: размывка, вливание цвета в цвет, удаление пигмента (вымывание). Нетрадиционные приемы (или спецэффекты): набрызг, сграффито, монотипия, штампы, письмо по тонированной бумаге, «прострел», маскировка и др.
2. Диапозон возможностей применения гуаши.
3. Смешанные техники.

Практические задания:

1. Выполнить живописный рисунок (по замыслу) в одной из техник (по выбору).

Материал: бумага форматом А-4, А-3, красочный материал – акварельные карандаши, акварельные краски, гуашевые краски, восковые мелки и др.)

РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема 2.1 Ручное ткачество как вид декоративно-прикладного искусства и народного художественного ремесла (6 часов)

Цель: углубить знания о видах ручного ткачества на примере гобелена; продолжать осваивать техники и приемы ткачества

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Вопросы для изучения:

1. Виды гобеленов.
2. Фактурный гобелен. Выполнение ткацких узлов в технике «сумах»
3. Фактурный гобелен. Выполнение ткацких узлов в технике «египетская петля».
4. Нетканый гобелен.
5. Способы оформления гобеленов.

Практические задания:

1. Найти и проанализировать аналоги и прототипы (литература, интернет-ресурсы) тканых изделий в гобеленовой технике.
2. Разработать эскиз тканого аксессуара (подвески, кулона) или тканой куклы и выполнить в материале. Приблизительные размеры 7х14 см.

Материал: рамочка-станочек, пряжа.

Тема 2.2 Вышивка в народном текстиле (4 часа)

Цель: углубить знания о видах ручного ткачества на примере гобелена; продолжать осваивать техники и приемы вышивки

Вопросы для изучения:

1. Принципы построения композиции орнамента в белорусской вышивке
2. Приемы «выкладывания» швов в кресте.
3. Технологические разновидности вышивки: краевые, украшающие, стебельчатые, петельные, бархатные швы, вышивка набором и крестом.

Практические задания:

1. Проанализировать композицию орнамента, комбинации его элементов в аутентичном народном текстиле.
2. Разработать эскиз узора геометрического орнамента для вышивки на рубахе.

Материал: канва (белого, серого, или черного цвета), нитки мулине (красного, синего, черного цвета), ножницы, иглы для вышивки, пяльцы.

Тема 2.3 Техники и технология росписи по стеклу (6 часов)

Цель: углубить знания о специфике росписи по стеклу; продолжать осваивать техники и приемы росписи

Вопросы для изучения:

1. Изучение техники и приемов росписи на стекле в соответствии с аутентичными произведениями и иллюстрациями, технологии росписи.
2. Основные элементы росписи. Простейшие композиции: мазок и обводки.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

3. Последовательность выполнения росписи. Приемы выполнения рисунка – эскиза.

Практические задания

1. Разработка и выполнение декоративного панно сюжетного характера в технике по выбору.

Материал: размер 20х20 см цветные краски и контуры для росписи по стеклу, эскиз (бумага формата А4, простой карандаш, ластик, цветные карандаши).

Тема 2.4 Технология работы с соломкой (4 часа)

Цель: углубить знания о специфике росписи по стеклу; продолжать осваивать техники и приемы росписи

Вопросы для изучения:

1. Объемные плетенки. Декоративные элементы из «цепочки».
2. Плетение декоративных элементов на каркасе: квадрата, треугольника, многоугольника.
3. Спиральное плетение.
4. Соломенные «Пауки»: шароподобные, модульные.

Практические задания:

1. Разработать эскиз поздравительной открытки для аппликации соломкой криволинейными элементами и выполнить проект в материале.

Материал: соломка, ножницы, прочные нитки («Фиалка», «Ирис», мулине), цветной картон, бумага, шаблоны растительных элементов криволинейных форм, скальпель или нож-косячок, клей ПВА.

Тема 2.5 Вытинанка (4 часа)

Цель: углубить знания об искусстве вытинанки; продолжать осваивать техники и приемы вырезания разнообразных мотивов и узоров.

Вопросы для изучения:

1. Орнамент в вытинанке.
2. Формы прорезок в вытинанке.
3. Сочетание различных форм прорезок.
4. Вырезание простых и сложных форм с центральной осью симметрии и дополнительными осями симметрии

Практические задания:

1. Вырезание симметричного мотива с одной осью симметрии.
2. Вырезание многоосевой вытинанки.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

3. Разработка из вырезанных элементов и исполнение композиции поздравительной открытки (в круге, с использованием растительных элементов).

Материал: цветная бумага, цветной картон, ножницы маникюрные, клей ПВА.

Тема 2.6 Белорусская игрушка (4 часа)

Цель: углубить знания о белорусской игрушке, продолжать осваивать техники и приемы ее изготовления.

Вопросы для изучения:

1. Выразительность художественных образов глиняной игрушки.
2. Художественные образы льняной (текстильной) игрушки.

Практические задания:

1. Разработка эскиза куклы «Белорусочка» на деревянной болванке и с текстильными элементами и выполнение проекта в материале.

Материал: деревянная болванка, ножницы, прочные нитки («Фиалка», «Ирис», мулине), пряжа (льняная или полушерстяная), ткань (лен, бязь, ситец).

Тема 2.7 Методика ознакомления детей дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства (4 часа)

Цель: углубить знания об организации декоративно-прикладной деятельности детей дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования в рамках оказания дополнительных образовательных услуг

Вопросы для изучения:

1. Планирование работы по оказанию дополнительных образовательных услуг «Декоративно-прикладное искусство».
2. Формы проведения занятий.
3. Техника безопасности работы с различными материалами.

Практические задания:

1. Разработать примерный тематический план (возраст по выбору) с одним из видов декоративно-прикладного искусства.
2. Разработать конспект занятия по ознакомлению детей дошкольного возраста с одним из видов декоративно-прикладного искусства.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения необходимыми умениями и навыками по дисциплине «Практикум по декоративно-прикладному искусству» является проверка заданий разнообразного типа (репродуктивных, реконструктивных, вариативных), выполняемых в рамках часов, отводимых на практические занятия.

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине можно использовать следующий диагностический инструментарий:

Устная форма:

- опрос;
- тематические сообщения;

и др.

Письменная форма:

- рейтинговые контрольные работы;
- контрольные задания в тестовой форме;

и др.

Устно-письменная форма:

- подготовка и защита учебных и творческих проектов;
- зачет;

и др.

Оперативная обратная связь осуществляется с помощью наблюдения, исходного, промежуточного и итогового контроля, анализа результатов и продуктов деятельности.

Вопросы к зачету по учебной дисциплине «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности»

1. Рисунок – основной вид графического искусства.
2. Разновидности рисунка /по технике, методам, характеру, по назначению, жанрам, темам.
3. Художественно-выразительные средства графического рисунка.
4. Методы создания рисунка.
5. Художественные законы и принципы изобразительного искусства.
6. Форма в рисунке.
7. Пропорции.
8. Перспектива.
9. Композиция рисунка.
10. Свет и тень в рисунке.
11. Графические художественные материалы и техника работы с ними.
12. Рисование с натуры: восприятие натуры и рисунка.
13. Рисование плоских предметов, не требующих перспективных сокращений.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

14. Перспективное рисование предметов плоской формы.
15. Перспективное рисование предметов объемной формы.
16. Зарисовки и наброски растительных элементов (трав, цветов и т.д.): задачи.
17. Изображение пейзажа в рисунке. Достижение глубины пространства.
18. Рисование животных и птиц. Стадии работы.
19. Рисование головы человека /каноны/.
20. Рисование фигуры человека /пропорции/.
21. Основные этапы работы над рисунком.
22. Основные термины и понятия живописи.
23. Оборудование рабочего места и организация работы по живописи.
24. Материалы и принадлежности для живописи.
25. Изобразительно-выразительные средства живописного рисунка.
26. Цвет: основные свойства цветов, цветовой круг. Классификация цвета в живописи.
27. Контраст как средство выразительности живописного рисунка.
28. Понятия о колорите и цветовой гамме, их типы.
29. Цветовая гармония, теория гармонических сочетаний цветовых тонов.
30. Воздушная перспектива в живописном рисунке.
31. Понятие техники и технологии живописи.
32. Палитра художника: смешивание красок и составление цветов.
33. Техники и технология акварельного рисунка.
34. Технологические особенности работы гуашевыми красками
35. Энкаустика: техника и приемы рисования восковыми красками.
36. Оформление живописных работ.
37. Виды декоративно-прикладного искусства.
38. Оборудование, инструменты и материалы для ткачества.
39. Основные техники и приемы ручного ткачества.
40. Нетканый гобелен: понятие, его виды.
41. Виды вышивки. Особенности вышивки «набором».
42. Технологические особенности вышивки крестом (материал, инструмент).
43. Орнамент в вышивке, его разновидности.
44. Принципы построения композиции орнамента в белорусской вышивке.
45. Материалы, инструменты, оборудование для росписи по стеклу.
46. Техники и приемы росписи на стекле.
47. Соломоплетение: технологические особенности работы.
48. Аппликация соломкой: техники и их специфические особенности.
49. Принципы и закономерности построения декоративной композиции в вытинанке.
50. Вытинанка: способы и приемы вырезывания из бумаги.
51. Виды и характер художественных образов глиняной игрушки.
52. Последовательность изготовления глиняной игрушки.
53. Художественные образы соломенной игрушки.
54. Приемы и способы изготовления соломенной игрушки (конь, птица и т.д.)
55. Деревянная игрушка: образы и технология изготовления.
56. Льняная игрушка: виды.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

57. Технология изготовления льняной игрушки: материалы, приемы и способы изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» определены образовательным стандартом высшего образования первой ступени, который разработан с учетом требований компетентностного подхода.

Содержание дисциплины ориентировано на формирование у студентов образного мышления, художественного вкуса и комплекса знаний, умений, навыков профессионального владения средствами выразительности изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Основными **задачами** учебной дисциплины выступают:

- формирование представлений о специфике художественного образа в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве;
- освоение практического опыта в области техник и методах создания художественного образа в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве;
- развитие художественных способностей, творческой активности и потребности в профессиональном самообразовании и самосовершенствовании.

В результате изучения учебной дисциплины «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» студент должен:

знать:

- основы изобразительной грамоты: изобразительно-выразительные средства, законы и правила;
- принципы и методы построения реалистичного и стилизованного рисунка;
- виды декоративно-прикладного искусства и их средства выразительности;
- особенности художественного творчества в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- организационно-методические основы детской художественно-творческой деятельности: специфику организации деятельности детей дошкольного возраста и руководства ею;

уметь:

- анализировать художественный образ и средства художественной выразительности;
- создавать выразительное изображение с использованием разнообразных графических и живописных техник;
- применять способы и приемы работы с разнообразным материалом в процессе выполнения практических работ декоративно-прикладного характера;

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

- реализовывать творческий замысел в материале: использовать разнообразные художественные средства для создания выразительного художественного образа;
- применять личный художественный опыт в своей профессиональной деятельности, интерпретировать его в соответствии с психофизиологическими возможностями детей дошкольного возраста;

владеть:

- специальной художественной терминологией;
- элементарными практическими навыками изобразительной деятельности: художественными техниками (графическими, живописными), способами и методами создания художественного образа в изобразительном искусстве;
- практическими навыками декоративно-прикладной деятельности – техникой работы с различными материалами в вышивке, ткачестве, росписи по стеклу, соломоплетении и т.д.;
- опытом творческой деятельности на основе комплексного освоения художественно-образного языка графики, живописи, декоративно-прикладного искусства (вышивки, ткачества, росписи и т.д.);
- формами организации художественно-творческой деятельности детей дошкольного возраста на занятиях и приемами активизации творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов

Баллы	Критерии оценки
1 (один)	Отказ от ответа, полное отсутствие профессиональных компетенций.
2 (два)	Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знание отдельных фактов из исторических источников, которые рекомендованы программой дисциплины; неспособность использовать научную терминологию; пассивность на семинарских занятиях.
3 (три)	Отсутствие полного объема знаний в рамках образовательного стандарта; знание части основной литературы, которая рекомендована учебной программой; значительные лингвистические и логические ошибки в использовании научной терминологии; неспособность ориентироваться в основных теориях и концепциях дисциплины; пассивность на семинарских занятиях
4 (четыре)	Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение основной литературы, которая рекомендована учебной программой; умение использовать научную терминологию и делать выводы без существенных ошибок; способность ориентироваться в основных теориях и концепциях предмета и давать им оценку; работа на семинарских занятиях под руководством преподавателя
5 (пять)	Достаточный уровень знаний в рамках учебной программы; умение пользоваться научной терминологией, способность делать выводы; владение основными теориями дисциплины; усвоение основной литературы, которая рекомендована учебной программой, несущественные ошибки при выполнении учебных и профессиональных задач
6 (шесть)	Систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии; логично выдержанные ответы; умение ориентироваться в базовых терминах и концепциях дисциплины, давать их сравнительную оценку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры выполнения заданий
7 (семь)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии; логично выдержанные ответы, способность делать обоснованные выводы; усвоение основной и дополнительной литературы программы дисциплины; способность ориентироваться в основных теориях и давать их критическую оценку; самостоятельная и активная работа на семинарских занятиях
8 (восемь)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии; способность делать обоснованные выводы; владение методами комплексного анализа и способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, которая рекомендована программой; способность ориентироваться в основных теориях и концепциях, и давать их критическую оценку; активная самостоятельная работа на занятиях, участие в групповых обсуждениях
9 (девять)	Выполнение требований учебной программы на высоком уровне; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по предмету; безупречное владение теоретическими знаниями и практическими навыками; стилистически грамотное, логично правильное построение материала; точное использование научной терминологии, умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины, давать им критичную оценку, использовать научные достижения в других дисциплинах; умение

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

	самостоятельно творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; знание и умелое использование современных информационных и образовательных технологий
10 (десять)	Безусловное выполнение требований учебной программы на высоком уровне; умение самостоятельно выявлять и использовать внутрипредметные и межпредметные связи учебной дисциплины; свободное владение информацией из основных дополнительных источников в решении профессиональных задач; поисковая творческая деятельность по решению актуальных проблем изучаемой дисциплины

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебная программа по учебной дисциплине «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности»

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ А.В.Маковчик
_____ 2021 г.
Регистрационный № _____/уч

ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности:
1-01 01 01 Дошкольное образование

2021 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования «Высшее образование. Первая ступень: Специальность 1-01 01 01 Дошкольное образование. Квалификация Педагог», утвержденного_____, регистрационный № _____ и учебного плана по специальности 1–01 01 01 Дошкольное образование

СОСТАВИТЕЛИ:

Е.Е. Калошкина, старший преподаватель кафедры методик дошкольного образования факультета дошкольного образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»;

Е.Л. Папковская, старший преподаватель кафедры методик дошкольного образования факультета дошкольного образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Р.Р. Косенюк, заведующий лабораторией дошкольного образования научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь, кандидат педагогических наук;

Т.В. Поздеева, заведующий кафедрой общей и дошкольной педагогики учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий ГУО «Ясли-сад №138 г. Минска» _____О.С.Ярмошук
12.10 2021

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой методик дошкольного образования факультета дошкольного образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 3 от 15.10.2021 г.)

Заведующий кафедрой _____ М.С.Мельникова

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 2 от 19.10.2021 г.)

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует.

Методист учебно-методического отдела БГПУ _____ А.В.Виноградова

Директор библиотеки БГПУ _____ Н.П.Сятковская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1–01 01 01 Дошкольное образование.

Актуальность учебной дисциплины «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» обусловлена значимостью подготовки квалифицированных специалистов дошкольного образования, владеющих необходимыми профессиональными компетенциями в области руководства изобразительной деятельностью воспитанников.

Изобразительная и декоративно-прикладная деятельность представляет собой единый художественно-творческий и учебно-познавательный процесс, который позволяет будущим педагогам приобрести эстетическое видение мира и восприятие, а также художественно-педагогические умения и навыки, которые заложены в квалификационной характеристике специалиста данного профиля.

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов профессиональных компетенций в области основ изобразительной и декоративно-прикладной деятельности с учетом специфики руководства ею в условиях учреждения дошкольного образования.

Задачами учебной дисциплины выступают:

- формирование у студентов общей художественной культуры;
- формирование представлений о специфике художественного образа в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, техниках и методах его создания;
- освоение практического опыта изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- формирование устойчивого интереса к применению художественных техник в своей профессиональной деятельности, совершенствованию и обновлению педагогических технологий;
- развитие художественных способностей, творческой активности и потребности в профессиональном самообразовании и самосовершенствовании.

Место учебной дисциплины в системе подготовки, связи с другими учебными дисциплинами.

Учебная дисциплина «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» является одной из составляющей компонента профессиональной подготовки студентов учреждения высшего образования и включена в модуль «Практикум по художественной деятельности» специальных дисциплин типового учебного плана для специальности: 1-01 01 01 Дошкольное образование.

Освоение практического опыта в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства и применение его в своей профессиональной деятельности опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения таких дисциплин как «Детская психология», «Дошкольная педагогика», «Теория

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста».

Требования к освоению учебной дисциплины «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» определены образовательным стандартом высшего образования первой ступени, который разработан с учетом компетентностного подхода.

В результате изучения учебной дисциплины «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» студент должен

знать:

- основы изобразительной грамоты: средства художественной выразительности, законы и правила;
- особенности художественного творчества в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- организационно-методические основы детской художественно-творческой деятельности: специфику организации изобразительной и декоративно-прикладной деятельности детей дошкольного возраста и руководства ею;

уметь:

- проводить исследования прикладного характера, творческого эксперимента в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства: анализировать предмет (художественный образ) и средства художественной выразительности, определить объем и характер исполнительских действий, мысленно представить зону художественного поиска;
- реализовывать творческий замысел в материале: использовать разнообразные художественные средства для создания выразительного художественного образа;
- применять личный художественный опыт в своей профессиональной деятельности, интерпретировать его в соответствии с психофизиологическими возможностями детей дошкольного возраста;

владеть:

- специальной художественной терминологией;
- элементарными практическими навыками изобразительной и декоративно-прикладной деятельности: художественными техниками (графическими, живописными, декоративными), способами и методами создания художественного образа в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве;
- опытом творческой деятельности на основе комплексного освоения художественно-образного языка графики, живописи, декоративно-прикладного искусства;
- формами организации художественно-творческой деятельности детей дошкольного возраста на занятиях и приемами активизации творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе изобразительной и декоративно-прикладной деятельности.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Изучение дисциплины «Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности» должно обеспечить формирование у студентов следующих компетенций: СК-6 Организовывать развивающую работу с воспитанниками средствами изобразительной и декоративно-прикладной деятельности

Общее количество часов и количество аудиторных часов.

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения образования отводится 108 часов (3 з.е.): из них 56 часов аудиторных занятий (практические занятия – 48 часов, самостоятельная управляемая работа студентов – 8 часов практических занятий); 52 часа отводится на самостоятельную работу.

Текущая аттестация проводится в форме зачета (2 семестр).

На заочной форме получения образования (полный срок обучения) на изучение дисциплины отводится 108 часов, аудиторных 12 часов, из них 12 практических занятий.

Текущая аттестация проводится в форме зачета (1 курс).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Название учебной дисциплины	Семестр	Количество часов учебных занятий							Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Форма текущей аттестации
		всего	аудиторных	Из них						
				лекции	практические	семинарские	лабораторные	УСРС		
Практикум по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности	2	108	56	-	48	-	-	8 пр	52	зачет
Всего часов		108	56	-	48	-	-	8	52	зачет

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

Тема 1.1 Рисунок как вид изобразительного искусства

Разновидности рисунка: по назначению (учебный, творческий, научно-познавательный и т.д.), по использованию материально-технических средств (графический: карандашный, угольный; живописный: акварельный, пастельный и т.д.), по характеру исполнения (реалистический, абстрактный, стилизованный и т.д.), по содержанию (темам, жанрам).

Процесс создания рисунка. Способы рисования. Специфика рисования с натуры, по памяти и представлению. Наблюдение, восприятие, изображение – алгоритм взаимосвязи природного и искусственного.

Методы изображения (копировальный, геометрический, орнаментальный, формалистический, стилизованный, схематический, символический и т.д.).

Композиция рисунка. Организация картинной плоскости. Этапы работы над рисунком.

Тема 1.2 Изобразительно-выразительные средства графического рисунка

Элементы изобразительного языка графического рисунка: точка, линия, штрих, пятно.

Точка начало начал изображения. Разновидности точек. Точечный рисунок. Линия. Разновидности линий. Понятие о контуре. Линейный рисунок. Штрих. Особенности нанесения штрихового пятна. Штриховой рисунок. Пятно. Создание пятна при помощи тушевки. Окраска как прием нанесения тона. Разновидности окраски: заливка, отмывка, «сухая кисть». Тональный рисунок. Понятие о силуэте. Силуэтный рисунок и его разновидности.

Приемы создания изображений точкой, линией, штрихом, пятном.

Трансформация изобразительных средств в выразительные при помощи придания им эмоционально-экспрессивного характера.

Выполнение рисунков с использованием только одного графического элемента (точки, линии, штриха, пятна) на листах бумаги форматом А-4.

Тема 1.3 Графические художественные материалы и техника работы с ними

Материалы и инструменты графического рисунка: бумага, ластики, графический изобразительный материал. Организация работы.

«Сухой» графический материал: графитный карандаш, уголь, сангина, соус, мел, пастель, цветные карандаши.

«Мокрый» графический материал: тушь, акварель (ламповая копоть, сепия, умбра), гуашь, чернила.

Специфические технические приёмы рисования линией, штрихом, мазком. Смешанные графические техники.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Выполнение зарисовок фруктов, овощей, растительных элементов, предметов быта, животных и птиц (по представлению) различными графическими материалами на листах бумаги форматом А-4.

Тема 1.4 Учебный рисунок: закономерности изображения окружающего мира на плоскости

Предмет, его внешние признаки. Разнообразие форм: плоские и объёмные. Простые и сложные: прямолинейные, криволинейные, гранёные, округлые, комбинированные. Конструкция, строение объекта. Положение и движение объекта в пространстве. Величина объекта. Создание формы в рисунке. Редуцированное изображение. Формалистическое искусство.

Пропорции и их значение в рисовании. Пропорция – как соотношение, соразмерность частей целого. Канонические нормы гармонических соотношений частей разнообразных объектов. Пропорции геометрических тел. Пропорциональные соотношения головы человека. Пропорции тела человека. Гармоническое совершенство пропорциональных соотношений в природе. Универсальный принцип совершенных соотношений в золотом сечении.

Последовательность рисования предметов плоской формы, не требующих перспективного сокращения (от общего к частному, от частного к общему) разной конфигурации. Схематизация. Типизация. Индивидуализация. Обобщение.

Перспектива в рисунке: понятие о перспективе, её разновидности. Проблема передачи в рисунке двухмерного и трёхмерного пространства. Элементы наблюдательной перспективы. Линейная перспектива.

Методика работы над перспективным рисованием предметов плоской формы разной конфигурации.

Перспективное рисование геометрических тел и объемных предметов комбинированной формы.

Светотень – средство передачи объёма и положения объекта в пространстве. Естественное и искусственное освещение. Положение источника света: фронтальное освещение, боковое. Светотень на предмете. Поглощенный, отраженный свет. Теория теней. Контраст – резко выраженная противоположность тональностей. Моделирование штрихами, тушёвкой, пятном объёмной формы, глубины пространства. Выявление объёма с помощью светотеневой моделировки: определение границ света и тени, полутонов, бликов, рефлексов, посредством штриховки. Передача материальности предмета.

Выполнение рисунков предметов плоской формы простой и сложной конфигурации графитными карандашами на листе бумаги форматом А-4. Перспективное рисование квадрата и круга. Методика работы над перспективным рисованием квадрата и круга. Фронтальная и угловая перспектива квадрата. Перспектива круга.

Выполнение рисунков геометрических тел и бытовых предметов графитными карандашами на листе бумаги форматом А-4, А-3. Последовательность изображения геометрических тел и бытовых предметов. Передача объёмно-пространственной формы предмета: линейно-

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

конструктивное построение с учётом перспективного сокращения. Изображение общей формы, высоты и ширины. Ось вращения. Выявление характера формы предмета с помощью учёта пропорциональных величин. Выполнение рисунков графитными карандашами на листе бумаги форматом А-4, А-3.

Тема 1.5 Живописный рисунок, его средства художественной выразительности

Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры живописи.

Цвет – главное изобразительное средство живописного рисунка.

Цвет, обусловленный воздушной средой и освещением. Восприятие цвета. Природа цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Спектр. Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота. Основные, составные, дополнительные цвета. Палитра художника. Смешение цветов: оптическое, пространственное, механическое. Локальный цвет.

Смешение цветов: оптическое, пространственное, механическое. Локальный цвет.

Контрастные цвета. Контраст как средство выразительности живописного рисунка.

Теория цветовой выразительности. Понятия о цветовой гамме и колорите живописного рисунка. Типы колорита. Основной закон живописи: цветовые и тоновые отношения. Воздушная перспектива в живописи.

Задачи композиции в живописи.

Методика создания живописной работы. Закономерности построения объёмной формы цветом. Цельность живописного изображения.

Получение производных цветов при помощи оптического и механического смешения основных с помощью разных приемов работы акварельными, гуашевыми, восковыми красками на листах бумаги форматом А -4.

Тема 1.6 Материалы и техники живописного рисунка

Техники и технология живописи.

Техника акварельного рисунка. Материалы и оборудование. Приёмы работы акварельными карандашами и красками – по сухой основе, по влажной бумаге. Базовые техники акварельной живописи: лессировка, алла прима, «мозаичная живопись», живопись «по-сырому». Технические приемы работы акварелью: размывка, вливание цвета в цвет, удаление пигмента (вымывание). Нетрадиционные приемы (или спецэффекты): набрызг, сграффито, монотипия, штампы, письмо по тонированной бумаге, «прострел», маскировка и др.

Живопись овощей, фруктов, предметов быта. Предметный (собственный) цвет. Влияние источника цвета и окружающей среды на цвет предмета. Взаимообусловленность всех цветов натуры.

Рисование акварелью растительных элементов: зарисовки деревьев разных пород, цветов. Цветовые и тоновые отношения при передаче планов и объемов.

Рисование пейзажа акварельными красками: зарисовки воды, земли, неба с помощью различных приёмов. Отражение прозрачности, воздушности неба, спокойной водной глади, взволнованной пенящейся воды, рельефности земли.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Передача положения линии горизонта, планов, масштабной соотнесённости разных объектов, глубины пространства. Тонально-цветовые закономерности, особенности различных состояний природы. Композиция этюда. Выполнение этюдов в определённой последовательности. Подготовительный рисунок. Обобщенное живописно-пластическое изображение. Завершение Этюда.

Рисование животных и птиц. Передача фактуры шерсти, оперения разнообразными приемами работы акварельными красками.

Гуашь. Диапозон возможностей применения гуаши. Технологические особенности работы гуашевыми красками: основа для живописи, кисти, способы и приемы работы.

Энкаустика. Техника и приемы работы восковыми красками.

Смешанные техники.

Оформление живописных работ.

Выполнение этюдов овощей, фруктов, бытовых предметов, растительных элементов и пейзажа живописным красочным материалом (акварельные карандаши, акварельные краски, гуашевые краски, пастельные и восковые мелки и др.) с привлечением различных композиционных средств на листах бумаги форматом А-4, А-3.

РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема 2.1 Ручное ткачество как вид декоративно-прикладного искусства и народного художественного ремесла.

Оборудование, инструменты и материалы для ткачества. Знакомство с ткацким станком (кроснами) и простейшим станком-рамой (гобеленовой) для ткачества гобеленов.

Составляющие тканого полотна: основа и уток.

Способы заправки гобеленовой рамы основой. Уравнительная плетёнка.

Основные техники и приемы ручного ткачества. Техника ручного перебора при выполнении гобеленов. Способы прокидки утка. Способы соединения уточин на границах цветовых участков. Репсовое переплетение. Выполнение ткацких узлов. Техника «сумах». Выполнение ткацких узлов. «Египетская петля». Выполнение ткацких узлов.

Способы изготовления ворсовых ковров и гобеленов. Материалы и инструменты. Выполнение махровых ткацких узлов.

Варианты оформления: обработка краев гобеленового полотна. Выполнение гладкого гобелена.

Понятие о «нетканом» гобелене. Изонить. Материалы и инструменты. Приемы изготовления: заполнение угла и заполнение окружности. Выполнение гобелена «изонить». Оформление. Гобелен – аппликация. Аппликация нитями. Аппликация в стиле коллажа. Материалы и инструменты. Технологические особенности. Выполнение работ в данных техниках. Оформление.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Тема 2.2 Вышивка в народном текстиле

Орнамент в вышивке, его разновидности. Принципы построения композиции орнамента в белорусской вышивке. Семантика цвета и орнамента в белорусской вышивке. Использование вышивки в украшении предметов быта.

Материалы, инструменты и приспособления для вышивки.

Технологические разновидности вышивки: краевые, украшающие, стебельчатые, петельные, бархатные швы, вышивка набором и крестом.

Приемы вышивания «набором»: особенности прокладывания шва. Закрепление концов нитей в начале и конце вышивки. Вышивка фрагмента узорной полосы в наборной технике.

Приемы «выкладывания» швов в кресте. Последовательность вышивания ряда крестиков. Закрепление нитей в начале и конце вышивки. Вышивка орнамента геометрического характера.

Тема 2.3 Техники и технология росписи по стеклу

Материал, инструменты, оборудование. Изучение техники и приемов росписи на стекле в соответствии с аутентичными произведениями и иллюстрациями, технологии росписи. Основные элементы росписи. Простейшие композиции: мазок и обводки. Последовательность выполнения росписи. Приемы выполнения рисунка – эскиза. Простейшие композиции: обрамление и окраска фона.

Роспись рамки для фотографий. Разработка рисунка – эскиза. Подготовка основы под роспись. Выполнение контурного рисунка. Выполнение росписи в цвете. Декорирование работы дополнительными материалами. Изготовление проекта в материале.

Разработка и выполнение проекта декоративного панно с сюжетной росписью.

Тема 2.4 Технология работы с соломкой

Основы соломоплетения. Декоративные элементы из распущенной ленты. Петли. Кольца. Перстни. Звездочки. Снежинки. Плоские плетенки: простое переплетение, изготовление пластов, «косичка», «зубатка», «рогожка», «елочка», «лепесток». Приемы сшивания плоских плетенок. Изделия из плоских плетенок. Объемные плетенки. Плетенка «цепочка». Декоративные элементы из «цепочки». Плетение декоративных элементов на каркасе: квадрата, треугольника, многоугольника. Наращивание соломин. Изделия из объемных плетенок. Спиральное плетение. Разработка эскиза декоративного цветка. Изготовление композиции в материале. Соломенные «Пауки»: шароподобные, модульные. Схема изготовления ромбичного модуля из соломин одинаковой длины. Украшение «пауков».

Аппликация соломкой. Материалы и инструменты. Подготовка основы. Техники аппликации: маркетри, рельефная, мозаичная, вышивка, объемная и др. Техника аппликации криволинейными элементами. Техника аппликации геометрическими элементами.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Изготовление закладки для книги в технике аппликации геометрическими элементами.

Тема 2.5 Вытинанка

Принципы и закономерности построения декоративной композиции. Выразительные средства в вытинанке. Стилизация в вытинанке. Орнамент в вытинанке. Виды орнамента. Особенности использования орнамента в вытинанке. Композиция в квадрате. Композиция в круге.

Способы и приемы вырезывания из бумаги. Технология вырезания разнообразных мотивов и узоров. Формы прорезок в вытинанке. Разновидности форм прорезок. Сочетание различных форм прорезок.

Вырезание симметричных мотивов. Одноосевая и многоосевая вытинанка.

Вырезание простых и сложных форм с центральной осью симметрии (цветы, снежинки, бабочки и др.). Вырезание простых и сложных форм с дополнительными осями симметрии (кружева, занавески и др.). Вырезание растительных и геометрических элементов. Особенности вырезания тематической композиции в круге.

Разработка и исполнение декоративной композиции в квадрате (с использованием геометрических элементов).

Тема 2.6 Белорусская игрушка

Виды игрушек по материалу изготовления.

Глиняная игрушка. Свистульки. Выразительность художественных образов. Материал и оборудование. Особенности и последовательность лепки.

Соломенная игрушка. Материал и оборудование. Художественные образы. Особенности и последовательность изготовления соломенной игрушки (птица, конь и др.).

Деревянная игрушка. Материал и оборудование. Художественные образы. Особенности и последовательность изготовления.

Льняная игрушка (текстильная). Материал и оборудование. Художественные образы. Особенности и последовательность изготовления игрушки.

Тема 2.7 Методика ознакомления детей дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства

Развивающие возможности декоративно-прикладного искусства. Специфика и особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства (ткачеством, вышивкой, художественными росписями, соломоплетением, вытинанкой, народной игрушкой). Формы проведения занятий.

Планирование работы по оказанию дополнительных образовательных услуг «Декоративно-прикладное искусство».

Создание предметно-развивающей среды.

Экспериментирование с разными художественными материалами. Техника безопасности работы с различными материалами.

РЕПОЗИТОРИЙ ВГПУ

Самостоятельная творческая деятельность детей. Дидактические игры и развивающие упражнения.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Учебно-методическая карта учебной дисциплины
Дневная форма получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Семестр 2		**48**			**8 пр**	**52**		**зачет**
1	**Раздел 1. Основы изобразительной грамоты**		**20**			**4 пр**	**20**		
1.1	**Рисунок как вид изобразительного искусства** 5. Разновидности рисунка. 6. Процесс создания рисунка. 7. Методы изображения. 8. Композиция рисунка.		2				2	5, 4, доп. 1, 19	Графический диктант (тест)
1.2	**Изобразительно-выразительные средства графического рисунка** 4. Элементы изобразительного языка графического рисунка. 5. Приемы создания изображений точкой, линией, штрихом, пятном. 6. Трансформация изобразительных средств в выразительные при помощи придания им эмоционально-экспрессивного характера.		2				2	5, 4 доп. 3, 19, 22	Упражнения в выполнении рисунков с использованием только одного графического элемента (точки, линии, штриха, пятна) на листах бумаги форматом А-4.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

1.3	**Графические художественные материалы и техника работы с ними** 4. Материалы и инструменты графического рисунка. 5. Технические приёмы рисования линией, штрихом, мазком. 6. Смешанные графические техники.		4				4	3, 4, 5 доп. 1, 3	Упражнения в выполнении зарисовок фруктов, овощей, растительных элементов, предметов быта, животных и птиц (по представлению) различными графическими материалами на листах бумаги форматом А-4.
1.4	**Учебный рисунок: закономерности изображения окружающего мира на плоскости** 7. Предмет, его внешние признаки. 8. Пропорции и их значение в рисовании. 9. Перспектива, её разновидности. 10. Светотень – средство передачи объёма и положения объекта в пространстве. 11. Последовательность рисования предметов плоской формы, не требующих перспективного сокращения. 12. Перспективное рисование геометрических тел и объемных предметов комбинированной формы.		4			2	4	1, 4, 5 доп. 1, 3, 19	Упражнения в выполнении рисунков: – предметов плоской формы (квадрат, флажок) без перспективного сокращения; – квадрата, окружности с передачей перспективного сокращения; – предметов объемной формы (геометрических и бытовых тел): линейно-конструктивное построение с учётом перспективного сокращения, тонального выявления объема.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

1.5	**Живописный рисунок, его средства художественной выразительности** 6. Цвет – главное изобразительное средство живописного рисунка. 7. Контраст как средство выразительности живописного рисунка. 8. Основной закон живописи: цветовые и тоновые отношения. 9. Задачи композиции в живописи. 10. Методика создания живописной работы.		2				4	2, 4 доп. 11, 19	Упражнения в получении производных цветов при помощи оптического и механического смешения основных с помощью разных приемов работы акварельными, гуашевыми, восковыми красками на листах бумаги форматом А-4.
1.6	**Материалы и техники живописного рисунка** 5. Техники и приемы работы акварельными карандашами и красками. 6. Технологические особенности работы гуашевыми красками. 7. Энкаустика. 8. Смешанные техники.		6			2	4	2, 4 доп. 11, 19	Упражнения в выполнении этюдов овощей, фруктов, бытовых предметов, растительных элементов и пейзажа живописным красочным материалом (акварельные карандаши, акварельные краски, гуашевые краски, пастельные и восковые мелки и др.) с привлечением различных композиционных средств на листах бумаги форматом А-4, А-3.
2	**Раздел 2. Декоративно-прикладная деятельность**		**28**			**4 пр**	**32**		
2.1	**Ручное ткачество как вид декоративно-прикладного искусства и народного художественного ремесла**		4				6	1 доп. 6, 7, 16	Упражнения, направленные на овладение техниками и приемами ткачества на

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

	7. Оборудование, инструменты и материалы для ткачества. 8. Составляющие тканого полотна: основа и уток. 9. Способы заправки гобеленовой рамы основой. 10. Техники и приемы ручного ткачества. 11. Оформление тканых изделий. 12. «Нетканый», его виды.								гобеленовой рамочке (рамочке-станочке). Выполнение тканого изделия по собственному замыслу (панно, аксессуар, тканая кукла и т.д.)
2.2	**Вышивка в народном текстиле** 6. Семантика цвета и орнамента в белорусской вышивке. 7. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. 8. Технологические разновидности вышивки. 9. Приемы вышивания «набором». 10. Приемы вышивания крестом.		4				4	1 доп. 4, 5, 8 7	Выполнение фрагмента вышивки крестом по разработанному эскизу (орнаментальный узор геометрического характера). Размер вышивки 10х30см.
2.3	**Техники и технология росписи по стеклу** 5. Исторические предпосылки развития художественной росписи в Беларуси (краткий обзор). 6. Материал, инструменты, оборудование. 7. Основные элементы росписи. 8. Последовательность выполнения росписи.		6			2	6	1 доп. 8, 11	Роспись рамки для фотографий. Разработка и выполнение проекта декоративного панно с сюжетной или пейзажной росписью.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

2.4	**Технология работы с соломкой** 4. Исторические корни художественной обработки соломки (краткий обзор). 5. Основы соломоплетения. 6. Аппликация соломкой.		4				4	1 доп. 9, 13. 14	Выполнение изделия из плоских плетенок. Изготовление открытки в технике аппликации криволинейными элементами. Изготовление закладки для книги в технике аппликации геометрическими элементами.
2.5	**Вытинанка** 4. История бумажной вырезки (краткий обзор). 5. Принципы и закономерности построения декоративной композиции. 6. Технология вырезания разнообразных мотивов и узоров.		2				4	1 доп. 5, 8, 16	Разработка и выполнение композиции: – поздравительной открытки (в круге, с использованием растительных элементов); – композиции в квадрате (с использованием геометрических элементов).
2.6	**Белорусская игрушка** 7. Искусство изготовления игрушек – один из древних видов народного 8. художественного творчества (краткий исторический обзор). 9. Глиняная игрушка. 10. Соломенная игрушка. 11. Деревянная игрушка. 12. Льняная игрушка		6				4	1 доп. 2, 15, 20, 21	Лепка народной игрушки-свистульки. Изготовление соломенной игрушки. Изготовление льняной (текстильной) игрушки.
2.7	**Методика ознакомления детей дошкольного возраста с разными**		2			2	4	1 доп. 12, 17, 20	Планирование работы по оказанию дополнительных образовательных услуг

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

	видами декоративно-прикладного искусства 5. Специфика и особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства. 6. Создание предметно-развивающей среды. 7. Экспериментирование с разными художественными материалами. 8. Самостоятельная творческая деятельность детей.								«Декоративно-прикладное искусство». Разработка конспектов занятий по декоративно-прикладной деятельности. Составление картотеки дидактических игр и развивающих упражнений.
	Всего		**48**			**8**	**52**		**Зачет**

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Учебно-методическая карта учебной дисциплины
Заочная форма получения образования (5 л.о.)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Семестр 2		**12**						**зачет**
1	**Раздел 1. основы изобразительной грамоты**		**4**						
1.1	**Рисунок как вид изобразительного искусства** 9. Разновидности рисунка. 10. Процесс создания рисунка. 11. Методы изображения. 12. Композиция рисунка.		0,5					5, 4, доп. 1, 19	Графический диктант (тест)
1.2	**Изобразительно-выразительные средства графического рисунка** 1. Элементы изобразительного языка графического рисунка. 2. Приемы создания изображений точкой, линией, штрихом, пятном. 3. Трансформация изобразительных средств в выразительные при помощи придания им эмоционально-экспрессивного характера.		0,5					5, 4 доп. 3, 19, 22	Упражнения в выполнении рисунков с использованием только одного графического элемента (точки, линии, штриха, пятна) на листах бумаги форматом А-4.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

1.3	**Графические художественные материалы и техника работы с ними** 1. Материалы и инструменты графического рисунка. 2. Технические приёмы рисования линией, штрихом, мазком. 3. Смешанные графические техники.		0,5					3, 4, 5 доп. 1, 3	Упражнения в выполнении зарисовок фруктов, овощей, растительных элементов, предметов быта, животных и птиц (по представлению) различными графическими материалами на листах бумаги форматом А-4.
1.4	**Учебный рисунок: закономерности изображения окружающего мира на плоскости** 1. Предмет, его внешние признаки. 2. Пропорции и их значение в рисовании. 3. Перспектива, её разновидности. 4. Светотень – средство передачи объёма и положения объекта в пространстве. 5. Последовательность рисования предметов плоской формы, не требующих перспективного сокращения. 6. Перспективное рисование геометрических тел и объемных предметов комбинированной формы.		0,5					1, 4, 5 доп. 1, 3, 19	Упражнения в выполнении рисунков: – предметов плоской формы (квадрат, флажок) без перспективного сокращения; – квадрата, окружности с передачей перспективного сокращения; – предметов объемной формы (геометрических и бытовых тел): линейно-конструктивное построение с учётом перспективного сокращения, тонального выявления объема.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

1.5	**Живописный рисунок, его средства художественной выразительности** 1. Цвет – главное изобразительное средство живописного рисунка. 2. Контраст как средство выразительности живописного рисунка. 3. Основной закон живописи: цветовые и тоновые отношения. 4. Задачи композиции в живописи. 5. Методика создания живописной работы.		1					2, 4 доп. 11, 19	Упражнения в получении производных цветов при помощи оптического и механического смешения основных с помощью разных приемов работы акварельными, гуашевыми, восковыми красками на листах бумаги форматом А-4.
1.6	**Материалы и техники живописного рисунка** 1. Техники и приемы работы акварельными карандашами и красками. 2. Технологические особенности работы гуашевыми красками. 3. Энкаустика. 4. Смешанные техники.		1					2, 4 доп. 11, 19	Упражнения в выполнении этюдов овощей, фруктов, бытовых предметов, растительных элементов и пейзажа живописным красочным материалом (акварельные карандаши, акварельные краски, гуашевые краски, пастельные и восковые мелки и др.) с привлечением различных композиционных средств на листах бумаги форматом А-4, А-3.
2	**Раздел 2. Декоративно-прикладная деятельность**		**7**						
2.1	**Ручное ткачество как вид декоративно-прикладного искусства и народного художественного ремесла** 1. Оборудование, инструменты и материалы для ткачества.		2					1 доп. 6, 7, 16	Упражнения, направленные на овладение техниками и приемами ткачества на гобеленовой рамочке (рамочке-станочке). Выполнение тканого изделия по собственному замыслу

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

	2. Составляющие тканого полотна: основа и уток. 3. Способы заправки гобеленовой рамы основой. 4. Техники и приемы ручного ткачества. 5. Оформление тканых изделий. 6. «Нетканый» гобелен, его виды.								(панно, аксессуар, тканая кукла и т.д.)
2.2	**Вышивка в народном текстиле** 1. Семантика цвета и орнамента в белорусской вышивке. 2. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. 3. Виды народной вышивки. 4. Технологические разновидности вышивки		0,5					1 доп. 4, 5, 8 7	Выполнение фрагмента вышивки крестом по разработанному эскизу (орнаментальный узор геометрического характера). Размер вышивки 10х30см.
2.3	**Техники и технология росписи по стеклу** 1. Исторические предпосылки развития художественной росписи в Беларуси (краткий обзор). 2. Материал, инструменты, оборудование. 3. Основные элементы росписи. 4. Последовательность выполнения росписи.		1					1 доп. 8, 11	Роспись рамки для фотографий. Разработка и выполнение проекта декоративного панно с сюжетной или пейзажной росписью.
2.4	**Технология работы с соломкой** 1. Исторические корни художественной обработки соломки (краткий обзор). 2. Основы соломоплетения. 3. Аппликация соломкой.		0,5					1 доп. 9, 13. 14	Выполнение изделия из плоских плетенок. Изготовление открытки в технике аппликации криволинейными элементами. Изготовление закладки для книги в технике аппликации геометрическими элементами.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

2.5	**Вытинанка** 1. История бумажной вырезки (краткий обзор). 2. Принципы и закономерности построения декоративной композиции. 3. Технология вырезания разнообразных мотивов и узоров.		1					1 доп. 5, 8, 16	Разработка и выполнение композиции: –поздравительной открытки (в круге, с использованием растительных элементов); –композиции в квадрате (с использованием геометрических элементов).
2.6	**Белорусская игрушка** 1. Искусство изготовления игрушек – один из древних видов народного 2. художественного творчества (краткий исторический обзор). 3. Глиняная игрушка. 4. Соломенная игрушка. 5. Деревянная игрушка. 6. Льняная игрушка		1					1 доп. 2, 15, 20, 21	Лепка народной игрушки-свистульки. Изготовление соломенной игрушки. Изготовление льняной (текстильной) игрушки.
2.7	**Методика ознакомления детей дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства** 1. Специфика и особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с разными видами декоративно-прикладного искусства. 2. Создание предметно-развивающей среды. 3. Экспериментирование с разными художественными материалами. 4. Самостоятельная творческая деятельность детей.		1					1 доп. 12, 17, 20	Планирование работы по оказанию дополнительных образовательных услуг «Декоративно-прикладное искусство». Разработка конспектов занятий по декоративно-прикладной деятельности. Составление картотеки дидактических игр и развивающих упражнений.
	Всего		**12**						**Зачет**

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Гордеенко, В. Т. Рисунок головы и фигуры человека : учеб. пособие / В. Т. Гордеенко. – Минск : Выш. шк., 2017. – 144 с.
2. Живопись : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-69 01 01 «Архитектура», 1-69 01 02 «Архитектурный дизайн» / под общ. ред. А. А. Литвиновой. – Минск : Белорус. нац. техн. ун-т, 2019. – 66 с.
3. Немцов, В. В. Кратковременный рисунок. Набросок : учеб.-метод. пособие / В. В. Немцов. – Минск : Белорус. гос. акад. искусств, 2018. – 166 с.
4. Учебная программа дошкольного образования : для учреждений дошк. образования с рус. яз. обучения и воспитания. – 2-е изд. – Минск : Нац. ин-т образования, 2020. – 479 с.
5. Чирко, О. К. Рисунок академический : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-79 01 01 «Архитектура» / О. К. Чирко ; Белорус. нац. техн. ун-т, Каф. рисунка, акварели и скульптуры. – Минск : БНТУ, 2019. – 86 с.

Дополнительная литература

1. Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению : учеб. пособие / О. А. Авсиян. – М. : Изобраз. искусство, 1985. – 152 с.
2. Алексахин, Н. Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке : учеб. пособие / Н. Н. Алексахин. – М. : АГАР, 1999. – 47 с.
3. Бловитс, Л. Эскиз и рисунок : простое рук. для начинающих / Л. Бловитс ; пер. с англ. М. М. Завельская. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 110 с.
4. Букач, Л. А. Материаловедение и технология ручной вышивки : учеб. пособие / Л. А. Букач, М. А. Ровнейко. – Минск : Респ. ин-т проф. образования, 2015. – 327 с.
5. Герчук, Ю. Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа / Ю. Я. Герчук. – М. : Галарт, 1998. – 326 с.
6. Калошкина, Е. Е. Гобелен для дошкольников: основы ручного ткачества : пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / Е. Е. Калошкина. – Минск : Зорны верасень, 2007. – 104 с.
7. Кацар, М. С. Беларускі арнамент: ткацтва, вышыўка / М. С. Кацар. – 2-е выд. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2009. – 224 с.
8. Композиция в декоративно-прикладном искусстве : учеб.-метод. пособие / сост.: Н. В. Починова, С. Е. Зятикова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2010. – 112 с.
9. Лобачевская, О. А. Плетение из соломки / О. А. Лобачевская. – М. : Культура и традиции, 2000. – 208 с.
10. Махмутова, Х. И. Роспись по дереву : пособие для учителя : из опыта работы / Х. И. Махмутова. – М. : Просвещение, 1981. – 79 с.

11. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве : пособие для учителей / Л. Н. Миронова. – 4-е изд. – Минск : Беларусь, 2011. – 151 с.

12. Ознакомление дошкольников с живописью и скульптурой малых форм / авт.-сост. Н. П. Белохвостова. – 3-е изд. – Мозырь : Содействие, 2012. – 120 с.

13. Починова, Н. В. Инкрустация соломкой / Н. В. Починова, В. Н. Дехтяренко. – Минск : Полымя, 1988. – 62 с.

14. Репина, Т. А. Художественные изделия из соломки: спецтехнология : учеб. пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение проф.-техн. образования / Т. А. Репина. – Минск : Беларусь, 2006. – 288 с.

15. Ржавуцкі, М. С. Беларуская гліняная цацка / М. С. Ржавуцкі. – Мінск : Полымя, 1991. – 139 с.

16. Сахута, Я. М. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва / Я. М. Сахута. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Беларусь, 2001. – 112 с.

17. Сілівон, В. А. Навучанне дашкольнікаў дэкаратыўнай творчасці : кн. для выхавацеляў дзіцячых садоў / В. А. Сілівон. – Мінск : Нар. асвета, 1989. – 108 с.

18. Соколова, М. С. Художественная роспись по дереву: технология народных художественных промыслов : учеб. пособие для студентов вузов / М. С. Соколова. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 304 с.

19. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. Дизайн : учеб. пособие для студентов вузов / Н. М. Сокольникова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 366 с.

20. Старжынская, Н. С. Народная цацка – люстэрка культуры : дапам. для педагогаў установ дашк. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Н. С. Старжынская, Д. М. Дубініна. – Мінск : Выш. шк., 2014. – 87 с.

21. Федотов, Г. Послушная глина / Г. Федотов. – М. : АСТ-ПРЕСС, 1999. – 142 с.

22. Холмс, М. Т. Городские зарисовки : пер. с англ. / М. Т. Холмс. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2017. – 144 с.

ГЛОССАРИЙ

Абстракционизм – модернистское течение в искусстве 20 века, принципиально отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи, скульптуре и графике.

Акварель – краска, для изготовления которой используется водорастворимые связующие. Обычно акварель растворяется водой до прозрачного состояния и наносится на бумагу широкими пятнами, известными под названием размывками.

Граттаж – способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью по воску.

Графика – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюра, литография, монотипия и др.), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Гуашь – водяная краска, создающая матовую непрозрачную поверхность. В качестве связующего для красочного пигмента используется особый клей; светлые тона достигаются добавлением белил.

Декор – система украшения сооружений (фасада или здания) или изделия.

Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются на плоскости посредством цветных материалов, подразделяют на станковую, монументальную и декоративную. Особыми видами живописи являются: иконопись, миниатюра, декорационная живопись, диорама и панорама.

Картина — станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное значение, предназначенное для сосредоточенного восприятия, изолирующегося от окружения.

Коллаж – техника, в которой кусочки бумаги, ткани и другие небольшие предметы закрепляются на плоской поверхности.

Колорит – это совокупность всех цветов картины, ее цветовой строй. Система цветов, выражающая какую-либо мысль, чувство, состояние природы или человека.

Композиция (лат. kompositio) – сочетание, сложение, соединение частей в единое целое. Композиция в изобразительном искусстве — это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.

Конструкция – это внутреннее строение объемной формы.

Контраст (от фр. – резкое различие противоположность) – противопоставление и взаимное усилие двух соотносящихся качеств.

Лепка – создание скульптуры из мягких материалов (глина, воск, пластилин) путем наращивания или удаления пластической массы. Один из первичных, основных процессов работы скульптора.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Масляная живопись – разновидность живописной техники, основанная на применении растительного масла в качестве основного связующего вещества; а также на определенных приемах работы с красками.

Мотив – декоративный элемент, рисунок, положенный в основу соответствующей орнаментальной композиции. Мотив представляет собой часть орнамента, главный его элемент.

Набросок – произведение графики, живописи или скульптуры небольших размеров, бегло исполненное художником. Главное назначение - быстрая фиксация отдельных наблюдений или замыслов в процессе текущей работы художника.

Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического. Эталоном насыщенности принято считать цвета спектра. Чем ближе цвет приближается к спектральному и чем сильнее его отличие от серого, тем он насыщеннее.

Натюрморт – изображение окружающих человека вещей - предметов быта.

Объем – это трехмерная величина, которая ограничена в пространстве различными по форме плоскостями.

Орнамент (лат.) - украшение, узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов (изобразительных мотивов).

Пастель – графический материал в виде палочки, позволяет достигать различных эффектов - от резко очерченных контуров до мягкой растушёвки.

Пейзаж – общий вид какой-то местности. Рисунок, картина, изображающая виды природы, а также описание природы в литературном произведении.

Перспектива – это научная дисциплина, изучающая закономерности построения изображений предметов на плоскости в зависимости от зрительного восприятия.

Портрет – жанр живописи, передает не только внешний вид человека, но и его характер, его внутренний мир, индивидуальность, возраст.

Размывка – техника работы кистью с обильным применением воды, дающая возможность достигать сложных и богатых живописных эффектов в рисунках бистром, сепией, тушью, акварелью и др.

Растушёвка – растирание на листе бумаги линий и штрихов, проведенных карандашом, сангиной, пастелью и т. д. Растушевка может выполняться резинкой, хлебным мякишем, пальцем и вносит элементы светотени и тона в линейный рисунок.

Реализм – художественный метод отражения конкретно-исторического своеобразия действительности, социальной детерминированности личности и характера ее взаимоотношений с обществом.

Рисунок – какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств - контурной линии, штриха, пятна.

Ритм — это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

Сангина – материал для рисования в виде палочки-карандаша без оправы. Сангина принадлежит к инструментам рисования, которые дают мягкую

РЕПОЗИТОРИЙ БГТУ

красочную линию, красивый (от красноватого до темно-коричневого и фиолетового) теплый мягкий цвет.

Светлота – степень отличия данного цвета от черного и белого (характеризует отношения светлее-темнее).

Символизм – художественное направление конца 19 - начала 20 веков. Для символизма важна затаенная, скрытая сторона того или иного явления.

Стилизация – декоративное обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда приемов.

Сюжетно-композиционный центр (доминанта) – главное в композиции станковой картины, объёмной или же объёмно-пространственной композиции.

Техника – это совокупность специальных навыков, способов и приемов, посредством которых выполняется художественное произведение.

Уголь – вырабатывается из различных пород дерева, присущ своеобразный сероватый оттенок, но он лишен интенсивной черноты, и только прессованный уголь имеет более черный цвет, хотя по тону своему все же остается углем.

Форма – это геометрическая сущность поверхности, характеризующая его внешний вид.

Художественный образ – обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления.

Цвет – это свойство тел вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом и интенсивностью отражаемого или испускаемого, или видимого излучения.

Цветоведение – учение, представляющее собой совокупность данных физики, физиологии, психологии, относящихся к цвету.

Цветовой тон – качество цвета, в отношении которого этот цвет можно приравнять к одному из цветов спектральных или пурпурных, т.е. собственный цвет

Энкаустика – восковая техника живописи, в которой связующим веществом является воск.

Эскиз – художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным для более крупной работы и обозначающее ее замысел, основные композиционные средства.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ